las Voces de

VALPARAÍSO
BALMACEDA
ARTE JOVEN

CHILE | JUNIO | 2015

RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

la Máscara

CONTENIDOS

Aquí estamos

1. Hablando de un mismo idioma

(sistematización de experiencias)

2.Valparaíso; La ciudad que ataca

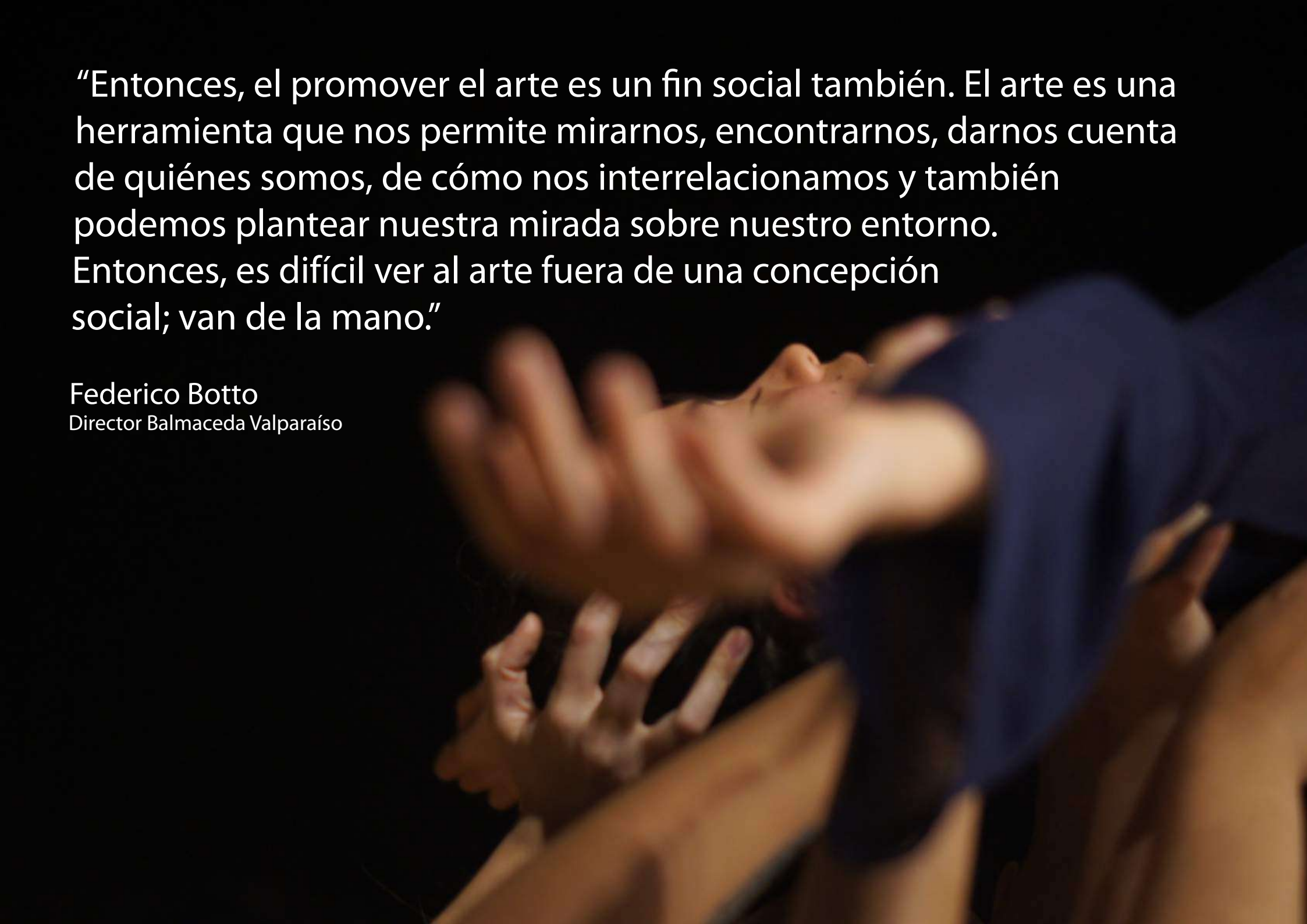
3. Fuimos Balmaceda

4. Telar de voces

5. Para reflexionar

Bibliografía - Cibergrafía

Anexos



“Entonces, el promover el arte es un fin social también. El arte es una herramienta que nos permite mirarnos, encontrarnos, darnos cuenta de quiénes somos, de cómo nos interrelacionamos y también podemos plantear nuestra mirada sobre nuestro entorno. Entonces, es difícil ver al arte fuera de una concepción social; van de la mano.”

Federico Botto
Director Balmaceda Valparaíso

AQUÍ ESTAMOS

Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer, visibilizar y compartir experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza, entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que creamos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica, que a través del arte transforman sus contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia durante tres años conociendo estas experiencias para poder:

- Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.
- Conectarnos por medio de redes, valorando los encuentros cara a cara.
- Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.

La sede de Valparaiso de Balmaceda Arte Joven es una de las organizaciones chilenas que decidió hacer parte de esta sistematización de experiencias.

Este documento te contará qué pasó en junio de 2015, cuando nos encontramos con Balmaceda. Fue una experiencia que nos alejó de las generalizaciones tajantes en las que solemos caer cuando hablamos de las instituciones culturales más formalizadas como Balmaceda, para conocer su piel, su risa y cómo le gusta el café.

La historia que nos comparte Balmaceda enriquece la narración de RAIS: Arte en Suramérica por medio de sus formas alternativas de entender el arte, la educación artística y su rol como institución cultural en Valparaíso y en Chile.

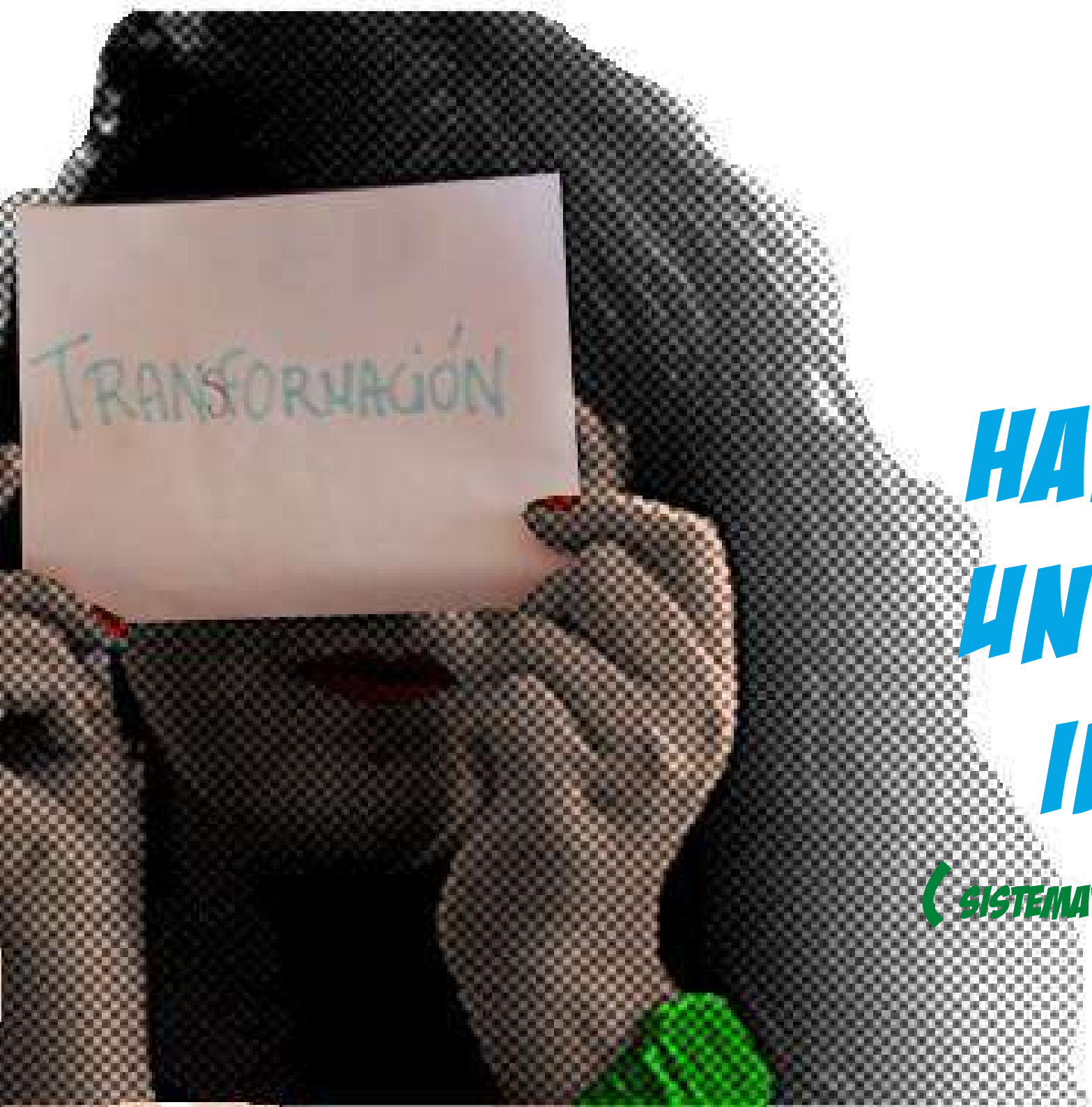
INFORMACIÓN IMPORTANTE

En este documento encontrarás un lenguaje diverso e incluyente que pone en diálogo saberes comunitarios y académicos.

LA MÚCURA

Somos un colectivo socio-cultural en circulación de jóvenes colombianas/os interesadas/os en la relación entre la cultura y la transformación social.
Estamos recorriendo Suramérica para aprender y compartir con personas que viven estos procesos transformación desde el arte en su cotidianidad.

Este es el equipo mucureño que acompañó a Balmaceda en junio de 2015



1.

HABLANDO UN MISMO IDIOMA

(SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS)

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación-acción y una forma de conocer las experiencias. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a diferencia de otras formas de investigar, nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os.

Puntos claves de nuestra sistematización de experiencias:

1. Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que encontramos en libros o teorías.

2. Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, el vecino, la profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os un macro-relato.

3. Conocemos la experiencia viviéndola.

4. Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del contexto, la gente y la situación.

5. ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

POR ESTO HACEMOS LO QUE HACEMOS (OBJETIVO GENERAL)

Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en Suramérica.

CÓMO HACEMOS LO QUE HACEMOS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.
Recopilando sus fortalezas.
Conociendo sus debilidades
Reconociendo cómo los actores conciben el arte.

LO QUE QUEREMOS QUE SUCEDA A PARTIR DE LA SISTEMATIZACIÓN

(OBJETIVOS PRÁCTICOS)

Generar espacios de creación y acción basados en la reflexión frente al quehacer artístico-social de cada organización, colectivo y/o red involucrada.
Crear dinámicas de articulación entre ellas/os.
Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción y transformación social que se dan en Suramérica.

ES IMPORTANTE SABER

1. Trabajamos junto a un equipo de sistematización local, un grupo de personas de Balmaceda que se volvieron co-sistematizadoras/es con nosotras/os. El equipo estuvo conformado por Daniela Cubillos, Daniela Fuentes, Elodie Chabaud, Pilar Espinosa y Gabriel Vilches quienes hacen parte del equipo de trabajo de Balmaceda. La experiencia con este equipo de sistematización fue muy enriquecedora tanto por el número de participantes, como por su interés en vivir la experiencia de sistematizar sus propios procesos y enriquecer su conocimiento sobre su quehacer. Se vivieron espacios de reflexión interesante frente al rol de la sistematización de experiencias en Balmaceda, Daniela Fuentes, encargada de comunicación, expresaba que era importante para ella tener un espacio para trabajar conjuntamente con sus colegas donde se re-encontraban para construir por fuera del marco de sus roles.

En cuanto a los objetivos de la sistematización, este equipo decidió añadirle a sus intencionalidades investigativas la búsqueda de narraciones que dieran cuenta de sugerencias que los diferentes actores tenían para el quehacer de Balmaceda, esta intencionalidad entró a ser parte de cada una de las herramientas de recolección de narraciones que se desarrollaron en Balmaceda.

2. Entre el equipo Múcura y el equipo Balmaceda identificamos las voces de los actores que nutrirían el macro-relato de Balmaceda, para acercarnos a su experiencia desde diferentes perspectivas, estos actores son: equipo de trabajo de Balmaceda-Valparaiso actual y anterior, equipo de trabajo de Balmaceda-Santiago, estudiantes de los talleres actuales y que han dejado de participar, jóvenes sin vínculo a Balmaceda, personas que han tenido una larga trayectoria en Balmaceda (como estudiante, profesor, artista etc), profesores de los talleres, artistas expositores de la galería, proyectos aliados y proyectos de extensión.

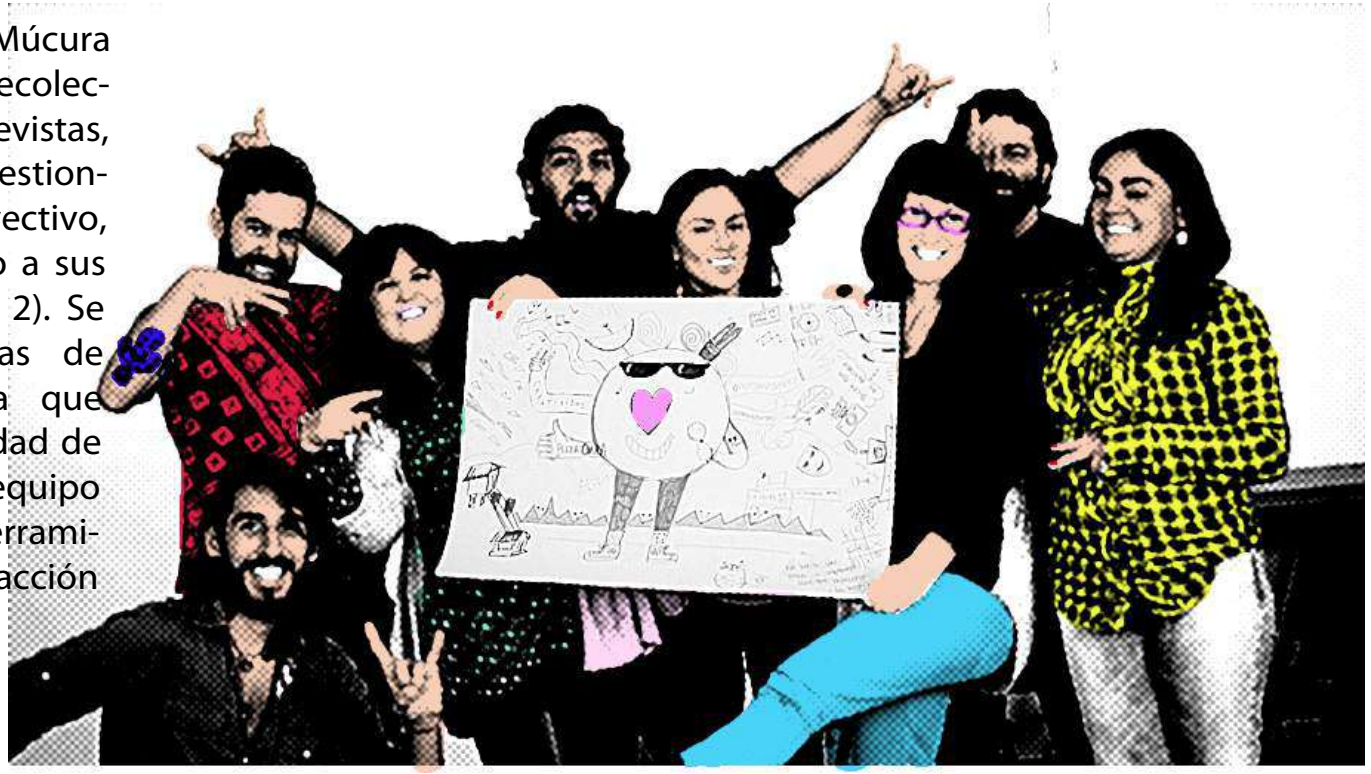
3. Conocimos las narraciones de cada uno de estos actores de dos formas:

a) Viviendo y trabajando con ellas/os.
b) A través de los instrumentos de recolección de narraciones.

¿QUÉ SON LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE NARRACIONES?

Son herramientas y actividades que hemos construido con la intención de escuchar, generar debate, revivir recuerdos y reflexionar sobre el quehacer de las organizaciones. Estas herramientas nos ayudan a encontrar las voces que le dan vida y múltiples sentidos a la experiencia y nutren el telar de voces que componen las narraciones de la sistematización.

Entre el equipo Balmaceda y el equipo Múcura diseñamos diecisiete herramientas de recolección de narraciones que incluían entrevistas, grupos focales, conversadas con vino, cuestionarios vía correo electrónico, taller proyectivo, que cada una/o desarrollaría de acuerdo a sus intereses y cargas laborales (ver anexo 2). Se pudieron realizar muchas herramientas de recolección de información gracias a que éramos muchos y por esa misma diversidad de herramientas y el involucramiento del equipo Balmaceda en la ejecución de la misma herramienta, los procesos de reflexión frente a la acción también se vieron potencializados



2. VALPARAÍSO

LA CIUDAD QUE ATACA

Primero lo primero. Para conocer al Balmaceda tenemos que conocer su contexto. Aqui contamos una historia de como vivimos ese contexto. Nuestra historia se nutre de las narraciones de las personas que nos hemos encontrado en el camino:

"VALPARAÍSO TE ATACA TODO EL TIEMPO, ES COMO UN BICHO LA CIUDAD ESTA" -ARIEL-

¨Para empezar es una ciudad que no fue fundada¨ es la frase más común al hablar de Valparaíso. Este puerto del pacífico chileno que hasta la construcción del canal de Panamá fue paso obligado para los barcos europeos que atravesaban el estrecho de Magallanes, guarda entre sus cerros y sus muros la riqueza de su historia. Tiene en común con la mayoría de ciudades latinoamericanas un caos sistemático y en algunos de sus cerros es evidente la influencia de migrantes provenientes de Europa, pese a estas características, Valparaíso, declarada patrimonio inmaterial de la humanidad es una ciudad única, que no podríamos comparar con ninguna de las ciudades que hemos visitado.

Lo que conocemos como barrios en nuestras ciudades, para la gente del puerto son cerros, el Barón, La Cruz, El Bellavista, El Cerro Alegre, El Concepción y el Larraín (en el que vivimos durante más de un mes) son apenas algunos de los más de 40 que conforman la geografía de la ciudad.

Valparaíso creció alrededor del puerto, con todas las consecuencias que esto conlleva, una marcada clase obrera cuya influencia se percibe en las dinámicas sociales e incluso en su estética y varias crisis económicas de las que aún le cuesta salir. El Barrio Puerto guarda la memoria de visitantes de paso, héroes de batallas marítimas y la bohemia más tradicional. "El plan", como las personas llaman a la parte plana de la ciudad es relativamente pequeño y de él se despliegan todos los cerros. El crecimiento espontáneo de la ciudad permitió una fuerte mixtura de clases que es percibida hasta hoy, aunque es innegable que, como en todas las ciudades occidentales que responden principalmente a dinámicas neoliberales, la pobreza fue forzosamente desplazada hacia la periferia. En este caso la periferia la conforman las zonas más altas de los cerros, las mismas que han sido afectadas en repetidas ocasiones por grandes e "incontrolados"[4] incendios.

4: Durante el mes de abril de 2014 se presentó un fuerte incendio en la parte alta de los cerros que dejó muchis de damnificados, existe mucha inconformidad con las medidas tomadas por el gobierno para hacerle frente a esta situación, así mismo existen fuertes rumores de que el incendio haya sido ocasionado, respondiendo a intereses económicos.

"Valparaíso te ataca todo el tiempo, es como un bicho la ciudad esta" decía un amigo en una noche de Cueca[5] en el Liberty[6]. Descubrir las múltiples caras de esta ciudad fue algo apasionante para el equipo mucureño. Llegamos de afuera, lo que nos hizo toparnos de manera casi obligada con la Valparaíso turística o "para turistas" como dirían miles de habitantes que se encuentran inconformes con lo que el turismo ha traído para la ciudad. El empuje económico que ha impactado a algunos sectores, es para muchos el reflejo de gestiones que han priorizado los intereses económicos de pocos, trayendo como consecuencia modelos de consumo de alto poder adquisitivo inalcanzables para la mayoría, condiciones laborales precarias, procesos de gentrificación[7] y especulación inmobiliaria.

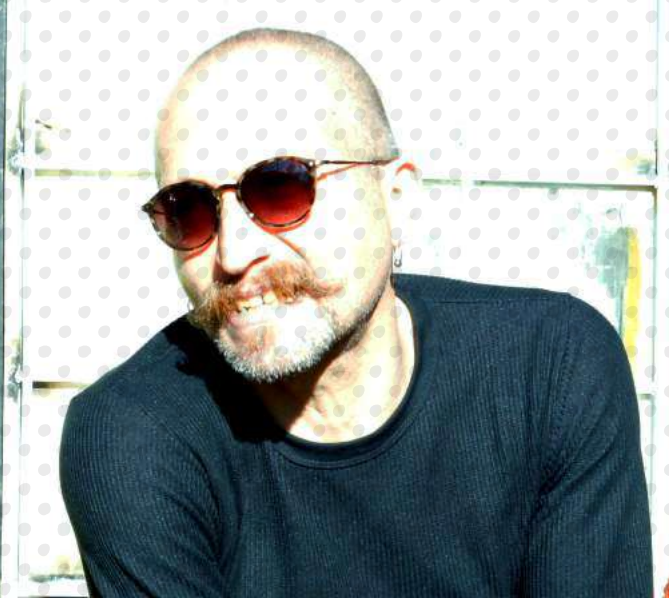
Existe una Valparaíso que se levanta frente a estas situaciones, es la ciudad que resiste, la que está en constante lucha. Durante nuestro paso por el puerto pudimos escuchar la voz alzada de la comunidad. Docentes en busca de mejores condiciones laborales, campañas como MAR Para Valparaíso[8] en pro de la recuperación de la costanera ciudadana que facilite el acceso al mar para las personas, que hoy pierden la esperanza ante la construcción de un segundo terminal portuario que incrementará la capacidad del puerto, cambiando totalmente la visual de la ciudad y alejando a la comunidad aún más del mar.

5: Ritmo tradicional del folclor chileno.
6: Uno de los bares más antiguos del Barrio Puerto ubicado en la plaza Echaurren.
7: Es un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio deteriorado es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva estructuralmente.
8:Para más información visita: www.marparavalparaiso.cl

Este contexto accidentado y diverso que ha sido tradicional en la forma como la ciudad se relaciona con su entorno ha encontrado en el arte y la cultura una ruta viable para hacerle frente a estas y muchas otras situaciones presentes en la cotidianidad de porteños y porteñas. Nuestra percepción es que, precisamente, este movimiento artístico y cultural en constante ebullición es lo que hace "única" a esta ciudad. La Valparaíso resiliente que vive por el arte, la que encuentra en la cultura un eje cardinal de desarrollo económico pero fundamentalmente social, además de un mecanismo de construcción de la realidad que desea para sí misma. Nos encontramos con una gran diversidad de iniciativas, espacios culturales, redes, colectivos, organizaciones que por medio de diferentes modelos de gestión y autogestión están promoviendo procesos de gran impacto que favorecen la cohesión social y la transformación de su contexto.

Balmaceda hace parte de este movimiento y aunque su condición es diferente a la de muchas iniciativas en cuanto a su modelo de gestión y sostenibilidad, lo nutre constantemente desde la educación artística, involucrando a la comunidad en procesos que favorecen la reflexión y el pensamiento crítico e igualmente el fortalecimiento de valores que permitan el desarrollo de una sociedad consciente, solidaria y abierta.

FUIMOS
BALMACEDA



La micro[9] resbalaba entre las curvas de los cerros de Valparaíso a toda velocidad, sin saberlo nos habíamos subido a la famosa "línea O", una ruta reconocida entre los porteños por su recorrido de paso afanado entre los cerros con paisajes pintorescos de puerto, loma y mar. Llegamos al Cerro Alegre donde la casona colonial de Balmaceda nos esperaba sentada sobre el pasaje Santa Isabel, mirando persistentemente al mar. Balmaceda, con patio, casa, salones y sala de ensayo, ocupa toda la cuadra; por fuera se mimetiza con sus casas vecinas, amplias, antiguas y llenas de recuerdo de lujo colonial, y por dentro restaurada con paredes blancas y azules, techos altos, madera y señalética moderna y juguetona. "Es hermosa, eso nadie lo niega," dice Eduardo Palacios, encargado de Producción de la sede.

Nos recibió el equipo Balmaceda, curiosas/os por saber quienes eran estas/e colombianas/o y qué venían a sistematizar[10] y así conocimos a quienes serían nuestras/os colegas durante las próximas cuatro semanas:

Elodie Chabaud: encargada de programación.
Pilar Espinosa: encargada de administración.
Eduardo Palacio: encargado de producción.
Daniela Fuentes: encargada de comunicación.
Gabriel Vilches: diseño.
Federico Botto: dirección general
Daniela Cubillos: encargada del cowork.
Paola Ruiz: coordinadora de TRAMA
Rodolfo Zepeda: representante de ACCIONA
Sefora Gomez: encargada de aseo general.

9: Buseta, guagua, bus; dependiendo del país donde estás.
10: Siempre es un reto de comunicación estos primeros espacios de encuentro con los equipos de las organizaciones, pues la metodología de sistematización de experiencias que proponemos se sale de los modelos de investigación tradicionales; ¡cómo explicar que venimos a convivir desde una postura de rigurosidad investigativa!

Después fuimos conociendo a más miembros del equipo como las practicantes, auxiliares en audiovisual, los otros actores de TRAMA y de ACCIONA, Hernán quien cuida la sede de siete a nueve PM y cierra en las noches. Es un equipo amplio con roles interdependientes y dinámicas de funcionamiento complejas de comprender en una primera reunión introductoria. Esto nos planteó el primer reto de sistematización; conocer quiénes eran estas personas y qué hacían en Balmaceda, para que a partir de estas caras, pudiésemos acercarnos al quehacer institucional.

La primera semana que estuvimos en Balmaceda los conocimos uno a uno, con pequeñas reuniones individuales y en colectivo, en los almuerzos en el patio y las jornadas de trabajo conjuntamente separadas/os; todos/as en la misma sala de ventanas amplias, música del computador, generalmente de Gabriel o Daniela Fuentes, mucho tecleo de los equipos, y consultas o chistes intermitentes.

Así fuimos entendiendo.

SUS ACTIVIDADES:

Los talleres regulares e intensivos:

Son espacios de educación artística periódica que se dan dentro y fuera de la sede de Balmaceda en diferentes momentos del año[11]. Este sistema de talleres funciona sobre la base de profesoras/es especialistas en cada área y estudiantes desde los 15-30 años.

Clínicas:

Jornadas intensivas relacionadas al trabajo artístico-cultural que duran 2 o 3 horas con un expositor especialista en el tema .

Programas de extensión:

Talleres, actividades o eventos que se realizan en conjunto con otra organización. Estos programas involucran, no sólo profesores, coordinadores y estudiantes, sino también todo un equipo gestor diferente a Balmaceda de otros colectivos u organizaciones.

La Galería:

Es un salón y una idea. Se busca que desde este espacio concreto artistas locales puedan exponer su trabajo generando un escenario para las artes plásticas en Valparaíso. Aquí es central el rol del artista y de los asistentes a la galería, que suele ser un publico diferente al que participa de los talleres.

11: Los talleres regulares duran tres meses (abril-julio y agosto-noviembre) y los intensivos una semana en julio y una semana en noviembre. Durante nuestra visita estaban finalizando los ocho talleres regulares de abril-julio (teatro, danza, micro-narrativa, audiovisual, fotografía dentro de la sede y producción musical en Quillota, música en Quintero y teatro en el Vergel, un sector marginal de un cerro que ha vivido tragedias fuertes debido a los incendios).

12: Algunas de las clínicas que se dieron durante nuestro acompañamiento fue una jornada con Mala Imagen, otra con la exposición Zeitbegers, etc. Aquí también juega un rol importante los conferencistas y la población que asiste, cuyo rango de edad varía de acuerdo a la temática específica de la clínica.

Estas cuatro acciones constituyen gran parte del quehacer de Balmaceda Valpo, la mayoría del equipo trabaja en pro de estos espacios bajo la coordinación de Elodie y la dirección de Federico. Debido a la amplitud de estas acciones, hay una división de roles muy específica que permite la especialización de cada uno/a resultando en procesos más profundos de planificación y efectividad.

> "La incorporación de los nuevos miembros del equipo ha sido estratégicamente diseñada para que cada una/o pudiese especializarse más en un rol, desarrollándolo con mayor eficiencia. Por ejemplo, ahora que Eduardo se preocupa por el funcionamiento diario del taller, Elodie puede generar una planeación amplia de los talleres del siguiente semestre, trabajar con los profesores sobre la materialización de la línea curatorial, etc. Así mismo Daniela F. en relación al diseño; con la incorporación de Gabriel, él hace los diseños específicos y ella puede enfocarse en otras tareas de comunicación y en desarrollar una estrategia de comunicación más amplia." (Diario de campo, Bonnie Devine, 10 de junio del 2015).

13: Corporación de Fomento del Estado chileno.

14: La coordinadora de Co work, Dani Cubillos trabaja junto con Federico de forma más independiente del resto del equipo, ella es la encargada de la programación, la gestión y la producción del co work, aunque se apoya en el resto del equipo generando articulación en temas de comunicación y en ocasiones producción.

Co-work:

Es un proyecto que Balmaceda gestionó en conjunto la entidad financiadora CORFO[13], que funciona como semillero de proyectos de gestión cultural de Valparaíso; región y ciudad. Este se desarrolla independientemente del resto de las actividades Balmaceda; tienen su propio salón, su propio programa con asesorías, asambleas, conversatorios[14].

Acciona:

Un programa de Balmaceda que funciona en algunas de las sedes que se enfoca en el trabajo territorial con jóvenes de colegio, fomentando procesos de educación artística en estos espacios. Es un quehacer mayoritariamente territorial dentro de los colegios con la población. Su equipo, Rodolfo, Gloria y Astrid funcionan independiente al resto del equipo desde su oficina pequeña con vista al mar en el descanso de la escalera, aunque permanecen más tiempo en los colegios que en la sede.

Trama:

Un proyecto de fomento de redes que dura tres años y funciona a nivel nacional, con diferentes ejes regionales como Valparaíso que busca la promoción del area cultural mediante el trabajo en red; Paola y su equipo trabajan desde uno de los salones en el patio de Balmaceda. Ellas/os no hacen parte del equipo de Balmaceda, aunque suelen trabajar en articulación con algunos eventos y con la utilización del espacio.

Gran parte del día a día del equipo de trabajo transcurre frente a sus computadores, trabajando en programación, producción, administración, comunicación y diseño para que toda la infraestructura de las diversas actividades se pueda llevar a cabo; desde sus pantallas, rodeados de calendarios, post-it y (al menos en invierno) el calor de la estufa de gas (especialmente Pilar que siempre parece tener frio), manejan todo un mundo o al menos el pedacito de mundo que les corresponde. Es un espacio tranquilo pero muy intenso, dicotomía peculiar que maneja el equipo Balmaceda; intenso por la cantidad y calidad de actividades que están sucediendo todo el tiempo, pero tranquilo por su forma de asumirlo, compartiendo, riendo, tomando café o yierbitas con inigualables vistas al puerto.

> " El ritmo de trabajo es tranquilo lo cual hace el proceso creativo mas pleno y feliz. "
>
> (Conversación, Gabriel Vilches, 8 de junio del 2015).

Por otra parte y en simultáneo, los diferentes espacio de Balmaceda; su sala de ensayos, sus salas multiusos, incluso su patio, acoge un sinnúmero de actividades; caras conocidas y por conocer siempre se pasean de un lado a otro. Algunas de estas actividades son directamente coordinadas por el equipo y otras son acciones de otros colectivos o grupos que piden los espacios de Balmaceda.

Es una casa en constante movimiento. Los ensayos de una cantante nos acompañaron varias semanas desde el salón multiusos, ya nos ibamos aprendiendo sus canciones, los lunes y miércoles los vidrios de este mismo salón se empañan por el elenco de danza . Un artista se enclaustra en la galería a instalar su exposición con el apoyo repentino de Eduardo o Elodie, entran y salen pasantes a consultar por talleres, actividades, trabajo, o solo por curiosidad, interrumpiendo constantemente a Pilar quien afortunada y desafortunadamente trabaja en el primer piso.

De repente toda la casa se ve movilizada por un conversarte o por una exposición mientras que al fondo se escuchan las voces de alguna reunión de uno de los grupos del co work, tramando su próxima obra de teatro, o taller, o asesoría.

En Balmaceda fuimos parte del equipo participando y aportando en las reuniones de trabajo, proponiendo para los encuentros del co work, viviendo el dia a dia del espacio y apoyando en producción.

Fuimos exponentes dirigiendo un espacio de conversatorio, planificando los contenidos junto con el equipo, abriendo nuestra experiencia para compartir con las/os participantes frente a la articulación, la reflexión frente a la acción y el rol del arte en los procesos de transformación social.

Fuimos parte de los talleres, participando de cada uno de los espacios de educación artística dentro y fuera de Balmaceda y de Valparaíso, vivenciando cómo se percibe Balmaceda desde esas instancias con las/os profesoras/es y las/os compañeras/os estudiantes.

Fuimos co-sistematizadores, trabajando con el equipo de sistematización local para conocer y retejer esa narración endógena de la experiencia Balmaceda, creando y desarrollando entrevistas, talleres grupales, tardes de vino, espacios proyectivos y de dibujo, escribiendo la construcción de este texto y diarios de campo buscando la forma de plasmar toda esta experiencia en papel y video.

Fuimos amigas/os, compartiendo almuerzos y risas en el patio cuando el invierno lo permitía, saliendo de las paredes de Balmaceda a ver un partido o tomar un vino, cocinando papas con crema y queso, tomando onces, haciendo círculos de mujeres, caminando por los laberintos de Valpo para ver un grupo de salsa o conversar con algún papa-pleto[16] en mano.

16: Comida rápida chilena.

Fuimos confrontadas/os por la experiencia de Balmaceda, su forma de asumir la institucionalidad, el trabajo en equipo y la diversidad de narraciones, en ocasiones polémicas, que existen frente a Balmaceda. Son institución y son humanidad, gestión y creación, revolución y burocracia. Y nosotras/os junto a ellas/os, fuimos Balmaceda.

TELAR DE VOCES

Con los hilos de las voces de cada amiga y amigo que conocimos en Balmaceda, tejimos un telar diverso y colorido, en donde nos cuentan su historia, su presente y sus deseos de futuro. Nosotras/os como equipo de sistematización recopilamos esas narraciones enmarcándolas de acuerdo a los objetivos del proyecto que dan respuesta a cuatro preguntas: ¿Cuál es la metodología del Balmaceda? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cómo se entiende el arte desde Balmaceda?

Cuando aparecen estos íconos en el desarrollo del apartado, es para que sepas cuál de las cuatro preguntas está respondiendo esa narración:

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA DEL BALMACEDA? (M)

¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS DEL BALMACEDA? (F)

¿CUÁLES SON LAS DEBILIDADES U OBSTÁCULOS DEL BALMACEDA? (D)

¿CÓMO SE ENTIENDE EL ARTE DESDE BALMACEDA? (A)

Hemos agrupado las narraciones de los actores de Balmaceda en dos temáticas fundamentales que nos acercan a la experiencia de este proyecto, La flexibilidad del “gran buque” en donde exploramos el contexto institucional en el cual se inserta Balmaceda para comprender cómo el equipo de trabajo desarrolla su quehacer al interior de ese marco y Cómo practicamos el arte profundizando en el rol del arte al interior de Balmaceda y cómo se desarrolla el arte como espacio de transformación social:

LA FLEXIBILIDAD DEL "GRAN BUQUE"

Cuando iniciamos el acompañamiento de la experiencia con Balmaceda una de nuestras grandes preguntas tenía que ver con el rol de la institucionalidad en estos procesos artísticos y de transformación social. De las once organizaciones visitadas hasta el momento, es la segunda que tiene rasgos organizacionales tan institucionalizados y la primera con una relación tan estrecha con el Estado. Balmaceda nació en Santiago de Chile en 1992 con financiación del Estado, relación que ha mantenido durante su proceso de crecimiento y expansión por Chile. Actualmente existen cinco sedes de Balmaceda en el país: la región de los Lagos, la región de Bío Bío, en Antofagasta, en Santiago y en Valparaíso. No son una organización gubernamental, pero si cuentan con financiación estatal (aunque también trabajan por proyectos y auto gestión de alianzas de financiación con otras entidades), a demás de esto el presidente de la junta directiva es el Ministro de Cultura de turno.

A demás de esta relación con el Estado chileno, cuentan con una historia amplia y diversa en acción social y artística que les a permitido probar múltiples formas de ser organización y aprender de esa historia desarrollando metodologías, modelos y protocolos cada vez más especializados y organizados, incrementando así su proceso de institucionalización, elemento que implica unas fortalezas, obstáculos y metodologías muy particulares.

¿Cómo dialogar entre ese carácter mas institucionalizado y la flexibilidad que requiere el trabajo artístico-cultural en un contexto tan dinámico como Valparaíso?

Muchas de las narraciones de las/os actores aluden a esta relación entre la flexibilidad y la institucionalidad:

> "La metodologia que tiene Balmaceda para intervenir en los territorios a través de la educación artística tiene una estructura administrativa financiera que pareciera ser un gran buque, también por el otro lado es una institución muy flexible que permite que constantemente estemos buscando innovar en los procesos de cómo estamos llevando a cabo nuestro trabajo, lo que va enriqueciendo tanto al equipo como a todos los beneficiarios que son los jóvenes." (Entrevista Federico Botto, 2 de Julio del 2015). (M)

El gran buque que menciona Federico Botto, director de Balmaceda-Valparaiso desde junio del 2014, nos revela ese carácter pesado que pueden tener los procesos en la sede debido a diferentes aspectos de la institucionalidad, pero en su narración también vemos que la flexibilidad ha sido un aprendizaje organizacional, donde la misma estructura busca promoverla.

El gran buque que menciona Federico Botto, director de Balmaceda-Valparaiso desde junio del 2014, nos revela ese carácter pesado que pueden tener los procesos en la sede debido a diferentes aspectos de la institucionalidad, pero en su narración también vemos que la flexibilidad ha sido un aprendizaje organizacional, donde la misma estructura busca promoverla. Uno de los elementos claves para comprender esa infraestructura Balmaceda, tiene que ver con su historia; es una organización que nace en Santiago con fines territoriales y comunitarios muy específicos, inclusive el nombre en un inicio era Balmaceda 1215 refiriéndose a la dirección donde se ubicaba la primera sede en la capital. Con los años la organización crece y se expande por todo Chile, cambia a ser Balmaceda Arte Joven, con sedes en cinco regiones, pero esa relación con su sede fundadora tiene cierto peso en el quehacer de la institución en Balmaceda Valparaíso.

Realizamos un taller proyectivo con el equipo de trabajo de Balmaceda, donde nos planteamos entre todas/os crear y dibujar un personaje que representara a Balmaceda Valparaíso, caracterizando su personalidad, su aspecto físico, su territorio, sus aspiraciones… cuando entramos en tema de su familia, a demás de reírnos por la extrañeza de la caricatura que iba apareciendo en el papel, comenzamos a explorar desde una narrativa lúdica esta relación entre las sedes de Balmaceda. Se planteó la discusión de si Balmaceda Santiago era el padre o era un hermano, pues aunque existen ciertas dinámicas de dependencia de Santiago, como miraremos a profundidad más adelante, también existe libertad e independencia en donde Balmaceda Valparaíso se desarrolla respondiendo a su territorio, su equipo y sus intenciones. Finalmente concluimos que Balmaceda Santiago es un hermano mayor con el que se establecen ciertas reglas y parámetros, pero no es una relación de dependencia ni de paternalismo.

Esta particularidad de la relación con Santiago contrasta con la relación entre las otras sedes, los primos, entre los cuales puede existir cierto contacto, pero mas distante:

> "Balmaceda Santiago es un hermano, y tenemos buena relación con ellos, no nos gusta depender de nadie, aunque a veces pasa que sí. Como un hermano mayor, hay algunas reglas para relacionarnos con ellos, pero igual siempre hemos tenido una relación de libertad y amplitud. Y bueno las diferentes sedes son primos, construimos diferentes puentes (acciones) y eso depende claramente del contexto en que nacimos. También falta más conexión con nuestros familiares." (Taller proyectivo, 18 de junio). (F)

Esta característica relacional de Balmaceda Valparaíso, el entramado amplio institucional del que hace parte y las formas particulares de cómo este equipo de trabajo específico se asume y acciona dentro de ese entramado, es el núcleo de la historia que nos cuentan las narraciones de

Esta característica relacional de Balmaceda Valparaíso, el entramado amplio institucional del que hace parte y las formas particulares de cómo este equipo de trabajo específico se asume y acciona dentro de ese entramado, es el núcleo de la historia que nos cuentan las narraciones de varios de los actores que participaron del proceso de sistematización que vamos a entretejer en este apartado y así ir entendiendo que, hacer parte de un marco institucional es tanto fortaleza como obstáculo.

"-Somos la única organización que está en cinco regiones, eso es una fortaleza- Federico Botto. Si bien las dinámicas de centralización pueden generar complejidades para el equipo de Balmaceda Valpo[17], ser una sede de una organización con tanta trayectoria y cobertura en Chile también constituye una fortaleza. Por un lado existe el impacto que pueden tener a nivel geográfico y poblacional. Por otro lado la larga trayectoria de la organización les permite a la sede basarse sobre una larga historia de metodologías, de equipos, de talleres, de estructuras de educación artística para desarrollar sus acciones en el presente." (Diario de Campo, Bonnie Devine, 8 de junio del 2015). (M) (F)

17: Abreviación común de Valparaíso.

La misma trayectoria de Balmaceda a nivel nacional, que le ha permitido aprender de su experiencia, desarrollando metodologías y estrategias para su quehacer, también le ha enseñado la importancia de la territorialidad y la independencia de cada sede. ¿Cómo generar una estructura institucional altamente organizada integrando los aprendizajes de la experienica de catorce años y a su vez potencializando el accionar independiente y territorial de cinco sedes en cinco contextos diferentes?

"Daniela nos comenta que la sede de Santiago tiene el objetivo de ser una sede más para que no estén tan centralizados los procesos, pero siguen en ese camino, dentro del día a día de Balmaceda Valpo se sigue sintiendo la presión de esas dinámicas de centralización." (Diario de campo Bonnie Devine, 17 de junio del 2015).

"Lo que tiene Balmaceda en las cinco regiones donde interviene es que cada Balmaceda obedece a su realidad y a su contexto y existe una libertad curatorial programática, de diseño, que nos permite llevar adelante procesos que esten intimamente ligados al contexto en el cual se emplaza cada una de las sedes." (Entrevista, Federico Botto 2 de Julio de 2015). (M)

Este camino que están recorriendo como organización vislumbra cómo la estructura institucionalizada de Balmaceda fortalece los procesos de las diferentes sedes. Así lo plantea Rodrigo Benitez, quien tiene una larga trayectoria dentro de Balmaceda Valparaíso como estudiante, y profesor. Su perspectiva y narraciones frente a la organización son muy interesantes, pues su contacto con Balmaceda precede el de todas las personas del equipo actual, abriéndonos el mundo de la sede desde una perspectiva histórica. El destaca las redes y el apoyo que tiene Balmaceda como un gran aporte para su proceso:

> "Yo creo que una fortaleza grande de Balmaceda puede ser justamente el apoyo institucional que tiene, o sea Balmaceda puede mover redes de contactos grandes, tiene un apoyo institucional, tiene un apoyo partiendo desde el gobierno, entonces tiene cómo generar cierta influencia o incidencia para generar estos cambios o transformaciones de los cuales hablamos, tiene cierta incidencia política por decirlo así. Justamente por ser una institución tiene esa credibilidad." (Entrevista Rodrigo Benitez, 1 de Junio del 2015).

Esta credibilidad que menciona Rodrigo es importante en cuanto a la relación con diferentes actores. En el caso de las/os artistas de la ciudad, trabajar junto con Balmaceda extiende esa credibilidad a ellos/as como creadoras/es, fortaleciendo su curriculum. Esta narración la vemos dentro de una experiencia de sistematización que propuso y dirigió Gabriel Vilches, diseñador del equipo Balmaceda.

Él se reunió con dos artistas[18] de la ciudad que han expuesto sus obras en Balmaceda. Desde una metodología tranquila y conversacional, con vino en mano, Gabriel planteó puntos de discusión frente a la experienica de estos artistas con Balmaceda . Ellos destacaron la importancia de esa institucionalidad como plataforma para su trabajo artístico:

> "-Para una escena tan pequeña para la que existe en Valparaíso todo es plataforma. La cancha del artista local va desde un muro, hasta la acción de entregar piezas de arte en la mano de los habitantes de la ciudad. Pero cuando la acción de arte está envuelta en una institución como Balmaceda, esto se transforma en un "timbre" - me cuenta Suazo. Puede sonar frío y desinteresado, pero este "timbre" es clave para la formación de un artista, además para la localización del autor en el plano artístico de la ciudad. Es clave para postular a convocatorias, concursos y residencias. El haber expuesto en Balmaceda, una institución bastante seria, otorga el valor de confianza y fe sobre la obra a exponer. Es sumar más que restar. Es un buen punto para poner en el curriculum." (Tarde de vinos, Gabriel Vilches, Pablo Suazo, Rodrigo Molina, 26 de junio del 2015). (F)

18: Pablo Suazo especializado en serigrafía y Rodrigo Molina; pintor.
19: Este tipo de herramientas de recolección de narraciones responde a la flexibilidad de la sistematización de experiencias frente al contexto y los actores particulares. Se pueden crear espacios des-jerarquizados y des-estructurados para compartir narraciones dentro del marco de la sistematización de experiencia. Gabriel tomó la iniciativa para generar esta "tarde de vinos" con los artistas, alejándose de modelos rígidos y fórmulas estructuradas de investigación.

La plataforma que representa Balmaceda como institución no solo es importante para los artistas, sino también para el equipo de trabajo pues les da una estabilidad destacada dentro del mundo de la gestión cultural. En nuestro contacto con diferentes organizaciones y colectivos culturales en Valparaíso, describen su mundo laboral como algo muy inestable.

Esto lo vemos en la experienica de TRAMA, en una reunión con diferentes artistas y gestores de la región con los que trabajan. Ellas/os expresaban la hostilidad del contexto laboral para las/os trabajadoras/es del arte y la cultura. Describen que tienen muy pocas garantías y beneficios, el trabajo desde el arte y la gestión cultural se caracteriza por ser "luchado" con pagos deficientes y esporádicos con muy poco desarrollo del tema de derechos y deberes del/a trabajador/a del arte. (Asesoría de organizaciones culturales con grupos gremiales y sindicales, 25 de junio del 2015, TRAMA).

La inestabilidad laboral que suele caracterizar el area artístico-cultural hace parte, no sólo del contexto Valparaíso, sino también de muchas de las organizaciones que han hecho parte de esta Sistematización de Experiencias. Nos hemos encontrado con muchas narraciones de esta inestabilidad en cuanto a lo laboral y lo económico en las organizaciones y colectivos culturales que hemos acompañado. Traemos aquí algunas de las voces de nuestras/os amigas/os de otros contextos para profundizar este punto:

"[El mayor obstáculo es] el dinero, la inconstancia de recursos: a veces Casilda trabaja sin sueldo" (Entrevista, Pauline de Mars, 16 de diciembre del 2013, Escuela de arte NYI, Puerto Miguel-Perú).

"Es dura la inestabilidad, el trabajo, mantenernos. Sería bueno que pudieramos dedicarnos sólamente a hacer esto lo de Arterias, no necesitar trabajar en otra cosa; que yo haga documentales aparte o grabe matrimonios o algo así o el Harry tenga que trabajar en otro lugar para mantener esto, eso es también es una limitante porque si estuviéramos 100% acá segúramente habríamos hecho mil cosas más". (Grupo Focal Milton Soza, 17 de marzo del 2014, Arterias Urbanas, Santa Cruz-Bolivia).

"Es mas dificil en logística porque no podemos vivir de lo que hacemos. Trabajamos aquí pero tenemos que obtener dinero de otro lugar. Y si los costos siguen siendo mas, entonces no se puede." (Taller de Contexto, Damian Taveira, 29 de octubre del 2014, Lengue Lengue, Maldonado-Uruguay).

"Y lo que puede ser es que del punto de vista musical, el arte no es muy apoyado en Uruguay, igual que en distintos países, acá te dan las herramientas pero luego tenés que tratar de buscar la forma de seguir creciendo y es complicado porque no hay mucho apoyo social y hay negación también hacia los artistas y es como que no se puede vivir del arte porque no hay apoyo monetario que es lo principal, una lástima pero es así, y hay veces necesitas las cosas más pequeñas, comprar tu instrumento, materiales, en este caso tenés que comprar telas, tenés que tener el espacio que el Lengue lo brinda, hay falta de apoyo." (Entrevista, Cynthia Charquero, 24 de octubre del 2014,

"El tema económico, el sector público es muy reticente a financiar propuestas como esta, la cooperación internacional se está yendo. Pero ahí estamos pensando y desarrollando propuestas de economías colaborativas y capacidad de gestión de recursos, económicos, etc." (Entrevista, René Antezana, 9 de abril del 2014, mARTadero, Cochabamba-Bolivia).

Entre estas narraciones, las voces de Balmaceda muestran una experiencia diferenciada. El tema de la sostenibilidad, especialmente en lo económico, se destaca por ser obstáculo a lo largo de este recorrido de sistematización, pero en Balmaceda el equipo goza de cierta estabilidad en esta área. Esto no quiere decir que el tema está resuelto y que no se enfrentan a obstáculos, sin embargo dentro del telar de voces Suramericano que vamos construyendo vemos que tienen cierta estabilidad en el tema de recursos. Como mencionamos arriba, Balmaceda recibe un porcentaje de su presupuesto anual del Estado. Para recoger el resto del presupuesto, aplican a convocatorias con diferentes entidades para financiar sus proyectos.

Toda esta infraestructura de sustento económico le permite al equipo de trabajo profundizar en su quehacer específico, sin dispersarse en sostener el quehacer de Balmaceda y preocuparse por pagar las cuentas de mantenimiento de Balmaceda día a dia. La preocupación de las cuentas pasa mas por una planificación a largo plazo de las instancias directivas; las cuentas del día están pagas, su trabajo referente a la sostenibilidad económica tiene mas que ver con cómo van a pagar las cuentas el otro semestre o el otro año. En este sentido y en contraste con las narraciones que vimos de muchas otras organizaciones, Balmaceda le garantiza a su equipo estabilidad laboral. Algunos de los miembros del equipo comparten lo importante que es esto para ellas/os, pues sus experiencias laborales previas en el ámbito de la cultura, se caracterizaban por la insetabilidad con proyectos cortos donde tenían condiciones garantizadas durante un periodo de tiempo y después debían comenzar de cero:

> "El trabajo de producción cultural suele basarse en trabajo por proyectos que dura algunos meses generando mucha inestabilidad laboral para los actores. En Balmaceda el equipo tiene la oportunidad de trabajar en esta área pero con estabilidad laboral y sueldo. Edu narra cómo esto es muy particular en el mundo de la producción; Balmaceda le permite un ritmo de vida mucho más tranquilo. Gabriel también cuenta cómo el mundo del diseño responde a dinámicas similares y que Balmaceda le permite sostenibilidad y un ritmo de trabajo tranquilo" (Diario de Campo Bonnie Devine, 10 de junio del 2015).

Los procesos institucionalizados en este tema de los recursos económicos entran a ser un gran aporte para la estabilidad laboral del equipo Balmaceda, elemento que también incide sobre el ritmo de trabajo y el ambiente laboral. Pueden desarrollar sus áreas de trabajo con mayor planificación generando, como dicen las practicantes, un ambiente tranquilo:

> "El ambiente organizacional es muy bueno. Es un ambiente tranquilo, nadie se ve super estresado, sí, hay momentos de mucho movimiento, pero son interesantes. Es un equipo muy integrado." (Grupo Focal, Practicantes, 19 de junio del 2015). (M) (F)

Esto es muy importante para el equipo, pues el trabajo en Balmaceda, aunque tiene mucho movimiento, como dicen las practicantes, no es envolvente, en donde el equipo puede dedicarse a otros proyectos con tranquilidad. Es interesante que cada una/o de ellas/os, sin excepción, tienen otros proyectos importantes culturales y/o laborales.

Pilar trabaja con Cine en los cerros, Eduardo trabaja con INVE[20] y el FECIR[21] junto con Daniela Fuentes quien a demás trabaja en Valpo Visual[22], FECICH[23] y está estudiando un diplomado en producción audivisual en Santiago, Daniela Cubillos tiene su propio taller de orfebrería llamado Pulso Taller y trabaja con el centro de investigación y estudio ECOS[24], Federico es profesor en la Universidad de Valparíso en la carrera de teatro y en la Duoc UC en comunicación audiovisual, Elodie trabaja con Puerto de Ideas[25] y en traducción, mientras que Gabriel esta conformando un proyecto de video arte llamado Plano Secuencia además de trabajar como diseñador independiente. Esto no sólo es importante para el bienestar del equipo, sino que también termina enriqueciendo el quehacer de Balmaceda, pues además de la interdisciplinariedad, cada uno/a puede aportar desde perspectivas y experiencias diversas:

20: Proyecto de video experimental
21: Festival interactivo de cine de Rengo.
22: Proyecto Audiovisual.
23: Festival de cine chileno.
24: Trabajo y asesoría con pescadores artesanales.
25: Festival del conocimiento

> "-Un punto súper importante es que Balmaceda te da el tiempo para hacer tus otros proyectos- Eduardo Palacio. Muchas de las personas del equipo tienen otros proyectos importantes donde invierten su tiempo y el trabajo en Balmaceda les permite esa flexibilidad. Edu menciona que es una de las cosas más importantes para él; desde su mismo contrato de trabajo se plantea el tener tiempo para trabajar en otras cosas." (Diario de Campo, Bonnie Devine, 11 de junio del 2015). (F)

Toda esta infraestructura económica le permite a Balmaceda la libertad de generar acciones gratuitas para las/os estudiantes y también explorar el mundo del intercambio con otros actores que quieren utilizar el espacio, por ejemplo una compañía de teatro puede ensayar en las salas de Balmaceda de forma gratuita y retribuir su uso, dando talleres o alguna muestra para la población con la que trabaja la organización. La posibilidad de dar talleres gratuitos de alta calidad y a su vez garantizar la remuneración a los talleristas y artistas es una experiencia muy valiosa, aportando a generar mas estabilidad y mejores condiciones para otros actores por fuera de su equipo de trabajo directo:

> "Es un gran aporte para la gente que exista algo como Balmaceda en una ciudad, ya que sus talleres son gratuitos y pueda acceder cualquier persona." (Grupo Focal, Practicantes, 19 de junio del 2015). (M) (F)

La misma institucionalización de los procesos económicos en Balmaceda que les genera tantas garantías y constituye una fortaleza única, también tiene sus obstáculos, pues al contar con dinero del Estado, el presupuesto que reciben también depende del gobierno de turno. Si bien en este momento tienen un presupuesto estable, en otros momentos, dependendo del partido político que esté al poder, este presupuesto se recorta drásticametne. Este ha sido uno de los retos históricos de Balmaceda (Taller proyectivo,18 de junio del 2015).

Empezamos a encontrar narraciones que hacen referencia a este peso que pueden tener los procesos dentro del marco institucional de Balmaceda, pues como mencionamos arriba, es tanto fortaleza como obstáculo. Algunos de los obstáculos que se destacan en estas voces tienen que ver con las dinámicas de centralización, la burocracia, la "frialdad", la lentitud o la lejanía de los protocolos.

Un ejemplo de esto lo vemos en el área de comunicaciones, coordinado por Daniela Fuentes. Ella está en el proceso de desarrollar una estrategia de comunicación que visibilice el quehacer y las intenciones del equipo de trabajo, intentando llegar a públicos mas ámplios de forma creativa. En este proceso se ve inmersa en esa relación entre ser parte de una institución que trasciende la sede Valparaíso, y por lo tanto trabajar dentro de cierto marco comunicacional, reconociendo toda la historia de esta, y por otro lado, comunicar también esa identidad particular de Balmaceda-Valparaíso. En sus cuatro meses de trabajo, se ha encontrado con algunas complejidades de este proceso.

Otro ejemplo de los retos que enfrenta el área de comunicación en esta relación de la flexibilidad del gran buque tiene que ver con la información que se sube al sitio web, que se maneja por medio de Santiago, elemento que puede volver más lento el trabajo de comunicación:

> "Daniela dice que la centralización de actividades de comunicación en Santiago es muy complicado para el proceso creativo y también para la agilidad de sus acciones dentro del área porque debe esperar la aprobación de Santiago, o que desde la sede central suban alguna pieza gráfica que vuelve más lentos los procesos." (Diario de campo Bonnie Devine, 4 de junio del 2015). (M) (D)

Por otro lado, el área de administración también juega un rol central en esa relación entre Balmaceda-Santiago y Balmaceda-Valparaíso; relación que encarna muchas de las dinámicas de dependencia que se destacan en el taller del personaje mencionado arriba. Todo el manejo del dinero debe ser por medio de la sede de Santiago, en donde Pilar Espinoza, encargada de administración, termina siendo una mediadora entre las demandas económicas de su sede y Balmaceda-Santiago. Esto tiene sus pro y sus contra, pues al ser una entidad con tanto recorrido, genera credibilidad y confianza ante las entidades financiadoras como el Estado, permitiéndole a Balmaceda el acceso a una gama amplia de recursos. Pero por otro lado, en el caso de Balmaceda-Valpo, como dice Pilar: "A veces es muy complicado porque es muy burocrático todo y todo se vuelve más lento". (Conversación con Pilar, 12 de junio del 2015).

Estos procesos más lentos o burocráticos hacen parte de los retos diarios de Balmaceda, elemento que también tiene repercusión por fuera del equipo. En un grupo focal que realizamos con dos practicantes que tienen una relación cercana con el equipo de trabajo, ellas nos comentan cómo perciben que dichos procesos terminan incidiendo sobre la participación de las personas en las actividades de Balmaceda:

> "Puede vivirse un poco de "burocracia" aunque Balmaceda Valparaíso está un poco más abierto a este tipo de papeleos, es decir tienen menos; hemos visto que priorizan más las relaciones con los estudiantes, profesores artistas, comunidad, jóvenes, pero igual cae en estas dinámicas que pueden obstaculizar la participación de las personas." (Grupo focal, practicantes, 19 de junio del 2015).

Esta narración nos da a entender que la población con la que trabaja Balmaceda, su razón de ser, puede terminar desanimandose para participar, debido a algunos protocolos establecidos.

El bagaje experiencial de Balmaceda representa una riqueza para Balmaceda-Valpo, pues cuenta con una historia de metodologías y formas de organización que le permiten construir su quehacer sobre un legado muy amplio, aprendiendo del pasado para desarrollar su propio quehacer, pero esa misma estructura también implica una serie de protocolos, que son las formas como se organiza.

Por ejemplo, para aplicar a un taller, no puedes llegar a la puerta y ya, debes pasar por un proceso de aplicación y selección para después participar.

Por un lado esto puede garantizar mayor compromiso con el taller por parte de las/os estudiantes. Desde estos protocolos establecidos se plantean expectativas de asistencia muy particulares, con controles y recompensas pre-definidas; todo un sistema que resulta en un nivel muy alto y estable de asistencia a los talleres por parte de las/os estudiantes. Dentro de las experiencias de las organizaciones que hemos visitado y dentro de nuestra propia experiencia Múcura, reconocemos las dificultades que exiten a la hora de desarrollar talleres artísticos para garantizar una asistencia constante por parte de las/os estudiantes, ¡un logro no menor! Sin embargo, los mismos protocolos que pueden garantizar una asistencia estable, también pueden desanimar a algunas/os de los estudiantes, como fue el caso de Valentina Fuentes quien dejó de participar de los talleres de Balmaceda debido a esta dinámica:

> "Puede vivirse un poco de "burocracia" aunque Balmaceda Valparaíso está un poco más abierto a este tipo de papeleos, es decir tienen menos; hemos visto que priorizan más las relaciones con los estudiantes, profesores artistas, comunidad, jóvenes, pero igual cae en estas dinámicas que pueden obstaculizar la participación de las personas." (Grupo focal, practicantes, 19 de junio del 2015).

Valentina plantea una discusión frente a la accequibilidad de Balmaceda, elemento que no pasa por un tema económico, pues esos mismos protocolos establecen que todos los espacios dentro del espacio son gratuitos, sino que pasa por lo engorroso que le resultan los procesos de aplicación. Esta misma narración hace eco en la experiencia de Rodrigo Benitez:

> "Los protocolos de organización a veces generan trabas, que tú tienes que esperar que el correo vaya para allá, que tienen que decir –sí- en otro lado, que también tiene que ver que Balmaceda depende de muchas cosas de Balmaceda Santiago, por ende la autonomía que tienen en las decisiones o los protocolos que tienen para tomar decisiones, avece siento que entorpecen las iniciativas. Y personalmente me pasó cuando estaba con la compañía que me quede con muchas ideas que no se podían desarrollar porque había que esperar tiempos, protocolos, procesos." (Entrevista Rodrigo Benitez, 1 de junio del 2015). (D)

Es complejo manejar todas estas narraciones e imaginarios que se pueden generar en torno a Balmaceda, justamente por su larga historia y su amplio alcance. Y entonces, en el imaginario social, Balmaceda termina siendo los talleres, las/os profesores, los equipos, las intenciones, las/os directores, las estrategias de comunicación, la programación de catorce años; esto es lo que les llegó al equipo actual, quienes deben manejarse dentro de esos imaginarios sociales, cambiando o reafirmando el legado histórico de su sede. Es un buque bastante pesado. En este sentido, los equipos de trabajo de cada momento tienen un rol fundamental frente a ese marco institucional, Rodrigo, quien ha tenido contacto con los diferentes equipos que han pasado por Balmaceda, explica que para él ese grupo humano puede ser una fortaleza o una debilidad en Balmaceda:

> "El equipo de trabajo, yo creo que a veces las mismas debilidades que puedo identificar, son al mismo tiempo las fortalezas, por ejemplo, a veces el equipo puede llegar a ser una debilidad si es que no están las competencias adecuadas en las personas que desempeñan los cargos, pero al mismo tiempo el equipo es una de las características que le da un valor a Balmaceda, yo he notado mucho cuando cambian de equipo, cambia la dinámica, la programación, todo… entonces por un lado lo potencia pero al mismo tiempo a veces lo debilita. En Balmaceda también se ha sentido que ha habido más apertura, de los distintos equipos que yo he visto pasar, se nota que el último cambio que ha habido hay una apertura y una disposición ahí. Bueno también ahí se va construyendo la confianza." (Entrevista Rodrigo Benitez, 11 de junio del 2015). (M) (F) (D)

¿Balmaceda-Valparaíso cómo logra trabajar dentro del marco institucional, aprovechando todos los beneficios que esto implica, y a su vez siendo flexibles ante su realidad específica, sin perderse en el peso de su buque?

En estas narraciones de Rodrigo encontramos una respuesta fundamental:

EL EQUIPO

"El tema de que Balmaceda sea una sede de una organización que tiene presencia en cinco regiones es un elemento importante a tomar en cuenta en su desarrollo metodológico. Deben trabajar dentro de un marco, objetivos y metodologías establecidas desde Santiago, pero a su vez, el equipo de Valparaiso se caracteriza por generar procesos sui generis resultando en una identidad propia muy marcada." (Diario de campo Bonnie Devine, 17 de junio del 2015). (F)

En nuestra experiencia como Múcura dentro de esta organización, hemos vivenciado al equipo como una de sus mayores fortalezas. Dentro de su casa de techos altos y protocolos establecidos, son un grupo humano dinámico, creativo y ante todo, buena onda:

> "Eduardo comenta que el equipo es muy colaborativo en sus dinámicas de trabajo. -Es tan buena onda el equipo que todos nos ayudamos… Pilar expresa que lo que más la motiva es el equipo de trabajo y las dinámicas que se dan entre ellas/os… Elodíe destaca que el trabajo con el equipo Balmaceda tiene cercanía como de familia. Este elemento de cohesión de equipo y cercanía lo he escuchado de varios actores, donde a pesar de ser una institución tan formalizada, las dinámicas y la sensación de equipo es muy cercana y de confraternidad. Hablando con Federico me menciona que esto ha sido uno de sus objetivos principales en la conformación de este equipo." (Diario de Campo, Bonnie Devine, 20 de junio del 2015).

> "Balmaceda para mi es una gran experiencia que he vivido con mucho placer, es muy rico de vivir, además de las relaciones cercanas con las personas del equipo." (Entrevista Elodie Chabaud, 27 de junio del 2015). (M) (F)

Es interesante este equilibrio que tienen entre sus estructuras formalizadas y su calor de equipo. Esta puede ser una respuesta central a la pregunta inicial: ¿cómo dialogar entre ese carácter mas institucionalizado y la flexibilidad que requiere el trabajo artístico-cultural en un contexto tan dinámico como Valparaíso? Vemos en las narraciones de los actores que una forma principal que ha encontrado Balmaceda-Valparaíso es la priorización de lo relacional. Esta buena onda también se extiende a los otros actores que pasan por el espacio. Por ejemplo, dentro de la relación con los talleristas y los artistas, el equipo promueve un escenario de encuentro y de compartir con risas, con almuerzos y con humanidad:

> "El artista no solo llega a hacer un taller o su "performance" y se va, ¡NO! el artista cuando llega a Balmaceda es como si llegara a su casa, se abre un espacio relacional mucho mas amplio, es otro tipo de trato, otra relación. Se encuentran más aspectos comunes entre Balmaceda y su equipo y el artista: más cercanía." (Grupo Focal, practicantes, 19 de junio del 2015)

"Taller Mala Imagen: El aporte más grande de este taller además de la metodología que usó el expositor, fue la relación que pude percibir de Balmaceda con el tallerista ya que no se limitó al solo hecho de prestar un espacio y traer al experto en el tema o al artista en el tema, sino que lo invitaron desde varias horas antes a que compartiera con el equipo, que pudiera socializar con las personas y se sintiera como en casa, un lugar para que se divirtiera dando su taller. Fue un gran acierto este proceso, pues crea lazos más fuertes y de confianza con los artistas y sus lugares comunes de presentación o expresión artística." (Diario de Campo, Ricardo Grisales, 20 de Junio). (M) (F)

Sobre esta base de priorizar lo relacional, se generan otra serie de potencialidades dentro del equipo, permitiendo que dinámicas de flexibilidad dialogen con la estructura. Por ejemplo, cada uno/a tiene unos roles específicos delimitados que hacen parte de un organigrama pre-establecido que permite un trabajo especializado, pero dentro de su día a día, el equipo acciona estos roles desde una postura mas orgánica basándose en la colaboración, donde Daniela puede aportar al trabajo de Elodíe proponiendo e invitando a algún tallerista, o Gabriel da ideas y genera un boceto para la muestra final de literatura. Los roles siguen teniendo toda la delimitación y organización de su estructura institucionalizada, pero la piel va suavizando los limites:

"De igual manera, aunque los roles estén claramente definidos, por lo mismo que se menciona arriba de la cohesión, el equipo funciona sobre la base de la colaboración, en donde si a alguno/a se le ocurre una idea, tiene un contacto etc, aporta al rol del otro. Un ejemplo es la experiencia del taller de Mala Imagen. Daniela propuso este taller y se involucro en temas de producción de la actividad porque el exponente era su contacto directo." (Diario de Campo, Bonnie Devine, 18 de junio del 2015). (M)

El organigrama de roles es muy importante para el funcionamiento organizado del equipo; cada una/o tiene potencialidades, experiencias y formaciones diferentes que entran a nutrir el trabajo colectivo. Si bien existe una estructura en cuanto a la toma de decisiones, donde Federico como director es la instancia final de la toma de decisión, y esta estrucutra se respeta, también se dan espacios donde esta jerarquía adquiere tonos más orgánicos. Una de las instancias donde se ve esta relación entre estructura y construcción conjunta son las reuniones del equipo en donde por un lado cada uno/a comparte temas relevantes al funcionamiento general del equipo, trayendo a colación cuestiones específicas que requieren una decisión y esta decisión se discute en mayor o menor medida, siendo donde Federico la última instancia formal de la toma de decisión.

Muchas veces en esos espacios de equipo, esta "ultima instancia de decisión" se difumina en la dinámica del equipo, y comienzan a crear y decidir de manera conjunta frente a algun aspecto específico, como un taller, la participación de un/a profesor/a, un evento, etc. La relación entre la estructura y la flexibilidad se vivencia a profundidad en estos espacios:

> "Es una fortaleza la existencia de este equipo, es un súper equipo, tiene mucha diversidad alimentado por pegas[26] diferentes en función de la construcción colectiva, propiciando espacios de debates interesantes y ricos en experiencias, porque cada uno vive procesos diferentes pero se encuentra con la gestión de todos. Un ejemplo muy claro es la construcción que se está dando ahora de la identidad de Balmaceda Valparaiso." (Grupo Focal, Practicantes, 19 de junio del 2015).

Finalmente, vemos dentro de las narraciones el rol de la creatividad en el equipo. Como gestores culturales y trabajadores del área artística están en contacto constante con el arte y la creación. A diario la casa se llena de música, danza, literatura, fotografía, teatro, video, artistas y creadores. Es un espacio que llama a la creación, y esto es algo que se ve reflejado en el quehacer del equipo:

> "La creatividad no solo es el punto de llegada del equipo (los talleres) sino que también es su metodología. Dentro de su día a día se asumen como un equipo creativo que dentro de toda la estructura que le plantea la organización, se mueven desde su propia creatividad e iniciativa. (muchos/as tienen relación directa al arte en otros ámbitos de su vida)." (Diario de campo, Bonnie Devine, 8 de junio del 2015). (M) (F)

> "Es un trabajo de creación que me ha aportado mucho como persona, siempre siento que queda mucho por aprender, y que este trabajo conlleva precisamente a adaptarse permanentemente a nuevas realidades y tendencias en arte." (Entrevista Elodie Chabaud, 27 de junio del 2015). (F)

Ha sido una experiencia enriquecedora conocer y comprender esta estructura institucionalizada desde adentro, hacer parte de esa instancia cultural formalizada que aparece en las diversas ciudades que hemos visitado con diferentes nombres, en este caso, Balmaceda. La institución muchas veces va acompañada de un peso histórico de imaginarios, críticas y admiraciones. El problema es cuando entramos en las generalizaciones que, en muchas ocasiones se nutren más del desconocimiento que de la experiencia. Por ello, vivir Balmaceda con nuestra piel fue muy importante para nuestra experiencia personal y tambien para la narrativa de esta sistematización de experiencias, donde la voz de la institución también tiene aportes importantes de los cuales podemos aprender como sector cultural suramericano; como siempre, tanto de sus fortalezas como de sus obstáculos.

26: Modismo chileno que significa trabajo.

¿CÓMO PRACTICAMOS EL ARTE?

Cuando hablamos del arte en Balmaceda, también es importante etenderlo desde su contexto institucional, pues el quehacer artístico de la sede también se ve insertado en esa historia de acciones artísticas para el cambio social que se han venido desarrollando desde 1992.

> "Balmaceda está un poco entre la vanguardia pero también un poco de una clase de arte "institucionalizado" por la manera como lo ve y lo plantea la esfera gubernamental del actual Chile y por toda la historia de la organización. Nada es autónomo, hay una línea que seguir." (Grupo Focal, practicantes, 19 de julio del 2015)

Esto significa que para comprender el arte en Balmaceda-Valparaíso, tenemos que comprender cómo se entiende el arte desde Balmaceda-Santiago a partir de su experiencia histórica.

Balmaceda nace con una inquietud por fortalecer a jóvenes en situación de vulnerabilidad desde los procesos de educación artística, haciendo accequibles procesos de formación en el arte: "Balmaceda ve el arte como EDUCACIÓN" (Grupo Focal, practicantes, 19 de junio del 2015). Este quehacer se ha ido transformando, tanto en Santiago como en el resto del país, donde se expande la idea de vulnerabilidad; esta noción ya no se define únicamente desde la vulnerabilidad económica, sino que se comienza a comprender dentro del marco de una sociedad fragmentada con grandes problemáticas, donde la vulnerabilidad no sólo se liga a lo económico, sino que también tiene que ver con factores más holísticos del ser (desarrollo emocional, intelectual, creativo). En este caso la población de "jovenes vulnerables" se expande sustancialmente.

Con esta ampliación de la noción de vulnerabilidad y por lo tanto de la población con la cual trabajan, también se fue ampliando la idea de educación artística donde la accequibilidad sigue siendo un eje importante, pero se ve enriquecida por una visión más amplia del arte y su potencial para aportar al fortalecimiento individual y colectivo que a su vez genera fortalecimiento del tejido social.

Este es el marco dentro del cual se mueve Balmaceda-Valparaiso en su quehacer desde el arte, ciñéndose a objetivos planteados a nivel nacional pero procurando responder de manera creativa a su propio contexto:

> "Mas alla de ver cómo la sede entiende el arte, porque entrariamos en debates académicos, es cómo lo practicamos, y al final en esa práctica de cómo llevar el arte adelante, nos damos cuenta de que tenemos una capacidad integradora a través de elevar el pensamiento critico y eso obviamente genera muchos proceso y se transforma en un catalizador. Valparaiso es una zona de generación de talentos indiscutible, grandes próseres han salido de este territorio por ende la templanza de la ciudad, los rtimos de la ciudad, la logica de ciudad universitaria y los chicos que están en el colegio

constantemente están llevando a cabo procesos creativos y Balmaceda se instala como un catalizador de esos talentos buscando crispar en ellos su amor o su gusto por el arte para poder construir una mejor sociedad". (Entrevista Federico Botto, 2 de Julio del 2015). (A)

La forma como Balmaceda-Valparaíso practica el arte esta ligada a un reconocimiento del potencial que tiene esta para generar transformación social, para construir una mejor sociedad. La prioridad no es el perfeccionamiento técnico del arte, aunque también se da, sino entrar en contacto con el discurso o el lenguaje artístico que se centra en el desarrollo creativo de la visión del mundo, de la relacion con las/os otras/os, con una/o misma/o. En este sentido, la práctica artística en Balmaceda no es solo para las/os que quieren dedicar su vida al arte, sino para la democratización de la práctica artística, en donde todos/as pueden vivenciarla y fortalecerse a partir de ella.

"No somos una escuela de artistas: es más que las persona abracen el discurso artístico para adquirir elementos que dan los procesos creativos para su búsqueda personal. Esto a la larga fortalece el tejido social." (Conversación, Federio Botto, 5 de Junio del 2015). (A)

A partir de este contacto y experimentación del discurso artístico, se busca que las personas puedan elevar su capacidad de pensamiento crítico y "ampliar la mirada", como dice Elodie, y así tener más herramientas para desarrollar su camino:

"En Balmaceda se trabajan las artes como un camino hacia la amplitud de miradas, una búsqueda de una forma de obtener herramientas para construirse como personas y ser personas más libres, por el hecho de entregar herramientas que permiten formar un discurso propio y más crítico hacia la vida en general y la realidad." (Entrevista Elodie Chabaud, 27 de julio del 2015).

Esta ampliación de la mirada es algo que Bruner denomina como la creación de nuevos mundos posibles (2003). Dentro de los procesos artísticos, y desde el contacto con el discurso artístico a partir de la creatividad, se generan nuevos mundos posibles en la relación con la mismidad, con los/as otras/os y con el contexto. El arte y el acto creativo nos permite re-narrar nuestra realidad visibilizando y cuestionando dinámicas normalizadas en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Carnacea y Lozano son artistas y trabajadoras sociales españolas que desarrollaron un proceso de sistematización con organizaciones artísticas en España y aportan aprendizajes interesantes para la construcción de conocimiento frente al rol del arte en los procesos de transformación social. Ellas describen esta facultad del arte de crear nuevos mundos posibles (Bruner) o de ampliar la mirada (Elodie) de la siguiente forma:

> “Así pues, el proceso creador, el espacio creador, convoca lo dado, lo imposible y lo posible y ayuda al ser humano a deconstruir, reorganizar y construir, nuevamente, un futuro posible.” (Carnacea y Lozano, 2011: 94).

Cuando identificamos toda esta potencialidad que tiene el arte para transformar, entonces la educación artística ya no es únicamente para el artista profesional y así mismo, la acción social desde el arte ya no es únicamente para combatir la pobreza, sino que entra a ser un eje esencial del desarrollo cultural y social: “Yo creo que Balmaceda ve el arte como un eje fundamental del desarrollo cultural y social.” (Entrevista Rodrigo Benitez, 1 de junio del 2015). En este sentido la experiencia artística y el contacto con su discurso se vuelve un derecho; en esto se basa el quehacer social de Balmaceda-Valparaíso, en democratizar ese acceso a la práctica del arte para ampliar la mirada, elevar el pensamiento artístico y asi fortalecer el tejido social:

> “La cultura y el arte es un derecho, es un estado de bienestar que tiene que ser garantizada para todos los habitantes, en nuestro caso trabajamos con jóvenes directamente, entonces la manera que nosotros somos capaces de traspasar herramientas artísticas o el discurso artístico a estos jóvenes, lo que vamos haciendo es formar mejores personas entonces invitamos a mejores relaciones, cuestionando relaciones de conflicto o de violencia, entonces nos vamos dando cuenta que en la medida en que las personas van adquiriendo estas herramientas, tambien tienen la capacidad de expandir su pensamiento, al final lo que va a suceder ahí es que esas personas van a transformar sus vidas con las nuevas perspectivas que pueden mirar y eso es un gran privilegio, es cómo vamos fortaleciendo el tejido social. Yo creo que ahí es un punto super importante donde el arte puede ser un catalizador para mejorar la sociedad en todos sus ambitos.” (Entrevista Federico Botto, 2 de Julio del 2015). (A) (M)

ESPACIOS PÚBLICOS EN DEVENIR

"Al momento de idear un proyecto curatorial para el 2015 en BAJ, nos parece relevante poner en el centro de nuestra mirada el escenario en el cual nos desenvolvemos y practicamos la cotidianidad, la ciudad, nuestro territorio cercano, y por ende los lugares que la conforman." (Texto Curatorial 2015, Balmaceda Arte Joven).

Esta intención de transformación mediante el arte se materializa por medio de una línea curatorial, en donde se plasma un eje temático a raiz del cual se desarrollarán las acciones. La línea curatorial de Balmaceda para el 2015 se titula Espacios Públicos en Devenir, se centra en el espacio público como un escenario de encuentro y desencuentro, que oscila entre el uso y ejercicio de nuestro quehacer ciudadano y el abandono. Desde esta línea curatorial surgen preguntas como:

¿Cómo son estos nuevos espacios públicos?

¿Qué uso les damos?

¿Son considerados como lugares de integración social?

¿El espacio público físico está en vías de abandono?

¿Cómo se ha adaptado a las transformaciones socio-económicas?

¿Cómo re-significamos los espacios públicos de hoy?

¿Podemos considerar estos espacios como nuevos espacios públicos?

¿Cómo leemos este nuevo concepto de espacio público para construir ciudades más integradas y representativas?

(Texto Curatorial 2015, Balmaceda Arte Joven).
(M) (A)

A partir de los espacios encuentro con el discurso artístico se plantea ampliar la mirada y profundizar en cada una de estas preguntas. Las exposiciones que se escogen para la galería tienen que ver en su mayoria con el espacio público o la territorialidad, los diferentes talleres artísticos plantean este debate en su quehacer. Un ejemplo de esto lo vemos en el taller de teatro en donde se exploraban nuevas formas de vivenciar el cuerpo en relación con el otro y con el espacio público, y cómo se asume responsabilidad dentro de la toma de decisiones y la expresion artística grupal; responsabilización que pasa por la mente, por las emociones y por el cuerpo:

> "Taller de teatro: Este taller aporta desde la coherencia con la propuesta de Balmaceda como unas de las temáticas semestrales de estos talleres regulares, pues según la metodología de la clase se puede experimentar la relación de uno mismo con el espacio (contexto) en devenir, del reconocimiento de las personas en un contexto, en la ciudad, en el barrio, donde sea, problematizando las manera de ser y estar, forma y figura, la manera de habitar." (Diario de campo, Ricardo Grisales, 4 de junio del 2015). (M)

Por medio de la educación artística y el contacto con su discurso se comienzan a visibilizar aspectos políticos, económicos, culturales y sociales de nuestros espacios públicos. Un ejemplo claro es el taller audiovisual, desde el cual se trabajaron una serie de aprendizajes técnicos frente a la creación de videos experimentales para generar reflexión frente al espacio público. La muestra final del taller fueron videos cortos con las reflexiones de cada una/o de las/os estudiantes frente al espacio público, comunicado por medio de los videos que proyectaron en una calle pública muy transitada.

Una a una, las/os pasantes se fueron deteniendo ante las imágenes proyectadas que irrumpían en su cotidianidad, en su camino al colectivo o a comprar el pan para el tecito de la noche. Los videos re-narraban aspectos de los espacios públicos: las rejas, la presencia policial, la suciedad, la desarticulación, el abandono, la pobreza, visibilizando situaciones que la cotidianidad y la costumbre normalizan e invisibilizan. Bibiana Travi, Trabajadora Social Argentina, describe la importancia de estos ejercicios de visbilización y desnaturalización de situaciones de nuestro contexto:

> "Podemos realizar un aporte de incalculable valor en el proceso de dar existencia explícita a situaciones naturalizadas de hecho, a la práctica cotidiana de los sectores populares, de hacer público lo privado, de hacer visible lo invisibilizado, de ponerle palabras a lo no dicho, a lo silenciado, haciendo trascender a lo colectivo la práctica y las experiencias particulares, transformando situaciones dadas en problemas sociales que entren en la agenda de los poderes públicos." (Travi, 2001, P 20)

El eje de esta línea curatorial de Balmaceda no solo se profundiza dentro de los talleres y la galería, el equipo está en un proceso de crear una relación más cercana y orgánica con esos espacios públicos y con los territorios, saliendo de su casa e incluso de su cerro para compartir experiencias artísticas. En las narraciones podemos ver que Balmaceda ha vivido una desconexión del territorio, tanto inmediato como regional:

> "Tal vez para Balmaceda ahora no existe aún un vínculo con su barrio, su cerro, puede que sea un proceso más formado, y en general las personas que vienen a este lugar tampoco son parte de este cerro, e igualmente en las personas de este barrio se ha perdido esa esencia de barrio, y quizá el lugar donde esta no le favorece" (Entrevista Paola Ruz, 1 de julio del 2015). (D)

Un factor central en esa desconexión tiene que ver con su ubicación: tanto el Cerro Alegre, como la casa. Por un lado, el cerro en el cual se ubica es muy particular en Valparaíso. La ciudad se compone y organiza por sus cerros, unos cuantos de los cuales han vivido un proceso acelerado de desarrollo e inversión debido al turismo. Cuando viene el extranjero a visitar Valparaíso por dos o tres días, generalmente se la pasa entre Cerro Concepción, Bellavista y el Cerro Alegre, son cerros indudablemente hermosos, históricos y pintorescos, pero no son representativos de sus cerros hermanos, que albergan la mayor parte de la población porteña. Esto genera una división física, porque muchas de las personas con las que Balmaceda podría trabajar, no suelen entrar al cerro, y también imaginaria, porque ese territorio se asocia con lo extranjero y los precios elevados: "alla sólo van los cuicos" (comentario del dueño de la tienda Emporio Larraín, Cerro Larraín).

> "-El Cerro Alegre nos juega en contra –Eduardo Palacio. Balmaceda está ubicada en uno de los cerros más turísticos de Valparaíso, rodeado de boutiques, restaurantes y hostales muy caros. Esto genera barreras en el imaginario de las personas. Edu narra como antes de trabajar en Balmaceda, cuando estaba en la universidad, sabía que daban talleres en el Balmaceda pero le parecía raro que estuviese en Cerro Alegre. Dice que uno de los retos mayores del equipo es romper esos imaginarios y -cambiar la cara de Balmaceda-, saliendo a las calles, a los otros sectores y regiones. (Diario de campo Bonnie Devine 15 de junio del 2015). (D)

> "Igualmente el lugar donde está ubicado geográficamente impide un mejor acceso de la comunidad a sus actividades como sede y podría obstaculizar su visibilización." (Grupo focal practicantes, 19 de junio del 2015).

Ese cambiar la cara de Balmaceda, que menciona Eduardo se ha conformado como una guía de las acciones de este equipo: por medio de su línea curatorial, por medio de un énfasis en comunicación creativa, dando cada vez más tall

eres en otros cerros y por fuera de la ciudad, priorizando la participación de artistas y talleristas locales, etc. Desde una postura reflexiva y auto-crítica, el equipo está en el proceso de re-conectar a Balmaceda con su territorio:

> "El equipo que integra ahora a Balmaceda se encuentra realmente único, que quiere entender por qué estamos en esta ciudad, querer reflexionar en la acción, y eso es un plus bien importante" (Entrevista Paola Ruz, 1 de Julio del 2015). (F)

Estos son cambios que poco a poco se van sintiendo en la ciudad. Existe un gran buque de imaginarios sociales frente a Balmaceda, karma con el que debe lidiar la institución cultural suramericana, pero a partir de la generación de nuevos espacios de encuentro y de nuevas experiencias, van materializando esa nueva cara que quieren dar a conocer:

> "Yo agradezco igual que Balmaceda participe de una experiencia como MINKA[27] en el cerro, que explore otros espacios porque donde están ubicados, los chicos no tendrían como acceder a los talleres de Balmaceda." (Reunión con profesores de talleres regulares, Marta Nuñez, 10 de Junio del 2015). (F)

> "Hay muchos imaginarios de Balmaceda, pero yo lo que veo es que están muy movidos en Valpo, por acá, por allá." (Entrevista Serigrafista de Valparaíso, 9 de junio del 2015)

Dentro de la práctica artística de Balmaceda, además del énfasis sobre el mundo contextual (espacio público, el territorio), también encontramos narraciones que destacaban el mundo colectivo (relación con el otro, trabajo en equipo, construcción conjunta). Paola Ruíz, coordinadora regional de TRAMA, nos comparte que la práctica artística en Balmaceda no se centra tanto en el producto artístico, sino en el proceso de crear conjuntamente y cómo esto enriquece este mundo colectivo, acercando al otro, conectando y fomentando la co-construcción:

> "En Balmaceda se concibe el arte como un proceso de construcción, de poner en valor el proceso creativo, más allá del resultado en sí, y eso es lo más potente, que lo vea años atrás y también ahora, y el hecho de poder compartir en los mismo talleres genera dinámicas mucho mucho más cercanas. Y por otra parte como espacio de experimentación, y finalmente es vivir la experiencia, las relaciones, conexiones que se van dando y es muy enriquecedor" (Entrevista Paola Ruíz, 1 de Julio del 2015). (A) (M)

Al hablar del arte en Balmaceda, esta priorización e incidencia en el mundo colectivo es algo que diferentes actores destacan. Rodrigo Benitez comparte que poder conectarse con las/os demás ha sido uno de los factores más importantes dentro de su experiencia como estudiante y profesor en Balmaceda:

27: Escuela de arte y oficios con la cual Balmaceda trabaja para el desarrollo del taller de teatro en el cerro La Cruz.

> "Entonces era un espacio de exploración bastante en Balmaceda, conocer otros jóvenes, otras inquietudes, un espacio siempre de encuentro y de vinculación a través del arte también en este caso." (Entrevista Rodrigo Benitez, 1 de junio el 2015). (A) (M)

Así mismo, Marcelo Novoa, tallerista en Balmaceda, narra la experiencia de trabajar en equipo, conectarse y construir con el otro detona un fortalecimiento del mundo colectivo que trasciende el espacio del taller y que perdura en el tiempo:

> "Los jóvenes aprenden a trabajar en equipo, permitiendo el diálogo y la crítica constructiva, además de generar vínculos de trabajo que permanecen más allá de la duración del taller." (Cuestionario, Marcelo Novoa, 4 de Julio del 2015).

Como Múcura, fuimos con Elodie a acompañar un taller de producción musical en Quillota, a una hora y media de Valparaiso, uno de los talleres en territorio del semestre abril-junio 2015. Dentro de este espacio, también se destaca este trabajo colaborativo y grupal como eje central del trabajo artístico:

> "Visita a Quillota: Además de generar mediante este taller la conexión entre los mismos artistas, enfocado a un trabajo más colaborativo y grupal que al que normalmente trabaja el artista solo contra los espacios disponibles para visibilizar su trabajo." (Diario de Campo Ricardo Grisales, 15 de junio del 2015).

Todo esto hace parte de esas herramientas que Balmaceda busca fortalecer en las/os jóvenes para abrir la mirada, elevar el pensamiento crítico y fortalecer el tejido social.

¿Se puede hablar de transformación por medio del arte en Balmaceda?

¿Se puede hablar de transformación por medio del arte en Suramérica?

> "Balmaceda siempre ha sido reconocida como una institución cuyo enfoque es el arte, personalmente no sé si la transformación social, creo que el arte si es algo presente, pero la transformación social…no sé, no sabría realmente si lo pondría como uno de los principales campos de acción de Balmaceda, social sí, porque trabaja con el territorio que ha ido ampliando cada vez más y eso es súper bueno. (Entrevista Rodrigo Benitez, 18 de junio del 2015).

Esta narración hace una distinción entre el trabajo artístico y la transformación social. Se asocia la incidencia social con el trabajo en terreno, pero se cuestiona el rol de la transformación social en Balmaceda explicando que la organización hace trabajo artístico, pero no necesariamente de transformación social. Pero si asumimos que la experiencia del arte en sí nos ensancha el mundo posible abriéndonos la mirada a nuevas formas construirnos, de construir el mundo contextual y de construir el mundo colectivo, entonces es más com

plejo hacer esa diferenciación entre el arte y transformación social. Balmaceda indudablemente trabaja para promocionar el arte, pero al hacerlo, ¿están también generando transformación social?

"Balmaceda tiene veintitres años a nivel nacional, en Valparaíso tiene catorce y yo creo que esto es como las personas. Uno crece, madura y va enriqueciendo y profundizando su lenguaje. Entonces lo que sucede ahí es que Balmaceda nace como un espacio para vincular a los jóvenes al arte, entonces desde esa perspectiva podríamos ser un promotor del arte y lo seguiríamos siendo. Pero mas allá de eso, el por qué detrás de eso también se va enriqueciendo y te vas dando cuenta que como promotor del arte vas entregando herramientas que permiten fortalecer los recursos de estos chicos. Entonces, el promover el arte es un fin social también. El arte es una herramienta que nos permite mirarnos, encontrarnos, darnos cuenta de quiénes somos de cómo nos interrelacionamos y también podemos plantear nuestra mirada sobre nuestro entorno. Entonces, es difícil ver al arte fuera de una concepcion social, van de la mano. Lo que pasa es que la profundizacion y el enriquecimiento del discurso los une más y los clarifica. En la medida en que tenga un chico acá que está estudiando para ser médico o está entrando a la carrera de medicina y él vio un taller artístico que le permite a través de la fotografía, la pintura, la danza o el teatro, expandir sus capacidades de pensamiento, el día de mañana él va a ser un profesional mucho mas íntegro, más creativo y si bien se promovió el arte a través del proceso que él llevó adelante en la educación artística, va a impactar tarde que temprano al tejidos social y transformar a las personas y a la sociedad." (Entrevista Federico Botto, 2 de Julio del 2015). (A) (M) (F)

GESTIÓN Y ARTE

Una de las fortalezas más marcadas del equipo es la gestión, en esto se centran sus roles y su quehacer diario. Logran realizar un gran número de actividades cada año de muy buena calidad. Esto también representa una de las fortalezas de ese legado institucional, pues los años de trabajo les han enseñado la importancia de la convocatoria ordenada, la proyección de asistencia a los talleres, la planeación estratégica frente a ejes de acción, el orden en las finanzas y la administración, la distribución y respeto de los roles, etc. Esta gestión de los espacios artísticos es lo que más destaca el tallerista Nestor Flores del modelo de educación artística en Balmaceda:

> "Lo más destacado es lo vigoroso que resulta. No hay tardanza de meses y meses en la decisión de dar un taller o curso. La variedad de artes y géneros que abarca es sobresaliente, pues en un mismo año los jóvenes pueden pasar por tres o cuatro diferentes mundos artísticos. El modelo en sí satisface en plenitud las necesidades y deseos: cursos específicos para jóvenes que buscan satisfacer necesidades puntuales resulta muy oportuno, y sin mayor desembolso económico. Así como he sido tallerista de Balmaceda, feliz sería alumno también." (Cuestionario, Nestor Flores, 4 de julio del 2015). (M) (F)

Vemos en la narración de Nestor que dicha calidad y agilidad en la gestión implica repercusiones positivas en la oferta cultural y en los talleres, pues logran abracar muchas áreas artísticas diferentes. Los espacios artísticos de Balmaceda son reconocidos por su alta calidad, elemento que responde al trabajo riguroso y especializado en gestión del equipo, esto lo destacan las practicantes que han podido observar y vivenciar los procesos de gestión de cerca:

> "Balmaceda genera confianza en sus propuestas artísticas, uno sabe que si toma un taller o va a una clínica en Balmaceda puede confiar de que va a ser muy buena" (Grupo Focal, Practicantes, 19 de junio del 2105). (F)

Esta excelencia en el proceso de gestión también se decanta en la relación con los artistas que van a exponer en la galería, de acuerdo a la narración de Rodrigo Molina, un artista que expuso en Balmaceda, existe una marcada diferencia en la calidad de la gestión que él pudo vivenciar en Balmaceda a comparación de otros espacios de la ciudad:

> "Para Rodrigo ha sido fascinante como la producción de Balmaceda ha respondido con sus requerimientos previos a su exposición. Ha sido un camino mucho más serio en relación con las galerías independientes con las que le ha tocado trabajar y esto otorga un proceso de trabajo mucho más expedito." (Tarde de vinos, Gabriel Vilches, Pablo Suazo, Rodrigo Molina, 26 de junio del 2015).

La priorización de la gestión en Balmaceda no sólo pasa por el quehacer del equipo, sino también por algunos proyectos concretos como por ejemplo el Laboratorio de Ideas, un taller regular que buscaba generar un espacio de incubación de proyectos culturales de la ciudad y de la región y el Co-work, línea de acción autónoma de Balmaceda que acompaña los procesos de trece[28] colectivos o proyectos en su proceso de consolidación y gestión cultural en donde la organización entra a jugar un rol fundamental en la generación de redes entre estas entidades:

"Laboratorio de Ideas: Este espacio potencializa los proceso que en la ciudad están naciendo, ofreciendo herramientas, experiencia y acompañamiento que los lleve a la sostenibilidad. Igualmente guarda un interés grande por la conexión entre los mismos, que entre ellos como lo plantea su tallerista puedan ofrecerse o intercambiar saberes y experiencias que enriquezcan su nacimiento. De acuerdo al plan que tiene Balmaceda este espacio aporta a que no solo se perciba Balmaceda como una sede donde dan talleres relacionados con arte sino que apoya y acompaña a las demás iniciativas que están interesadas en el campo social artístico que movilice la cultura en la ciudad y la region" (Diario de Campo, Ricardo Grisales, 20 de Junio del 2015). (M)

"[Mi colectivo junto con Balmaceda puede] Generar instancias de articulación y levantamiento cultural que potencien la sostenibilidad económica en el arte." (Mural, Cowork, 16 de junio del 2015)

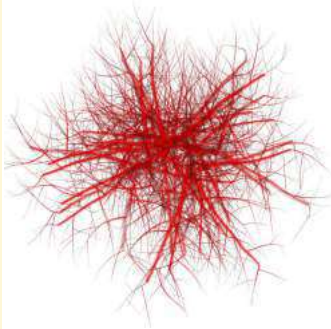
28: Este número cambia cada periodo.

La gestión cultural es fundamental cuando hablamos de arte y transformación social, muchas veces las/os trabajadoras/es del arte nos quedamos cortas/os en temas de gestión: planeación estratégica, programación, producción, sistematización, metodologías organizadas. Esta debilidad del sector cultural lo hemos visto en las narraciones de todas las organizaciones que han hecho parte de este proceso de sistematización. A continuación compartimos algunas narraciones de cuatro de las experiencias que hemos conocido donde destacan esta debilidad en gestión, ya sea en organización de sus metodologías, planeación, financiación, comunicación, protocolos, etc.

"No hay una orientación concreta hacia la consecución de recursos para la escuela de arte, lo que genera que el flujo de ingresos no sea continuo. La intención de hacer de la escuela un proyecto autosostenible por medio de la venta de las obras en espacios nacionales e internacionales no es aún sólida, sin embargo es evidente el esfuerzo y los beneficios económicos y simbólicos que trae para la escuela y sobre todo para los estudiantes. Esto afecta el proceso creativo de los estudiantes pues gran parte de estos recursos deben ser destinados a la compra de materiales para el desarrollo de las obras." (Diario de campo, Maria Paola Valencia, 7 de diciembre del 2013, Escuela de arte NYI, Puerto Miguel-Perú).

"Falta tener un horario o un orden, para saber qué hicieron los voluntarios que han pasado, para hacer nuevas cosas. Los niños vienen tres veces a la semana a veces… y no hay grandes avances." (Grupo focal, voluntarias/os, 6 de enero del 2014, Aldea Yanapay, Cusco-Perú).

"Podriamos mejorar en dos cosas, una es mas a nivel de institución de organización, que haya un poco más de estructura de cosas pequeñas de puntualidad hasta seguimiento, comunicación. Siendo nueva no he sentido ese apoyo institucional digamos, que hubiera facilitado un montón de cosas, pero ahora parece que con los nuevos coordinadores que han contratado, ya han establecido un sistema para hacerles ese apoyo, que yo no lo tuve, pero ahora que si va a ver." (Entrevista Melanie Peláez, 21 de marzo del 2014, mARTadero, Cochabamba-Bolivia).



"Yo creo que una de nuestras debilidades es a veces nuestra flojera de no hacer muchas cosas. De estas cosas que hemos hecho estos cinco años, por cada cosa que hemos hecho, hemos tenido oportunidad para hacer diez más. Hemos tenido muchas posibilidades, nos han invitado a participar a presentar proyectos directamente." (Grupo focal, 19 de mayo del 2014, Arterias Urbanas, Santa Cruz-Bolivia).

La experiencia en gestión de Balmaceda es una fortaleza y un gran aporte para el quehacer de las organizaciones, los colectivos y las redes que buscamos generar transformación social desde las artes. Es un reto poder sistematizar nuestras metodologías y desarrollarlas desde una planeación estratégica amplia y eficiente, manteniendo a su vez la flexibilidad y la creatividad para empoderar nuestros procesos. El rol fundamental de la gestión dentro de estas organizaciones, colectivos y redes es algo que comenzamos a identificar desde Bolivia con la experienica de gestión del mARTadero. Cuando visitamos esta organización estaban en la segunda de tres fases de desarrollo. La primera se enfocaba en la habilitacion del espacio y del equipo, la segunda en el fortalecimiento de la gestión y la comunicación y la tercera en la creación artística. Cuando conocimos al mARTadero estaban transitando la segunda fase; el equipo se dedicaba a la gestión para dar una plataforma sólida para el desarrollo de la cultura y del arte. Es una etapa que antecede la creación.

¨La vena artística no es que está presente en todo el equipo del mARTadero como tal, sino que todos nos dedicamos más a la gestión, la parte artística es una herramienta y una forma de narrar y de entender el mundo que nos permite iniciar esos procesos de transformación." (Entrevista, Lil Fredes, 9/04/14, mARTadero, Cochabamba-Bolivia).

"El equipo mARTadero no se centra en la acción artística sino en la gestión que permite generar las plataformas para empoderar a otras/os en su quehacer artístico, por eso fue una experiencia diferente, donde el arte no estaba en la canción o en el movimiento, sino en la convicción, la gestión y el empoderamiento." (Resumen de sistematización: Las Voces del mARTadero, La Múcura, 2014).

Por otro lado, en Fora do Eixo, una red de promoción de la cultura en Brasil que trabaja con una metodología de casas colectivas, promoción de festivales y con un fuerte eje de comunicación buscando democratizar la oferta y el ejercicio de la industria artística "fuera del eje" de las ciudades principales de Brasil, trabaja en el territorio de lo que ellas/os denominan como Brasil-Profundo.

Una de las casas coletivas dentro de esta red se ubica en la ciudad de Sao Carlos, hogar de Las Areomosas y Tenistas Rusas, un grupo musical-instrumental de brasileros muy talentosos (que nada tienen que ver con areomosas ni tenistas rusas). Ellos vivenciaban esta relación entre gestión y creación artística de una forma muy estrecha, pues cuestionaban el rol del gestor, productor o "manager" como un tercero lejano del artista, asumiendo los roles de gestión de su propio proyecto musical como una apuesta política dentro de su quehacer artístico, proponiendo que al hacer arte, somos responsables de todo el ciclo de gestión. Esta visión holística del ciclo de gestión-creación termina enriqueciendo ambas esferas de trabajo.

Otra experienica que nos enriquece esta discusión de la relación entre el acto artístico y la gestión es la del Lengue Lengue, un espacio cultural alternativo en la ciudad de Maldonado, Uruguay. Ellos/as destacan que antes que nada son artistas que decidieron juntarse para abrir un espacio y compartir el arte en una ciudad con oferta y condiciones hostiles para la educación artística y para las/os artistas locales. Esta misma perspectiva de ser ante todo artistas define su estilo de gestión, que es supremamente creativa y conectada con el acto artístico: es común ver a Bruno pagando las cuentas y después tocando en el escenario, a Joaquina atendiendo las mesas y remplazando a la profesora de telas, al Pulpo haciendo pizzas y después interrumpiendo la noche con un performance de clown, a Lujan tejiendo una silla y particpando del taller de huerta. Así mismo, ellas/os plantean una debilidad en su proceso de organización interna.

"Las gurisas[29] y los gurises del Lengue se conciben a sí mismas/os ante todo como artistas y su trabajo en el colectivo nace desde ese lugar; se organizan como creativos y como músicos antes de ser gestores culturales [...] Esta relación entre ser artista y ser gestores culturales es un tema central dentro de las organizaciones culturales que hemos visitado, donde el ser artista muchas veces entra en conflicto con ser gestor, pues es difícil equilibrar el tiempo de creación con el tiempo de gestión." (Resumen de sistematización de experiencias: Las Voces del Lengue Lengue, La Múcura, 2014).

Estas experiencias van colocando sobre la mesa la relación entre la gestión y el acto artístico; es una relación simbiótica, cuando la una flaquece, la otra también. También es cierto que existen tendencias dentro de las organizaiones y los colectivos en donde de acuerdo a su experiencia particular, sus apuestas políticas e ideológicas, sus debilidades y fortalezas, pueden invertir más en la gestión o más en la experiencia artística en sí.

En el caso de Balmaceda, vemos su inmensa fortaleza en temas de gestión para generar espacios y experiencias de educación artísiticas. Pero existe cierta lejanía entre el equipo gestor y el resultado de su gestión; los espacios artís

29: Forma de referirse a un grupo de personas, amigas o amigos en Uruguay.

ticos. Esto se ejemplifica en el caso de los talleres regulares, en donde el equipo se encarga de conseguir al profesor, acompañar y aprobar los contenidos, convocar a las/os estudiantes, garantizar un espacio propicio, etc. Pero las personas del equipo gestor tienen un contacto limitado con el espacio del taller en sí y las/os estudiantes que asisten. Elodie acompaña más de cerca a las/os profesores y Eduardo garantiza la producción de los espacios, pero narran que falta mayor cercanía a estos espacios. Esta lejanía es una situación que el equipo gestor reconoce y quiere transformar:

> "En la reunión general Daniela trae a colación la falta de contacto que tienen con los estudiantes y con los talleres (ya se había hablado a principios de año) y entre todas/os comienzan a plantear sus puntos de vista. Surge el obstáculo del tiempo y las cargas de la pega[30] que tienen todas/os, donde a veces no es realista pensar que puedan participar de los talleres. Van conversando y conversando hasta plantear la opción de que cada una/o se apadrine de un espacio de taller y lo acompañe en la medida de sus posibilidades (asistiendo una o mas veces al mes) entablando una relación con el profe y los estudiantes mas cercana." (Diario de Campo, Bonnie Devine, 20 de junio del 2015).

ticos. Esto se ejemplifica en el caso de los talleres regulares, en donde el equipo se encarga de conseguir al profesor, acompañar y aprobar los contenidos, convocar a las/os estudiantes, garantizar un espacio propicio, etc. Pero las personas del equipo gestor tienen un contacto limitado con el

espacio del taller en sí y las/os estudiantes que asisten. Elodie acompaña más de cerca a las/os profesores y Eduardo garantiza la producción de los espacios, pero narran que falta mayor cercanía a estos espacios. Esta lejanía es una situación que el equipo gestor reconoce y quiere transformar:

> "La relación con la institución era con el profesor, pero al mismo tiempo el profesor cambiaba cada tres meses, entonces el profesor realmente no es de la institución, el profesor es como el artista que viene por la temática, por el área, por la disciplina, por la técnica que va a enseñar, entonces ahí era como en el fondo, el profesor era como la vinculación entre la institución y el alumno. Ahora hay más procesos de mediación como entre esos, entre el alumno y la institución, hay más participación, hay más canales de información, entonces eso es como algo que hay que saber mantener. ¿Cómo el docente que al mismo tiempo no es propiamente de la institución, puede representar la institución ahí." (Rodrigo Benitez, 1 de junio del 2015).

Es importane la discusión que plantea Rodrigo frente al rol del/la profesor/a como representante de Balmaceda, sin que este se reconozca como parte de la institucionalidad. Dentro de la experiencia de los talleres, tanto el/la profesor/a como las/os estudiantes nombran a Balmaceda como un tercer actor, que no es ni la/el estudiante ni el/la profesor/a.

30: Trabajo.

En la experiencia de las clases pudimos escuchar cuando nombraban a este "tercero" con frases como: "Vamos a pedirle a Balmaceda", o "Balmaceda tiene estas condiciones" o "Balmaceda se encarga de la producción". Cuando nombran a Balmaceda, hacen referencia en parte a esa estructura indefinible de la institucionalidad, que tiene que ver con todo el legado histórico, pero también, y principalmetne, al equipo gestor. El profesor, a pesar de ser contratado por Balmaceda y trabajar de manera conjunta con el equipo para el desarrollo de los contenidos de su clase, no se reconoce como Balmaceda. En estas narraciones vemos que existe complicidad con ese tercer actor institucional pues se sabe que se cuenta con el, se reconoce y agradece el trabajo del equipo gestor como posibilitador del espacio, pero sigue existiendo lejanía. Andrés Martinez, mejor conocido como Consomi, fue el profesor de fotografía en el semestre abril-junio 2015. En su discurso en la muestra final de su taller, que fue una exposición fotográfica en la galería de Balmaceda con muestras del trabajao de cada una/o de las/os estudiantes, dijo: "Agradezco a Balmaceda porque construimos juntos muy bien, somos complices y hablamos el mismo idioma" (Discurso Consomi, 10 de julio del 2015).

Paola Ruz, antes era la encargada de programación en el equipo y cuenta como en su experiencia siempre había distancia entre el equipo gestor y los espacios de las clases y que siempre fue complejo manejarlo. De igual manera, ella narra que se comenzaron a abrir esos canales de comunicación que destacaba Rodrigo, para acercar las esferas por medio de actividades como Balmaceda en Toma y la Semana en Reversa.

La primera inciativa se centraba en que las/os jóvenes asumían la programación de Balmaceda durante una semana, donde trabajan junto con el equipo gestor para desarrollar las actividades planteadas. La semana en Reversa, actividad que todavía se lleva a cabo, es una semana durante los semestres de los talleres regulares donde los diferentes grupos se mezclan entre sí para vivenciar experiencias de creación artística interdiscplinarias, conectando a las/os estudiantes y profesoras/es entre sí.

> "Es evidente que hay un interés en Balmaceda de acercar las propuestas de los talleristas como lo fue la semana en reversa, que por lo demás fue una experiencia muy enriquecedora para todos los que participamos. A partir de estos encuentros se develan nuevos lenguajes que enriquecen el trabajo de todos. Siento que es fundamental realizar este tipo de relaciones." (Cuestionario David Legue, 4 de julio del 2015).

Sin embargo los canales de comunicación o cercanía van más allá de esas actividades puntuales; pasan principalmente por las/os profesoras/es. Es fundamental comprender la relación que se da entre Balmaceda y los profesores, porque a fin de cuentas, son ellos/as las que materializan o no, la intención de transformación que tiene Balmaceda dentro de los espacios artísticos. Este semestre de abril-junio del 2015, Elodie generó un acompañamiento de los profesores y sus contenidos, recalcando la importancia de la línea curatorial: Espacios Públicos en Devenir.

El programa específico de cada taller se desarrolla conjuntamnete entre ella y la/el profesor/a, experiencia que es muy enriquecedora para ambas partes. Así mismo se abren espacios como la Semana en Reversa o reuniones con las/os profesoras/es para conversar frente al desarrollo de sus clases, reflexionar frente a cómo se están dando los espacios de educación artística en relación con esa línea curatorial y para generar conexión entre las/os profesoras/es.

Pero al final del día, son las/os profesores los que definen desde su práctica docente la vivencia del aprendizaje artístico. Por ello, para hablar de la metodologia artística en Balmaceda debemos mirar el estilo específico de cada profesor/a, que si bien dentro del proceso de selección y acompañamiento por parte de Elodie y el equipo, se generan ciertos estándares para intentar acercar esa experiencia artística a las intenciones de Balmaceda, durante el espacio de encuentro con las/os jóvenes, es la metodología de el/la profesor/a la que define el desarrollo de la clase y la experiencia de acercarse al discurso artístico para elevar el pensamiento crítico. Revisemos algunas de las narraciones que dan cuenta de esta metodología específica de cada clase:

"Taller de producción musical, Quillota: El profesor maneja una dinámica muy abierta y cercana a los estudiantes, parece uno más de ellos. Además de ser práctico e interesante en sus apuntes, convierte la clase en una espacio de expresión y aceptación de las diferencias." (Diario de campo Ricardo Grisales, 15 de junio).

"Taller de teatro: La confianza es una de las propuestas más evidentes de la profesora en este taller. La exploración corporal afianzada en lo grupal, invita a dejarse llevar por la música propuesta, los movimientos y la conciencia del espacio." (Diario de campo, Ricardo Grisales. 10 de junio)

"Clínica Mala Imagen: Este taller tuvo una dinámica muy práctica y humorística, pues el tallerista tiene mucho tiempo siendo crítico y dibujante de comics que critican aspectos políticos, sociales y económicos del país. Igualmente por ser un joven la cercanía con los jóvenes que asistieron fue un gran acierto y permitió que todos (más de 30 personas) pudieran entrar en confianza con la dinámica que él fue planteando." (Diario de campo, Ricardo Grisales, 20 de junio).

"Taller de fotografía: El profesor de fotografía destacó como un elemento muy importante para él, que muchos de los estudiantes estaban trascendiendo los elementos técnicos de aprender a manejar una cámara y estaban desarrollando toda una narrativa desde la fotografía, atreviéndose a ser creativos generando arte fotográfico, elemento que pasa mas por un proceso personal y de proyección profesional." (Diario de campo, Bonnie Devine, 23 de junio del 20015).

"Clínica de muralismo: Curso de dos días, no me enseñaron sino que me dieron materiales para pintar con tema libre. Eramos como 20 compañeros y ninguno sabía mucho lo que tenía que hacer. Los profesores estaban más preocupados de los materiales que de enseñar." (Entrevista Valentina Fuentes, 27 de junio del 2015).

ES UN CAMINO COMPLEJO EL QUE RECORRE LA INSTITUCIONALIDAD DENTRO DE LA BÚSQUEDA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL POR MEDIO DE LAS ARTES, VEMOS EN BALMACEDA IDEAS MUY CLARAS Y REVOLUCIONARIAS FRENTE A LAS FACULTADES EMPODERADORAS DEL ARTE Y DEL DISCURSO ARTÍSTICO Y FORTALEZAS MARCADAS EN TEMAS DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, SIN EMBARGO SE ENFRENTAN AL RETO DE RE-CONECTARSE CON LOS ESPACIOS DE CREACIÓN Y CON LAS/OS JOVENES POR LOS CUALES TRABAJAN A DIARIO. LA NARRACIÓN DE BALMACEDA FRENTE A SU EXPERIENCIA EN ESTA PRACTICA DEL ARTE ES UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJES ENRIQUECE ESTA EXPLORACIÓN DE LA RELACION ENTRE EL ARTE Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

PARA
REFLEXIONAR

La experiencia en Balmaceda nos dio muchas pistas para comprender el rol de las artes en los procesos de transformación social, algunas de las reflexiones que destacan son:

El rol y los imaginarios de la institucionalidad en el sector cultural y en el quehacer artístico, y cómo estos pueden ser tanto fortaleza como obstáculo.

La experimentación del discurso artístico como punto de partida para elevar la capacidad de pensamiento crítico y entregar herramientas para el fortalecimiento de nuestra búsqueda individual, que a la larga fortalece el tejido social.

La importancia de comprender la relación simbiótica que existe entre la gestión y el acto artístico y la necesidad de generar estrategias para fortalecer ambas, artículándolas en el quehacer.

También vivimos grandes aprendizajes metodológicos para el desarrollo de la sistematización de experiencias:

El valor que tiene la participación comprometida de un equipo de sistematización amplio para enriquecer los procesos de recolección de narraciones, reflexión frente a la acción y la retroalimentación en proceso del mismo quehacer.

La importancia que puede tener un proceso de sistematización en un marco más institucionalizado para dar un espacio de construcción conjunto, desjerarquizado y creativo.

La importancia de alejarnos de las generarlizaciones y reivindicar siempre la experiencia como base de la construcción de conocimientos, reconociendo que toda estructura no es más que la piel, las caras y las manos que la componen.

BIBLIOGRAFÍA

ALFARO RODRIGUEZ, L. D. SUA ULLOA, C. I. (2007). "Teatro Comunitario como proceso de Transformación social. Sistematización de tres experiencias en Chile: Un desafío para el trabajo social comunitario", Santiago, Escuela de Trabajo Social, Universidad Tecnológica Metropolitana, sin editorial.

ALMARIO VILLADA, J. (2011). "El Efecto Clínico de la Intervención en Jóvenes a través de lo Creativo: Identidad, Reconstrucción, Arte y Creación." (Inédito), Cali, Universidad ICESI, facultad de estudios psicológicos. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora
BOURRIAUD, N. (2008). "Estética relacional" 2da edición. Buenos Aires, Adriana hidalgo editora.
BRAND CASA, G. A. et al (2011). "Se Formó el Revulú, sistematización del proyecto Revulú, Juventud Arte y Parte 2006-2010", Quibdó, sin editorial.

BRUNER, J. (2003). "La Fábrica de Historias", Buenos Aires, Fondo de Cultura económica.

CAMARGO, M. (1989). "Tres pintores frente al arte y la crisis social en Colombia". En revista Análisis Político N. 6. Universidad Nacional de Bogotá, Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales.

CARBALLEDA, A. (2008). "Los Cuerpos Fragmentados: la intervención en lo social en los escenarios de la exclusión y el desencanto", Buenos Aires, Paidós.

CARNACEA, A. LOZANO, A. (coords.) (2011). "Arte, intervención y acción social. La creatividad transformadora." Madrid, Grupo 5.

CARVAJAL Burbano, A. (2010). "Teoría y práctica de la sistematización de experiencias", 4a edición, Cali, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Facultad de Humanidades, Universidad del Valle.

CIFUENTES GIL, R. M. (1999). "La sistematización de la práctica en Trabajo Social", Buenos Aires, Editorial Lumen/Humanitas.

DARDER, A. (2001). "Reinventing Paulo Freire –a pedagogy of love-" Estados Unidos, Westview Press.

DEVINE, B. (2011). "Soy Joven, Soy Distrito: Un Acercamiento A La Realidad De Un Grupo De Jóvenes Habitantes Del Distrito De Aguablanca" (Inédito), Cali, Universidad del Valle, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

FREIRE, P. (2003). "Pedagogy of the Opressed". 30th anniversary edition. New York, The Continuum International Publishing Group Inc.

JARA, O. (1988). “La Evaluación y la Sistematización”, en revista Aportes núm. 32, Bogotá, Dimensión Educativa.

JARA, O. (2001). “Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias”. Presentación realizada en el mes de abril 2001, Cochabamba, Bolivia, en el Seminario ASOCAM: Agricultura Sostenible Campesina de Montana, organizado por Intercooperation.

LIRA KORNFIELD, E. (1991). “Psicología de la amenaza política y del miedo”. Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos.

MARX, K. (1963). “Sociología y filosofía social”, Barcelona, Editorial Península.

PUERTA, A. (1992). “Evaluación y sistematización de proyectos sociales. Una metodología de la investigación”. Medellín, Universidad de Antioquia.

RODRIGUEZ BRANDAO, C. (1985). “A Participacao de Pesquisa no Trabalho Popular”, en Repensando a Pesquisa Participante, Sao Paulo, Brasiliense.

ROGERS, C. (1959). “Psicología Educativa”. Puerto Rico, Editorial Universitaria

CIBERGRAFÍA

FERNÁNDEZ, Benito. (2004). “Entre el encuentro y la búsqueda: Utopías y realidades desde el arte, la cultura y la educación popular”, La Paz, Centro de Promoción de Técnicas de Arte y Cultura (CENTROPAC). Edición Digital. Texto Completo en http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/sistematizacion_cenprotac.pdf.

FLEISCHER, Laura. “El arte como herramienta de intervención social.” en http://www.psicologiagrupal.cl/documentos/articulos/arte_social.html. Fecha de consulta: Marzo 5 de 2012.

GHISO, A. (1998). “De la práctica singular al dialogo con lo plural. Aproximaciones a otros tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización.” Colombia. Fundación Universitaria Luis Amigó. En www.alforja.or.cr/sistem. Fecha de consulta: 12.19.11

PACHELOR, A.C. MEET. C. (2010). “Empoderarte: Transformando desde el arte”, Medellín, Asociación de Pedagogos Re-educadores Egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó. Edición digital. Texto completo http://atzimba.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_28/decisio28_saber3.pdf.

ROGERS, C. (1959). “Psicología Educativa”. Puerto Rico, Editorial Universitaria

· la Mucura ·

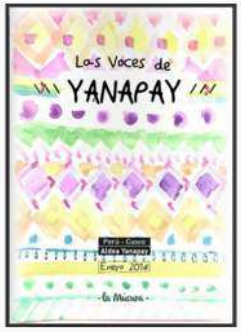
Visita www.lamucura.org

Tenemos mucho que decir, lee las historias que nos inspiran y nos motivan a seguir caminando y apostandole a la cultura para la transformación social.

Conoce y participa

Las Voces de Clave de Sur
Escuela de Música
Guayaquil - Ecuador
Noviembre de 2013

Las Voces de NYI
Escuela de Artes Plásticas
Amazonia - Perú
Diciembre de 2013



Las Voces de Clave de Yanapay
Escuela de educación alternativa
Cusco - Perú
Enero de 2014

Las Voces de mARTadero
Plataforma de gestión cultural y redes
Cochabamba - Bolivia
Marzo de 2014

Las Voces de Arterias Urbanas
Colectivo de artistas
Santa Cruz - Bolivia
Abril de 2014

· la Múcura ·

Visita www.flicker.com

Tenemos mucho que decir, conoce a través de fotografías
las organizaciones que hacen parte de nuestra ruta.

Compártelas y descárgalas libremente

· la Múcura ·