

LABORATORIO
DE MEDIACIÓN
ARTÍSTICA
ARTES
ESCÉNICAS
LABMA

DOCUMENTO RESUMEN SISTEMATIZACIÓN

PROYECTO LABORATORIO DE
MEDIACIÓN ARTÍSTICA EN ARTES
ESCÉNICAS PARA ARTISTAS Y
EDUCADORES ARTÍSTICOS

PROYECTO FINANCIADO POR
FONDART REGIONAL/ACTIVIDADES
FORMATIVAS 2018

INTRODUCCIÓN

MEDIACIÓN ARTÍSTICA, RMA Y LOS LABMA

Hoy en día hablar de mediación artística, es referirse a un campo de acción en constante crecimiento y que se resiste a una definición cerrada o academizada que sin embargo, ha cobrado fuerza y se ha profesionalizado en tanto a la aparición de la figura de mediadores artísticos, a programas de mediación artística y ha departamentos de mediación en diversas instituciones culturales.

Podemos rastrear el origen del concepto hacia finales de la década del 60, principalmente en Francia y Alemania, como parte de políticas culturales que apuntaban a abrir el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones culturales. En Europa nace como una práctica ligada a la comunicación y al trabajo desde la vinculación del patrimonio e instituciones culturales, con los territorios y sus diversos grupos humanos, desde perspectivas relacionadas con una ética de respeto a los DD.HH y los valores ciudadanos. En ese sentido se reconoce el término de Mediación Cultural, del que la Mediación Artística se despliega como una rama centrada en las particularidades de la creación, producción, difusión, apreciación y educación artística.

ENCUENTRO MEDIACIÓN ARTÍSTICA E INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍAS EN DIÁLOGO. RMA. 2015

Por otra parte en la misma época, en Latinoamérica se plantean profundas reformulaciones en las relaciones entre las instituciones culturales, el patrimonio que resguardan y sus relaciones con las personas, a partir de las mesas, diálogos y encuentros que impulsan el nacimiento de la Nueva Museología (De Carli, 2003) y posteriormente la Museología Crítica (Navarro, 2006). En ellos el término de mediación cultural o artística no aparece como tal, pero si es fácil observar prácticas y definiciones que apuntan a la comprensión de estas relaciones desde un nuevo paradigma, en que las instituciones se abren a la escucha e incluso a la transformación- de lo que las comunidades entienden por patrimonio y a las formas en que este se activa a partir de las múltiples posibilidades de significación y valoración que cada persona construye en torno a ella.

LABMA EL COMPLEJO: TRANSPEDAGOGÍAS EN LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS. RMA. 2015

Chile, a pesar de haber sido uno de los epicentros del nacimiento de la Nueva Museología Latinoamericana en el año 1972 con la Mesa de Santiago (Araujo, 1995), debido a la dictadura cívico militar y la imposición de políticas culturales de orden academicista y conservador, se eliminó todo rastro y posibilidad del desarrollo de estos conceptos dentro de las instituciones culturales sobrevivientes. Sin embargo, en los espacios de resistencia cultural y en las prácticas artísticas desarrolladas al margen, y muchas veces en clandestinidad, se siguieron impulsando con especial fuerza espacios de encuentro, creación y participación en torno a las artes, en los que actualmente podemos reconocer muchas prácticas que se pueden

denominar como mediación artística, y en el que la creación artística se vuelve un medio solidario de interacción dentro de las comunidades, activismo político o arte comunitario.

Al finalizar la dictadura y dentro del proceso paulatino de restablecimiento de las instituciones democráticas y culturales, poco a poco se volvió a generar atención por las relaciones y vinculaciones entre el patrimonio institucionalizado y la ciudadanía. Con el nacimiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) el 2003 y las Políticas Culturales 2005-2010 (CNCA, 2005) aparece el concepto de mediación artística dentro del espacio oficial. En sus definiciones podemos encontrar principios y estrategias que demarcan una línea de trabajo ligada al concepto de Industrias Culturales y que está relacionado al campo de la comunicación y la gestión cultural, poniendo el acento en el acceso y la participación a formas culturales ya legitimadas y a una visión del arte estetizada y disciplinar que llama a la contemplación más que a la reflexión y la acción.

Con el tiempo estas definiciones se han ido ampliando, ingresando conceptos como territorialidad y comunidad,. Así, se han impulsando acciones que apuntan a la valorización y reconocimiento del patrimonio y creación local y que se han ido nutriendo de la discusión generada por los espacios no institucionales que también han tomado este concepto y lo han ido desarrollando de diversas formas. En esta línea, conformada principalmente por organizaciones comunitarias e independientes y trabajadores de la cultura y

la educación, se plantea la mediación artística ligada al campo de la pedagogía crítica, la acción cultural y la museología crítica. En este marco, en el año 2012 se conforma la Red de Mediación Artística (RMA), en la que confluye la experiencia de artistas, educadores y científicos sociales en pos de generar un espacio de reflexión y trabajo en torno a este concepto, el cual se ha ido redefiniendo y ampliando en la medida que las experiencias y prácticas en torno a ella también lo han hecho.

En base a esta constante redefinición, RMA se mueve dentro de una línea influenciada por el análisis que la pedagoga artística alemana Carmen Mörsch realiza sobre las instituciones culturales, y en las que reconoce cuatro tipos de discursos en base a las prácticas educativas que en ellas se llevan a cabo. De estas rescata los de carácter autoreflexivo y que denomina como Deconstructivo y Transformativo, y que son los que permiten someter a una revisión crítica tanto los contenidos, los destinatarios y los métodos de trabajo. De este modo desde un discurso deconstructivo la función de la mediación artística es cuestionar críticamente junto a las personas, a la institución, el arte y a los procesos educativos que se encuentran en este contexto. Las prácticas relacionadas con este discurso son normalmente intervenciones en que el público puede participar o vivir experiencias que abran el espacio a criticar, relativizar y destacar la voz de la institución como una entre muchas más. Desde una postura transformativa, la búsqueda de la mediación artística es ampliar la institución

y registrarla políticamente como un actor en la participación social, en las que no se trata de atraer más público sino de acercar la institución a su entorno (Menz & Muñoz 2012)

De esta forma RMA ha ido desarrollando distintas actividades y proyectos para el trabajo con diversos grupos de personas e instituciones. Uno de ellos es el Laboratorio de Mediación Artística (LABMA) el cual está enfocado principalmente en el trabajo con actores culturales que desean acercarse a la mediación artística. Este formato de trabajo se basa en una metodología de aprendizaje colaborativo en que cada integrante comparte sus conocimientos para ser analizados por el grupo, tensionado por otras experiencias y problemáticas relevantes de modo de ir generando un cuerpo de saberes nuevo, pertinente y contextualizado. Al ser propuesto como un laboratorio, implica la investigación a través de la práctica y la experimentación constante de las propuestas generadas.

Los LABMA se han ido trabajando principalmente con grupos de personas ligados a la educación artística y han servido como espacios en el que se hace posible el reconocimiento y análisis de las propias prácticas y metodologías en torno a ellos. En ese sentido, se ha ido instalando como una alternativa distinta a las clásicas capacitaciones para formadores o monitores culturales, generando también nuevas miradas y dinámicas de relación entre las instituciones culturales y sus trabajadores.

MEDIACIÓN ARTÍSTICA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO Y EL LABMA EN ARTES ESCÉNICAS

Para el año 2016, el concepto de mediación artística se mueve dentro de la Región de Coquimbo principalmente en espacios institucionales y de la mano del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y su departamento de educación. Fuera de estos espacios algunos actores culturales reconocen el término, pero hasta esa fecha ninguno lo pensaba como una actividad específica o lo ejercía de manera intencionada.

Este panorama se relaciona directamente con el desarrollo y proceso cultural característico de la región, el cual tiende a aislarse de las tendencias que vienen de fuera, marchando a un ritmo propio y haciendo eco de las necesidades locales. En ese sentido el concepto de Mediación Artística se comienza a instalar a partir de los impulsos institucionales, que presionados también por las políticas culturales nacionales centralistas, deben dar cuenta del desarrollo de estos ítems en sus cuentas. Sin embargo se ha logrado generar un trabajo dialogado entre los diversos actores culturales, entre ellos Red de Mediación Artística, que ha permitido hacer ingreso de la mediación artística como un concepto abierto, crítico, colaborativo y dialógico.

CONFLUENCIAS COQUIMBO, RMA, 2015

De esta forma uno de los principales focos de trabajo en el que se ha trabajado con el apoyo y financiamiento del CNCA, ha sido con las comunidades de profesores y docentes vinculados a la educación artística, a través de las instancias que la agenda institucional facilita.

Pero también a partir de instancias autogestionadas como el encuentro CONFLUENCIAS realizado el 10, 11 y 12 de enero de 2017, convocado por la Red de Mediación Artística (RMA) en colaboración con Clandestino de las Artes, se pudo comenzar a dar visibilidad al trabajo y actividades que muchos artistas y educadores ya realizaban en torno a estas prácticas.

CONFLUENCIAS COQUIMBO, RMA, 2015

El encuentro también detectó como una problemática común la falta de asociatividad y el desconocimiento general entre los artistas y gestores que trabajan en la región con respecto a sus visiones y propuestas artísticas, en los que se reconoció a la mediación artística como un puente para propulsar espacios de encuentro. De este se realizaron breves intervenciones en el espacio público que llamaban a conversar y conocer tanto las posturas y posicionamientos de la gente respecto al arte como su conexión con la producción y la gestión local.

Sin embargo debido a la falta de recursos relacionados con la disponibilidad de tiempo de los participantes (la mayoría se desempeña de manera independiente en diversos

proyectos) no se logró cohesionar un equipo de trabajo para seguir profundizando los aspectos más de fondo de la mediación artística. Es por esto que en base a la experiencia que ha desarrollado RMA, se propuso un trabajo mas a largo plazo, en profundidad y con carácter profesionalizante, para lograr la entrada definitiva de la mediación artística a la región.

Las artes escénicas – especialmente el teatro, la danza y el circo- se marcan como campos relevantes para comenzar el trabajo de los LABMA, el cual se pudo concretar a partir del proyecto “Laboratorio de mediación artística en artes escénicas para artistas y educadores artísticos” financiado por el FONDART Regional, Línea Actividades Formativas 2018.

Este se planteó en 4 sesiones de 4 horas cada uno que se desarrollaron con el apoyo del Centro Cultural Palace y la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, los días 14 y 21 de abril, y 5 y 12 de mayo del 2018, reagendando la última fecha el 1 de junio en el Círculo Educativo Remolino.

Las sesiones tuvieron como objetivo generar un encuentro de reflexión, práctica y creación en torno a la mediación artística focalizado en las artes escénicas, en función de articular una red de trabajo y cooperación que genere

herramientas de trabajo reales en torno a la mediación artística.

Cada sesión trabajó en torno a una temática específica y contó con la participación de mediadores de la Red de Mediación Artística con amplia trayectoria en la materia.

Este texto recoge las actividades propuestas y las principales reflexiones y acciones que surgieron en las 4 sesiones de trabajo, a modo de resumen pero también bitácora de la experiencia.

LABORATORIO
MEDIACIÓN
ARTÍSTICA
ARTES
ESCÉNICAS

LABMA

4 SESIONES
14 / 21 abril
05 / 12 mayo
10 - 13 hrs

ACTIVIDAD GRATUITA
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
contacto@redmediacionartistica.cl

La Mediación Artística es una práctica que busca desarrollar estrategias para vincular a los artistas y sus creaciones con los diversos públicos, sus territorios y contextos.

LABMA es un espacio de formación colaborativo en el que invitamos a participar a artistas, artistas educadores y gestores culturales vinculados con las artes escénicas, para generar sus propias estrategias y expandir sus conocimientos en esta materia.

BIBLIOGRAFIA CITADA

ARAUJO, Marcelo Mattos, BRUNO, Maria Cristina Oliveira, [org.]. A Memória do Pensamento Museológico Contemporâneo: documentos e depoimentos. São Paulo: Comitê Brasileiro do ICOM, 1995. 45p.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (Mayo de 2005). *Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural 2005-2010*. Recuperado el 5 de abril de 2015, de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: <http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Chile-Quiere-M%C3%A1s-Cultura.-Definiciones-de-Pol%C3%ADtica-Cultural-2005-2010.pdf>

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (Noviembre de 2011). *Política cultural 2011-2016*. Recuperado el 5 de abril de 2015, de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: <http://www.cultura.gob.cl/institucion/politica-cultural-2011-2016/>

DeCarli, G. (Julio-Diciembre de 2003). Vigencia de la Nueva Museología en América Latina: conceptos y modelos. ABRA , 3-23.

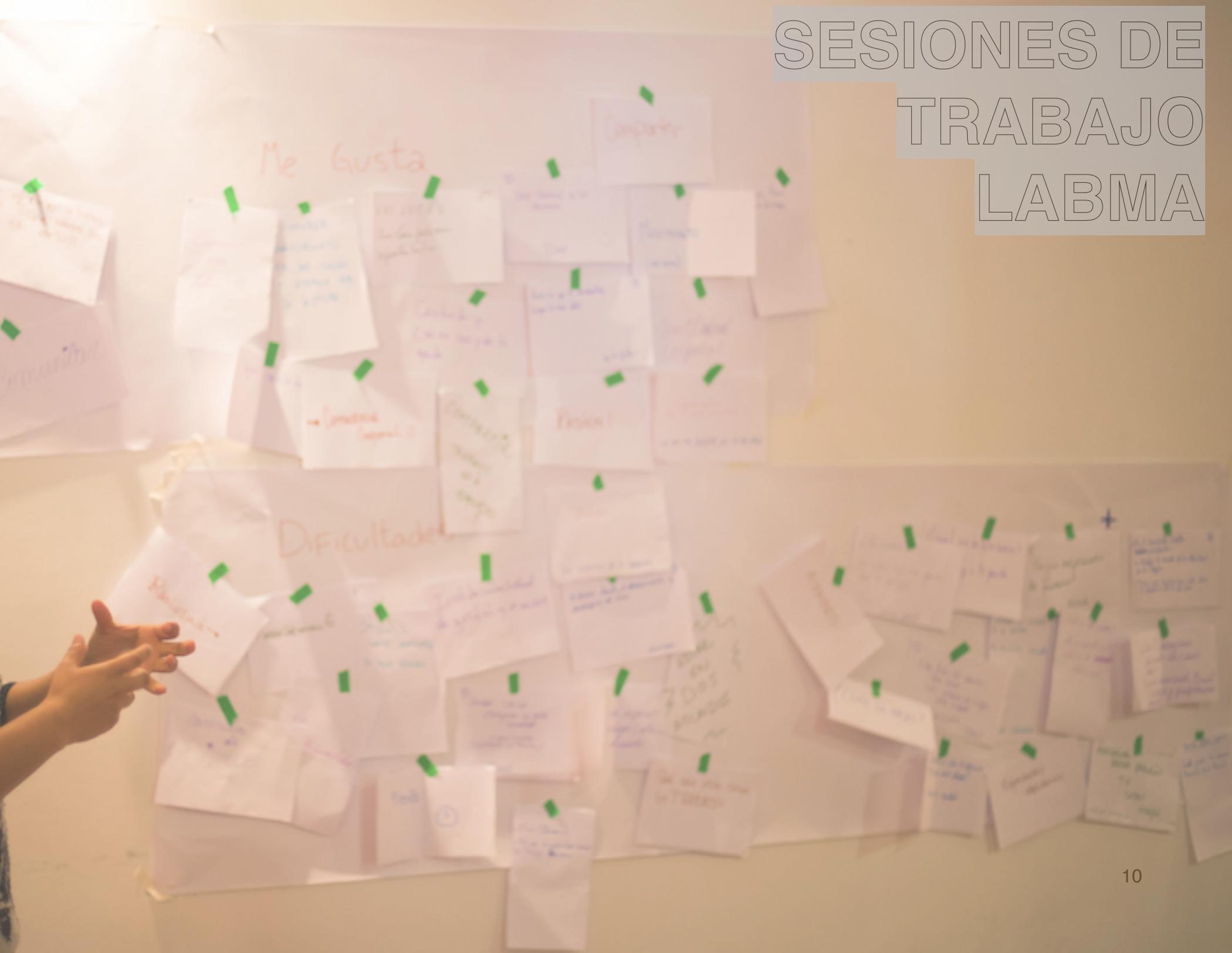
Mörsch, Carmen. (2014). *Contradecirse una misma. La educación en museos y exposiciones como práctica crítica. En Contradecirse a una misma. Museos y mediación*

educativa crítica (10-21). Bogotá: Fundación Museos de la Ciudad.

Menz, V. M. A. (2012). Bisagra . tv “ Recepción y comprensión de las artes visuales contemporáneas en Santiago de Chile ” Análisis del problema en el marco de la enseñanza de las artes visuales y la mediación artística. Universidad de Chile.

Navarro, O. (2006). Museología e Historia: un campo de conocimiento. In: XXICongreso Anual del ICOFOM / XV CONGRESO Regional del ICOFOMA-LAM. [online] Córdoba y Alta Gracia: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA. Available at: <http://www.ilam.org/viejo/ILAMDOC/MuseosMuseologiaCritica.pdf> [Accessed 23 Aug. 2018].

SESIONES DE TRABAJO LABMA

SESIÓN 1: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR MEDIACIÓN ARTÍSTICA?

SÁBADO 14 DE ABRIL 2018

CENTRO CULTURAL PALACE, COQUIMBO

MEDIADORA: ALMA MOLINA CARVAJAL

La primera sesión del LABMA tuvo por objetivo abrir la discusión acerca del concepto de mediación artística y como este se significaba a partir de las experiencias.

Un objetivo simple que buscaba también generar los primeros vínculos entre los participantes que asistieron y presentar algunas herramientas de reflexión a través del trabajo con elementos propios del lenguaje escénico.

Junto con esto surgieron discusiones y conversaciones en torno a las problemáticas y el estado general de la escena de las artes escénicas en la región y las oportunidades que se podían generar en torno a ellas.

La convocatoria para esta primera sesión contó con la participación de artistas ligados principalmente al teatro, el circo y la danza y permitió también presentar a la organización de Red Mediación Artística.

PRIMER EJERCICIO

CITA A CIEGAS

Luego de un desayuno, una breve bienvenida y presentación del proyecto, la jornada comenzó con un ejercicio que hemos denominado “Cita a Ciegas”. Se vendaron los ojos de los participantes y se formaron parejas en diversos lugares de la sala. Sentados frente a frente sin poder mirarse, se dieron las indicaciones del ejercicio y se plantearon tres preguntas para que las parejas pudieran ir conversando en torno a ellas, finalizando con una pregunta libre. Para cada pregunta se dio un tiempo de 5 minutos para responder. Las preguntas fueron:

¿Qué te motivó a trabajar o dedicarte a las artes?

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

¿Cuáles crees que son las mayores dificultades de tu trabajo?

Al finalizar la ronda se pidió que cada integrante buscara la mano de su compañero y agradeciera su tiempo. Con esto se retiran las vendas de sus ojos y en silencio anotan de manera breve en cuatro papeles distintos los que les quedó de las respuestas que su compañero dio. Se formó un círculo en el que cada integrante presentó a su pareja exponiendo sus respuestas y pegándolas en la pared, de modo de hacerlas visibles para luego agruparlas analizando sus conexiones y diferencias.

DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

Las apreciaciones en torno al ejercicio realizado relevaron la importancia de la experiencia y la necesidad de generar espacios de comunicación distintos a los tradicionales, poniendo en crisis la verticalidad a través del énfasis en la activación, o en este caso, desactivación, de los sentidos. La escucha a ciegas genera una disposición distinta a la cotidiana y logra generar un espacio de intimidad, que incomoda a algunos y fascina a otros. Lo importante es que todos logran reconocerse y hacerse conscientes de este nuevo estado y de observar como lo llevan en el cotidiano, como se comunican sin las vendas.

Las preguntas seleccionadas también buscan indagar no en los currículos, sino en las motivaciones personales, permitiendo ir más allá de lo netamente técnico que muchas veces genera rivalidades y competencias dentro de los grupos de artistas.

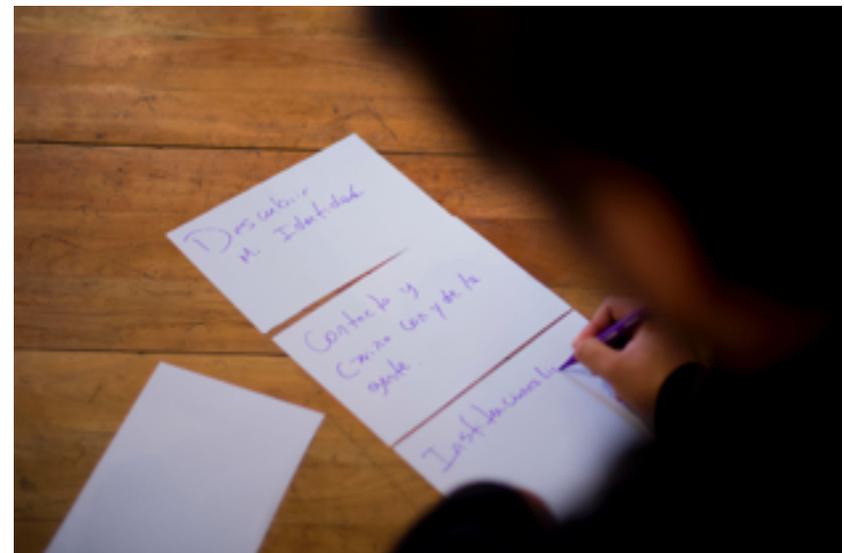
Al abrir la ronda de presentación e ir visualizando los temas que emergieron, se hacen patente los elementos que vinculan a los participantes generando un territorio común de trabajo. También va develando los conceptos estéticos que hay detrás de cada práctica, qué se entiende por arte, para qué hacemos arte, con quiénes y para quiénes. En el grupo de esta sesión, el arte como medio de comunicación y como forma de autoconocimiento se elevan por sobre otras visiones. También enseñar, compartir y generar lazos

significativos con la gente son prácticas y deseos comunes. En ese sentido, con o sin formación, en o fuera de espacios formales, todos los artistas presentes son también educadores.

Las dificultades que van apareciendo señalan problemas del sistema cultural actual: financiamiento, cómo vivir del arte, cómo administrar los tiempos y la difícil relación con la institución cultural.

CONCEPTOS CLAVES /IDEAS FUERZA

Comunicar, descubrirse, libertad, crear, estar con gente.
Movimiento, relación con la gente, compartir, enseñar.
Financiamiento, tiempo, disciplina, poder vivir del arte.

SEGUNDO EJERCICIO

ESCULTURAS VIVAS

La segunda actividad de la jornada tiene como objetivo abrir el diálogo en torno al concepto de mediación artística y como cada uno lo significa. Para eso se propone un juego escénico. A través de un ejercicio de caldeamiento en el que nos movilizamos por el espacio, se propuso un pequeño juego para representar de forma corporal, utilizando gestos y/o poses a los actores claves que están envueltos en los procesos de mediación artística: artista, institución cultural, público o audiencia, obra de arte, mediador.

A partir de las representaciones que cada participante hizo, se formaron tres grupos de trabajo con el encargo de construir una “escultura viva”, una representación física, sin diálogos, de las relaciones e interacciones que se dan entre estos actores en base a tres posibilidades:

- Artista-Obra-Institución- Público
- Artista-Obra- Público
- Artista- Obra- Comunidades

Luego cada grupo presentó sus esculturas, que se convirtieron en pequeñas escenas, las cuales al finalizar debían quedar congeladas para abrir la reflexión al resto del grupo, quienes pueden ingresar a modificar la forma propuesta y sumar la figura de un mediador en ella.

DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

Este ejercicio se planteó para experimentar una forma de reflexión a través del cuerpo y la escenificación del espacio. Permitted a los participantes trabajar utilizando sus herramientas y lenguajes artísticos y poniendo en común sus visiones acerca del tema indagado. También las instrucciones dieron paso a que el ejercicio fuera adaptado de manera natural por los grupos, los cuales generaron pequeñas escenas en base a los encargos, yendo más allá de la indicación entregada originalmente que pedía generar una forma estática.

Los actores dados a cada grupo representan tres posibilidades en que la mediación artística se mueve:

- Mediación Institucional (Artista-Obra-Institución-Público)
- Mediación como proceso de creación artística (Artista-Obra- Público)
- Mediación comunitaria o con las comunidades (Artista- Obra- Comunidades)

El grupo encargado de presentar la mediación institucional generó un escena en que los actores se encuentran en conflicto y disputa, principalmente entre la institución y los artistas, a la vez que estos con los públicos. Hay distancias y desconexiones, así como una clara estructura jerárquica. Al analizar la escena y pedir el ingreso de un mediador o la modificación de la figura se buscó restaurar las relaciones,

sin romper una estructura de orden jerárquico en el que el público es el último eslabón.

La escultura viva del grupo que representó la mediación como proceso de creación artística, mostró una escena en que el artista era capaz de moverse dentro y fuera del vínculo obra-público, generando una distancia entre ambos y en el que la mediación podía vincularlos en un todo.

Finalmente la representación de la mediación comunitaria, presentó una figura en que los artistas se movían en un espacio de distancia con las comunidades, y estas mostraban rechazo a su vez hacia el artista y sus obras. La mediación se instaló entonces como un espacio en que los públicos y los artistas pudieran comunicarse de mejor manera.

Las tres representaciones escenificaron la manera en que los participantes comprendían estas relaciones pudiendo observarlas y analizar formas en que también estas se podían transformar. En ese sentido la mediación y la figura del mediador siempre apareció como un conector y un facilitador entre los actores. Este ejercicio también se utilizó como base en la sesiones siguientes, para analizar con mayor profundidad tanto la definición de mediación artística y cultural, como sus aplicaciones.

CONCEPTOS CLAVES /IDEAS FUERZA

Mediación Institucional entendido como una articulación entre la institución, el artista y su obra y los públicos. Democratización cultural

Mediación como proceso de creación: concepto a investigar, artista como mediador.

Mediación artística Comunidad: Identificación de públicos diversos, uno entendido o interesado y otro que busca divertirse. Artista y obra sujeto a esta dicotomía. Mediador como espacio de encuentro y conciliación de visiones.

TERCER EJERCICIO

SÍNTESIS Y CIERRE

Para cerrar la sesión se solicitó a cada participante que anotara de manera sintética tres elementos:

Estrategias: Acciones o ejercicios prácticos que rescato

Conceptos: Ideas que rescato

Me gusta o Quiero: elementos que relevo de la sesión, dimensión afectiva.

Los resultados fueron los siguientes:

ACCIONES	CONCEPTOS	ME GUSTA
Unir relacionar	Crear en conjunto	
Relaciones simétricas, unificar /me siento cómoda	Unificar, simetría	Movimiento comunicador
Descubrir la importancia de la mediación artística en el desarrollo de la cultura y las artes. Democratiza	Dialogar	Me gustó el grupo que se formó por la disposición al diálogo
Vendarse los ojos para hablar sin distracciones	Empatía	Conversación grupal y la comunicación
Horizontalidad, porque permite aprendizaje hacia todos lados	Vinculación	Dinámicas
La mayoría de las actividades, tenemos más elementos en común que diferencias. Por ello puede ser que hallamos llegado a la misma resolución del problema (ejercicio 2)	Creación Colectiva	Las actividades de presentación y trabajo grupal
Agrupar, interrelacionar, evidenciar, unificar.	Organismos complejos, sincronizando sus tiempos y energías, mediante planes que surgen desde la praxis.	Propuesta integral. Método de vinculación interpersonal. Cercano y orgánico.
Galletón. Descubrir el equipo de trabajo desde lo humano (cita a ciegas) Interactuar con el otro, con el cuerpo.	Escucha	Confirmar los ideales
Análisis y reflexión de los procesos de creación artística. Lo rescato porque da la posibilidad de incluirnos desde la estrategia, para comprender los objetivos de la sesión.	Compañía	Conocer, movimiento, compartir.

SESIÓN 2: MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y LAS COMUNIDADES

SÁBADO 21 DE ABRIL 2018

BIBLIOTECA REGIONAL GABRIELA MISTRAL, LA
SERENA

MEDIADOR INVITADO: EMILIO TERÁN MATUS

La segunda sesión de LABMA contó con la participación de Emilio Terán, mediador de RMA con experiencia en trabajos con comunidades escolares y territoriales.

El objetivo de esta sesión estuvo centrado en el análisis y visibilizaciones de las comunidades en que los participantes generaban su trabajo, sus conflictos y posibilidades; así como la reflexión en torno a otras experiencias de trabajos y proyecto que la red ha realizado.

Para esta sesión los participantes correspondían a tres agrupaciones artísticas y educativas, lo que permitió generar un análisis localizado.

PRIMER EJERCICIO

RECONOCIMIENTO DE NUESTRAS COMUNIDADES

Durante la semana previa a la segunda sesión, se les solicitó a los participantes traer un elemento o fotografía que representara a la o las comunidades con las que se sentían vinculados con su trabajo.

En base a esto se fue tejiendo una conversación en el que se discutió el significado de la palabra comunidad y de qué

modo se es o no partícipe. También se identificó las características de las agrupaciones presentes en esta sesión, La Cuarta Estación, Círculo Educativo Remolino y Molinos de Arte. Cada uno tuvo la posibilidad de exponer sus características y también dar a conocer las estrategias con las que hasta el momento ha abordado su relación con la comunidad. Finalmente se identificaron los conflictos y desafíos pendientes en cada una.

Este ejercicio permitió conectar desde la óptica de los afectos el concepto de comunidad y también al ir visibilizando los conceptos claves se logró generar reflexiones más profundas sobre ello.

DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

La ronda de conversación partió con los participantes de la agrupación La 4ta Estación, ubicados en la ciudad de Coquimbo y que principalmente centran su trabajo en torno al circo. Ellos distinguieron como su primera comunidad el equipo de trabajo que sostiene este proyecto, desde su gestión hasta su mantenimiento físico, pasando por aspectos artísticos. Los miembros nucleares de la agrupación, o como ellos lo denominaron, el “equipo de mantención” conforman una comunidad de personas provenientes de diversos territorios de la región y que los une un grado de compromiso con respecto al proyecto artístico-cultural de la 4ta Estación. Luego distinguieron una segunda comunidad conformada por las personas que

participan en los talleres artísticos que se realizan y que los une un interés común por aprender, pero que no necesariamente se sienten vinculados a la agrupación de igual manera. Finalmente reconocen una comunidad que gira en torno al territorio que utiliza la 4ta Estación, ubicado cerca de zonas residenciales, y que si bien es un espacio clave y articulador, también es un territorio de tensiones y disputas con los vecinos del barrio.

Luego fue el turno de Molinos de Arte, una agrupación independiente que trabaja en la región de manera autogestionada produciendo y ejecutando el Festival de Teatro y Todas Las Artes que tiene un carácter comunitario. Por esto ellos distinguen a la comunidad como una red de trabajo cuyo territorio se va moviendo por distintas localidades y que convoca a artistas de diversos países. Este factor itinerante hace que su sentido de comunidad es a territorial, generando vínculos que además logran ser sustentables en el tiempo. El factor clave para Molinos de Arte tienen que ver con el trabajo conjunto con las localidades en que se realiza el festival y en que la participación de los miembros de esos lugares genera un sentido de pertenencia y compromiso que permite la ejecución del festival.

Finalmente el Círculo Educativo Remolino, que nace a principios de 2018 como una propuesta de educación alternativa en dónde uno de sus ejes centrales es la educación artística, reconoce los desafíos de conformar una

comunidad educativa distinta a la escolar tradicional ampliando sus redes. Una de sus propuestas es su programa de voluntariado Semillero, en el que distintos profesionales o dueños de algún oficio pueden ir a compartir sus saberes con los estudiantes de la escuela, entendiendo su conjunto como una comunidad que construye saberes de forma colectiva. Como problemática reconocen el entorno en que se sitúa la escuela, que es una zona residencial en que algunos vecinos se han manifestado en contra del funcionamiento de la escuela.

Para finalizar la ronda Emilio expuso la experiencia con el trabajo dentro de la comunidad de la población Lo Hermida (Peñalolén, Santiago) en el marco de la preparación y celebración del Aniversario de la población. Se fueron explicando las estrategias que se desplegaron para el

trabajo con el territorio y como también se fue comprendiendo la relación de la comunidad con la cultura y las artes. Estas abarcan elementos que tienen que ver con el trabajo en conjunto a las organizaciones de base de modo de no ser intervencionistas, generando estrategias de reunión y encuentro y propiciando lazos de amistad y afecto. También la metodología de la Investigación Acción y el levantamiento de información a partir de las herramientas de mapeo apoyan este proceso en que la utilización de actividades de mediación artística van en función de las necesidades de la comunidad apoyando la visualización y valoración de los trabajos mediante resultados concretos y de calidad.

CONCEPTOS CLAVES / IDEAS FUERZA

Comunidad formada por grupos de interés, comunidades formadas por grados de compromiso, comunidades relacionadas con un territorio o espacio físico. Comunidades itinerantes, red de trabajo a-territorial. Autogestión y trabajo sustentable (económico y de saberes). Comunidad educativa ampliada.

SEGUNDO EJERCICIO

MAPEO Y PROPUESTA

Se propuso realizar un breve mapeo de las problemáticas y tensiones entre las comunidades y las agrupaciones, detallándolas y buscando propuestas para mejorar, fortalecer o solucionar estos vínculos.

DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

A través de este ejercicio se logró observar que los conflictos comunes entre estas organizaciones se relacionaban con un grado de desconocimiento de los intereses y características de las comunidades, entre los que rondan diversos prejuicios que generan separaciones y divisiones. Para esto resulta relevante generar estrategias que permitan abrir espacios de encuentro y participación, que permitan conocer los intereses y compatibilizarlos.

En este sentido la mediación artística se instala como un agente articulador y creador de dispositivos de encuentro, así como un espacio de investigación y creador de herramientas. Entre las posibilidades barajadas surgen dispositivos como los huertos urbanos, los puntos limpios o las mingas de trabajo, en que además se instalan formas de economía alternativas que propician la instalación de sentidos de comunidad ampliados.

CONCEPTOS CLAVES / IDEAS FUERZA

Prejuicios y desconocimiento del otro como conflicto principal, disputas por los usos de espacios y territorios. Herramientas para conocer, compatibilizar, dialogar e integrar

TERCERA SESIÓN: SENSIBILIZACIÓN Y MEDIACIÓN DESDE Y CON EL CUERPO

5 DE MAYO 2018

CENTRO CULTURAL PALACE, COQUIMBO

MEDIADORA: VALENTINA MENZ NASH

Esta sesión del LABMA contó con la participación de Valentina Menz, teórica del arte y bailarina, miembro de Red Mediación Artística. Los objetivos fueron proponer un trabajo a la vez que una experiencia de activación corporal y abrir la reflexión en torno a ello.

De las 4 horas de trabajo se dedicaron 3 al trabajo práctico con el cuerpo, que pudo desarrollarse de buena manera ya que los participantes al estar ligados con las artes escénicas tuvieron la disposición total para esta experiencia. En ese sentido fue una jornada que retomó de manera potente el trabajo de reflexión desde el cuerpo y los sentidos generando espacios de experimentación y conocimiento a partir de él.

PRIMER EJERCICIO

CALENTAMIENTO Y POSTURA DEL CAZADOR

Se comenzó la sesión con una breve presentación de la mediadora y del objetivo de los ejercicios, para pasar a un momento de calentamiento y concientización del cuerpo mediante movimientos de disociación. Esto también fue permitiendo generar un espacio de trabajo concentrado y alerta entre los participantes, dando paso a un ejercicio que busca llegar a la “postura del cazador” la cual se exploró para propiciar un nuevo punto de vista y una nueva sensación física de moverse por el espacio, a través del trabajo con el centro de equilibrio.

El trabajo de movimientos disociados más la postura del cazador, se mezclaron en una exploración final en que se pidió una breve fraseo en el que cada participante elegía al

menos tres de los movimientos trabajados en base un ritmo dado, cerrando con un círculo de improvisación en el que cada uno pudo explorar, en conexión con los compañeros, uno o más movimientos personales.

SEGUNDO EJERCICIO

ESPEJOS Y BANDADA

Para seguir con el trabajo físico se comenzó a explorar la escucha y la comunicación mediante el movimiento y la concientización corporal. Para esto se propuso un ejercicio de bandada, en el que una persona queda delante del grupo y lidera el movimiento llevándolo por el espacio en diversas direcciones y marcando un ritmo. Este lugar de liderazgo puede ser tomado o pasado a través de un giro del cuerpo, por lo que todos los participantes deben permanecer alertas.

Este tipo de ejercicio junto con practicar la escucha corporal también juega con el orden y la jerarquía, proponiendo formas en que se puede compartir, traspasar y tomar el poder en diversos e inesperados momentos.

Para finalizar el momento de trabajo corporal, se juntaron parejas y se propuso replicar el ejercicio de la bandada pero de a dos, en un trabajo de espejo en el que hay un continuo paso del liderazgo del movimiento.

DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

Terminado el último ejercicio corporal se solicitó escribir en un papel de forma automática las sensaciones, pensamientos y reflexiones para luego hacer una ronda para compartirlas.

Entre los textos escritos aparecieron elementos que se vinculan con diversas herramientas y reflexiones tanto de la mediación artística como de la creación contemporánea que se fueron discutiendo. Entre los principales podemos mencionar:

- Conciencia corporal, cuerpo presente, primer punto de encuentro con el mundo, sensibilización.
- Encuentro o reencuentro con lo que uno es y quiere, sensación de libertad.
- Movimiento como desestabilización e irrupción del orden establecido.
- Aparición del conflicto.
- Escuchar, proponer.
- El juego y el disfrute.

En torno a esto una de las principales discusiones fue observar el lugar del cuerpo en los espacios institucionalizados como la escuela, en el que se instala una violencia a partir de la restricción del cuerpo, su movimiento y expresión, buscando la pasividad y la poca reflexión. Como consecuencia también se genera una desconexión con la propia corporalidad y cuando ésta se enfrenta a espacios de libertad, se genera un descontrol por falta de autorregulación, de autoconocimiento.

Llevado a los espacios artístico y escénicos, también se observa el rol del espectador tradicional y su corporalidad y la necesidad de observar de manera crítica los órdenes de los espacios y los cuerpos.

Para cerrar la sesión, Valentina tomó estas ideas y presentó también ejemplos y reflexiones con respecto a la mediación artística en el contexto de las artes contemporáneas, entendido como un campo de producción de conocimiento

sensible. Citando a la artista conceptual estadounidense Barbara Kruger (“your body it’s a battle ground” 1989), el cuerpo se transforma en un territorio de reflexión y acción en el que es posible ensayar formas de desestabilización del orden.

Desde este punto de vista, una de las posibilidades de la mediación artística es entonces la de generar o facilitar plataformas de encuentro y/o conocimiento experiencial, desde los afectos- entendidos como todo lo que nos afecta desde lo sensible- o desde la escucha, como se practico en los ejercicios de la primera actividad. También esto trae como consecuencia la producción del conocimiento, a través de propuestas deconstructivas que exploren la colectivización y formas no jerárquicas de trabajo.

Por otra parte el juego emergen como estrategia y herramienta en que es posible plantear situaciones en la que emerger un cuerpo indisciplinado, dando espacio a la intuición y lo inesperado. Para esto se hace relevante tener en cuenta el contexto de las actividades y ejercicios, en el que el espacio y los materiales se vuelven factores relevantes en cuanto a su potencial estético. De esta forma la mediación a través del juego corporal se vuelve deconstructiva en la medida en que permite pensar otras maneras de ser a partir del movimiento.

Finalmente se hace un llamado a reflexionar la figura del mediador y de la mediación de igual forma que lo hace un

creador contemporáneo, cuestionando el por qué hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos público, quiénes son nuestros públicos y/o comunidades y quiénes son los que deciden y a nombre de quién.

Desde ahí es posible crear un espacio o ejercicio de mediación en el que de manera estética se deconstruyan los paradigmas presentes de transmisión del conocimiento, dando cabida a la idea de la mediación artística como un laboratorio social y de creación.

CONCEPTOS CLAVES /IDEAS FUERZA

Mediación como creación contemporánea; deconstrucción, cuerpo indisciplinado, juego como exploración, lo inesperado y la intuición como posibilidad de escuchar al otro.

CUARTA SESIÓN: SISTEMATIZACIÓN COLECTIVA Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD

1 DE JUNIO 2018

CÍRCULO EDUCATIVO REMOLINO

MEDIADORA: ALMA MOLINA CARVAJAL

La última sesión del LABMA se reagendó y cambió de lugar debido a problemas de quórum con la última fecha. De este modo se realizó el 1 de junio y en el se buscó retomar la discusión teórica de modo de generar un cierre y una sistematización colectiva en busca de una conceptualización de la mediación artística ligada a las artes escénicas que hiciera sentido y tuviera pertinencia con el trabajo y las comunidades de los participantes. En este sentido, ya que todos los participantes también son docentes o artistas educadores, los planteamientos y la discusión se movió también hacia la educación artística y sus posibilidades.

Por otra parte esta última sesión tuvo por objetivo diseñar una actividad que se pudiera llevar a la práctica en los diversos espacios de trabajo de los participantes, además de conformar una red de trabajo y de aprendizaje colectivo.

PRIMER EJERCICIO

ESCENIFICACIÓN DE LA MEDIACIÓN Y SUS ACTORES

Se volvió a retomar el ejercicio de la primera sesión de representar a los actores de la mediación artística y sus relaciones, pero esta vez utilizando juguetes como formas de escenificar y visualizar las ideas, tomando las reflexiones y conocimientos generados en los laboratorios anteriores.

Para esto se fue solicitando a los participantes que escogieran elementos y los significaran, armando un mapeo de sus significados y abriendo la conversación. Se fueron

destacando los conceptos principales en base a la primera diferenciación entre Mediación Artística Institucional, Comunitaria y como Proceso de Creación.

Se fue solicitando que los elementos se fueran moviendo y modificando para ampliar la conversación y sus posibilidades.

DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

En la medida que se fueron conformando las representaciones se abrió el espacio para discutirlo. En una primera representación de la Mediación Institucional, los actores aparecen en la relación jerárquica tradicional en la que el poder lo tiene la institución, que se caracteriza por delimitar la creación, y desde él se estructura y se comunica el vínculo con los artistas, las obras y los públicos. También se reconoce a la escuela como otra institución que limita la relación con el arte en la medida que se ve como un anécdota o un elemento irrelevante, lo que va ayudando a generar una brecha tanto con las instituciones culturales como con los artistas y sus obras. Se observa que en la complejidad de estas relaciones, son la falta de sentido de pertenencia y de reciprocidad las que producen que las comunidades se alejen de las obras y sus creadores. En ese contexto se propone el rol de la mediación y del mediador como un elemento crítico que proponga la reflexión sobre los fundamentos y principios de la institución con respecto a la cultura y el arte. El por qué,

para qué y con quiénes son preguntas claves la mediación debe instalar por medio de diversas estrategias, y como un modo de ir rompiendo la relación vertical que naturalmente se instala.

Con respecto a la Mediación con las comunidades, aparece el problema del trabajo desde el paradigma de la intervención, en que tanto las instituciones como los artistas o mediadores suelen llegar bajo la perspectiva de que vienen a entregar un conocimiento sin haber antes una escucha o un reconocimiento a la cultura de las comunidades. En ese sentido la mediación desde esta estructura debe asumir su carácter de ente externo y observar primero, hacerse parte de la comunidad, aprender del territorio y propiciar trabajos desde el respeto. También la mediación tiene la posibilidad de abrir estos espacios a otros actores como las instituciones, o generar vínculos con otras organizaciones comunitarias.

Finalmente desde el modelo de la Mediación como Proceso de Creación, vuelven a reaparecer las preguntas claves y la necesidad de definirnos política y estéticamente desde dónde, por qué, para qué y con quienes creamos. En ese marco se reconoce que están todos los actores involucrados, pero también surge la pregunta de quién es más importante ¿el artista o la comunidad?. En la discusión se propone romper con esta dicotomía a través del movimiento constante del artista, entrando y saliendo del

sistema, generando espacios para la reciprocidad. En este modelo la institución es tan sólo un observador.

SEGUNDO EJERCICIO

PLANIFICACIÓN, HERRAMIENTAS Y TÁCTICAS.

Para cerrar la última sesión del LABMA se solicitó a los participantes trabajar en conjunto una planificación de una actividad de mediación artística de modo de poder aplicarla en nuestros espacios de trabajo. Para esto se generó una plantilla simple y se entregaron puntos de partida para comenzar a realizar una propuesta. Estos fueron:

- Mediación Institucional; Mediación en la Comunidad; Mediación como Proceso de Creación.
- Discurso Deconstructivo; Discurso Transformativo
- Prácticas Deconstructivas; Prácticas Transformativas
- Exploración de las relaciones horizontales de trabajo; creación colectiva; escucha; empatía; corporalidad.

También se propuso una grilla simple dividida en momentos para la actividad y se acordó trabajar bajo el supuesto de aplicar la actividad en una escuela.

DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN

El grupo decidió trabajar desde la Mediación como Proceso de Creación, tomando un discurso y prácticas deconstructivas. También se decidió proponer una actividad

que explorara relaciones horizontales de trabajo utilizando el cuerpo como herramienta de las artes escénicas. Este sin embargo entendido como cuerpo situado, consiente y que conlleva un discurso también político. Desde el se proyecta un movimiento en el espacio que surge desde lo amoroso y que se abre a la escucha.

A partir de esto se plantea un ejercicio en el que el trabajo del cuerpo desde lo no verbal es la herramienta clave.

El Primer Momento de la actividad queda entonces como un diseño del espacio de trabajo, en el cual se interviene la sala de clases moviendo el mobiliario y dejando materiales como telas de diversos colores y objetos con los que se puede hacer ruido. Los participante deben entrar a este espacio a intervenirlo de manera libre dando espacio para el juego. El Segundo Momento es un espacio en que los mediadores intencionan la experiencia utilizando música y elementos sonoros, experimentando diversas posibilidades y sin uso de la comunicación verbal.

El Tercer Momento se plantea como un espacio para que los participantes puedan proponer otra configuración del espacio, los sonidos y agreguen movimiento a partir de una propuesta coreográfica. Este puede ser grabado para que luego se pueda observar y analizar por los participantes.

El Cuarto Momento es el espacio que el mediador debe utilizar para sistematizar la experiencia a través de una

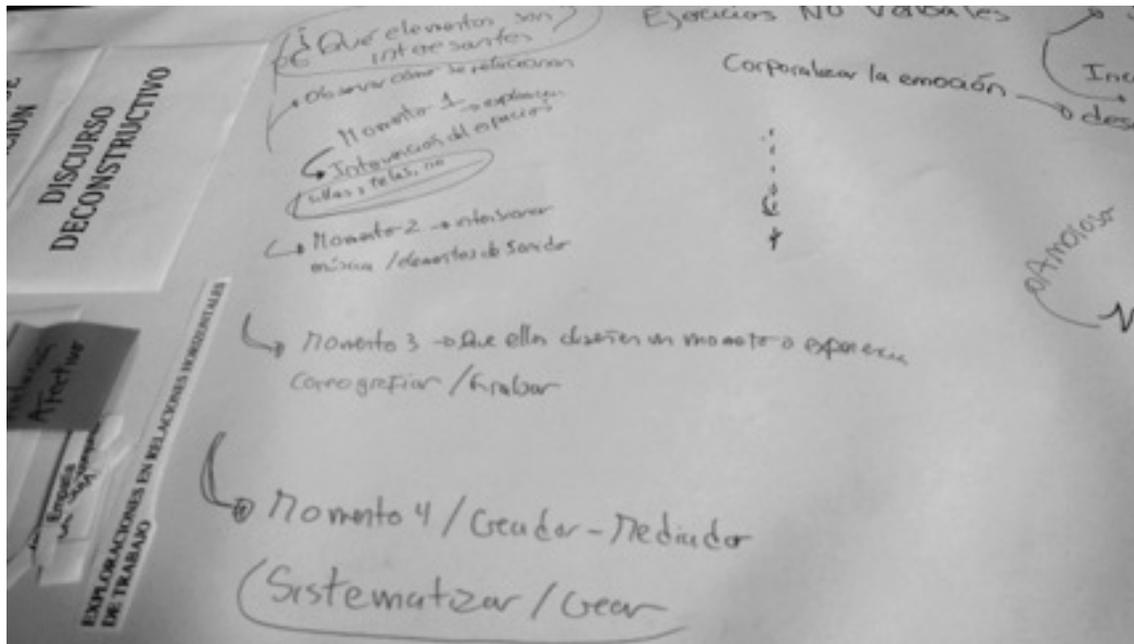
creación, tomando los elementos que aparecen en el ejercicio y llevándolos a otros espacios de la escuela.

La sesión termina con el compromiso de llevar esta actividad en los espacios y luego volver a juntarse a discutir lo que sucedió. También con mantener mensualmente un grupo de trabajo para seguir discutiendo y experimentando diversos ejercicios propuestos desde la experiencia de cada uno de los participantes.

CONCEPTOS CLAVES /IDEAS FUERZA

Preguntar, tomar posición, proponer, escuchar, el cuerpo situado, movimiento desde los afecto, espacio de juego.

PARTICIPANTES Y AGRADECIMIENTOS

PARTICIPANTES

ADRIANA IRELAND
MARCELO SAAVEDRA
CAROL JIMÉNEZ
MATÍAS CORTÉS
ITZA ZAYLI
VALENTINA BONILLA
NICOLA GONZÁLEZ
DANIELA ARAYA
MANUEL MADARIAGA
FRANCISCO FONSECA
PATRICIO ARAYA
GABRIEL SILVA
ANAIS CASTILLO
RAYEN POJOMOVSKY
CRISTIAN ROBLES

MEDIADORES

ALMA MOLINA CARVAJAL
VALENTINA MENZ NASCH
EMILIO TERÁN MATUS

PRODUCCIÓN SESIONES

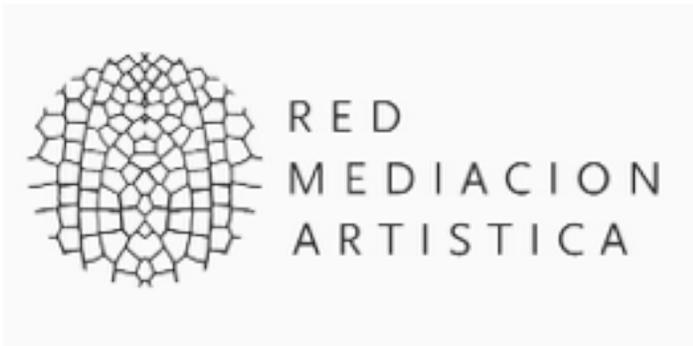
MATÍAS HERNÁNDEZ BRAUER

DISEÑO AFICHE

JUAN CARLOS ROSALES

AGRADECIMIENTOS

CENTRO CULTURAL PALACE
BIBLIOTECA REGIONAL GABRIELA MISTRAL
CÍRCULO EDUCATIVO REMOLINOS.

LA SERENA-COQUIMBO

ABRIL JUNIO 2018

WWW.REDMEDIACIONARTISTICA.CL