

Experiencias arte + educación
Residencias artísticas en América Latina

Experiencias arte + educación
Residencias artísticas en América Latina

Agradecimientos

Nube Lab y su equipo agradece a las personas e instituciones que enriquecieron este proceso, haciéndolo posible con su apoyo y participación.

Residencias participantes:

Beta Local, San Juan, Puerto Rico
Correlación Contemporánea, Lima, Perú
Kiosco Galería, Santa Cruz, Bolivia.
Residencias de Arte en Solentiname, Nicaragua
SOMA, Ciudad de México, México
Tsunami Arte Sonoro, Valparaiso, Chile

Asesoría:

Christian Viveros-Fauné

Artistas-profesores/as:

Melissa Ferreira
Rocío Guerrero
Miguel Maira
Javier Otero
Catalina Pavez
Amanda Saavedra

Investigación etnográfica:

Constanza Tobar

Contenidos pedagógicos:

Elena Loson
Catalina Pavez

Investigación y producción:

Celine Fercovic
Rocío Guerrero

Diseño:

Victoria García

Registros y edición audiovisual:

Rafael Guendelman

Comunicaciones:

Céline Fercovic
Victoria García

Administración:

Gloria Barrera

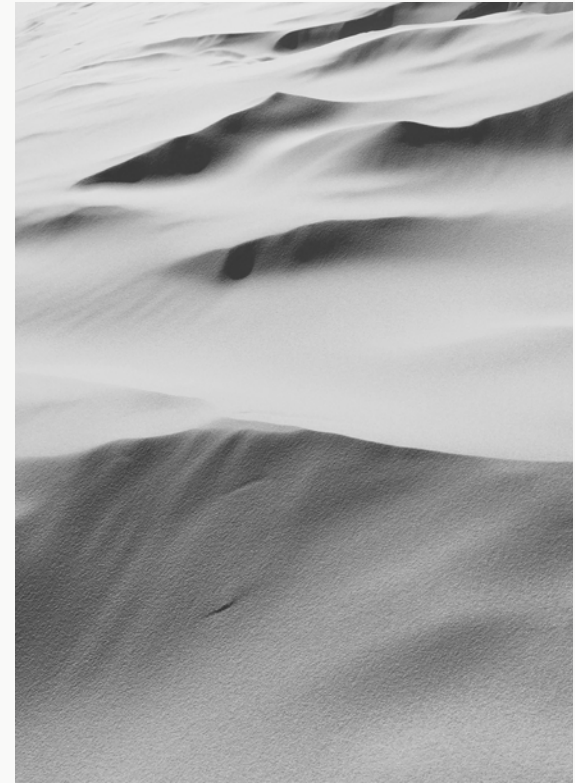
Dirección Ejecutiva:

Paula de Solminihac

Proyecto financiado por el Fondo de Fomento al Arte en la Educación,
Convocatoria 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Estar en residencia

Estar en residencia: el espacio de encuentro como una práctica artística contemporánea

Elena Loson
Directora de contenidos

Máquina de coser humana.

Estudiantes hacen uso de las barandas del patio para realizar tejido geométrico de gran escala con cintas de color.

¹En el capítulo 1: Arte + Educación en la escena contemporánea de El Método Nube (2019), se realiza un repaso por la relación entre estos conceptos, haciendo especial énfasis en la distinción entre educación artística y educación a través de las artes.

²Fondo de Fomento al Arte en la Educación, Convocatoria 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

³Para profundizar en la definición de este formato, dirigirse al texto Artopia: Hacia una Cartografía de Residencias Artísticas en Latinoamérica de Christian Viveros-Fauné, p. 15.

Durante todos estos años, los diez años de vida de Nube Lab, hemos ido observando, delineando y **amasando el lugar que nuestra práctica artístico-educativa guarda dentro un binomio arte-educación**¹ cada vez más conceptualizado y extendido en las prácticas artísticas contemporáneas.

El proyecto **Experiencias de Arte + Educación en América Latina**, —o la residencia de residencias, como le hemos llamado coloquialmente entre el equipo de Nube—, no está ajeno a tratar de entender y seguir contribuyendo al sustento de este binomio **abordando la práctica pedagógica y artística, desde una doble militancia**.

En esta oportunidad, y enmarcado en conversaciones pandémicas acerca de la voluntad y **necesidad de generar espacios de formación para los y las artistas-profesores de Nube**, este proyecto ganador de un **FAE**² propuso entrar en **diálogo con otros espacios latinoamericanos** que, desde distintos abordajes, tuvieran **vínculos con la formación de artistas contemporáneos. El formato elegido fue el de una residencia**³. Como muchas cosas en Nube, hoy las razones para estructurar el proyecto bajo este formato parecen cercanas a intuiciones previas de que, **durante este proceso, encontraríamos nuevas claves de lectura y reflexión acerca del formato mismo de nuestro trabajo cotidiano**, aquel que sigue extenuando el lenguaje para entenderse dentro de este binomio arte-educación.

Una pregunta que se hizo frecuente durante el proyecto fue la relación de Nube con el formato en sí mismo de residencia artística.

Una **pregunta** que se hizo frecuente durante el proyecto fue **la relación de Nube con el formato en sí mismo de residencia artística**, tal vez una pregunta que respondía más a un problema de categorías que a una confianza en las intuiciones que se habían generado para dar lugar a este proyecto. **Las respuestas, las más evidentes, dicen relación con dos instancias previas** en las que efectivamente llevamos a cabo **residencias desde una definición particular y experimental** entre los artistas de la fundación. La primera, en el **verano del 2016**, reuniendo al equipo para que **tomara el taller de Nube como su propio taller de investigación**; y la más reciente, Soporte Común a **fines del 2020**, cuando **nos reunimos en torno a la serigrafía para transferir la metodología de Nube a nuestra propia práctica artística**. Siguiendo este relato cronológico, **Experiencias en Arte + Educación en América Latina** se presentaba como una **tercera residencia, igualmente atípica**, propuesta para **intercambiar ideas, conocimientos y estrategias entre artistas-profesores y seis proyectos de residencias ubicados en Chile, Perú, Nicaragua, México, Bolivia y Puerto Rico**.

Experiencias de Arte + Educación en América Latina, se presentó como una residencia para intercambiar ideas, conocimientos y estrategias entre artistas-profesores y seis proyectos de residencias ubicados en Chile, Perú, Nicaragua, México, Bolivia y Puerto Rico.

En sintonía con la reflexión propuesta por el curador Christian Viveros-Fauné en el texto *Artopía: Hacia una Cartografía de Residencias Artísticas en Latinoamérica* de esta misma publicación, este tiempo lo vivimos tal como un espacio de residencia en tanto **fue un lugar experimental**. Los seis **artistas-profesores** que entraron en diálogo con las residencias latinoamericanas **se expusieron, sin moverse de Santiago, a nuevos**

territorios de trabajo, lanzados a encontrar formas para leer otros contextos, digerirlos y generar claves en común que permitiera el trabajo a distancia. Más acerca de este proceso puede leerse en *Encontrar, mirar, compartir y crear: registro de una residencia a distancia* escrito por la antropóloga e investigadora de Nube, Constanza Tobar, con quien seguimos de cerca el trabajo que se fue gestando y **tuvimos la oportunidad de ir pensando, en paralelo, acerca de las riquezas y particularidades de cada una de estas relaciones entre duplas**.

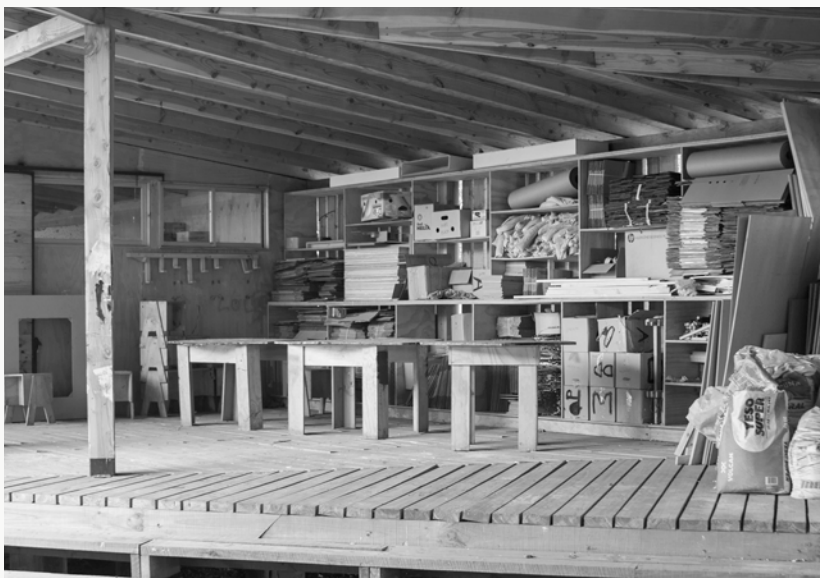
Sin duda, este tiempo de trabajo fue un **espacio formativo para artistas-profesores**, un término usado en *El Método Nube*⁴ para definir a **quienes implementan los recursos pedagógicos que diseñamos y están a cargo de los talleres**. Quienes somos parte de Nube hemos leído una y otra vez este capítulo y, sin embargo, esta residencia de residencias nos sorprendió al constatar cómo **en cada instancia en la que abrimos espacios para la práctica creativa se sigue actualizando su definición**. Y es que, antes que todo, la **figura del artista-profesor está en constante formación**, abierta a ampliarse y redibujarse en función de las personas que van encarnando el rol.

Hemos hablado de intuiciones y también de lenguaje, o más bien de las definiciones que el lenguaje posibilita. **La figura del artista-profesor no se termina de definir porque en sí misma representa la actualización del rol del**

⁴ “El Método Nube: Arte contemporáneo + Educación” es una publicación del año 2019 a cargo de la antropóloga Carla Pinochet y un grupo de investigadores. El libro presenta nuestro modelo pedagógico y relata las experiencias educativas desarrolladas desde nuestros inicios en 2012. Asimismo, contextualiza nuestras prácticas con otras iniciativas que fomentan el cruce entre arte y educación, situando el método nube en el panorama nacional e internacional.

Libro “el Método Nube”.
Primera edición: diciembre, 2018.

Taller de Nube, Parque Padre Hurtado, Santiago, Chile.
Zona de materiales.

arte en la escena contemporánea. Todo lo que sucede en Nube está sujeto a **prácticas colectivas y como consecuencia**, no solo esta figura se actualiza conforme a las sinergias de los equipos humanos, sino que, además, **es su propia investigación y su carácter propositivo lo que va actualizando la interpretación y la comprensión que día a día se hace de su rol.** La apertura a las nuevas experiencias es parte de nuestra lógica cotidiana de trabajo, así como también propiciar camadas de artistas-profesores que profundicen en el arte contemporáneo como una caja de herramientas para la educación. Si pensamos en las residencias como espacios disruptivos, es necesario señalar también que **Nube, en su forma de operar, es también un espacio de disrupción permanente**, siempre atento a lo contingente, a las ideas de quienes entran y salen del equipo, a una lectura del instante como si el contexto fuera

uno nuevo cada vez.

¿Será entonces que esta no es la tercera residencia de Nube, sino que Nube opera en sí misma, siempre, bajo una lógica de residencia? ¿Habría sido ésta la lógica detrás de esas intuiciones que impulsaron a proponer una residencia como el formato para este proyecto? **El formato de residencias y la vida en Nube guardan una naturaleza en común**, y tal vez por la diferencia en sus temporalidades (un proceso acotado y otro permanente), ésta sea la primera vez que podemos pensar y conceptualizar nuestra práctica cotidiana como un lugar disruptivo y formativo para los y las artistas que la conformamos.

Volvamos al inicio de este texto, a pensar cuál es ese lugar que nuestra práctica artístico-educativa guarda dentro de un binomio arte-educación. **Este proyecto nos ha recordado el valor que subyace en los principios mismos de un proceso educativo:** el de encarnar experiencias, hacer sentido, dotar de cuerpo a las palabras, hacerlas propias y con ello, hacerlas densas y también cercanas. ¿Cómo definir entonces el vínculo de Nube con este binomio? ¿Qué reflexiones se

desprenden hoy de esas pre-intuiciones que nos aventuraron a este proyecto? Quisiera **concluir postulando a Nube como una residencia permanente y al binomio que nos define ya no como el de arte-educación sino como el de arte-aprendizaje, sustituyendo la linealidad de la educación por la adaptabilidad y flexibilidad del aprender.** Además, son estos caminos no lineales los que hacen a su vez del artista-profesor un artista-aprendiz.

Que Nube se relacione con los espacios de residencias guarda un valor para el mundo del arte: es al arte a quien le toca mirar las prácticas pedagógicas para ampliar la red de sentidos de su quehacer. Tal vez sea a esto a lo que Luis Camnitzer se refiere cuando habla de *la responsabilidad de la ignorancia*: reconocernos siempre aprendices y con ello, no olvidar la transformación social como fin último y primero de la práctica artística. **Las acciones dan sentido a las palabras, por eso entregarse a espacios de experiencia es un acto educativo, un acto de fe.**

Artopía

*“El hombre es un ser de relaciones
y no solo de contactos, no solo está
en el mundo sino con el mundo”.*

—Paulo Freire

Artopía: Hacia una Cartografía de Residencias Artísticas en Latinoamérica

Christián Viveros Fauné
Octubre, 2022

Rafael Sanzio, *La escuela de Atenas*, (1509-1912).
Palacio Apostólico, Ciudad del Vaticano.

Residencia de artistas como lugar que construye lugares especializados para que personas de esta profesión puedan dedicarse de lleno a sus labores.

⁵ El término alemán Gesamtkunstwerk (traducible como obra de arte total) es un concepto atribuido al compositor Richard Wagner, quien lo acuñó para referirse a un tipo de obra de arte que integraba distintas formas de arte; entre ellas, la música, la danza, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura.

Algunos datan la **primera residencia de artistas** a la creación de la **Academia Francesa en Roma** hace unos 350 años. Otros se remiten a la **Academia Platónica** fundada por Cosimo de Medici en las afueras de Florencia durante el Renacimiento: institución que facilitó tiempo y espacio creativo a figuras como Marsilio Ficino, Donatello y Pico della Mirandola para que pudieran **desarrollar encuentros, conversaciones y otras excelsas actividades** —como traducciones de Platón y la Iliada—, lejos del mundanal ruido de la gran ciudad-estado y sus artesanos, soldados y mercantes.

Por donde se mire, el concepto de la **residencia de artistas como lugar que construye lugares especializados para que personas de esta profesión puedan dedicarse de lleno a sus labores** ha existido por los siglos de los siglos en distintas culturas y en múltiples formas. Si Francia aún ostenta su Villa Medici en Roma —que fue seguida, entre otras instituciones, por la Academia Americana en Roma—, artistas, académicos e industrialistas del norte global desarrollaron similares proyectos en los siglos XIX y XX. Durante este periodo, varias comunidades de artistas decidieron privilegiar el **entorno rural como catalizador**. En 1919, a pesar de situarse primero en Weimar y luego en Berlín, la Staatliches Bauhaus **optó por llevar a la práctica su idea del Gesamtkunstwerke⁵ —inevitable respuesta al modelo académico de educación artística—**, en un entorno específico donde, entre otras cosas, **“el artista está aislado de la sociedad.”**

Comunidad artística y campesina de Solentiname, Nicaragua.

En Latinoamérica el arribo tardío de varios tipos de modernismos —el literario, el arquitectónico, el correspondiente a las artes visuales y, por supuesto, el económico e industrial—, **retrasó el advenimiento de experimentos artísticos colectivos como las residencias de artistas.** Una vez lanzadas en nuestros territorios, estas propuestas se **hicieron eco tanto de las ventajas de sus respectivos contextos, como también de sus vastas necesidades.** Entre estas iniciativas se encuentran proyectos altamente utópicos como la comunidad artística y campesina de **Solentiname**, fundada en 1965 por el célebre poeta y religioso Ernesto Cardenal en el archipiélago del mismo nombre **en el Gran Lago Nicaragua, y también la Ciudad Abierta de Ritoque**, establecida en 1971 por profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso a raíz de la reforma agraria de Eduardo Frei Montalva y de la gran efervescencia cultural que ésta engendró.

Parte experimento social, parte laboratorio artístico llevado a la práctica y a la pedagogía, estas comunidades constituyeron, y aún constituyen, distintos tipos de praxis comunitarias que también se pueden entender como proto-residencias artísticas.

Parte experimento social, parte laboratorio artístico llevado a la práctica y a la pedagogía, estas comunidades constituyeron, y aún constituyen, distintos tipos de praxis comunitarias que también se pueden entender como **proto-residencias artísticas.** Miradas históricamente, hoy presentan **conceptos de colectividad y cooperación** que sirven como modelos para nuestros tiempos; adelantos que, vistos por el retrovisor, rescatan posibilidades que van más allá de fallidos paradigmas contemporáneos como “la aldea global” y “el internet de las cosas”. “Comunidades de vida” —según la frase empleada para describir la fusión de “la vida, el estudio y el trabajo” en Ritoque—, **estos cruciales experimentos surgen al margen tanto del desarrollo cultural convencional como del subdesarrollo económico.** Puntualmente, también **trazan el principio de un mapa de relaciones entre comunidades independientes** que, vistas de forma colectiva, **representan nada más ni nada menos que un mapa creativo de nuestro territorios.**

¿Qué es una residencia de artistas exactamente y para qué sirve? ¿Cuántos tipos de residencias hay y en qué consisten estas diferencias?...

Antes de analizar la suerte corrida por estas tempranas tentativas en materia de residencia de artistas y **desglosar un mapeo de las mismas, hace falta realizar una serie de preguntas básicas.** Entre ellas: ¿Qué es una residencia de artistas exactamente y para qué sirve? ¿Cuántos tipos de residencias hay y en qué consisten estas diferencias? ¿Qué relación guardan las residencias con sus respectivas comunidades y cómo se articulan con respecto al quehacer de sus artistas invitados? ¿En qué manera se necesitan artistas y residencias y cómo interactúan entre sí? Y, por último, ¿cómo se articulan entre ellas las distintas

Amerida.
Ciudad Abierta, Acto de apertura, 1969.
Corporación Cultural Amereida.

residencias artísticas en Latinoamérica (si es que se articulan) y con qué finalidades?

Por obvio que parezca, es importante indicar que **hay casi tantos tipos de residencias de artistas como hay artistas en América Latina**. Dicho esto, existen características comunes que definen su función esencial. Si es cierto que toda residencia existe para brindarle a sus artistas —y muchas veces a investigadores, escritores y curadores—, la posibilidad de trabajar (y a veces) vivir en entornos distintos a sus tradicionales estudios o espacios de trabajo, **la finalidad de estos proyectos es siempre la de facilitarle a sus artistas inesperadas exploraciones en materia del desarrollo del arte**. Tomando en cuenta el amplio espectro de estas propuestas, se puede decir que la mayoría de las **residencias son diseñadas para cumplir con las siguientes metas**: facilitar conexiones entre colegas residentes y ayudar en la creación de redes afines; fomentar la experimentación en base a nuevos conceptos o técnicas (nota: no son pocas las residencias que priman el proceso de ideación por encima de la creación de nuevas obras); y, finalmente, propiciar que camadas de creadores regionales e internacionales profundicen en nuevos entornos y nuevas comunidades de forma inmersiva.

Distintas residencias de artistas se **organizan de distintas formas**. Algunas son parte de alguna **institución mayor**, mientras que otras existen **principalmente para facilitar programas de intercambio**. Algunas residencias dependen de museos, galerías, fundaciones, espacios de estudios, centros artísticos, teatros, escuelas o universidades e inclusive gobiernos. **Se encuentran tanto en entornos urbanos como locaciones rurales, en parques nacionales y**

Según la célebre artista Afroamericana Julie Mehretu, participe de cinco residencias internacionales: “La idea de la residencia va más allá de darle al artista un lugar donde trabajar; es un proyecto que propone ideas sobre la liberación... Las residencias de artistas son lugares experimentales”.

Actividad serigrafía guimaldas. Estudiante preparando matriz para la actividad.

también en la web. Existen residencias que funcionan de forma temporal y otras todo el año; algunas lo hacen como parte de eventos como bienales, trienales o festivales afines. Hay residencias que **incluyen viajes a terreno, sesiones de crítica o conferenciantes invitados**; otras incluyen en su misión, **trabajo con comunidades cercanas** donde ayudan que los artistas establezcan vínculos con miembros de estas como requisito de su estadía.

Sea como sea su funcionamiento, **toda residencia enfatiza tanto la creación de un espacio de reflexión personal como el discurso informal y crítico con otros residentes**. Sin ir más lejos, se podría decir que éste es el sine qua non de la residencia de artistas, independientemente de su lugar en el mapa.

Tanto en Latinoamérica, como en otras localidades, **las residencias presentan, sobre todo, una experiencia de crecimiento profesional y personal**. Así al menos ha entendido su misión **Nube Lab, espacio chileno ubicado en Santiago que también opera como una estrecha red nacional de artistas, diseñadores, investigadores y profesionales reunidos en torno a la enseñanza educativa y experimental y que genera actividades y talleres para escuelas locales**. Partiendo como espacio de discusión virtual sobre el valor de las residencias de artistas durante la cuarentena, esta organización —liderada por su fundadora Paula de Solminihac, seis artistas-profesores, el equipo de investigación, contenidos, diseño, registros y comunicaciones de Nube Lab y este escritor—, dio puntapié al **proyecto “Experiencias Arte + Educación en América Latina” en el año 2022**. Su logro más significativo: una

importante **colaboración con seis residencias ubicadas en distintas zonas del centro y sur del continente americano**, que en sí constituye, a pesar de las distancias, los acotados presupuestos y la pandemia, **una pionera junta panamericana de residencias de artistas**.

Una de las **primeras metas** al momento de investigar los conceptos que animan el quehacer de las residencias de artistas al sur del Río Bravo fue **levantar una cartografía que “mapeará” estas organizaciones en América Latina** —labor que no se realizaba desde el año 2014 (un listado, exhaustivo en su momento, fue publicado por la red colaborativa vadb.org). **Esto se hizo, según Nube, aplicando tres criterios de selección:** “proyectos involucrados en la formación de sus artistas residentes a través de programas educativos y/o entrega de herramientas para profundizar los aprendizajes en la práctica artística; proyectos que se posicionan como una experiencia abierta a las comunidades, o que involucran al/la artista en una instancia comunicativa con la comunidad; proyectos vinculados directamente con sus contextos sociales, es decir, en conexión con la comunidad propia del lugar geográfico en la cual se sitúan.”

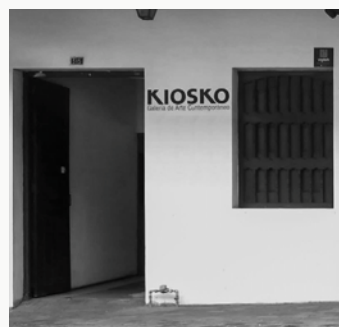
Este ejercicio arrojó dos resultados principales. Primero, un **mapeo que visibiliza 39 residencias de artistas activas en todo el continente latinoamericano, desde México hasta Tierra del Fuego**; y, segundo, un compromiso para establecer un **trabajo de residencia colaborativa durante el año 2022 en formato mixto** —remoto y presencial— con los siguientes espacios latinoamericanos:

Este ejercicio arrojó dos resultados principales. Primero, un mapeo que visibiliza 39 residencias de artistas activas en todo el continente latinoamericano, desde México hasta Tierra del Fuego; y, segundo, un compromiso para establecer un trabajo de residencia colaborativa durante el año 2022 en formato mixto.

Festival Arte Sonoro Tsonami, Valparaíso, Chile, 2022.

Beta-Local (Puerto Rico), Correlación Contemporánea (Perú), Kiosko Galería (Bolivia), Residencias de Arte en Solentiname (Nicaragua), SOMA (México) y Tsonami Arte Sonoro (Chile). Un ejercicio de **mirar al sur desde el sur en materia de recursos y limitaciones, diferencias y similitudes, propuestas y desafíos**. “Experiencias Arte + Educación en América Latina” también ha servido como una suerte de **rompehielos con respecto a las nuevas realidades de nuestros tiempos** —caracterizadas por una cascada de emergencias regionales y mundiales—. En momentos donde la democracia, la libertad de expresión y el planeta mismo están bajo amenaza hay pocas opciones más constructivas —al menos para nuestro rubro—, que un mayor acercamiento entre artistas y las organizaciones independientes que los representan.

Correlación Contemporánea.
@Correlación_contemporanea.Beta Local.
@beta_local, 2020.Kiosko Galería.
@kiosko_galeria, 2022.

Rehacer el continente cultural que es Latinoamérica a partir de propuestas como esta cartografía y la puesta en escena de relaciones que ha logrado Nube Lab y sus socios —me refiero aquí tanto a las residencias de artistas participantes en esta primera jornada como a las venideras— **es fundamental**. Lo que empezó como conversaciones informales durante la pandemia ha mutado en poco tiempo en un **valioso ejercicio crítico-pedagógico**, en el que se llegan a discutir importantes asuntos como el rol de la residencia, los límites de la educación artística tradicional, como aprender experiencialmente o “de forma casual”, y la creación de espacios orientados no solo a la lógica de la producción sino también a lo que se puede llamar el aprendizaje a través del error.

Como decía el Paulo Freire, **“la educación se rehace constantemente en la praxis,”** y estudiar y crear, por igual, **no es solo un acto de consumir ideas sino de recrearlas de forma continua**. Esto es lo que aporta y ha aportado el proyecto “Experiencias Arte + Educación en América Latina”. Esto y la noción que **los laboratorios de arte**, llámalos academias platónicas o residencias de artistas, también **pueden funcionar como columna vertebral para una nueva visión colectiva y comunitaria que aúna teoría y práctica en Latinoamérica**, tanto para hoy, como para mañana.

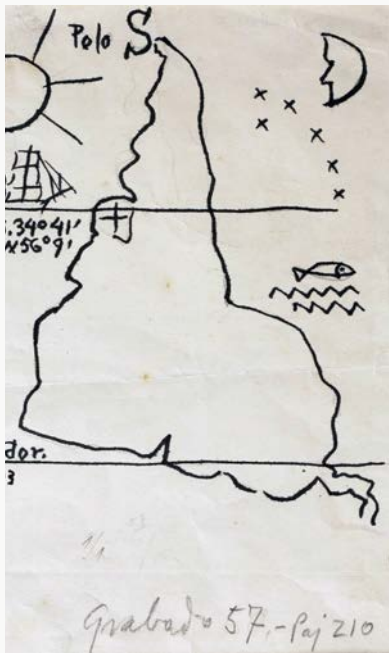

Cartografiando

Cartografiando residencias Arte+Educación en América Latina

Célin Fercovic
Rocio Guerrero

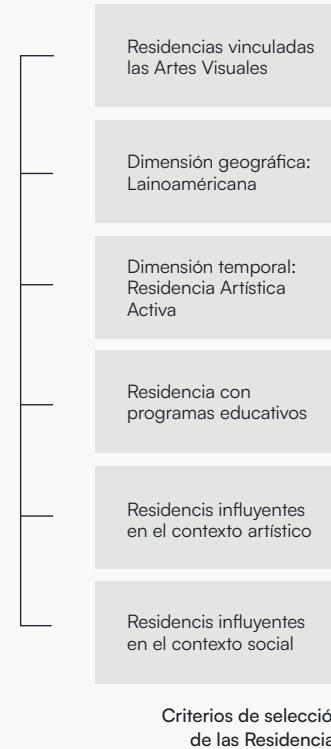

Joaquín Torres-García, *América Invertida* (Inverted America), 1943, tinta sobre papel, 22 x 16 cm (Fundación Torres García, Montevideo).

La cartografía que esta publicación presenta fue *iniciada en el año 2021 tras un proceso de mapeo e investigación sobre las residencias artísticas de América Latina*. Como objetivo principal —tanto en ese primer año como en su continuación durante 2022—, nos planteamos identificar espacios de intercambio cultural en la región que movilizaran programas de residencia desde las artes.

Las residencias encontradas fueron enlistadas y caracterizadas, para —en primer lugar—reconocerlas y, posteriormente, sistematizar su estudio. A modo de síntesis, esta lista se fijó de acuerdo a los siguientes **seis criterios**: 1. Residencias vinculadas a las Artes Visuales; 2. Dimensión geográfica: Latinoamérica; 3. Dimensión temporal: Residencias Artísticas

Activas, 4. Residencias con programas educativos; 5. Residencias influyentes en el contexto artístico; y 6. Residencias influyentes en el contexto social.

El proceso de “mapeo” fue realizado exclusivamente mediante internet. En primera instancia, la pesquisa de residencias artísticas latinoamericanas fue a través de palabras claves, blogs y revistas

digitales de arte latinoamericano considerando aspectos temporales y geográficos, es decir, **residencias recientes con sede entre México y Tierra del Fuego** como límite territorial. Prontamente nos encontramos con sitios especializados de búsqueda, es decir, proyectos dedicados a localizar residencias artísticas en el continente. **Usando los dos criterios mencionados —tiempo y espacio—** y ambas estrategias de búsqueda, conseguimos un primer listado de aproximadamente **80 residencias artísticas latinoamericanas**.

En la segunda etapa, y sabiendo que el número iría en ascenso, decidimos continuar la investigación **sumando más criterios a la búsqueda** para dirigir mejor nuestros intereses. Con el propósito de **evitar la inclusión de espacios de residencia vinculados exclusivamente al turismo y ocio, y sin impacto en sus localidades o en el contexto artístico latinoamericano**, acordamos establecer tres nuevos filtros a la hora de seleccionar, criterios que fuesen lo suficientemente objetivos y concretos. **Al momento de hacer la selección final, se tomó en consideración que el proyecto cumpliera con al menos dos de los tres filtros que se describen a continuación:**

Residencias que tienen un programa educativo

Residencias que tienen un programa educativo. Bajo esta categoría se encuentran residencias cuyo programa sea una experiencia formativa para los artistas, residencias que ofrecen programas educativos a la comunidad o residencias que involucran al artista en una instancia educativa con la comunidad.

Residencias que influyen en el contexto artístico local

Este filtro aplica para todos aquellos programas que **generen impacto en el contexto artístico local,** ya sea porque son reconocidas como un hito para la carrera de las/os artistas, porque quienes las dirigen son artistas o gestores culturales reconocidos, o porque se encuentran vinculadas a instituciones de renombre. Se entiende como contexto artístico local a los agentes culturales relevantes para el desarrollo de la práctica artística.

Residencias que influyen en el contexto social local

Se entenderá por contexto social local a la comunidad propia del lugar geográfico en la cual se sitúa el proyecto. En este sentido, este filtro involucra **proyectos comprometidos con el entorno que los alberga.** Bajo este filtro se agrupan residencias que posean un foco en arte colaborativo y cooperativo, vinculando a la comunidad en el proceso.

El resultado de esta cartografía derivó en la selección de las seis residencias participantes en el proyecto aquí presentado y su detalle puede ser observado en el anexo adjunto.

Cartografía

Encontrar mirar
compartir y crear

Encontrar, mirar, compartir y crear: registro de una residencia a distancia

Constanza Tobar

Jornada de encuentro.

Primer encuentro online con residencias. 2 de Mayo, 2022.

Desde marzo hasta noviembre de este año, 2022, un conjunto de residencias artísticas de países de habla hispana de América Latina y el Caribe colaboraron en la activación de un trabajo colaborativo y a distancia —siguiendo la modalidad y ciertas metodologías de las residencias— que pudiera contribuir a la formación de los y las artistas-profesores, profesionales dedicados a la educación artística y el fomento de la creatividad en Nube Lab. Este proyecto fue presentado como “Experiencias arte+educación en América Latina” al Fondo de Fomento del Arte en la Educación, en

la línea de formación artística especializada para niños, niñas y jóvenes en edad escolar del sistema de educación no formal. Desde su adjudicación en enero, se **produjeron y realizaron dos jornadas de encuentro** entre todo el equipo de trabajo y las seis residencias convocadas. A ello le continuó un **proceso de prototipado**, de diálogos, pruebas, activaciones y actividades con personas de distintos orígenes y edades. Este escrito presenta un **panorama general a partir de las etapas y de los hitos más relevantes, reflexionando** en torno a los puntos de convergencia y diferencia que surgieron en el proceso.

JORNADA DE ENCUENTRO

“¿Para qué conocernos?” pregunta Paula de Solminihac, directora ejecutiva de Nube, en el cierre de las jornadas de encuentro virtuales de residencias. Estas instancias que se venían gestando desde marzo de 2022 y se desarrollaron durante la primera semana de mayo, estuvieron enmarcadas con un **propósito claro: “fortalecer los procesos artístico-educativos y capacidades profesionales de Nube Lab a través de una residencia, basada en el intercambio horizontal de experiencias y conocimientos, con otras residencias latinoamericanas que poseen programas educativos y de vinculación con la comunidad”**. Así, en términos de proyección futura, estuvo planteado el objetivo general del proyecto.

Si volvemos a la pregunta inicial, una respuesta certera y directa justamente aludiría a dicho objetivo, pero definitivamente no se agota allí. **En estas dos jornadas, cada una de las residencias invitadas nos contó sobre sus quehaceres, historias, sus causas y sus metodologías de trabajo**. En consideración de estas exposiciones y las conversaciones que se gestaron, quisiéramos presentar brevemente a las residencias convocadas en el orden de participación de las jornadas:

SOMA —

SOMA.
@Somamexico.

Es una residencia ubicada en **Ciudad de México**. Durante los encuentros, nos acompañaron Laura Cortés, directora general, y Laura López, coordinadora del programa educativo. Esta organización sin fines de lucro, fundada en 2009, **surgió para gestar un proyecto con un fuerte énfasis en procesos educativos que le siguieran el paso a las transformaciones de la escena artística local ocurridas desde la década de 1990 y que congregara las voces de artistas de distintas generaciones**. Así es que se concibe como “un espacio de artistas para artistas” que busca “estimular el diálogo y la colaboración entre artistas y productores culturales de diferentes contextos y generaciones”.

BETA LOCAL —

Beta Local.
@beta_local.

Es una residencia de **San Juan, Puerto Rico** que también fue fundada en 2009. En las jornadas nos acompañaron Michael Linares Vázquez y Pablo Guardiola, co-directores junto a Nibia Pastrana Santiago. Beta-Local es una organización caribeña sin fines de lucro “**dedicada a apoyar y promover la práctica y el pensamiento estético a través de tres programas que implican investigación, producción y mediación de las artes, incentivando el intercambio con la comunidad local**”. A lo largo de su presentación, nos mostraron la relevancia que tiene el contexto político y social puertorriqueño en la conformación de este espacios. **Su condición colonial, además de otras consecuencias, ha limitado las posibilidades locales de formación artística**. Por otra parte, para zafarse de las limitantes de la noción de artista que tienden a ser incluyentes antes que excluyentes, sus invitaciones apelan a los <<trabajadores culturales>>, reuniendo a una diversidad de disciplinas en sus programas. En sus procesos relevan la búsqueda de puntos de encuentro y el trabajo cotidiano y sostenido.

CORRELACIÓN — CONTEMPORÁNEA

Correlación Contemporánea.
@Correlación_contemporanea.

Se ubica en **Lima, Perú**. Su equipo está conformado por Marco Herrera, director de residencias y programas de investigación, y Christi Zorrilla, directora del área educativa, ambos presentes en los encuentros que dieron inicio al proyecto. En 2016, Correlación Contemporánea **surge como una iniciativa de estudiantes para estudiantes de artes, buscando prestar apoyo y orientación en la recta final de sus estudios formales**. Se define así mismo como **“un espacio de autogestión artística con el objetivo de analizar y aportar al sistema actual de producción, difusión e investigación del arte contemporáneo en Perú”**. Si bien en un principio su trabajo se orientó al acompañamiento de estudiantes de distintas escuelas, en la actualidad también cuenta con dos programas de residencias en la selva amazónica peruana que propician el diálogo intercultural con las comunidades de la zona. En estos programas **se releva el respeto, la colaboración y el intercambio de conocimientos**.

TSONAMI — ARTE SONORO

Tsunami Arte Sonoro.
@Tsunamiartesonoros.

Se sitúa en **Valparaíso, Chile**. Durante las jornadas de encuentro estuvieron presentes Alejandro Da Silva, encargado del área de formación, Manuela Gomezjurado, de investigación, y Sebastián Rey, coordinador de propuesta pedagógica. **Tsunami es una organización dedicada al fomento, desarrollo y promoción de las prácticas sonoras contemporáneas tanto a nivel nacional e internacional**. Hace 15 años inició como un festival de música experimental que posteriormente transitó hacia el desarrollo de investigaciones territoriales con un perfil colaborativo, de intercambio y reflexión con la comunidad. Tienen un **programa educativo llamado Escuela de Arte Sonoro Tsunami, un espacio especialmente diseñado para la exploración, experimentación y aprendizaje a partir de percepción y experiencias lúdicas con el sonido**. Además, coordinan un programa de residencias, un estudio radial, y una galería de arte sonoro.

RESIDENCIAS DE ARTE EN SOLENTINAME

Residencias de Arte en Solentiname.

Está ubicada en el **archipiélago del mismo nombre ubicado al sur de Nicaragua**. Durante la instancia de encuentro fue Marcos Agudelo, fundador y coordinador de la residencia, quién presentó. Sus antecedentes se hallan en el trabajo de Ernesto Cardenal con la comunidad campesina que consolidó una tradición pictórica local. Entre los fundadores de esta labor, está el padre de Marcos, de allí su vinculación con el territorio. La residencia como tal opera desde hace diez años con una formación que, de acuerdo a su coordinador, fue “orgánica”: a partir de invitaciones particulares a artistas, se percataron de que habían activado una residencia. **Es una experiencia de intercambio, experimentación y reflexión entre artistas, invitados y la comunidad que también propone la realización de un proyecto independiente como parte de la experiencia para el estímulo creativo.** Los temas que suelen desarrollarse son afines al medio ambiente, memoria histórica, arquitectura sostenible, género, cultura popular, experiencias comunitarias, arte relacional, arte y poesía, fotografía y antropología social.

KIOSKO GALERÍA

Kiosko Galería.
@Kiosko_Galería.

En **Santa Cruz de la Sierra, Bolivia**, Jeannine Paz, encargada de comunicaciones, y Douglas Rodrigo Rada, a cargo de la curaduría, estuvieron presentes en las jornadas contándonos sobre esta organización. Hace 16 años Kiosko Galería se conformó como **un espacio de arte contemporáneo, alternativo e independiente gestionado por artistas de la ciudad. Su objetivo es generar, promover y fomentar el arte contemporáneo desde la región al mundo.** El programa de residencias internacionales de arte contemporáneo inició en mayo de 2007 con el objetivo de constituir un espacio de encuentro en Bolivia y ofrecer oportunidades de intercambio para artistas nacionales y extranjeros. Todo esto, en un contexto nacional que carece de financiamiento para continuar la formación artística.

Jornada de prototipado en taller Nube.
Viernes 29 de julio de 2022.

Las descripciones de estas residencias, así como los diálogos que surgieron entre los y las participantes nos ponen ante temas y problemáticas regionales que son transversales, en mayor o menor medida. Por un lado, aparecen aquellas relacionadas al mundo de las artes, como la precariedad del medio artístico, la ausencia de financiamiento y su búsqueda constante, la escasez de programas educativos o su inadecuación con lo que demanda el contexto. Pero, por otro lado, están aquellas que dejan ver la realidad social de los habitantes del territorio que, sobre todo, los impulsa a desarrollar y articular espacios artísticos y educativos en sus contextos locales que, en algunos casos, están atravesados por geografías que proveen sellos distintivos a sus proyectos. Pese a que el carácter

Amanda Saavedra
SOMA

Miguel Maira
Beta-Local

Catalina Pavez
Correlación
Contemporánea

Rocío Guerrero
Tsunami Arte
Sonoro

Melissa Ferreira
Residencias de Arte
en Solentiname

Javier Otero
Kiosko Galería

virtual puede suponer una limitante para conocernos, no impidió que nos acercáramos a estos proyectos de otras latitudes. Como señaló Elena Loson (directora de contenidos de Nube Lab) durante la segunda jornada, “el encuentro permite una toma de perspectiva respecto de cómo se presentan en la web y cómo se transmite esa experiencia, la anécdota a través del encuentro”. Es decir, un conocimiento al que hasta el momento sólo habíamos accedido a través del texto e imagen disponible en internet, tomó otro cariz y se enriqueció en la conversación sobre el quehacer.

Luego de las jornadas, siguió un trabajo de coordinación para vincular a los y las artistas-profesores con las residencias en un trabajo a distancia y virtual uno a uno. Esta relación no fue azarosa, se basó en las afinidades descubiertas en el trayecto y en ciertas temáticas inscritas en los cuerpos de trabajo de las y los artistas que colaboran en Nube Lab. Con todo ello, las duplas que se articularon corresponden a las siguientes: SOMA y Amanda Saavedra; Beta-Local y Miguel Maira; Correlación Contemporánea y Catalina Pavez; Tsunami Arte Sonoro y Rocío Guerrero; Residencias de Arte en Solentiname y Melissa Ferreira; Kiosko Galería y Javier Otero.

PROTOTIPADO

Durante los meses de mayo, junio y julio, los y las artistas-profesores entablaron contacto con las residencias para **compartir sus experiencias e ir delineando las consignas que trabajarían. Sus primeros resultados fueron enseñados al resto del equipo en una sesión de prototipado colectivo.** Esta instancia solía conformar el calendario anual de Nube hasta la pandemia, por lo que este intercambio de residencias nos permitió retornar a una dinámica fundamental de la vida de taller.

En la jornada surgieron algunas preguntas que fueron compartidas por los y las artistas-profesores, y que los acompañaron durante todo el proceso creativo. **Un intercambio que se realiza con otros países y que nos da como pie forzado una labor a través de medios digitales, planteó una serie de dudas para las y los artistas-profesores sobre la posibilidad de (re)conocer un espacio y apropiárselo para crear.** “Me pasó que al final la pregunta era como si uno puede visitar un lugar sin visitarlo” comentó Catalina Pavez cuando nos hablaba sobre sus esfuerzos para acercarse al paisaje amazónico, agregando desde su experiencia en el archipiélago de Chiloé: “La gente con la que me relaciono tiene una mirada muy... no sé cómo decirlo...ideales sobre los distintos contextos”. En una línea similar, Javier Otero nos planteaba: “¿Cómo me pongo en un escenario que no conozco?”, por las dificultades para acercarse a la ciudad de Santa Cruz. **De este modo, para varios artistas, la creación de un prototipo se volcó hacia una búsqueda para suplir distancias.** A través

de literatura, videos de YouTube, podcasts, artículos académicos, caminatas por espacios donde veían afinidades territoriales y conversaciones con sus contrapartes, los artistas fueron aproximándose a estos espacios con la precaución de no caer en las idealizaciones de un ojo ajeno y turista.

Estas últimas preocupaciones en torno a la mirada no se agotaron allí, persistieron a través de otra pregunta: “¿Cómo vemos a otros y cómo nos ven?”. A raíz de sus conversaciones con Marcos Agudelo de Residencias de Arte en Solentiname e inquietudes personales, la artista Melissa Ferreira se interesó por la avifauna de este archipiélago de Nicaragua. “¿Cómo ve un pájaro? ¿Un colibrí?”, nos dijo en este encuentro marcado por la horizontalidad. Aunque el espectro de luz con que estamos familiarizados nos limita a ubicarnos en el lugar de las aves —y suplir esa distancia—, **Melissa nos señaló que su interés estaba en desarrollar dispositivos que quebraran nuestra mirada para hacernos ver de otras formas.** Los objetos elaborados —que también hacen de máscaras—, alteran nuestra percepción visual, sin embargo, también cambian el modo en que nos ven otros, como en esa misma instancia puntualizó Elena Loson. **Esta reflexión resonó en el equipo por los ejercicios que supone una residencia y la presentación de uno mismo o de su obra en el mundo del arte.**

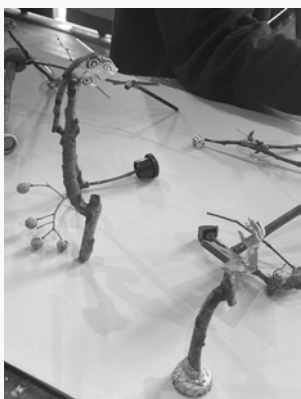
La presentación de un prototipo ante el equipo es solo una pequeña fracción del tiempo

*“Me pasó que al final la pregunta era si uno puede visitar un lugar sin visitarlo”
Catalina Pavez.*

*“¿Cómo me pongo en un escenario que no conozco?”
Javier Otero.*

*“¿Cómo vemos a otros y cómo nos ven? ¿Cómo ve un pájaro? ¿Un colibrí?”
Melissa Ferreira.*

Melissa nos señaló que su interés estaba en desarrollar dispositivos que quebraran nuestra mirada para hacernos ver de otras formas.

Tallereando.
Sesión de prototipado.

Taller Abierto en Nube Lab.

Testeo de prototipos, sábado 2 de septiembre de 2022.

de trabajo que está tras la obra. Una parte importante ocurre en soledad, pero también en el taller a través de conversaciones casuales que derivan en nuevas ideas o resoluciones. **El valor de la jornada de prototipado colectivo, cómo se vivió ese día, es que actúa como una suerte de detonante y/o acelerador de los procesos. En la muestra de los prototipos se testea y experimenta colectivamente, se confirman y se debaten las propuestas o parte de éstas.** También se suman referentes, se abren nuevas aristas y se resuelven distintas dimensiones del prototipo. **Mientras algunos prototipos reciben ajustes mínimos, otros comienzan a desarrollar nuevas propuestas** ante las sugerencias del encuentro. **Los ritmos de cada artista y su prototipo no avanzan al mismo ritmo, tampoco son lineales ni progresivos.**

El silbido de una botella sin la intervención de un soplo humano, visores que nos permitieron observar nuestro

entorno con otros ángulos o tonalidades, una hoja que plegándose reúne simultáneamente distintas temporalidades, una mochila con instrumentos que facilitan el registro de un viaje, un dispositivo que refleja caras e intercala rasgos con quien esté al frente y un libro que aborda la erosión como hecho material y fenómeno social fueron los resultados a los que llegaron los artistas-profesores durante esta fase o en las que siguieron.

SESIONES 1:1

En el ciclo de creación de nuevas actividades Nube, **las sesiones 1:1 (1 a 1) son extensiones de la jornada de prototipado colectivo, pero a diferencia de ésta su modalidad de trabajo es la dupla.** Usualmente, Elena Loson se reúne con los y las artistas profesores para profundizar y resolver los elementos que hayan quedado inconclusos de sus obras. En esta ocasión, las y los artistas profesores mostraron sus avances en relación a las observaciones, **transitando desde la confirmación de sus primeras intuiciones hasta la reformulación total de la propuesta.** La elaboración y consolidación de un prototipo, sobre todo, se trata de ensayo y error.

Las principales problemáticas que surgieron para concretar los

prototipos, más allá de las dimensiones materiales y/o técnicas, se orientaron hacia cómo activar y mediar las actividades. Una parte de los artistas-profesores ya contaba con ciertas certezas sobre su resultado, produciendo obras que nos cautivaron. Pero, ante el despliegue de estas tecnologías del encantamiento, nos preguntamos cómo proveer un contexto y contenido a estas acciones para que no se agoten en la sorpresa que la operación causa al receptor. **El diálogo con Elena Loson logró plantear cuestiones en torno a la mediación de las obras y visibilizar los puntos de partida de los artistas-profesores para llegar a ellas.**

En esta misma discusión, en sintonía, apareció otro cuestionamiento. **¿Cómo hacer una devolución que no quede des-anclada del contexto de la residencia y de Nube Lab?** Un balance que conjugara los intereses personales de los artistas-profesores, las conversaciones con las residencias y el desarrollo de una actividad para las y los niños de Nube **terminó siendo una dificultad imprevista, pero que se pudo sortear** a través de adaptaciones etarias, el trabajo con formatos más pequeños, la periodicidad de la actividad o la creación de resultados diferenciados para ambos espacios.

Taller Abierto en Nube Lab.
Testeo de prototipos, sábado 2 de septiembre de 2022.

TESTEO DE LAS ACTIVIDADES

Este año, Nube Lab abrió su taller para que familias y comunidades educativas lo visiten dos veces al mes, durante las mañanas de los días sábados y participen en distintas actividades artístico-pedagógicas. Durante la segunda versión del **“Taller Abierto”**, es que las y los artistas-profesores mostraron y pusieron a prueba sus prototipos para conocer la **recepción, mejorar aspectos técnicos y materiales y probar narrativas que permitan situar su creación**. Las niñas y niños junto a sus acompañantes balancearon una botella silbadora ubicada sobre una plataforma, oyendo el sonido generado por la presión del agua; utilizaron las herramientas de reconocimiento de lugares que estaban integradas en la mochila contando pasos, trazando rutas o identificando colores; jugaron a intercalar sus rasgos faciales con un dispositivo construido con bolsas de cartón y contenedores de aluminio; y probaron superponer distintas temporalidades con un juego de papel. **A partir de las interacciones con este público familiar, el testeo del equipo y las conversaciones con las residencias, las y los artistas profesores retornaron a su prototipo, incorporando sus observaciones.**

Todos los aprendizajes del proceso se volcaron en la escritura de bitácoras de actividades que permiten replicar las obras y compartir los referentes.

En el siguiente apartado de esta publicación, nos aproximaremos a “Mi tiempo” de Amanda Saavedra, “Instructivo para investigar” basado en el “Libro de la erosión” de Miguel Maira, “Persiana Tú y Yo” de Javier Otero, “Mensajes de aire” de Rocío Guerrero, “Ojos girados” de Melissa Ferreira y “Caja-mochila” de Catalina Pavez.

Presentación de artistas-profesores**MELISSA FERREIRA**

(1994, Chile)

Es **artista visual** formada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es artista-profesora en Nube Lab y forma parte de Colectiva Un Lugar, donde indaga en procesos análogos y prácticas colectivas. **Sus obras se centran en las nociones de territorio, cuerpo y tecnología en el contexto geopolítico actual.**

ROCIO GUERRERO

(1991, Chile)

Es **artista multidisciplinaria** formada en la Pontificia Universidad Católica y con un **MFA en Hunter College**, Nueva York. Se ha desempeñado como artista-profesora y coordinadora de proyectos en Nube. **En su obra, Rocio compone sistemas a través de gestos poéticos que ponen en tensión la relación entre cuerpo y lenguaje.** Dentro de estos sistemas, fabrica herramientas para establecer distintas formas de comunicación, objetos que, cuando se activan, amplifican la experiencia y nos ayudan a comprender y compartir realidades.

MIGUEL MAIRA

(1993, Chile)

Es **artista visual** formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Nube Lab se desempeña como jefe de talleres y artista-profesor. **A partir de la recolección de situaciones y desechos de la ciudad de Santiago, sus obras nos aproximan a un ejercicio arqueológico de lo urbano.**

Presentación de artistas-profesores**JAVIER OTERO**

(1990, Chile)

Es **artista visual** de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Nube ha trabajado como artista-profesor y hoy tiene el cargo de gestor y productor de proyectos. **Su obra actual se centra en la investigación gráfica tanto abstracta como figurativa.** A través de configuraciones lúdicas se refiere a temas como el uso del territorio y el ejercicio de poder.

CATALINA PAVEZ

(1988, Chile)

Es **licenciada en artes y profesora de educación media en artes visuales** de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Nube se desempeña como coordinadora educativa y artista-profesora. **Sus intereses artísticos reflexionan en torno a lo cotidiano, re-situando en nuestra mirada sus particularidades, a partir del trabajo con objetos por medio de la escultura, lo gráfico y la instalación.**

AMANDA SAAVEDRA

(1992, Chile)

Es **artista visual** de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Nube se ha desempeñado como artista-profesora. **Sus intereses artísticos van desde la búsqueda de pequeños relatos en los objetos usados y en desuso hasta la magia que hay detrás de las máquinas y los artículos eléctricos.** De esta exploración usualmente, se desprenden ideas para pensar y repensar en/el tiempo y sus formas.

Bitácoras

Mi tiempo

Amanda Saavedra x SOMA

Esta es una actividad para poder **reflexionar en torno al tiempo**, como se pliega y se despliega y **cómo es distinto** no solo para cada persona, sino que **para cada ser vivo**. Vamos a crear o **hablar en torno al futuro y al pasado** a través de un “mapa temporal”, mezclando el tiempo con el espacio para acercarnos a la pregunta **¿cuál es mi tiempo?**

Materiales

- x 1 hoja carta
- x 1 lápiz
- x 1 tijera o corta-cartón
- x Lápices de colores

Pregúntate...

Si te pregunto qué es el tiempo, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Podemos recordar el futuro? ó ¿Predecir el pasado?

Dificultad 1

- 01 ¿A quién le toca el papel? si te toca a ti tienes 1 min para plegar y desplegar las pestañas de este pop-up.
- 02 Concéntrate e inventa una historia que puedas contar viendo los dibujos que están en el papel. Preguntas para guiarte: ¿quiénes son los personajes? ¿Qué situaciones aparecen? ¿Ves alguna cosa que sea familiar?
- 03 Cuenta una historia a las personas que te rodean o a tí mismo/ ausando los personajes y elementos que aparecen en el papel.

Dificultad 2

- 01 Al poner la hoja de manera horizontal encontramos a lo ancho 4 líneas de pliegue y a lo largo dos líneas de corte que no llegan al final de la hoja. Lo primero es hacer los pliegues.
- 02 Da vuelta la hoja y por su reverso dibuja en la 2° columna lo que consideres como el pasado o nuestro pasado (recuerda que el dibujo debe tener continuidad en los puntos que aparecen en la hoja)
- 03 Deja la tercera columna vacía y luego en la cuarta dibuja cómo imaginas el futuro (no olvides que este dibujo también debe tener continuidad en los puntos que aparecen en la hoja)

- 04 Ahora corta las líneas horizontales que están marcadas por el reverso de la hoja, con mucho cuidado trata de que sean lo más rectas posibles.
- 05 Realiza los pliegues y anda juntando una imagen sobre otra, haciendo pliegues hacia atrás y hacia adelante pero alternados por fila, es decir si el primer pliegue vertical es hacia adelante, el de la segunda fila será hacia atrás.
- 06 ¡Inventa un presente que esté en medio de estas dos temporalidades!

Prototipos Amanda Saavedra

Dificultad 3

- 01 A este dibujo le faltan algunas cosas, ¿sabrías decir cuáles?. Si plegamos y desplegamos vemos cómo se juntan dos dibujos distintos pero que aún así tienen cierta correspondencia (o sentido). ¿Qué pasaría si hubiera existido un robot en la época de los dinosaurios? ¿O si los dinosaurios siguieran existiendo? ¿Qué cosas del pasado aún conservo? ¿Qué cosas me gustaría conservar en el futuro? ¿Existe algo que debiera estar presente en todos los tiempos?
- 02 Dibuja lo que quieras en los espacios en blanco o recorta y pega los personajes que quieras, si quieres también puedes pintarlos.
- 03 Ahora pliega y despliega los dobleces del papel para ver cómo se mezclan el pasado con el futuro.

Esta es una actividad para tratar de pensar y entender el tiempo de una manera distinta, o por lo menos ampliar la noción que tenemos de tiempo y espacio.

Instructivo para investigar

Miguel Maira × BetaLocal

Presentamos una serie de pasos y consejos útiles para comenzar una investigación de cualquier tema. Nos centraremos en la primera etapa: la recopilación de información e imágenes.

Materiales

- × Enciclopedias
- × Diccionarios
- × Periódicos y revistas
- × Buscador de internet
- × Cuaderno (*opcional*)
- × Lápices y marcadores
- × Tijeras

Pregúntate...

¿Se puede escribir de lo que no se sabe?

Paso a paso

- 01 Selecciona un tema de tu interés y comienza buscando su definición. Usa un diccionario que te permita identificar diferentes significados de la palabra, si es que los tiene. A esto se le llaman acepciones: selecciona 2 o 3 y transcríbelas en tu cuaderno, o en un documento word si prefieres trabajar en un computador.
- 02 Utiliza otra hoja de tu cuaderno para construir una familia de conceptos, es decir, escribir una lista de palabras relacionadas. Un diccionario de sinónimos y antónimos es perfecto para esto. Busca por lo menos 10 palabras. Puedes ir actualizando esta “familia” a medida que avanzas con la investigación. Esto te ayudará a expandir el rango de búsqueda.
- 03 Revisa las enciclopedias a tu disposición y busca el tema o concepto trabajado. Puedes comenzar con una lectura veloz para identificar los párrafos más importantes y luego detenerte a leer éstos con mayor detención . Copia estos párrafos a tu cuaderno y anota el lugar de donde lo sacaste: número de página y nombre del libro o enciclopedia.

** Si estás en el computador o celular, asegúrate de acudir a páginas web que sean una fuente confiable de información, como las plataformas del Ministerio de Educación. Si extraes información de fuentes como Wikipedia, recuerda seguir investigando para contrastar esta fuente con otras, ya que no siempre es una fuente confiable. Copia y guarda el link del sitio de donde proviene lo que encuentres.*

- 04** Busca y selecciona imágenes que complementen lo que vas encontrando. Hay ciertas imágenes que sirven para ilustrar una idea que ya escribiste, mientras que otras, por sí mismas, son capaces de entregar mucha información que complementa tu investigación.

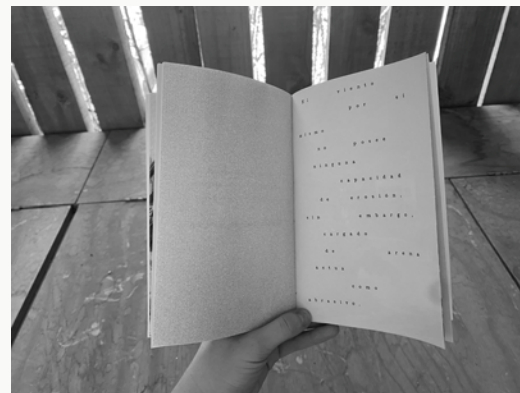
** Si estás en internet, busca las más grandes y con mejor calidad. Si estás trabajando con libros, no los puedes recortar, pero puedes calcar sus imágenes (con papel diamante por ejemplo), fotografiar e imprimir o sacarle fotocopias. Intenta tener variedad: ilustraciones, fotografías, gráficos, pinturas ... También puedes crear tus propias ilustraciones.*

- 05** Busca palabras, frases o fotografías en diarios y revistas que llamen tu atención. Recorta todas las que puedan servirte. A veces las relaciones pueden no ser tan claras o evidentes, sin embargo hacer asociaciones más libres le puede añadir un tono poético a tu investigación, proponiendo tus propios vínculos.

- 06** Finalmente, re-ordena toda la información que encuentres. Ya estás preparad@ para redactar tu tarea, o preparar tu presentación.

Manejar información no es lo mismo que tener conocimientos. Sin embargo, en el ejercicio de buscar y seleccionar información podemos fortalecer nuestra propia forma de entender el mundo, desarrollando autonomía y pensamiento crítico.

Prototipos Miguel Maira

Persiana Tú y Yo

Javier Otero x KIOSKO

La actividad consiste en crear una capucha para usar sobre la cabeza que permita ver y ser visto pero solo parcialmente.

Materiales

- x Bolsa de papel madera o kraft
- x Mica o papel plástico transparente tamaño carta
- x Adhesivo espejado o papel metalizado

Pregúntate...

¿Qué veo cuando veo el rostro de otras personas?

Paso a paso

- 01 Toma una bolsa de papel madera o kraft y dibuja un rectángulo de 19 cm de ancho x 26 cm de largo.
- 02 Recorta el rectángulo. Para hacerlo, puedes hacer un orificio con un lápiz con punta e insertar la tijera.
- 03 Pega la mica transparente por dentro de la bolsa, en el espacio del rectángulo recortado, como si fuera una ventana, refuerza con cinta adhesiva.
- 04 Corta 8 tiras de adhesivo espejado o papel metalizado, cada una de 1,5 cm de ancho y de 19 cm de largo. Pégalas sobre la mica transparente alternando espacios libres, de esta manera: de arriba hacia abajo, primero una franja vacía de 1,5 cm, luego la franja espejada. Repite esta acción hasta cubrir toda la ventana, Te quedará un patrón de franja transparente- franja espejada.
- 05 Busca una pareja para continuar con la actividad. Una persona mete su cabeza en la bolsa capucha con la ventana hacia adelante, es decir hacia el rostro. Mírense de cerca: la persona con la capucha se queda quieta mientras que la otra persona se acerca hasta alinear su rostro. La persona sin capucha podrá ver a la persona detrás de las franjas, y también ver su propio reflejo, dependiendo de dónde fije su atención.

- 06 Quien permanece sin la capucha responde: ¿Qué ves/piensas cuando tu rostro se mezcla con otro? ¿En qué situaciones calzas o coincides con otr@s personas? ¿Qué otras cosas ves en el reflejo espejado?
- 07 Ahora intercambien la bolsa y repiten el ejercicio.
- 08 Para finalizar, ¡juguemos al cadáver exquisito! Este antiguo juego se trata de realizar un dibujo entre dos o más personas tomando turnos. La principal regla es que no se puede ver lo que el otro jugador dibujó más que una pequeña señal que muestra la línea a seguir para dar continuidad al dibujo. Esto se logra plegando la superficie de tal forma de esconder los dibujos anteriores. Usen una hoja de papel tamaño carta o más grande. Se pliega en al menos 10 segmentos iguales paralelos en el sentido más angosto de la hoja. Así como la capucha nos permite ver a través de ella y su reflejo, los dibujos del cadáver exquisito también conforman una imagen desde dos miradas diferentes.

Esta actividad propone un momento de acercamiento entre dos personas, mirar al rostro del otro viéndose a sí mismo. De esta manera nos situamos en un escenario de simetría con un otro de forma abierta, receptiva y respetuosa.

Prototipos Javier Otero

Mensaje de aire

Rocío Guerrero x Tsonami Arte Sonoro

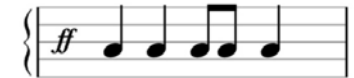
Construiremos un instrumento de aire con materiales cotidianos para emitir mensajes sonoros.

Materiales

- x 1 botella de plástico
- x 1 silbato
- x Plasticina
- x Lápiz
- x Papel
- x Marcador permanente

Pregúntate...

¿Cómo interpretarías esta imagen siguiendo el ritmo con tus manos?

Interpretar con lo que tenga a mano

Paso a paso

- 01 Toma el silbato y ubícalo en la boca de la botella.
- 02 Rellena con plasticina el espacio vacío entre la boca de la botella y el silbato.
- 03 Aprieta la botella, ¿escuchas el sonido del silbato? Si no se escucha, revisa si el tapón de plasticina tiene alguna filtración. Vuelve a apretar la botella para escuchar el silbato.
- 04 Experimenta los sonidos que pueden producir apretando con más o menos intensidad, lento o rápido, con una o con dos manos.
- 05 Ahora que ya reconoces los sonidos que puedes lograr con el aire de la botella, toma un papel e inventa un signo cada uno de los distintos tipos de sonido. Por ejemplo, un punto para un sonido corto, una raya para un sonido largo, dos o más rayas para sonidos cortos y repetidos.

- 06 Escribe una secuencia de signos con el orden que quieras y a continuación haz sonar la botella para seguirla. ¿A qué suenan los mensajes que transmite tu botella a través del silbato?

A partir de esta actividad podemos experimentar distintas formas de comunicación, entender que el lenguaje va más allá de lo hablado y escrito y ampliar las formas de escucharnos atentamente.

Prototipos Rocío Guerrero

Ojos girados

Melissa Ferreira × Solentiname

Construiremos una cámara oscura para confundir nuestro sentido de la vista al observar lo que nos rodea. A partir de esta experiencia realizaremos juegos grupales que nos ayuden a traducir qué y cómo vemos.

Materiales

- × 1 Pliego de cartón forrado
- × 1 hoja de papel vegetal
- × Pintura cubriente de color oscuro
- × 1 elemento punzante
- × 1 tarro de café mediano con su tapa
- × 1 brocha o pincel ancho
- × 1 lápiz grafito
- × 1 cinta adhesiva de papel o masking tape

Pregúntate...

¿Qué sucede cuando cerramos fuerte los ojos? ¿Has visto destellos de luz flotando en el espacio?

Paso a paso

- 01** Vamos a construir un visor con forma de cono. Para la estructura, se toma un pliego de cartón forrado y un tarro de café mediano.
- 02** A la base del tarro de café le hacemos un orificio con un elemento punzante, podemos ayudarnos de un martillo.
- 03** Quitamos la tapa del tarro de café y recortamos un círculo más pequeño al centro de la tapa (de unos dos dedos más pequeño que el diámetro del tarro).
- 04** Marcamos con lápiz grafito un círculo en el papel vegetal, usando el tarro como guía.
- 05** Recortamos el círculo de papel vegetal y lo pegamos en la tapa del tarro de café, a modo de ventana.

- 06 Tomamos el pliego de cartón forrado y con cuidado lo enrollamos para que adopte la forma de un cono que envuelve el tarro de café, procurando que la ventana de papel quede por el lado interior del cono.
- 07 Cuando esté listo, lo afirmamos con masking tape.
- 08 Pegamos cinta negra en los bordes para que el interior quede más firme y oscuro.
- 09 Ahora pintamos de algún color oscuro el cono y el tarro, cuidando que quede una capa de pintura cubriente por dentro y por fuera.
- 10 Lo dejamos secar.
- 11 Mientras tanto, investigamos sobre los distintos juguetes ópticos y dispositivos previos a la invención de la fotografía y el cine.
- 12 ¡Es hora de usar nuestros visores para explorar nuestros alrededores, inventemos juegos para averiguar cómo y qué ve el otro!

Sugerencias:

Puedes jugar a borrar los colores, usando filtros rojos y azules, y crayones rosados y azules. También puedes jugar con palabras escritas en mica o papel transparente, donde quien observa da instrucciones con el visor puesto para girar la palabra hasta que pueda ser leída.

Muchas veces relegamos al sentido de la visión gran parte de nuestra confianza en lo que percibimos como realidad. Así, dejamos de lado experiencias sensibles que involucran no solo a otros sentidos sino que también a otros modos de “mirar”. El desorientarse a través de un artefacto sencillo, e involucrar el juego nos permite traducir e imaginar otros modos de relacionarnos con nuestro entorno.

Prototipos Melissa Ferreira

Caja - mochila

Catalina Pavéz x Correlación Contemporánea

Activaremos la caja-mochila como dispositivo de exploración para aproximarnos a lugares que no conocemos, lugares que queremos volver a conocer y también a lugares imaginarios.

Materiales

- x Mochila de cartón
- x Cordeles
- x Catastro cromático
- x Mirilla
- x Encuadre polaroid
- x Bolsillo
- x Cinta adhesiva
- x Contador
- x Lápices
- x Políptico milimetrado
- x Instructivo impreso
- x Pegamento en barra

Pregúntate...

¿Cómo describirías el lugar que sientes más familiar?

Paso a paso

- 01 Explora tu caja-mochila para conocer qué elementos la componen y si cuentas con todo lo necesario para comenzar tu viaje.
- 02 Cuelga la caja-mochila sobre tus hombros, elige un punto de partida y comienza a caminar. Puedes hacerlo en diferentes direcciones o seguir caminos ya trazados por otr@s.
- 03 Usa los papeles perforados para mirar a través de las mirillas y reconoce los colores del lugar. Puedes hacer tu propio catastro cromático pintando el papel cuadriculado.
- 04 Con el contador, puedes llevar un registro del número de pasos que has dado.

- 05 Si en tu recorrido te encuentras con objetos, elementos o basuritas interesantes las puedes coleccionar. Puedes usar cordeles o guardarlos en el bolsillo de tu caja-mochila.
- 06 ¿Qué cosas de tu recorrido van a permanecer en el tiempo? ¿Cuáles van a desaparecer? Utiliza el encuadre-polaroid para capturar a través del dibujo la silueta de todo ellos. Te recomendamos cerrar uno de tus ojos para calcar mejor, utilizar plumón permanente y las micas que hay en su interior.
- 07 Con todo estos hallazgos, puedes escribir, dibujar e intervenir el políptico milimetrado y responder: ¿Qué emociones y sensaciones cargaste durante este viaje?
- 08 Antes de finalizar tu proceso de exploración, dibuja tu recorrido en la tapa de la caja-mochila. Marca los hitos claves de los lugares que has conocido usando cuerdas y cintas adhesivas.
- 09 Ahora te invitamos a regresar al punto de partida.

Este dispositivo es una invitación para preguntarnos cómo nos acercamos a los lugares, ya sean conocidos o incluso desconocidos. A través de una actitud curiosa podemos conocer detalles que van más allá de una primera impresión.

Prototipo Catalina Pavez

