

Mapeo de un sector en transformación

**PRÁ(C)TICAS  
INSPIRADORAS  
(DE) (DAS) (LAS)  
ARTES VIVAS  
(EN) (NA)  
IBEROAMÉRICA**

Mapa de um setor em transformação

Investigación  
financiada por

**GR&C** | Festival  
de Barcelona



# ÍNDICE

<u>A MODO DE PRESENTACIÓN...</u>	12
<u>APARTADO METODOLÓGICO</u>	16
<u>RED DE COLABORADORES</u>	24
<u>PRÁCTICAS</u>	26
<u>AADK SPAIN PROGRAMA DE RESIDENCIAS</u>	28
<u>ALAS ABIERTAS</u>	30
<u>ALKANTARA</u>	32
<u>AMAKÁ COLECTIVA</u>	34
<u>ARQUEOLOGÍAS DEL FUTURO</u>	36
<u>ARTES VIVAS DEL MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO</u>	40
<u>ASOCIACIÓN CIVIL CAJA LÚDICA</u>	42
<u>ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ARTE BOCHÍN</u>	44
<u>AZALA KREAZIO ESPAZIOA</u>	46
<u>BALAO – CREACIÓN EN RESIDENCIA</u>	48
<u>BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO SACO</u>	52
<u>BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO CEARÁ</u>	54
<u>CAMP_IN ENCUENTRO ESCÉNICO</u>	56
<u>CAMPO ABIERTO</u>	60
<u>CASA MITÓMANA, INVERNADERO CULTURAL</u>	62
<u>CENTRO CULTURAL ALTERNATIVO</u>	64
<u>CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL</u>	68
<u>CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL MORAVIA</u>	70
<u>CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN COREOGRÁFICA</u>	72
<u>CENTRO RURAL DE ARTE CRA</u>	76
<u>CIRCO MOMO</u>	78
<u>C.IN.E. DE SINEU</u>	82
<u>CIRCO NACIONAL DE VENEZUELA</u>	84
<u>CITEMOR - FESTIVAL DE MONTEMOR-O-VELHO</u>	88
<u>COLECTIVO YAMA</u>	90
<u>¿CÓMO ENCENDER UN FÓSFORO?</u>	92
<u>CORTOCINESIS</u>	96
<u>CREAR EN LIBERTAD</u>	98
<u>DA ESCÉNICA. ESPIRAL URBANA DEL MOVIMIENTO</u>	102
<u>DANZAR.CU</u>	104
<u>DANZÉNICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA</u>	106
<u>DIMENTI</u>	108
<u>EL BÚNKER CASA DE CREACIÓN</u>	112
<u>EL GALPÓN ESPACIO ASOCIACIÓN CULTURAL</u>	114
<u>EL GRANER</u>	116
<u>ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE ESCÉNICO CONTEMPORÁNEO EINCE</u>	120
<u>ÉRASE UNA VEZ...</u>	122
<u>ESCÉNICA EN MOVIMIENTO</u>	124
<u>ESCUELA DE DANZA, TEATRO Y CIRCO PARQUE LA LIBERTAD</u>	128
<u>ESPAÇO CULTURAL CASA ROSADA</u>	130
<u>ESTUDIO MACUBÁ</u>	132
<u>FESTITALLER INTERNACIONAL DE TÍTERES DE MATANZAS FESTITIM</u>	134
<u>FESTIVAL DE ARTES CIELOS DEL INFINITO</u>	138
<u>FESTIVAL INTERNACIONAL 4X4 - ARTE ESCÉNICO CONTEMPORÁNEO</u>	140
<u>FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE URUGUAY FIC URUGUAY</u>	144
<u>FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE URUGUAY FIDCU</u>	146
<u>FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EMERGENTE FIDE</u>	150
<u>FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS BAMBÚ</u>	152
<u>FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE EXPRESSÃO IBÉRICA FITEI</u>	154
<u>FESTIVAL INTERNACIONAL NÓMADA</u>	156
<u>FESTIVALITO DE TANGO QUEER DE MONTEVIDEO</u>	160

- FESTIVAL MATERIAIS DIVERSOS 162
- FUNDACIÓN CASA DE LOS TRES MUNDOS 164
- GRUPO CULTURAL YUYACHKANI 168
- GUANARED 170
- INMATERIAL 172
- JUNTA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA 176
- LA CACHADA TEATRO 178
- LA COMPAÑÍA OPCIONAL 180
- LIGA DE ARTES ESCÉNICAS DEL LITORAL 184
- LIQUENLAB - AGRUPACIÓN DE PROMOCIÓN PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA TRANSMEDIAL 186
- MAPA TEATRO 190
- MARTADERO, VIVERO DE LAS ARTES 192
- MÁSTER EN PRÁCTICA ESCÉNICA Y CULTURA VISUAL MPECV 194
- MEMORIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE COSTA RICA MAE 198
- MOVIMIENTO LATINOAMERICANO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA 200
- MULTIPLICANDO PARTICIPACIÓN 202
- NAVE CENTRO DE CREACIÓN Y RESIDENCIA 204
- O ESPAÇO DO TEMPO 208
- OSIKÁN, VIVERO ESCÉNICO EXPERIMENTAL 210
- PANAMÁ AÉREA 212
- PLAN 100% SAN AGUSTÍN MARCA PARROQUIA 2030 214
- PONTOS DE CULTURA 218
- PRISMA 220
- PROYECTO BORDER 222
- RED ACIELOABIERTO 226
- RED DE ARTES VIVAS 228
- REDESSUR - RED DE ESPACIOS CULTURALES DEL SUR 230
- RED IBEROAMERICANA DE FESTIVALES DE VIDEODANZA REDIV 232
- RED NACIONAL DANZASUR 236
- RED NACIONAL DE TEATRO COMUNITARIO 238
- REPIQUE POR MAFIFA 242
- RESIDENCIAS PARAÍSO / COLECTIVO RPM 244
- SALA DE PARTO - PROGRAMA DE CREACIÓN PARA ARTISTAS EMERGENTES 246
- SEGUNDA BLACK 248
- SELVÁTICA AÇÕES ARTÍSTICAS / ESPAÇO CULTURAL CASA SELVÁTICA 252
- TALLER EXPERIMENTAL DE TEATRO - TET 254
- TEATRO DE TÍTERES ARMADILLO 256
- TEATRO DE TÍTERES GUACHIPILÍN 258
- TEAT(R)O OFICINA UZYNA UZONA 262
- TEATRO PARA EL FIN DEL MUNDO 264
- TEJIDO DE CIRCO SOCIAL 268
- TEMPORADA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 270
- TNT PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SOCIOCULTURAL 272
- TRANSFORMARTE 274
- TRANSVERSALES 278
- UNA ESCENA PROPIA - ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORAS PROVINCIANAS 280
- WALK&TALK - FESTIVAL DE ARTES 284
- WARMIKUNA RAYMI 286
- RETOS Y DESAFÍOS HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ARTES VIVAS EN IBEROAMÉRICA 290
- SOBRE EL PARA QUÉ REALIZAR ESTA OBSERVACIÓN INTENCIONADA Y CÓMO POSIBILITAR APRENDIZAJES COMPARTIDOS 302
- CRÉDITOS 312



## A MODO DE PRESENTACIÓN...

Cuando escuchamos sobre prácticas inspiradoras que colegas gestores, curadores o creadores llevan a cabo en distintos rincones de Iberoamérica, y que por su originalidad o pertinencia captan nuestro interés o curiosidad, nos preguntamos a menudo cómo acceder a ellas, la experiencia y conocimiento que producen, el equipo de trabajo que las lleva adelante, la red que las sostiene. Esta necesidad de acercamiento se da en la cultura de manera espontánea porque la articulación y la colaboración vienen siendo dos elementos inherentes a la creación ya sea de obra, proyectos o procesos.

Si pensamos en las últimas décadas, en la región iberoamericana los vínculos culturales se han venido visualizando y valorando, reflejándose en el crecimiento de proyectos conjuntos, movilidad de agentes, construcción de redes y herramientas de cooperación. A pesar de ello, se está aún lejos de alcanzar una respuesta como sector que esté a la altura del potencial existente y por ende, de sus posibilidades de crecimiento.

Específicamente en el campo de las artes vivas (comprendiendo por esto teatro, danza, circo, *performance* y escenas híbridas), los problemas de la movilidad y la concentración territorial han limitado la visibilidad de prácticas valiosas, restringiendo su diálogo con el contexto regional así como la multiplicación y resignificación de sus valores.

Es por ello que hemos emprendido, como grupo de gestores culturales y curadores de las artes vivas, la tarea de realizar este mapeo estratégico inicial, más subjetivo que exhaustivo, de prácticas innovadoras y resonantes, que conlleve su posterior recopilación, publicación y difusión pública en su lenguaje original, recopilando textos en castellano y portugués.

Nos referimos aquí a experiencias que hayan logrado generar saberes significativos para el sector durante los últimos diez años, aportando al diálogo, enriquecimiento y consolidación de las relaciones en el espacio iberoamericano. Prácticas, proyectos o programas ya sean públicos, privados o mixtos, que desde las más diversas escalas y territorios

vienen respondiendo con creatividad a las necesidades del sector, que han generado redes colaborativas y trabajado de manera articuladora, transfronteriza e interdisciplinar, que han investigado y puesto en práctica modos más que modelos de pensamiento, gestión y acción, que han generado de alguna manera incidencia en las transformaciones culturales, económicas y sociales de sus comunidades.

## NUESTROS PRIMORDIALES OBJETIVOS...

Al acometer el presente desafío, y conscientes de la dificultad que implica siempre delimitar y seleccionar, buscamos sobre todo aportar a nuestro medio un primer resultado dirigido a:

- Visibilizar la heterogeneidad y complementariedad de las artes vivas iberoamericanas.
- Fortalecer los vínculos y redes entre gestores y proyectos en marcha en Iberoamérica, conectando, visibilizando y potenciando los recursos existentes.
- Identificar fortalezas y desafíos de los proyectos mapeados para poder, a partir de este conocimiento, compartir interrogantes con artistas, mediadores culturales y espacios de formación, así como pensar en estrategias conjuntas de desarrollo, movilidad, cooperación, capacitación y profesionalización cruzada.
- Estimular el interés por parte de las organizaciones iberoamericanas capaces de patrocinar o apoyar iniciativas de las anteriormente citadas, o de otros potenciales interesados en este campo.

## ALGUNOS PASOS A SEGUIR...

Pensando en fortalecer el ecosistema de proyectos, esperamos se generen a futuro algunas acciones que nos gustaría emprender a corto y mediano plazo, tales como:

- Motivar iniciativas iberoamericanas de encuentro que pongan en valor las variadas formas de gestión relevantes generadas por los colectivos culturales de la región.
- Fomentar investigaciones más profundas sobre esta primera visión panorámica, ampliando el universo de estudio, o focalizando en temáticas específicas.
- Generar espacios de formación para el intercambio de saberes, estrategias y metodologías de trabajo, a modo de fortalecer la capacidad de gestión de los equipos que llevan adelante estos proyectos.

Esperamos que sea una información relevante y útil para aquellas personas que como nosotros, se sientan envueltas y comprometidas con este rico y diverso ecosistema de las artes vivas iberoamericanas, que hemos de cuidar y potenciar colaborativamente. Resta por expresar nuestro sincero e inmenso agradecimiento a quienes lo hicieron posible, y nuestra disposición para continuar trabajando con quienes quieran sumarse. ¡Buena lectura!



## APARTADO METODOLÓGICO

El trabajo de mapeo buscó relevar experiencias iberoamericanas diversas, consideradas como buenas prácticas en el campo de las artes vivas. Son buenas prácticas aquellas iniciativas que traducen procesos y experiencias positivas para el desarrollo del campo cultural, de los territorios y de sus participantes activos. Buscan originar prácticas innovadoras que sirvan como ejemplo empírico en el contexto local, promoviendo el trabajo en red, articulando proyectos, artistas y contextos, generando sostenibilidad en los procesos, construyendo, sistematizando y difundiendo conocimiento. También resultan como espacio de promoción, entre otras dimensiones, para la inclusión, la equidad de género y las diversidades sexuales, el reconocimiento a los derechos humanos y ambientales y la transformación social por medio de la cultura, entre otras.

El presente trabajo es una primera aproximación exploratoria que se buscará ampliar en futuras ediciones. Este proceso permite visualizar de manera sistemática un conjunto de iniciativas valiosas y experiencias desarrolladas en este sector cultural. A partir de este panorama integrado y global logrado con el mapeo, se buscará facilitar el trabajo en red, ampliar líneas de participación y colaboración conjunta, y fortalecer sinergias que favorezcan la constitución y el impulso de nuevos proyectos en territorio.

Entre otros aspectos, el mapeo permite identificar, localizar geográficamente y sistematizar iniciativas que luego podrían desempeñarse como catalizadores de nuevas posibilidades de conectar acciones conjuntas. Y en este sentido, continuar el camino de generar y promover buenas prácticas y experiencias colectivas.

El proyecto propuso activamente una metodología participativa en todo su proceso de desarrollo. Es así que, tanto desde el equipo promotor como técnico, se buscó la colaboración de manera constante entre todas las partes vinculantes, buscando alcanzar un rol activo con todos los hacedores (directos e indirectos) del mapeo. Desde el equipo promotor se incentivó el intercambio horizontal entre los responsables del proyecto, tanto de los gestores-colaboradores convocados para la primera etapa del mapeo, así



como con los responsables de las diferentes iniciativas finalmente presentes en esta publicación. El objetivo de alcanzar una colaboración estrecha y horizontal tendió a la generación de conocimiento pero también buscó favorecer y fortalecer el tejido de la acción cultural en el espacio de las artes vivas iberoamericanas.

Finalmente, se decidió presentar el mapeo en el Festival Grec 2020 de Barcelona, en un encuentro con gestores, programadores escénicos y artistas del ámbito iberoamericano y mundial. Se trata de un insumo valioso que será de acceso abierto a todo aquel que le resulte de interés. Se desea que el mapeo sea un aporte útil para visualizar prácticas y modos de hacer en el campo de las artes vivas, que abra además sucesivas posibilidades de inspiración, conocimiento y articulación a investigadores, formadores, estudiantes y artistas.

## PROCESO INICIAL

Se parte del entendido de que en los últimos años son cada vez más reconocidas las prácticas de las artes vivas en Iberoamérica en base al trabajo sostenido que gestores culturales, productores, curadores y creadores llevan a cabo en distintos rincones de la región. Se ha considerado que estas prácticas –sea por su originalidad, su pertinencia programática, su impacto territorial, entre otros aspectos– no tienen la debida visibilidad ni promoción en nuestros contextos y fuera de esta región. Es por ello que se decidió dinamizar las redes de contacto y poner en valor todo su conocimiento y experiencia.

Como punto de partida se decidió realizar un relevamiento estratégico inicial (lo más panorámico posible) de prácticas significativas para el sector de las artes vivas durante los últimos diez años. Para ello se invitó a un conjunto de gestores-colaboradores de toda Iberoamérica.

Estos fueron elegidos a partir de su experiencia en el campo de las artes vivas, y solicitada su colaboración en base a su experticia y conocimiento para un primer acercamiento –global– de iniciativas consideradas como prácticas a visualizar en el espacio iberoamericano.

Los gestores-colaboradores fueron identificados sobre algunos criterios guía, a modo de reunir, en su conjunto, las siguientes características:

- disponer de una visión amplia del panorama de artes vivas en Iberoamérica;
- manejar un sentido crítico de los proyectos en su contexto;
- ser promotor del trabajo colaborativo y en red;
- ser conector entre varios proyectos y/o artistas;
- ser generador y distribuidor de conocimiento en el campo de las artes vivas y la gestión cultural en general;
- tener visión de las artes vivas en términos de gestión sustentable, singular, creativa y de innovación.

Asimismo, las dimensiones clave que se buscaron para sistematizar ese primer mapeo inicial fueron:

- vinculación con su carácter o proyección iberoamericana (que involucren o articulen a varios países de la región en sus actividades);
- proyectos o programas ya sean públicos, privados o mixtos, que desde las más diversas escalas y territorios vienen respondiendo con creatividad a las necesidades del sector;
- que apelen a interrogantes y desafíos contemporáneos desde las artes vivas (teatro, danza, circo, *performance*, escenas híbridas, etc.);
- que manifiesten su coherencia (correspondencia entre postulados y formas de hacer);
- que hayan generado redes colaborativas y trabajado de manera articuladora, transfronteriza e interdisciplinar;
- que hayan investigado y puesto en práctica modos más que modelos de pensamiento, gestión y acción;
- que hayan generado de alguna manera incidencia en las transformaciones culturales, económicas y sociales de sus comunidades.

Metodológicamente, y para recolectar esta información, les fue enviado un formulario a doscientos nueve expertos y expertas de veinte países de Iberoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela) en el que debían indicar hasta cinco proyectos de su entorno-país. Estas prácticas debían ser relevantes y lo más exhaustivas posibles en el cumplimiento de los aspectos anteriormente señalados. Finalmente fueron ciento treinta y una las respuestas de expertos recibidas.

De esta primera aproximación, se obtuvo el reconocimiento de quinientas setenta y cinco propuestas consideradas como de buenas prácticas, de las cuales quinientas doce no se repitieron.

## DESARROLLO Y ESTRUCTURACIÓN DEL MAPEO

Para esta segunda etapa de visualización de prácticas en el campo de las artes vivas, y en base a un conjunto de criterios, el equipo promotor del proyecto recopiló un total de cincuenta y cinco experiencias de toda Iberoamérica.

Los criterios de corte que finalmente estructuraron la selección de las iniciativas fueron:

- existencia de proyectos de todos los países de Iberoamérica;
- repetición de la experiencia por parte de los expertos (criterio numérico);
- pluralidad disciplinar dentro del campo de las artes vivas;
- presencia y diversidad de territorios (criterio geográfico);
- heterogeneidad y amplitud de aspectos por los cuales el proyecto se caracteriza.

Con la muestra de proyectos/programas/prácticas ya escogidos, se dio comienzo a la segunda etapa de relevamiento. En este proceso se envió un formulario a los representantes de las cincuenta y cinco iniciativas seleccionadas.

La recolección de información se dividió en dos grandes partes. Por un lado, se buscó responder a aspectos formales del proyecto/programa/práctica, solicitando los siguientes datos:

- Nombre del proyecto/programa/práctica;
- País y ciudad donde se desarrolla la iniciativa;
- Disciplina de las artes vivas que lo caracteriza (circo; danza; performance; teatro; títeres; artes vivas en general);
- Tipo de iniciativa (Festival; Encuentro; Espacio de residencia; Centro Cultural; Programa Cultural; Colectivo, asociación o similar; Espacio de formación/capacitación);
- Año de inicio;
- Datos vinculados a contacto y comunicación.

Asimismo, la otra gran dimensión de este segundo relevamiento buscó recoger información sobre el proyecto, programa y/o práctica en cuanto a su identificación más descriptiva y general. Las dimensiones relevadas fueron:

- Descripción del proyecto;
- Principales objetivos;
- Principales acciones desarrolladas;
- Descripción del contexto donde se lleva a cabo y sus principales aportes;
- Principales fortalezas;
- Principales redes, colectivos, asociaciones, etc., con los que colabora;
- Evaluación del proyecto, programa y/o práctica a lo largo de su proceso;
- Principales desafíos a futuro.

Finalmente, luego de realizado el trabajo de campo, se sistematizó cada experiencia para ofrecer su presentación en el Mapeo de Artes Vivas en Iberoamérica.

**RICARDO KLEIN**

Doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cea D'Ancona, M. de los A. (1996). *Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social*. Madrid: Síntesis Sociología.
- Corbetta, P. (2007). *Metodología y técnica de Investigación social*. Madrid: Mc Graw-Hill.
- Valles, M. S. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis Sociología.
- Andersen, L. and M. Malone (2013). [e-Book] *All Culture is Local: Good practice in regional cultural mapping and planning from local government*. Camberra, UTS ePRESS, 2013.
- Bastías, Malena (2013). *Los Derechos Culturales en los museos de América Latina Institucionalidad, mapeo y buenas prácticas*. Fundación Interarts: abril - julio 2013.
- BOP Consulting (2010). *Guía práctica para mapear las Industrias Creativas*. British Council: Reino Unido.



## RED DE COLABORADORES

**ARGENTINA** ALINA FOLINI . CATALINA LESCOANO . CONSTANZA COPELLO . CORCHO BENÍTEZ . GABILY ANADÓN . JIMENA GARCÍA . JORGE ONOFRI . JUAN ONOFRI . MARIANA PESSOA . MELISA CAÑAS . MICAELA MORENO **BOLIVIA** ANTONIO PEREDO . LÍA MICHEL . MALENA RODRÍGUEZ **BRASIL** DAVID LINHARES . FABIANO CARNEIRO . FELIPE DE ASSIS . FELIPE RIBEIRO . FERNANDO ZUGNO . JORGE ALENCAR . MARCOS LIMA . MARIANA BARBOSA . MARIANA SOARES . MARISA RICCITELLI . REGINA VELOSO . SONIA SOBRAL **CHILE** ALEJANDRA JIMÉNEZ . GABRIELA BRAVO . IGNACIO DÍAZ . MARÍA JOSÉ CIFUENTES . MARÍA VIAL . NATALIA VARGAS . ROCÍO RIVERA **COLOMBIA** ÁNGELA BELTRÁN . BELLALUZ GUTIÉRREZ . ERIKA ORTEGA . JORGE ZABARAÍN . LOBADYS PÉREZ . NATALIA OROZCO . OCTAVIO ARBELÁEZ . ROLF ABDERHALDEN . VIVIANA ARIAS **COSTA RICA** ALEJANDRO TOSATTI . IRIS LAM . JANKO NAVARRO . MARIELA RICHMOND . SOFÍA RODRÍGUEZ **CUBA** DIANELIS DIÉGUEZ . MARGARITA BORGES . MERCEDES BORGES . NOEL BONILLA **ECUADOR** ALEX PAZMIÑO . BERTHA DÍAZ . CARLINA DERKS . GABRIELA PIÑEIRO . PAULA RIVEROS . TAMIA GUAYASAMIN . TANYA SÁNCHEZ **EL SALVADOR** JOSÉ MARTÍNEZ . LISSANIA ZELAYA . MARÍA VAELLO . PAOLA LORENZANA . ROBERT CARDONA . TITO MURCIA **ESPAÑA** ALBERTO GARCÍA . BERTA SUREDA . DAVID MARÍN . DAVID RUIZ . ELENA CARMONA . EVA BAÑUELOS . EVA GARCÍA . FERNANDO PÉREZ . GUILLERMO HERAS . JAVIER CUEVAS . JOSÉ RIVERO . NATALIA BALSEIRO . ZAIDA RICO **GUATEMALA** ITZIAR SAGONE . PATRICIA ORANTES . VANESA RIVERA **HONDURAS** CARLOS BALAGUER . ISADORA PAZ . MARÍA SÁNCHEZ **MÉXICO** ALICIA LAGUNA . ALMA QUINTANA . ANÍBAL CONDE . DIANA BAYARDO . GABRIEL YÉPEZ . JACIEL NIERI . JUAN MELIÁ . LÁZARO GABINO RODRÍGUEZ . MAGDALENA LEITE . OLGA GUTIÉRREZ . RUBÉN ORTIZ . SHANTI VERA **NICARAGUA** LUCERO MILLÁN . SALVADOR ESPINOZA **PANAMÁ** NYRA SOBERÓN . OMARIS MARIÑAS . RENÁN FERNÁNDEZ **PARAGUAY** ALEJANDRA DÍAZ . AURA BRITZ . GLORIA MOREL **PERÚ** ÁNGELA DELGADO . CHELA DE FERRARI . FANNY COPAJA . GERALDINE SAKUDA . JOSÉ AVILÉS . LORENA PEÑA . LUZ GUTIÉRREZ . MARISOL ZUMAETA . MIRELLA CARBONE . PALOMA CARPIO . SERGIO LLUSERA **PORTUGAL** ANA ROCHA . ANDRÉ TEODÓSIO . CRISTINA PLANAS LEITÃO . MADALENA VICTORINO . MARK DEPUTTER . MIGUEL HONRADO . PAULA VARANDA . TÂNIA GUERREIRO **URUGUAY** GABRIEL CALDERÓN . IVÁN CORRAL . RAMIRO PALLARES . SANTIAGO TURENNE . TAMARA CUBAS **VENEZUELA** ANAISA CASTILLO . ERICK SANDOVAL . GABRIEL TORRES . JENNY PEÑA . JERICÓ MONTILLA . JOSÉ LEÓN . LIZ PÉREZ . MAIGUALIDA GAMERO . NIKY GARCÍA . OSWALDO GARCÍA . OSWALDO MARCHIONDA.

# PRÁCTICAS



# AADK SPAIN PROGRAMA DE RESIDENCIAS

## FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### ESPAÑA

Blanca  
Desde 2012

Contacto  
Abraham Hurtado  
[info@aadk.es](mailto:info@aadk.es)  
[www.aadk.es](http://www.aadk.es)

### Qué es

AADK *Spain* es una plataforma de investigación y creación contemporánea que genera espacios para el intercambio artístico desde una mirada local a lo global. Centrada en los procesos creativos y la experimentación, su principal interés es el de explorar las nociones de "cuerpo, espacialidad y territorio" desde una práctica crítica.

### Qué busca

Considera fundamental visibilizar y poner en valor los procesos de creación y así hacer accesible el arte contemporáneo. Es orgánica y permeable, se transforma y resignifica con sus participantes. Promueve nuevas prácticas para expandir los márgenes de las disciplinas artísticas y aplicar una pedagogía crítica. Impulsa y difunde el trabajo de los artistas que han participado en el proyecto, instigando a que sean parte activa de la plataforma.



### Qué hace

AADK *Spain* desarrolla un programa de residencia y una serie de iniciativas en torno al arte contemporáneo y el trabajo con la comunidad tales como talleres, encuentros, mesas redondas, conferencias y otros formatos de creación y formación. La pedagogía horizontal es transversal en los programas de AADK *Spain*. Programa de Residencias / Prácticas Contemporáneas / Cartografías / AADK Sonora / AADK Lab / AADK TAHWILA / AADK Radio / Festivales.

### Contexto

AADK *Spain* está ubicada en Blanca, que forma parte del Valle de Ricote, cuyo origen se remonta a la ocupación musulmana de la península Ibérica. Se ubica en el corazón del valle, a la vera del río Segura. Su fundación data del siglo XIII y fue conocida inicialmente como Negra. Se encuentra rodeado de una cadena montañosa y una extensa zona de pinares y cítricos, contrastando con sus alrededores semidesérticos.

### Aportes

La investigación de los artistas sobre el territorio y la comunidad –facilitando el acceso a la cultura contemporánea– ha adquirido un conocimiento poliédrico del entorno que ayuda a detectar sus fortalezas y necesidades. Activamos los saberes comunitarios –con una mirada contemporánea– asegurando su transmisión a las siguientes generaciones. Desarrollar una visión que posibilite la creación de nuevas economías a través de la cultura.

### Sobre la práctica

AADK *Spain* es una plataforma autogestionada sin ánimo de lucro en la que la economía circular supone una estrategia de sostenibilidad.

La planificación y las decisiones de estrategias presentadas por dirección artística se dialogan en reuniones periódicas del equipo, con acuerdo por consenso.

La gestión se basa sobre todo en las políticas del cuidado mutuo, la confianza y la autodeterminación consciente y responsable. Los beneficiarios de nuestra actividad aportan sus ideas cultivando la cultura del diálogo e intercambio de conocimientos.

### Proceso

Hemos generado un acercamiento de las prácticas y procesos artísticos a la comunidad rural, descentralizando la cultura contemporánea de las grandes urbes y centros de poder, mitigando la hegemonía cultural de dichos centros. Es un proyecto que produjo una comunidad artística permanente, generando una "diáspora" de artistas que vivían en grandes ciudades como Berlín.



### Desafíos

Actualmente viven más de quince artistas en Blanca que directa o indirectamente tienen relación con AADK: el fenómeno que ha originado el proyecto es una comunidad permanente que interacciona con la comunidad temporal proveniente del programa de residencias. Una de las acciones que estamos poniendo en marcha es la creación de una plataforma digital donde todos los contenidos y actividades que se están generando puedan ser visibilizados.

### Redes y socios

En la región de Murcia colabora en programas con el Centro Párraga; el Festival M+M de Cartagena, y es parte activa de colectivos de la capital murciana tales como Espacio Incógnita, Fail Studio, Festival Transversales, entre otros. En el ámbito nacional colabora con Tenerife LAV y La Desaparecida, Naves Matadero en el período de 2018/19.

Internacionalmente forma parte de la red Transloca [Suecia, Holanda, Polonia, Alemania, Grecia, Portugal].

### PARAGUAY

Asunción, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Guarambaré, Luque, Paraguairí, Pilar, San Lorenzo, Villa Hayes, Villeta  
Desde 2007

#### Contacto

Sergio Núñez (Paraguay)  
Mercedes Pacheco (España)  
[direccion@alasakiertasdanza.com](mailto:direccion@alasakiertasdanza.com)  
[www.alasakiertasdanza.com](http://www.alasakiertasdanza.com)  
Facebook: [Proyecto Alas Abiertas](#)  
Instagram: [@elencoalasakiertas](#)

#### Qué es

Alas abiertas es un proyecto de acercamiento a la danza para niños y niñas con discapacidad y en situación de exclusión social. El elenco Alas abiertas Paraguay es una compañía de danza inclusiva de mujeres jóvenes de entre catorce y veintidós años que iniciaron su práctica dentro del proyecto. Es también un espacio de formación para artistas y educadores que consideran el arte como herramienta educativa y de apoyo en procesos de transformación social.

#### Qué busca

Acercar el movimiento y la danza a niñas, niños y jóvenes con discapacidad y en situación de exclusión social como espacio de desarrollo, de resistencia y resiliencia personal y colectiva en el marco de los derechos humanos. Reivindicar el acceso a la práctica artística como derecho a la participación y expresión para todos los niños, niñas y jóvenes. Fomentar la diversidad en las artes escénicas para una cultura inclusiva.



#### Qué hace

Talleres de danza contemporánea en centros de educación especial, programas de apoyo educativo y de rehabilitación terapéutica. Clases abiertas y muestras de danza abiertas a la comunidad.

Elenco de jóvenes. Laboratorio de formación y creación permanente. Participación en talleres de creación inclusiva nacional e internacional. Participación en festivales de danza y certámenes coreográficos. Seminario internacional y otras acciones formativas.

#### Contexto

Asunción, núcleo urbano y asentamientos del Bañado Sur, Ciudad del Este, Guarambaré, Luque, Pilar, San Lorenzo, Villa Hayes. Dificultad de acceso a la escuela, infraviviendas, caminos de tierra que se vuelven intransitables con las lluvias. Escasez de recursos, falta de oportunidades y expectativas, desventaja social. Diferentes grados y tipos de discapacidad. Gran porcentaje de niños con problemas de aprendizaje debido a su contexto social y personal.

#### Aportes

Sensibiliza a la población, agentes culturales y educativos respecto a los derechos y posibilidades creativas de las personas con discapacidad y la infancia procedentes de zonas altamente estigmatizadas. Mejora en la calidad de la educación. Aumentan capacidades expresivas de los participantes. Mejora la convivencia e incentiva la asistencia a la escuela. Normaliza y potencia la creación inclusiva en las artes escénicas de Paraguay.

#### Sobre la práctica

El enfoque en derechos humanos y la diversidad como punto de partida para el desarrollo artístico, educativo, creativo y de organización del proyecto. Alas abiertas cuenta con artistas y educadores profesionales, que acumulan doce años de experiencia en el proyecto, trabajando con grupos con características y contextos de gran diversidad. El elenco está configurado a su vez por jóvenes que desde el inicio se han formado en el proyecto. Actualmente combinan su pertenencia al elenco con su formación en estudios superiores de diversa índole, incluida la danza. El sector de las artes escénicas identifica la calidad artística, ética y estética que propone Alas abiertas, generando múltiples colaboraciones, e invitaciones a la programación regular de la ciudad. A nivel internacional posee vínculos y reconocimientos claros y positivos. La comunidad educativa y las familias de niños y jóvenes con discapacidad reconocen el impacto positivo de los participantes en la práctica artística de la danza. Los niños, niñas y jóvenes sienten a Alas abiertas como un lugar seguro, al que pertenecen, que les hace más libres y felices.



#### Proceso

Partíamos de un contexto marcado por la extrañeza de los profesionales y de las instituciones culturales y educativas hacia la cultura inclusiva. Se inicia como proyecto de cooperación contando con fuerte apoyo de AECID, que se mantiene en el diseño e implementación hasta el 2015. Actualmente, se han ajustado las acciones dándole mayor lugar al desarrollo de una propuesta artística desde, para y con la diversidad.

#### Desafíos

Lograr apoyo de las instituciones públicas paraguayas para la sostenibilidad de los talleres de danza en las escuelas públicas de educación especial. Recursos y espacio propio en el que desarrollar nuestro proyecto de compañía de danza, junto al programa de talleres regulares de danza y oficios artísticos; así como la formación y encuentro entre profesionales de la educación y las artes escénicas para una cultura inclusiva.

#### Redes y socios

Asociación cultural Crear en Libertad; Muestra internacional de danza Crear en Libertad; Instituto Superior de Bellas Artes, Universidad Nacional; CCE Juan de Salazar (AECID); Fundación Teletón, Paraguay; Asociación Cultural Alas abiertas; Lissarco, España; Indepen-dance, Escocia; Festival Escena Mobile, España; Festival internacional de teatro Fitza, Chile; Festival internacional de arte inclusivo y accesible, Perú; Greengrants Fund, Estados Unidos.



### PORTUGAL

Lisboa  
Desde 1993

Contacto  
Carla Nobre y David Cabecinha  
[carla@alkantara.pt](mailto:carla@alkantara.pt)  
[www.alkantara.pt](http://www.alkantara.pt)

#### O que é

Alkantara é uma associação cultural sem fins lucrativos que desenvolve projetos na área das artes performativas.

#### Intenções

- Promover a experimentação, pesquisa e criação artística nas artes performativas.
- Potenciar a participação de artistas e públicos em discussões públicas, na produção de conhecimento e no tecido cultural da cidade de Lisboa.
- Apoiar a internacionalização da comunidade artística portuguesa.

#### O que faz

O Alkantara Festival apresenta espetáculos, conversas, concertos e outras atividades que contribuem para a reflexão sobre as práticas artísticas na sua relação com questões das sociedades contemporâneas. O Espaço Alkantara acolhe residências artísticas e encontros internacionais, promove formações para profissionais da cultura e apresenta diversas atividades que sustentam um programa continuado de pesquisa e investigação artísticas.



#### Contexto

O Alkantara desenvolve-se a partir de Lisboa, cidade que agrega grande parte da produção e da programação de artes performativas do país, a partir um conjunto expressivo de projetos e equipamentos culturais. Em Portugal destaca-se a fragilidade das estratégias governamentais para a cultura, que se traduzem em contextos de grande precariedade, com pouca capacidade de planeamento e profissionalização, ainda que extremamente férteis.

#### Contributos

Alkantara é um importante lugar de encontro para profissionais das artes performativas. Coproduz, apresenta e promove encontros entre artistas de diferentes práticas, países e gerações, contribuindo, a partir de Lisboa, para a constituição de uma comunidade artística internacional.

#### Sobre a prática

Apoiando-se no trabalho desenvolvido pelo seu precursor Danças na Cidade, Alkantara destaca-se por centrar na sua missão a colaboração e intercâmbio internacional e intercultural no fomento à investigação e experimentação artística. Desde projetos inovadores nos anos noventa como Dançar o que é nosso – desenvolvido em Cabo Verde, Moçambique e Portugal– ou exemplos mais recentes de projetos apoiados pela Europa Criativa, como o 1Space –com parceiros, participantes e atividades em diversos países europeus, no Congo e na Palestina– Alkantara cria diálogo e relações cúmplices com parceiros em diferentes geografias. Continua a criar “pontes”: oportunidades para que artistas de diferentes contextos se possam encontrar e trabalhar em conjunto na investigação, criação e apresentação.

#### Percurso

Ao longo do seu percurso de vinte e sete anos, Alkantara passou por várias fases de redefinição de projetos, do âmbito disciplinar e geográfico das suas atividades, do formato do festival ou da estrutura, mantendo no entanto a missão de apoiar a criação e experimentação artística. Após um período de estabilidade no formato do festival entre 2006 e 2018, apontamos 2020 como um ano de reflexão e inflexão, implementando novas lógicas na montagem do festival.

#### Desafios

Um dos maiores desafios que enfrentamos é a discriminação institucionalizada no setor cultural. É urgente identificar e combater ativamente as práticas que excluem e discriminam artistas e públicos, e empobrecem o nosso trabalho.



#### Redes e parceiros

As atividades do Alkantara dependem de uma grande rede de parceiros locais e internacionais, desde os teatros Lisboetas que co-produzem e co-apresentam o festival, aos muitos parceiros internacionais com quem o Alkantara desenvolve projetos desde 1993, incluindo vários ao abrigo de financiamentos comunitários. A nível nacional, Alkantara é associada de duas organizações.

# AMAKÁ COLECTIVA

## COLECTIVO/RED

### VENEZUELA

Caracas  
Desde 2008

Contacto  
Marcela Lunar  
[amakacolectiva@gmail.com](mailto:amakacolectiva@gmail.com)  
[www.instagram.com/amaka\\_colectiva/](http://www.instagram.com/amaka_colectiva/)

#### Qué es

AMAKÁ es una compañía de creación artística colectiva en la que, a partir de la conjugación del movimiento y la palabra, convergen diferentes lenguajes y disciplinas de las artes con el fin de visibilizar, a través de un discurso estético y poético propio, las distintas realidades y problemáticas sociales que nos afectan en el entorno inmediato y en el mundo.

#### Qué busca

- Aportar desde las artes vivas nuevas referencias y posibilidades de encuentro al patrimonio cultural intangible del país y a los diálogos sociales actuales.
- Producir espectáculos en variados formatos, utilizando diferentes lenguajes y disciplinas de las artes, con el fin de plantear nuevas formas de relacionarnos como sociedad.
- Visibilizar los contextos y problemáticas sociales que transita la sociedad en el entorno contemporáneo.



#### Qué hace

Creación de obras escénicas y performáticas que visibilizan problemáticas sociales actuales.  
Realización de encuentros para la discusión, diálogo y análisis entre creadorxs, artistas y público.  
Intercambio de saberes y realización de talleres para compartir los mecanismos del proceso creativo de AMAKÁ.

#### Contexto

Desde 2014 Venezuela ha atravesado una fuerte crisis socioeconómica que ha afectado significativamente el ámbito de la cultura. Todos los sectores culturales del país se han visto progresivamente desfavorecidos, reconfigurando así sus modelos de gestión, práctica y producción. En este contexto de resistencia AMAKÁ ha decidido articular nuevos caminos para la creación.

#### Aportes

- Visibilizamos realidades y problemáticas sociales cercanas a través de una óptica femenina y poética.
- Sostenemos y gestionamos de manera independiente un trabajo continuo de creación artística, con una línea de investigación concreta.
- Desarrollamos obras escénicas que se nutren de nuestra pluriculturalidad y tradiciones, como aporte al patrimonio artístico y cultural del país.

#### Sobre la práctica

Una de las principales fortalezas de AMAKÁ es el trabajo colectivo y articulado a partir de la concepción y creación en el campo de las artes vivas, con una visión, que desde lo femenino, plantea nuevas formas de relacionarnos en el mundo. Con ello hemos generado tejidos sólidos que se manifiestan en espectáculos, obras escénicas y encuentros, con contenidos estéticos y simbólicos minuciosamente cuidados.

Hemos logrado consolidar mecanismos de funcionamiento ajustados a nuestras realidades, que nos permiten invitar a dramaturgas, músicos, cantantes, poetas, bailarines, artistas visuales y plásticos a investigar y crear desde el juego obras que evidencian y comprenden el contexto social que habitamos.

La mayoría de las compañías que hacían vida artística en Venezuela recibían subsidio del Estado. Debido a la crisis a la que se enfrenta el país actualmente no fue posible mantener esos aportes y muchas dejaron de existir. En ese sentido, AMAKÁ es una de las pocas compañías de artes escénicas que se gestiona de manera independiente para producir obras de alto contenido estético, artístico y social, colaborando de esta manera con el consumo cultural de calidad del público venezolano.

Otra fortaleza es la posibilidad de crear espectáculos para espacios no convencionales, recodificando el espacio escénico urbano.



#### Proceso

Desde la solidaridad, el intercambio de saberes, beneficios intangibles recíprocos, acuerdos y algunos patrocinios, hemos logrado materializar las ideas creativas en espectáculos de alta calidad, dentro de un entorno en constante cambio. A lo largo de doce años hemos logrado afianzar nuestra labor y ser una referencia para el público caraqueño. En términos de producción y gestión avanzamos en la articulación con otras redes y artistas.

#### Desafíos

Nos planteamos generar dinámicas digitales que permitan fortalecer nuestros objetivos ante un nuevo contexto mundial. Gestar nuevas relaciones socioproductivas para seguir consolidando una autogestión más eficiente como compañía de artes vivas, y la articulación internacional para la circulación de nuestras obras, el intercambio y fortalecimiento de saberes.

#### Redes y socios

AMAKÁ se ha vinculado con diversos colectivos para fortalecer los discursos artísticos y sociales, y generar nuevas formas de relacionarnos desde las prácticas artísticas. Algunos ya extintos: Ballet Nuevo Mundo de Caracas, Caracas Danza en Red y Conuco. Asociaciones vigentes desde lo comunicacional: Las Comadres Púrpura y Lírica Digital. En la articulación y gestión de ideas: Encuentro de Mujeres Creadoras, Ciudad Canción y Oz Producciones.

# ARQUEOLOGÍAS DEL FUTURO

## FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

### ARGENTINA

Buenos Aires  
Desde 2014

Contacto  
Alina Ruiz Folini y Catalina Lescano  
[arqueologiasdelfuturo@gmail.com](mailto:arqueologiasdelfuturo@gmail.com)  
[www.arqueologiasdelfuturo.com](http://www.arqueologiasdelfuturo.com)

#### Qué es

Es una plataforma que hace de contexto para la investigación, el encuentro y la creación en artes vivas. Es creado y dirigido por Alina Ruiz Folini y Catalina Lescano como resultado de numerosos procesos de desplazamiento, viajes y traducciones, es decir, una acción política de lectura y diálogo. Su nombre propone una acción: excavar en el presente para imaginar futuros deseables, así como asumir su construcción desde el cuerpo colectivo.

#### Qué busca

Crear un contexto de encuentro entre artistas (locales e internacionales) y públicos donde experimentar procesos de intercambio y pensamiento crítico a partir de un corpus de obras, investigaciones y archivos. Crear accesos a modos de "hacer-pensar" considerando a las artes vivas como formas de conocimiento sobre el mundo. Desarrollar una ecología de prácticas de acompañamiento que potencien la creación como un proceso de aprendizaje colectivo.



#### Qué hace

Lleva cinco ediciones abiertas al público. En cada una se define un criterio curatorial específico que se despliega en los ejes: Obras, Programa de creación en residencia, Laboratorios de práctica, Equipo de escritura, Archivo, Conversaciones. Se realizan convocatorias para obras nacionales, proyectos en residencia y equipo de escritura. Su última edición consistió en jornadas de encuentro donde poner en común la pregunta sobre el futuro del proyecto.

#### Contexto

Las ediciones abiertas al público suceden en la ciudad de Buenos Aires y están orientadas a la comunidad de artistas, investigadores y estudiantes de danza, visuales, música, poesía, hibridaciones, así como la comunidad LGTBI. El encuentro habita principalmente espacios autogestionados por artistas. Realiza también alianzas con universidades públicas y centros de experimentación académicos. Algunas de sus sedes son teatros y centros culturales estatales.

#### Aportes

a-f entiende las prácticas del cuerpo, el lenguaje del movimiento y la coreografía como procesos de sentido y no como productos aislados de su contexto, cuyo valor es la potencia de transformar las maneras de estar juntxs, de habitar los encuentros, las ciudades, los espacios públicos y las intimidades, en un presente global complejo. Busca mantenerse abierta a experiencias innovadoras de exhibición, transmisión y aprendizaje colectivo.

#### Sobre la práctica

Responde al interés de cierta parte de la comunidad artística que deriva en diferentes formas de aprendizaje que emergen en tanto participamos en procesos artísticos donde la información es manoseada y transformada por varixs. Construye un espectador participante que se relaciona plenamente con proyectos que corren riesgos y experimentan formas y modos de hacer. La curaduría define anualmente conceptos específicos a partir de los cuales diseñar el programa de obras, los ejes de las convocatorias abiertas y la dramaturgia general que articula el formato del festival y la experiencia que se moviliza. Estas líneas surgen de una lectura profunda del contexto local, así como de la relación continua con una red regional e iberoamericana de festivales y plataformas en artes vivas. Algunos de los ejes movilizados han sido: cuerpos desobedientes; escala humana; coreografiar lo real; hacer-conocer corporalidades no hegemónicas, entre otras. También se inclina por los "Artistas etc.": un perfil profesional que combina la práctica artística con la investigación, la producción, la docencia, la gestión y la curaduría.



pasando por una y otra sin buscar el camino hacia la especialización. Agentes culturales que son artistas, creadores, docentes, investigadores, gestores, productores, *performers*, curadores, militantes, etc.

#### Proceso

Cada edición cuenta con el diseño de un observatorio en relación a los objetivos que se propone. Es una práctica fundamental y nos permite construir una futura edición observando la experiencia reciente desde una lectura múltiple y profunda. Recorriendo estos documentos podemos observar una plataforma cada vez más madura y consistente, que no logra su sostenibilidad debido principalmente a su contexto político coyuntural.

#### Desafíos

En la práctica de ser un proyecto interdependiente que se gestiona año a año los recursos, y en este contexto pandémico, el principal desafío será atravesar la crisis. Nuestros desafíos, además de artísticos, siempre han sido en relación a la sustentabilidad y sostenibilidad. Las nuevas preguntas que se abren son cómo seguir estando cerca, de qué otros modos podemos acompañarnos, compartir nuestras prácticas y generar el encuentro.

#### Redes y socios

Ediciones I a IV: coproducción con Fábrica Perú como sede central. Edición III en adelante construimos alianza con Hiedrah Club de Baile colectivo de fiestas cuir. Desde edición III se realiza un proceso de colaboración y cooperación con FIDCU (Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay), sus equipos técnicos se intercambian mutuamente. Actualmente en desarrollo de estrategias colaborativas con FIDCU, NAVE (Centro de Creación y Residencia de Santiago de Chile), PAR (Programa de Artistas en Residencia), FIAC (Feria Internacional de Artes Escénicas de París), Red de Artes vivas y Fidae (Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay), y redes sudamericanas.



# ARTES VIVAS DEL MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO

## MÉXICO

Ciudad de México  
Desde 2012

Contacto  
Gabriel Yépez  
[artesvivas.chopo@gmail.com](mailto:artesvivas.chopo@gmail.com)  
[www.chopo.unam.mx](http://www.chopo.unam.mx)

ARTES VIVAS  
LITERATURA EXPANDIDA  
PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO  
POETRY SLAM  
RAP  
HIP HOP

## PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### Qué es

El proyecto de Artes vivas del Museo Universitario del Chopo conforma parte de la oferta cultural de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La programación se realiza a través de un Consejo asesor conformado por especialistas en diversos campos del arte y funcionarios adscritos al Museo; Dirección, Subdirección y Coordinaciones.

### Qué busca

- Ofrecer alternativas artísticas a la comunidad de la UNAM, principalmente a los estudiantes y profesores.
- Procurar una vinculación a través del arte entre la institución y el barrio en el que el inmueble se sitúa: Santa María la Ribera, en el norte de la Ciudad de México.
- Fortalecer las prácticas en artes vivas de creadores locales y nacionales.
- Mostrar al público mexicano el trabajo de artistas internacionales de las artes vivas.
- Generar vínculo entre artistas y público.

### Qué hace

- Definición de líneas curatoriales claras que le permiten conformar una programación con identidad propia.
- Seguimiento a artistas locales en sus trayectorias de creación a lo largo del tiempo.
- Generación de una comunidad que se identifica con el museo como un espacio de exploración y libertad creativa.
- Interacción con instancias pares a nivel nacional e internacional.

### Contexto

El Museo Universitario del Chopo forma parte de muchas otras instancias culturales de la UNAM. Sin embargo, su edificio y su larga trayectoria como un espacio cultural desde los años setenta lo han vuelto un sitio emblemático de la ciudad. Este espacio, a lo largo de décadas, ha sido identificado como un espacio para las culturas subterráneas, disidentes, minoritarias como el movimiento LGTBTTIQ+, el punk, el rock nacional, etc.



### Aportes

Con base en esa larga trayectoria del museo, el aporte más significativo es la continuidad del vínculo con el barrio y los artistas locales. La continuidad en el desarrollo de proyectos que ha generado comunidad e identidad. Desde la celebración del mes de la diversidad a partir de la década de los ochenta hasta la realización de eventos que se mantienen a lo largo de los años como nuestro Micrófono Abierto.

### Sobre la práctica

- Autonomía como museo en la selección de los proyectos.
- Presupuesto delimitado pero definido anualmente.
- Continuidad en el acompañamiento de proyectos de creadores y compañías a través de residencias de creación o proyectos comisionados.
- Apertura a nuevas propuestas de artistas mexicanos o extranjeros poco conocidos.
- Vinculación entre pensamiento crítico y práctica en artes vivas.

### Proceso

El programa ha logrado fortalecer la vida cultural del barrio y la ciudad. El museo ha logrado ser pionero en el país en la conceptualización y fomento de las artes vivas. La vinculación con otras instituciones a nivel nacional

e internacional ha generado una red de intercambios positivos para creadores nacionales y extranjeros. El espacio se ha consolidado como un lugar para los procesos de creación a través de las residencias de creación.

### Desafíos

- Reforzar los vínculos con el barrio a través de nuevas estrategias creativas.
- Difundir nuestra programación de manera más extensa para impactar a un mayor número de asistentes.
- Generar nuevos intercambios con espacios independientes a nivel nacional e internacional.
- Generar redes para obtener más financiamiento.

### Redes y socios

Centro Cultural de España en México; Instituto Goethe; Fundación Japón; Centro de Arte y Cultura Reina Sofía; Maestría en Artes vivas de la Universidad de Colombia, Bogotá; DocumentA Escénicas; BBVA; Ford Foundation; Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA; Embajada de Francia en México; Festival FTA, Montreal; Master de Práctica Escénica y Cultura Visual ARTEA y Universidad de Castilla-La Mancha; Museo de Arte Contemporáneo MCA Chicago, Estados Unidos; diversos colectivos LGTBTTIQ+.

# ASOCIACIÓN CIVIL CAJA LÚDICA

ESPACIO CULTURAL  
COLECTIVO/RED  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## GUATEMALA

Guatemala  
Desde 2000

Contacto  
Pedro Ochoa  
[cajaludica@gmail.com](mailto:cajaludica@gmail.com)  
[www.cajaludica.org/caja](http://www.cajaludica.org/caja)

### Qué es

Caja Lúdica es una asociación civil que impulsa procesos de formación, organización e incidencia a través de la Metodología Lúdica Acción, Participación y Transformación, aportando a la cultura de paz enfocada en los derechos humanos, en barrios y comunidades de Guatemala, contribuyendo a la reconstrucción de tejido social.

### Qué busca

Contribuir a la cohesión social y el ejercicio respetuoso y solidario de la diversidad cultural a través de procesos de formación integral dirigidos a revalorizar el juego y la cultura como elementos dinamizadores y transformadores de individuos, grupos y comunidades para la promoción y práctica de los derechos humanos y la recuperación de la confianza, la convivencia y el respeto a la vida y naturaleza.



### Qué hace

- Diplomados de Animación, Gestión Cultural Comunitaria y Emprendimiento cultural (público en general).
- Diplomados de Educación lúdica basada en el arte (docentes del Ministerio de Educación).
- Creación de políticas públicas de juventud (Municipalidades y grupos comunitarios).
- Incidencia para la apertura de la Jefatura de Cultura Viva Comunitaria (Ministerio de Cultura).
- Posicionamiento de Campaña Cultura Viva Comunitaria en Centro América.

### Contexto

Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe con una población de más de dieciocho millones de habitantes, con 60% de población indígena. Tiene profundos problemas económicos, culturales y políticos, con poca cobertura para el ejercicio de los derechos que permitan el desarrollo humano. La juventud cuenta con muy pocos espacios para practicar el arte y existe una persecución basada en la discriminación y el estigma por parte del Estado.

### Aportes

Durante su carrera Caja Lúdica ha contribuido a la aprobación de políticas públicas de juventud y cultura en Guatemala, y a la apertura de la Jefatura de Cultura Viva Comunitaria a nivel gubernamental.

### Sobre la práctica

Una de las principales fortalezas de la organización es la Metodología Lúdica Acción, Participación y Transformación, que tiene como propósito crear espacios para la vida, la paz y la convivencia en barrios y comunidades.

### Proceso

Durante estos años Caja Lúdica ha contribuido a la reconstrucción del tejido social y a posicionar la animación y la gestión cultural como profesiones.

### Desafíos

Necesitamos fortalecer la estrategia de sostenibilidad, tanto económica, política y cultural de la asociación y para lograr esto es necesario adaptar los procesos vivenciales y digitales para relacionarnos con las personas sin perder la sensibilidad humana y la empatía. Es importante también incidir en procesos políticos que permitan la democratización de la cultura para la aprobación y ejecución de leyes artísticas y culturales en Guatemala.



### Redes y socios

Caja Lúdica participa estratégicamente en diversas redes y movimientos. Actualmente trabajamos en: Movimiento Latinoamericano de Culturas Vivas Comunitarias, Movimiento Guatemalteco de Cultura Viva Comunitaria, Red de Circo Social, Observatorio de Derechos Humanos de la Juventud, Red Mesoamericana de Arte Comunitaria Maraca, Mesa Técnica de Educación para los Derechos Humanos, la Memoria y la Cultura de Paz.

# ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ARTE BOCHÍN

ESPACIO CULTURAL  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## PARAGUAY

Luque  
Desde 2005

Contacto  
Jorge Brites  
[bochintc@gmail.com](mailto:bochintc@gmail.com)  
Facebook: [Bochinteatro](#) / [CasaClownpy](#)

### Qué es

Nuestra asociación cultural es un referente barrial con su biblioteca y rincones para los niños, en principio. Es además un sitio de formación en teatro y artes circenses así como local de ensayo del Bochín Teatro Clown,

### Qué busca

Formar parte del proceso de cambio del barrio hacia un sitio más limpio y saludable, asistir a profesionales del hecho escénico en montajes y conseguir una economía autosustentable con sus montajes teatrales.

### Qué hace

En nuestro local se realizaron varios conciertos y actuaciones teatrales a las que han sido convocados los vecinos. Se recibió a profesionales del cuento, poniendo a estudio el tema a través de nuestra completa biblioteca. Es además un sitio que acoge a la Asociación de Payasos y Afines Sonriendo en Paraguay desde la que trabajamos para el reconocimiento de la labor del clown.



### Contexto

Nuestro barrio Isla Bogado de Luque en Paraguay está ubicado estratégicamente en el medio de varias ciudades, por lo que es un buen punto de encuentro. El barrio es de clase media-baja, gente con casas de material, jornaleros, obreros y muchos niños con dificultades escolares. La cultura es nula. Nosotros vinimos a revolucionar con los ensayos o presentaciones en la plaza, la biblioteca y las actividades culturales en el patio.

### Aportes

Aportamos local, alojamiento y comida. Además, se ponen a disposición de la gente todos los elementos de la asociación para estudios y desarrollos creativos, desde libros, instrumentos musicales o espacio de montaje.

### Sobre la práctica

Autogestión, contar con local y materiales propios y más de cuarenta años de experiencias tanto en Europa (más de veinte años) como en Paraguay.

### Proceso

La ausencia del Estado y la necesidad de unión entre profesionales del arte y la cultura para acceder a cuidados mínimos como ciudadanos en lo que hace a economía, salud o prestaciones sociales.

### Desafíos

Es corta nuestra formación profesional y una carencia la formación gremial.

### Redes y socios

Asociación de Payasos y Afines Sonriendo en Paraguay; Proyecto Ykua; Crear en Libertad.

# AZALA KREAZIO ESPAZIOA

## PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### ESPAÑA

Lasierra  
Desde 2008

Contacto  
Maite Telleria Iparragirre  
[azala@azala.es](mailto:azala@azala.es)  
[www.azala.es](http://www.azala.es)

### Qué es

Azala es un espacio para residencias artísticas y un lugar para el encuentro entre artistas en torno a tres ejes: investigación, reflexión y creación. Situado en el medio rural, en un pueblo de catorce habitantes, se experimenta e investiga en torno a las poéticas y políticas del espacio, el tiempo y la comunidad. Actualmente, busca estar cada vez más ligado a prácticas culturales situadas en su entorno.

### Qué busca

Acompañar a artistas e investigadores es una de las labores fundamentales en Azala. Acompañar acompañando e investigar sobre las formas del acompañar. Generar condiciones –de tiempo, duración, afecto y espacio– adecuadas para la práctica artística y para la producción de conocimiento situado en el lugar. Por todo ello, a Azala le gusta experimentar con ideas de hábitat, territorio, subsuelo y bosque.



### Qué hace

Se realizan residencias artísticas a través de una convocatoria abierta todo el año. Con el programa Topo se conceden tres becas de investigación de dos años de duración. Se realizan laboratorios y talleres, una clase semanal de "autocuidado" y se dan muchos paseos. Desde 2018 desarrollamos el proyecto "Borradores del futuro" que consiste en una colección de relatos cortos que imaginan el futuro de alternativas situadas en el territorio.

### Contexto

Azala está situado en un entorno rural, en Lasierra, un pueblo de catorce habitantes. A pocos kilómetros de Vitoria-Gasteiz, la vida en Azala convive con los ciclos de los cultivos agrícolas, con el tiempo del bosque y los micelios y al mismo tiempo con el ritmo de los suministros de la ciudad. A su vez, Azala es un nodo dentro de una red de espacios y agentes culturales en el País Vasco.

### Aportes

En relación al contexto artístico Azala se ha convertido en una especie de refugio donde calmar temporalmente la ansiedad que producen las lógicas institucionalizadas del sistema de producción-exhibición-justificación en el arte. Un proyecto como Azala ayuda a ampliar la imaginación de posibles proyectos a desarrollar en el medio rural. Azala, desde 2020, acompaña el desarrollo de la Comunidad Energética de Lasierra.

### Sobre la práctica

Una de las principales fortalezas blandas de Azala es el lugar donde se sitúa, entre una montaña y una llanura. Rodeada de árboles y campos de cultivo, el silencio del lugar produce una exitosa combinación de calma e intensidad para el trabajo de la artista. El espacio está construido de forma eficiente y esto ayuda a que las personas residentes puedan trabajar con una exitosa combinación de responsabilidad y libertad. Azala es un espacio conectado y conector, mediador y remediador. Abona relaciones con seres de tipologías diferentes, unos grandes y con trompa, otros pequeños y con pompa, con alas, con plumas, con tentáculos... Azala está formado por un equipo pequeño de personas especializadas en trabajar con las nociones de lo precario y la incertidumbre. Existir e insistir en no desistir a la alegría de consistir y a su vez resistirse a ciertas violencias del lenguaje y del sistema del arte, serían también algunas de las fortalezas blandas de Azala.

### Proceso

Azala ha logrado ser un centro de referencia en la creación, en la formación y en la experimentación



artística, así como en la investigación sobre artes en vivo. En 2017 recibió de la mano del Gobierno Vasco el premio Gure Artea, premio reconocimiento a la actividad realizada en el ámbito de las artes plásticas y visuales.

En 2020 la Diputación Foral de Álava reconoce a Azala como un proyecto de buenas prácticas de la innovación social.

### Desafíos

Azala trabaja para vincularse más con las iniciativas culturales y sociales del territorio. Buscamos medios para desarrollar proyectos como "Borradores del futuro", es decir, proyectos que participen de los procesos de transformación social para una vida más vivible. Investigar en los modos de desplazamientos que han de hacerse desde el arte hacia estos procesos y viceversa, también es uno de los desafíos de Azala.

### Redes y socios

Red continua de trabajo con estructuras como Garaion; Bulegoa z/g; Sala Mostrenka; L'animal a l'esquena; Arte-a; Consonni; Labea; Atalak; DanzÁlava; Kalakalab; Feministaldia. Desde el 2012 participa en la creación de Karraskan, red de experiencias creativas de Euskadi.



# BALAO – CREACIÓN EN RESIDENCIA

## PROGRAMA DE RESIDENCIA

### ECUADOR

Quito  
Desde 2015

Contacto  
Tamia Guayasamin  
[balaoresidencia@gmail.com](mailto:balaoresidencia@gmail.com)  
[balaocreacion.com](http://balaocreacion.com)

#### Qué es

Balao es un espacio para la creación, encuentro e intercambio de las artes, con énfasis en la danza. Tiene como objetivo propiciar procesos de creación en residencia con la participación de artistas nacionales e internacionales en distintos formatos. Cuenta con un espacio multifuncional apto para residir y trabajar ubicado en Quito, Ecuador.

#### Qué busca

Balao tiene como objetivo propiciar el espacio/tiempo para el despliegue de procesos de creación/investigación y la experimentación en danza sin demandar obras terminadas. Busca además establecer puentes de reflexión e intercambio entre creadores y difundir los procesos de investigación/creación en danza.



#### Qué hace

Programas de creación en residencia en distintos formatos y duraciones con la participación de artistas ecuatorianas/os y extranjeras/os. Actividades complementarias a las residencias como charlas, talleres y una publicación digital de reflexiones en torno a la creación/investigación ([balaocreacion.com/reflexiones-manuales-balao](http://balaocreacion.com/reflexiones-manuales-balao)).

#### Contexto

El espacio de creación en residencia Balao está en el barrio de Guápulo –a pocos minutos del centro-norte de Quito– en un lugar tranquilo rodeado de naturaleza. Por su ubicación es ideal para dedicarse a procesos creativos en solitario, duplas o tríos.

#### Aportes

Ofrece programas de creación en residencia que contemplan el espacio/tiempo para que las artistas puedan experimentar, crear e investigar en danza sin necesidad de presentar una obra terminada. Estos procesos pueden contar con acompañamiento artístico si es requerido y contemplan un espacio para compartir e intercambiar con otras artistas en torno a la creación/investigación.

#### Sobre la práctica

Apoya los procesos de creación/investigación y experimentación como actividades esenciales para el desarrollo de las artistas sin exigirles obras terminadas. Para cada programa despliega una curaduría específica que incluye criterios anticoloniales, antidiscriminatorios, de género y visibilización de artistas en desarrollo que no participan en los circuitos establecidos.

#### Proceso

Durante el tiempo de operación se han desplegado programas de creación en residencia que no se caracterizan por ser muchos sino porque cada uno ha atendido a las especificidades de cada artista y su proceso de creación. Al ser un espacio de autogestión hay dificultades para ampliar la cantidad de artistas que se reciben y depende de la consecución de fondos de fomento.

#### Desafíos

Establecer redes de trabajo a nivel local e internacional, estabilizar la fuente de financiamiento para las actividades.



#### Redes y socios

Al dedicarse a procesos individuales de creación, por lo pronto, no interactúa de forma estable con ninguna asociación sino directamente con cada artista. Se han realizado un par de actividades en colaboración con la Compañía Nacional de Danza del Ecuador.



# BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO SACO

## PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN BIENAL

### CHILE

Antofagasta, Calama, Mejillones, Quillagua,  
San Pedro de Atacama  
Desde 2012

#### Contacto

Dagmara Wyskiel

[direccion@proyectosaco.cl](mailto:direccion@proyectosaco.cl)

[www.proyectosaco.cl](http://www.proyectosaco.cl)

#### Qué es

Es un evento expositivo, de formación y residencias que se realiza en la región de Antofagasta, Chile, inmersa en el desierto de Atacama. En la capital mundial de la minería de cobre propone como alternativa profundizar en excavaciones no menos valiosas, ni menos urgentes y de una riqueza renovable: la creatividad y el diálogo. Tras sus primeras nueve versiones como festival se transformará en Bienal de Arte Contemporáneo a partir de 2021.

#### Qué busca

Instaurar un núcleo permanente de reflexión, crítica y diálogo a través de la obra, en un territorio marcado por la inexistencia de instituciones dedicadas a perseguir estos fines.

Promover, profesionalizar y dinamizar la escena cultural local a través de exposiciones, conferencias, talleres, residencias y proyectos editoriales.

Insertar el desierto de Atacama como foco de interés nacional e internacional para artistas e investigadores.



#### Qué hace

Exposiciones e intervenciones en espacio abierto en la región de Antofagasta, las que forman parte de su circuito expositivo "museo sin museo".

Residencias en el norte de Chile, inspirando la reflexión y creación a través del contacto con el territorio.

Programas pedagógicos no formales que acerquen a la comunidad conocimientos sobre diversas disciplinas, dentro de la iniciativa "escuela sin escuela".

#### Contexto

La zona norte de Chile es un territorio periférico donde no existe educación superior artística ni oportunidades de especialización en artes visuales o afines, pero al mismo tiempo es una región naturalmente privilegiada, con una amplia costa, el desierto más seco y los cielos más prístinos del planeta, además de una riqueza mineral que desde hace siglos funciona como principal producción de materia prima chilena para el extranjero.

#### Aportes

Visualizamos el desierto de Atacama como laboratorio de inspiración y creación artística, volviéndolo un punto en el mapa para la escena cultural del arte contemporáneo. Damos un marco de enseñanza no formal en materias novedosas y de vanguardia que se encuentran invisibilizadas por los programas clásicos de enseñanza y alejadas de la población local al no existir espacios donde especializarse en artes.

#### Sobre la práctica

El desierto y su inmensidad son una fortaleza importante para Saco, nos dan un contexto sobre el que trabajar que, desde el arte y particularmente desde el arte contemporáneo, cuenta aún con mucho potencial por descubrir.

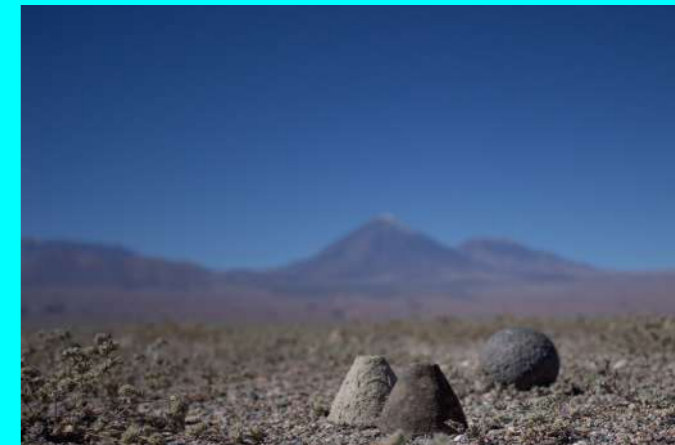
Contamos con una amplia red de colaboradores donde se prima la economía creativa con vinculaciones a largo plazo, lo que permite que Saco cuente con aliados en la mayoría de las regiones del país y también fuera de él. Desarrollamos un plan de gestión sólido y diverso, que nos permite planificar el trabajo con varios meses de anticipación.

Contamos con espacio de residencias y de trabajo de manera continua.

Nuestro equipo es local, diverso y comprometido con la misión de la bienal.

#### Proceso

Trabajar desde la ausencia de medios y espacios, contra los obstáculos culturales y la corriente de la inmediatez estimula la determinación de buscar soluciones alternativas que sean aplicables. Hemos entendido que la descentralización se logra dando vida a las ideas, ya



que reivindicarla es síntoma de subordinación. Somos autónomos, lo que asegura a los artistas plena libertad de expresión, pero convierte el futuro del proyecto en incierto.

#### Desafíos

Tenemos el importante desafío de conectar con un público que se vuelve más numeroso con cada edición, y que en particular, tras 2020, debemos reencantar con experiencias presenciales. Además de la necesidad constante de lograr estabilidad a largo plazo que permita asegurar la permanencia de Saco en el tiempo. Esto se une al desafío mayor de transformarnos en una bienal, la única que abarque todas las artes de la visualidad en Chile.

#### Redes y socios

Centro Casa Azul; Instituto AIEP; Fundación Minera Escondida; Balmaceda Arte Joven; UCN; Museo Regional; UA y su Centro de Astronomía; Puerto de Antofagasta; Goethe Institut; Instituto Francés; Museo de Arte Moderno de Chiloé; Pro Helvetia; CAB; LABVA; Antenna y Embajada de Polonia; Korea Foundation; Fundación Francis Naranjo; Acción Cultural Española. Somos parte de Nodo Artes Vivas; Pedagogías Empáticas e International Biennial Association.

# BIENAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO CEARÁ

## FESTIVAL

### BRASIL

Crato, Fortaleza, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Pacatuba, Paracuru, Quixadá, Sobral, Trairi  
Desde 1997

Contacto  
David Linhares  
[david.linhares@gmail.com](mailto:david.linhares@gmail.com)  
[bienaldedanca.com.br](http://bienaldedanca.com.br)

### O que é

A Bienal Internacional de Dança do Ceará é lugar de encontro e de efervescência de todas as artes. Para tanto, ela se materializa em dois formatos: a Bienal Internacional de Dança do Ceará (nos anos ímpares, dedicada à dança cênica) e a Internacional de Dança do Ceará - De Par Em Par (que nos anos pares se ocupa das transversalidades da dança).

### Intenções

Nossos principais objetivos são a criação, a difusão e a formação. Todos trabalhados a partir do fortalecimento das redes, das ações em cadeia, da força e potência que é a dança do Ceará.

### O que faz

CirculaDança - Uma simultaneidade de diferentes tempos e movimentos tem disseminado a dança em várias cidades e regiões cearenses.



DANÇA PERFORMANCE TRANSVERSALIDADES DA DANÇA

Programa Terceira Margem - Visa criar um espaço qualificado para a exibição de dança e para a formação de um pensamento crítico.  
Programa memória - Publicações de revistas, livros e catálogos de dança.  
Programa formativo - Palestras, residências, oficinas e cursos nas mais diversas áreas.  
Difusão de espetáculos.

### Contexto

CirculaDança - Uma simultaneidade de diferentes tempos e movimentos tem disseminado a dança em várias cidades e regiões cearenses.  
Programa Terceira Margem - Visa criar um espaço qualificado para a exibição de dança e para a formação de um pensamento crítico.  
Programa memória - Publicações de revistas, livros e catálogos de dança.  
Programa formativo - Palestras, residências, oficinas e cursos nas mais diversas áreas.  
Difusão de espetáculos.

### Contributos

Nesses anos todos, levantamos a bandeira da descentralização, por acreditar que a dança no Ceará é forte o suficiente para ser respeitada e valorizada em todo o estado. A dança no Ceará não tem mais fronteiras. Uma rica trama se fez e não existem idiomas que impeçam intercâmbios e co-produções entre companhias e bailarinos, de várias cidades do interior do Ceará, e companhias e coreógrafos mundiais.

### Sobre a prática

Desde 1997, a Bienal Internacional de Dança do Ceará vem movimentando o universo da dança contemporânea no País. Uma das palavras de ordem do festival é democratizar o acesso aos processos de produção e fruição na dança. A dança cênica, em particular a dança contemporânea, traz na restrição de público um dos maiores entraves para a sua divulgação. A Bienal se propõe a contribuir para modificar esse cenário. Ações de descentralização e interiorização, intercâmbio com outros países, incentivo e desenvolvimento de projetos de colaboração artística, além do fomento à produção de conhecimento na área da dança, são promovidos durante o evento na constante luta por esse objetivo. Por isso, a cada edição a Bienal procura ampliar seu alcance. Foi com esse intuito que, em 2008, se deu início à Bienal de Par Em Par. Os projetos formativos da Bienal que aconteciam nos anos pares deram origem a um evento maior, a Bienal de Par em Par, mas ainda com os mesmos compromissos



e princípios. Desde então, o período formaliza o compromisso do Festival, que acontece nos anos ímpares, em atender a demanda dos profissionais da dança no Ceará por ações continuadas na área de formação e criação.

### Percurso

Se hoje, 23 anos depois, a Bienal tem o peso, a representatividade e o reconhecimento que tem, dentro e fora do país, é prova de que fizemos as escolhas certas, com os parceiros certos, reconhecendo a importância da difusão, da criação, dos intercâmbios e da formação.

### Desafios

Hoje, temos de agir corajosamente para estar à altura do desafio com o qual nos deparamos: o de continuar conjugando a existência da Bienal no mais superlativo dos plurais, radicalizando-o ainda mais, até onde, talvez, não tenhamos vislumbrado ainda. E é para avançar no sentido desse fluxo que nos aliamos a vários parceiros e curadorias diversas, que acolhemos com alegria a multiplicidade, o outro, a diferença.

### Redes e parceiros

Nosso principal agente é o nosso público, os artistas locais, mas também os nacionais e internacionais. Impossível citá-los individualmente. A Bienal Internacional de Dança do Ceará é membro fundador do Circuito Brasileiro de Festivais Internacionais de Dança, criado em 2005. Instituições como Institut Français, Pro Helvetia, British Consul, Goethe-Institut figuram entre nossos parceiros internacionais.

# CAMP\_iN ENCUENTRO ESCÉNICO

## MÉXICO

Ciudad de México  
Desde 2012

Contacto  
Jaciel Neri  
[info.camp.in@gmail.com](mailto:info.camp.in@gmail.com)  
[www.camp-in.org](http://www.camp-in.org)

## ENCUENTRO ESCÉNICO

### Qué es

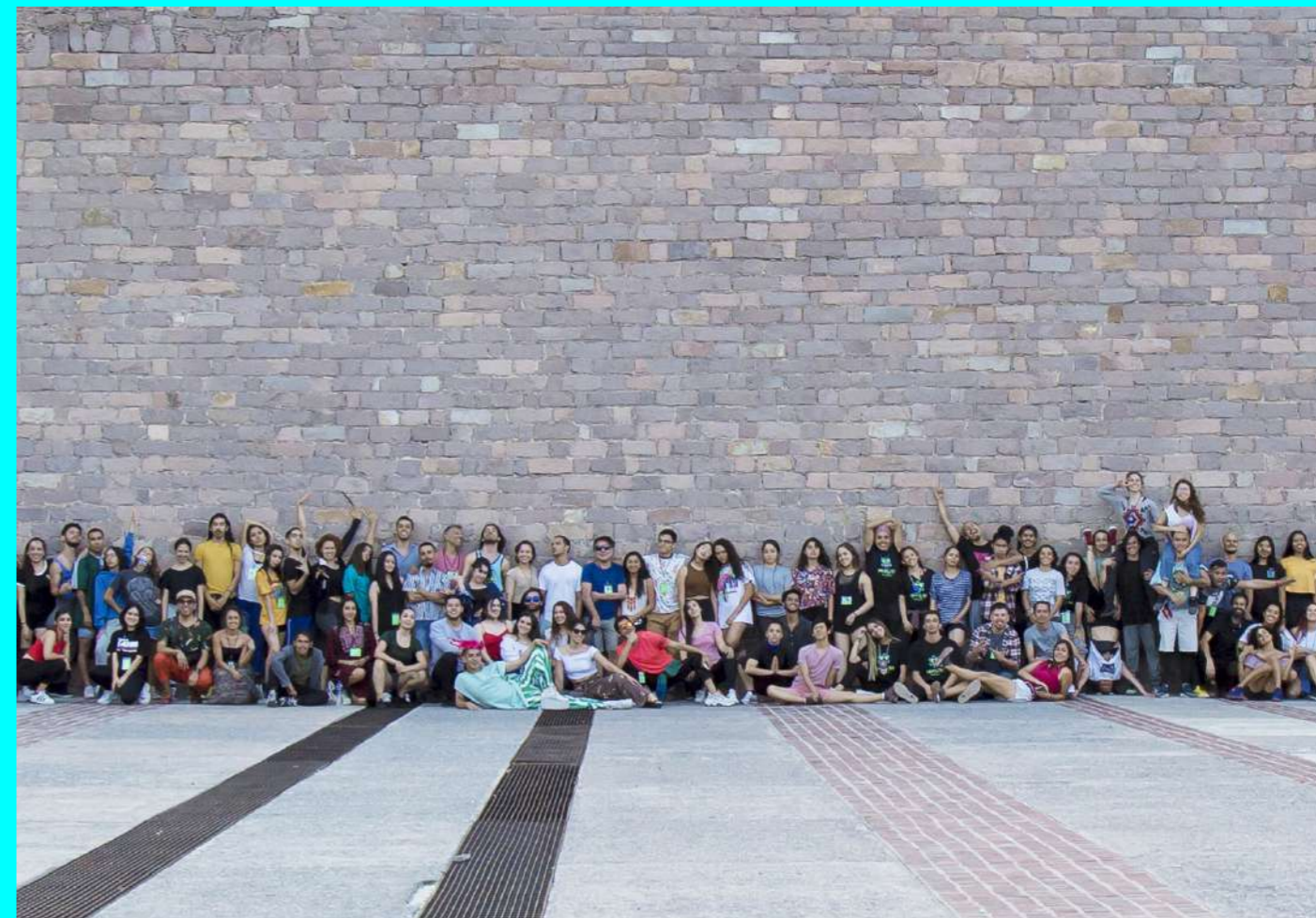
CAMP\_iN es un encuentro anual de artes escénicas que ofrece un espacio generoso de vinculación entre creadores, mediadores culturales, estudiantes, académicos, gestores, productores y servidores públicos, que busca fortalecer la relación y sentido de las artes escénicas con la sociedad, las instituciones públicas y privadas; propiciando además un amplio desarrollo laboral del ámbito escénico y las disciplinas que la complementan.

### Qué busca

El objetivo principal del CAMP\_iN es posibilitar una plataforma de encuentro y vinculación en México, Latinoamérica y el resto del mundo generando actividades de contemplación, reflexión y práctica de los conocimientos de las artes escénicas, con el propósito de dialogar sobre el presente diverso y convergente del contexto en el que vivimos.

### Qué hace

CAMP\_iN se conforma de seis plataformas que son los pilares del encuentro: Plataforma de Creación, Plataforma Pedagógica, Plataforma de Producción y gestión, Plataforma de Reflexión, Plataforma de Intercambio: MERCA\_iN y Plataforma de Promoción: CAMP\_iN PRO. Todas ellas dotan de actividades de tiempo completo durante cinco días.



### Contexto

Durante siete años (2013-2019) CAMP\_iN se realizó en la ciudad de San Luis Potosí teniendo actividades de extensión en el estado de México y la Ciudad de México. San Luis Potosí nos ofreció una vasta infraestructura y un contexto cultural lleno de fenómenos sociales, como la migración, que nos dotaron de reflexiones e imaginarios. En 2020 iniciaremos un viaje por diferentes sedes en México.

### Aportes

No pensamos en los aportes para la ciudad, nos enfocamos en las experiencias memorables que en cada uno de los participantes del CAMP\_iN se generan; pensamos en esas experiencias individuales que van a trascender más allá de las geografías y los espacios, y que seguramente tendrán un proceso a través del tiempo, en la historia.

### Sobre la práctica

- "La evolución del afecto", un espacio ideal para fortalecer el afecto y propiciar el acompañamiento a largo plazo.
- La generosidad como una práctica de imaginar posibles futuros, esto ha generado trabajos concretos, residencias, contrataciones, intercambios, pero sobre todo ha dotado de sentido sobre la creación.

### Proceso

Este proyecto es movido por la voluntad de muchas personas, su valor radica en esto. En estos primeros siete años hemos detectado varios casos afortunados, sin embargo necesitamos fortalecer los aspectos administrativos y de organización.

### Desafíos

El reto más grande es que este proyecto sea 100% sustentable, lo hemos logrado en un 70% gracias al respaldo de la comunidad escénica. Por otro lado, el reto más trascendental para nosotros es sostener un espacio de lo posible, donde este suceso intangible trascienda de muchas maneras y provoque imaginarios.

### Redes y socios

Cada año son diferentes pero el más importante y que nunca falla es la comunidad de jóvenes creadores en busca de espacios de encuentro.



CAMP\_IN ENCUENTRO ESCÉNICO

### URUGUAY

Rivera  
Desde 2016

Contacto  
Tamara Cubas  
[info@campoabierto.uy](mailto:info@campoabierto.uy)  
[campoabierto.uy](http://campoabierto.uy)

#### Qué es

Plataforma dedicada a estimular y promover la práctica y el pensamiento creativo en diversas áreas del conocimiento como la educación, la cultura, el arte y la tecnología. Procura poner estos conocimientos en relación con necesidades y problemáticas sociales con la idea de generar prototipos innovadores que favorezcan el desarrollo social.

#### Qué busca

Promover intercambios disciplinares para generar pensamiento creativo, generando prototipos y soluciones a diversas necesidades y problemáticas sociales a través de metodologías ligadas al pensamiento complejo y la sostenibilidad.



#### Qué hace

- Nido, Festival Internacional de Artes vivas.
- Festival Tercer Paisaje, acciones en territorio en relación con comunidades locales.
- Residencias de creación. Talleres formativos. Producción de proyectos artísticos con comunidades locales.

#### Contexto

Campo Abierto es un espacio de diez hectáreas a diez kilómetros de la línea fronteriza Rivera-Santana do Livramento, que divide Uruguay de Brasil. La ciudad de Rivera es quizás la más lejana a la capital del Uruguay en términos geográficos, políticos, sociales, económicos y culturales. Generalmente lidera las estadísticas en violencia de género, deserción estudiantil, nivel de pobreza, etc. Al mismo tiempo la frontera se presenta como un lugar de gran riqueza, por ser un "entre".

#### Aportes

- Trabajar con las comunidades locales, niños de escuelas rurales, población carcelaria, mujeres transgénero, mujeres constructoras, etc.
- Asociatividad con instituciones locales como gobierno departamental, universidad, colectivos locales.
- Generar proyectos fuera de la capital nacional, descentralizando y promoviendo el desplazamiento fuera de la capital.

#### Sobre la práctica

- Sistema de financiamiento múltiple.
- Búsqueda de sustentabilidad del proyecto.
- Asociatividad con instituciones públicas y privadas.

#### Proceso

Desde sus comienzos tuvo como clave el relacionamiento con lo local para diseñar las acciones a realizar. Ha generado asociaciones clave con instituciones nacionales e internacionales para proyectar y producir en conjunto. Constantemente ha ido evaluando para ir madurando el proyecto y ajustándose. Los primeros tres años fueron de indagación en territorio y recién al cuarto año se estableció con directrices y programas definidos.

#### Desafíos

La sustentabilidad total del proyecto.

#### Redes y socios

- Colectivos locales, como Riversidad.
- Festivales regionales de artes vivas.
- Espacios y proyectos independientes regionales.

# CASA MITÓMANA, INVERNADERO CULTURAL

PROGRAMA DE RESIDENCIA  
ESPACIO CULTURAL  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## ECUADOR

Quito  
Desde 2016

Contacto  
Pamela Jijón  
[casamitomana@gmail.com](mailto:casamitomana@gmail.com)  
[casamitomana.org](http://casamitomana.org)

### Qué es

Casa Mitómana, invernadero cultural, es un espacio independiente y autogestionado dedicado a la incubación, desarrollo, exposición y circulación de proyectos artísticos y culturales.

Pretende constituirse en un referente cultural para la ciudad dotando al público en general de una oferta artística nutrida y de calidad, así como también ofrecer capacitación permanente y diversa.

### Qué busca

- Incubación y creación de proyectos artísticos y multidisciplinares.
- Exposición, difusión y circulación de obras.
- Formación y capacitación continuas tanto para artistas como para público en general.

### Qué hace

- Residencias de creación.
- Laboratorios de creación y talleres de formación.
- Agenda cultural permanente con eventos interdisciplinares



de pequeño y medio formato.

### Contexto

El proyecto se desarrolla en un barrio residencial de la ciudad de Quito, en un contexto político en que no existe apoyo para centros culturales independientes y en que la cultura se ha reducido a la práctica del espectáculo para unos, y al consumo elitista para otros.

### Aportes

- Propuesta de talleres para un amplio público en un alto espectro disciplinar.
- Programas de creación en residencia en buenas condiciones para los artistas.
- Agenda cultural interdisciplinar.

### Sobre la práctica

El proyecto cuenta con líneas de acción y curaduría bien definidas.

El espacio es idóneo para acoger, generar y dar difusión a una multiplicidad de prácticas artísticas.

El equipo de la casa cuenta con una red de artistas a nivel internacional que conocen el espacio por haber

participado en su programación.

### Proceso

El proyecto ha crecido en estos cuatro años y ha logrado ser parte contundente de la cultura en la ciudad de Quito. La mayor dificultad que enfrenta es su sostenibilidad económica. Se ha logrado cumplir con los objetivos planteados.

### Desafíos

El mayor desafío que enfrenta el proyecto en este momento es su sostenibilidad económica. Es un espacio autogestionado que no ha encontrado políticas públicas que amparen su gestión cotidiana. Existen muchos proyectos a largo plazo iniciados en búsqueda de financiamiento.

### Redes y socios

Reciveci; Nativus; Comuna Kitu; Red de Espacios Escénicos.

ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS  
MÚSICA  
FOTOGRAFÍA



# CENTRO CULTURAL ALTERNATIVO

## ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### ARGENTINA

Resistencia  
Desde 1997

#### Contacto

Juan Francisco Benítez  
[prensacecual@gmail.com](mailto:prensacecual@gmail.com)  
[cecual.blogspot.com](http://cecual.blogspot.com)  
[www.facebook.com/CECUAL](http://www.facebook.com/CECUAL)

#### Qué es

El Centro Cultural Alternativo (Cecual) es un espacio cultural de carácter público, es una institución estatal que pertenece al Instituto de Cultura del Chaco. Su principal característica, que lo destaca dentro de la gestión pública, tiene que ver con su carácter comunitario y de cogestión junto a diferentes ONG, organizaciones sociales, colectivos culturales independientes, etc.

#### Qué busca

Constituirse como un espacio multidisciplinar enfocado en la producción artística y cultural; la difusión de producción cultural local, nacional y regional; la formación y la generación de ámbitos de discusión y reflexión; la generación de instancias de participación comunitaria; la generación de redes y procesos colaborativos y la indagación en la práctica de nuevas formas organizativas y reflexión amplia sobre la cultura.



#### Qué hace

- Proyectos, ciclos, programas y festivales, algunos de ellos son:
- Resistencias colectivas: encuentro de colectivos culturales independientes.
  - Festival Ancestral y contemporáneo: festival multidisciplinar en clave intercultural.
  - Leer en la ciudad, leer para encontrarse: intervenciones, charlas y talleres que fomentan la lectura colectiva.

#### Contexto

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, ciudad con una fuerte impronta cultural. El espacio pertenece al Instituto de Cultura del gobierno provincial y el alcance de sus acciones llega a diferentes comunidades de la provincia, la región y Latinoamérica.

#### Aportes

- Generación de un espacio de gestión asociada entre un espacio público y el sector independiente.
- Generación de contenidos singulares e innovadores.
- Espacio de encuentro comunitario y participativo.

#### Sobre la práctica

Su principal fortaleza está dada por su forma de gestión colectiva que vincula a un ente estatal con más de veinte colectivos y organizaciones culturales de diversas características y temáticas que tienen su espacio físico de desarrollo dentro del centro cultural, generando una mirada de construcción cultural enfocada en los procesos y en la generación de contenidos singulares e innovadores.

#### Proceso

En crecimiento en términos de participación, de consolidación de gestión asociada entre Estado y sociedad y de visibilidad; en la generación de comunidad de construcción colectiva del proyecto. Creció en visibilidad transformándose en un faro de inspiración para la provincia, la región y el país y esto le permitió generar participación en numerosas instancias de formación y transferencia de conocimientos.

#### Desafíos

El desafío futuro tiene como objetivo principal y desde la participación, consolidar y profundizar su proceso de participación anclado en bases que promuevan fuertemente la diversidad, la perspectiva de género, la interculturalidad y el desarrollo sostenible.



#### Redes y socios

Universidades, organizaciones sociales, Red de Espacios Culturales del Sur, entes públicos, etc.



# CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL

PROGRAMA DE RESIDENCIA  
ESPACIO CULTURAL  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## PANAMÁ

Panamá  
Desde 2019

### Contacto

Yurida Acosta Soto  
[info@centroculturalinternacional.art](mailto:info@centroculturalinternacional.art)  
[www.centroculturalinternacional.art](http://www.centroculturalinternacional.art)

### Qué es

Residencia de artistas y espacio alternativo para la cultura y las artes; ubicado en un barrio de comunidad vulnerable funge como agente de cambio y promotor de la economía creativa en la ciudad de Panamá.

### Qué busca

- Ofrecer espacios como residencia de artistas que faciliten la creación de sus obras.
- A través del arte y la cultura ofrecer vías de sanación social para la comunidad del barrio de Santa Ana.
- Formar el primer distrito creativo y de economía naranja de Panamá.



### Qué hace

Se ha logrado beneficiar a alrededor de ciento veinticinco artistas en el primer año de funcionamiento del centro, a través de la gestión y organización de exposiciones y eventos en los cuales fueron proyectados sus trabajos. Asimismo, se ha consolidado el Coro Juvenil e Infantil Guna que consta de cincuenta menores de esa comunidad indígena y que actualmente además de clases de música, estudian el idioma inglés.

### Contexto

Se encuentra ubicado en una de las zonas marginales de la ciudad de Panamá, vecina del casco antiguo (zona turística). Una comunidad de clase trabajadora enfocada al comercio pero con limitado acceso a la educación. Convencidos de que democratizar el acceso al arte y la cultura es una vía de desarrollo, el centro sirve como instrumento para ello.

### Aportes

Principalmente se ha trabajado con las niñas y niños del área, a través de clases de pintura, idiomas, canto y reciclaje, lo que se traduce en disminuir las posibilidades de que los menores puedan ser reclutados en pandillas de la zona.

### Sobre la práctica

- El espacio del proyecto es uno de los más grandes a nivel cultural en el país.

- Su ubicación lo hace accesible a todos.
- La fácil modificación de los espacios del centro le permiten adecuarse a cualquier tipo de proyecto o actividad que se quiera realizar en él.

### Proceso

Crecimiento notable en su primer año de funcionamiento y que tiene las bases suficientes para iniciar la segunda fase, que contempla la residencia de artistas, por lo cual consideramos un balance positivo y alentador para el futuro.

### Desafíos

Los retos por venir principalmente se han volcado a las consecuencias que resulten de la emergencia sanitaria mundial. El principal desafío sin duda será el tema presupuestal.

### Redes y socios

Embajadas y, principalmente, artistas independientes, así como empresas que funcionan como patrocinadores de los distintos eventos.

# CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL MORAVIA

ESPACIO CULTURAL  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## COLOMBIA

Medellín  
Desde 2008

Contacto  
María Juliana Yepes Burgos  
[comunicaciones@centroculturalmoravia.org](mailto:comunicaciones@centroculturalmoravia.org)

### Qué es

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia es un espacio para las expresiones artísticas, culturales y comunitarias. #LaCasaDeTodos

### Qué busca

Identidad, territorio y memoria.  
Aprendizajes individuales y colectivos.  
Intercambio y diálogo cultural.  
Gestión del pensamiento.  
Narrativas para el cambio social.  
Tejido socioambiental.  
Experimentación e innovación.

### Qué hace

Formación artística y cultural.  
Comunicación para el cambio social.  
Circulación de contenidos culturales.  
Fomento a la creación.  
Memoria, identidad y territorio.  
Educación socioambiental.  
Gestión y participación comunitaria.



### Contexto

La historia de Moravia es una referencia local, nacional e internacional que nos permite conectar, conversar e intercambiar experiencias con el mundo, reconociendo la vitalidad y diversidad cultural. Comunicación de los saberes comunes en las ruralidades, el movimiento afro, las expresiones populares y contemporáneas, las prácticas artísticas, las memorias barriales y los proyectos comunitarios que se viven todos los días con #AMORavia.

### Aportes

Expresiones y encuentros artísticos, culturales y comunitarios, experimentación individual y colectiva. Buscamos una conexión cíclica entre saberes y territorios que contribuyan al equilibrio social, económico y ambiental a través de una alianza entre el sector público, el privado y la comunidad. En esencia somos un Centro de Desarrollo Cultural con enfoque comunitario conectado con el mundo. ¡Somos La Casa de Todos!

### Sobre la práctica

Fomento de las expresiones artísticas, culturales y comunitarias.

### Proceso

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia es un lugar para encontrarse y compartir a través de los aprendizajes y las manifestaciones del arte y la cultura. Fomentar la curiosidad, creación, conversación y participación.

Expresiones para la representación, la proyección y la creación en múltiples formas: el cuerpo y la voz, los muros del barrio, los escenarios públicos, los intercambios culturales, las lecturas, las memorias vivas de los territorios y las acciones colectivas.

### Desafíos

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia tiene como visión ser una plataforma de procesos experimentales artísticos y culturales. Construirá conocimientos desde el territorio expandido, a través de habilidades conjuntas, diálogos, encuentros, creación y memoria. Se apoyará en experiencias replicables que aporten al desarrollo social, cultural y ambiental. Será un modelo de gestión cultural comunitaria hito en el mundo.

### Redes y socios

Comfenalco Antioquia; Alcaldía de Medellín; Moravia Resiste; Cooperativa de arquitectura Coonvite; University College London; Cinemateca Municipal de Medellín; Mesa Diversa de la Comuna 4; Alianza por la nororiental; Fundación Mi Sangre; Fundación Más Urbano; Fundación Casa Tres Patios.

# CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN COREOGRÁFICA

PROGRAMA DE RESIDENCIA  
ESPACIO CULTURAL  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## COLOMBIA

Bogotá  
Desde 2005

Contacto  
Bellaluz Gutiérrez  
[fundaciondanzacomun@gmail.com](mailto:fundaciondanzacomun@gmail.com)  
[www.danzacomun.com](http://www.danzacomun.com)

### Qué es

El Centro de Experimentación Coreográfica, CEC, promueve la creación a través del diálogo de distintas disciplinas escénicas, y propicia la reflexión sobre el movimiento y la producción escrita alrededor de los procesos creativos.

### Qué busca

- Realizar procesos de creación dirigidos por los integrantes del CEC.
- Proporcionar a los participantes herramientas para la ejecución de sus proyectos de creación.
- Visibilizar y circular los procesos y propuestas creativas de los participantes y promover la interacción del público con dichas manifestaciones.
- Generar tejido social mediante el encuentro de individuos, generaciones y experiencias diversas.



### Qué hace

- El CEC ha impulsado la creación y la interdisciplinariedad en los jóvenes creadores.
- Ha generado el nacimiento de nuevos colectivos.
- Ha promovido la reflexión y memoria escrita en torno a la creación.
- Ha contribuido al desarrollo de comunidad.

### Contexto

En el sistema educativo que ha prevalecido en nuestro país el manejo técnico ha tenido mayor importancia que la capacidad creativa, hecho que ha generado profesionales hábiles que dejan de lado la creación y experimentación. Se ha pasado por alto la necesidad de programas que permitan proponer la creación como una opción de conocimiento.

### Aportes

- El CEC ha impulsado artistas y la creación de nuevos colectivos que han enriquecido las dinámicas de la ciudad.
- La circulación de maestros en el CEC ha permitido que los participantes enriquezcan sus trabajos como creadores, directores, intérpretes y/o profesores de danza.
- Cientos de estudiantes y artistas de toda la ciudad han podido ser parte de este circuito de intercambio que ha multiplicado el conocimiento de una manera efectiva y generosa.

### Sobre la práctica

Fue la primera propuesta de formación en torno a la creación en danza en Colombia. Ha generado infraestructura logística. Fomenta el trabajo colectivo.

### Proceso

Satisfactorio y emocionante. El CEC ha logrado empoderar a los jóvenes creadores colombianos para que se adueñen de sus voces y puedan hablar en primera persona de lo que somos y hacemos. Se han dinamizado y estrechado las relaciones entre artistas, colectivos e instituciones culturales y el público, activando la creación y circulación de nuevas creaciones.

### Desafíos

En países como Colombia siempre será un gran desafío contar con apoyos económicos permanentes y de largo plazo.



### Redes y socios

Ministerio de Cultura; Instituto Distrital de las Artes; Funámbulos; Red de Artes vivas; Artestudio; Punto Fla.



# CENTRO RURAL DE ARTE CRA

## PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

### ARGENTINA

Nómade  
Desde 2008

Contacto  
Elina Rodríguez  
[info@centroruraldearte.org.ar](mailto:info@centroruraldearte.org.ar)  
[www.centroruraldearte.org.ar](http://www.centroruraldearte.org.ar)

#### Qué es

CRA explora la incidencia que pueden alcanzar proyectos de arte que conjugan diversos lenguajes sobre temas que emergen en territorios rurales. Se crean plataformas operativas interdisciplinarias donde intervienen personas con saberes y procedencias diversas. Las actividades proponen distintos formatos de intercambio con la comunidad, talleres, charlas, residencias y diversos modos de creación e investigación.

#### Qué busca

- Promover una investigación artística que tensione los alcances de los lenguajes y saberes específicos con el fin de catalizar procesos comunitarios tendientes a la organización y emancipación.
- Intercambiar experiencias de prácticas comunitarias vitales que aporten a la innovación de un lugar.
- Evidenciar programaciones que delimitan territorios y comportamientos sociales. Interpelarlas, alterarlas, recrearlas.



#### Qué hace

- PRÁCTICAS DE PERIFERIA, derivas que realiza un grupo de artistas suizxs, ecuatorianxs y argentinxs a través de cuencas de Sudamérica.
- TRANS ACCIONES UTÓPICAS, quiebra la palabra transacción para abrir el espacio lingüístico que se da en el acto de intercambio, y así extender la temporalidad de la interacción.
- DÓNDE TERMINA TU CUERPO, archivo sobre cuerpos en lucha.
- PLANTACIÓN COLECTIVA, acción que CRA toma prestada.

#### Contexto

A lo largo de estos años algunos de los contextos fueron un horno de ladrillos, parques nacionales, Estación de Experimentación Forestal, la base de un cerro, Mercado Central de frutas y hortalizas, un humedal, una escuela agropecuaria, una antigua estación de ferrocarril, importantes cuencas de Sudamérica. A partir de 2013 comienza a realizar varias actividades en la localidad de Cazón, un pueblo de trescientos habitantes a doscientos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

#### Aportes

- Abre nuevas perspectivas sobre gestiones, hábitos y dinámicas que se dan en un lugar, a través de acciones artísticas.
- Colabora en la visualización y concientización de problemáticas ambientales.
- Genera nuevos espacios de acción y puesta en diálogo entre diversos saberes, para la práctica de las artes vivas.

#### Sobre la práctica

La fortaleza del proyecto radica en la alianza con ámbitos desvinculados de las artes contemporáneas. Entonces, de algún modo, la gestión de cada proyecto de CRA comienza sobre un hecho inaugural sobre el que hay poca o ninguna referencia, cosa que ubica a las partes en una cierta igualdad de condiciones. Consideramos que esto facilita los diálogos y la obtención de recursos para llevarlo adelante.

El hecho de generar dispositivos de acción que se basan en un cambio de contexto a diferentes niveles (geográficos, sociales, de producción, temático, experiencial) y se dan fuera de instituciones de arte, implica necesariamente para quienes atraviesan las experiencias o participan de las actividades, una generación de nuevas herramientas de trabajo que puedan dar respuesta a cuestiones probablemente no formuladas antes.



#### Proceso

CRA, en su dinámica nómada, crea micro comunidades temporales para la realización de sus proyectos que inciden en las esferas públicas. En esta dinámica estamos principalmente interesados en los modos de interpelar que se provocan, en cómo se dan las interlocuciones y la construcción de roles en contextos no reglados por el campo del arte. Cada vez, escena/público toma una forma singular, híbrida y mutante.

#### Desafíos

Siempre es un desafío lograr que los proyectos se integren en un lugar y puedan generar incidencia sobre lo que se proponen trabajar. Una tarea compleja es lograr que la experiencia y la trayectoria tengan un valor para la obtención de recursos a la hora de comenzar los nuevos proyectos y no sea cada vez un empezar de cero.

#### Redes y socios

Cada proyecto se construye a través de una red de relaciones que se esquematiza en tres anillos: local, regional e internacional. Estas relaciones son variables y muy diversas, dependiendo del territorio y el asunto en el que se trabaja. Está integrada por personas del lugar donde se desarrolla el proyecto, organizaciones autogestivas, gubernamentales, proyectos artísticos, colectivos, artistas, etc. Algunas alianzas con proyectos de arte que hemos realizado en estos años son: Red de residencias de Iberoamérica, espacios de residencia rurales como Nuvem, Residencia en la Tierra, Terra UNA, Solo con Natura, Papelito no más es, Tsonami, Campo Adentro, Societat Doctor Alonso y L'animal a lésquena, Arqueologías del Futuro, Chela, Plataforma Lodo.

# CIRCO MOMO

Un lugar en el mundo donde  
es posible ser

## COLOMBIA

Medellín  
Desde 2005

Contacto

Natalia Andrea Londoño Ochoa

[direccion@circomomo.org](mailto:direccion@circomomo.org)

[www.circomomo.org](http://www.circomomo.org)

CIRCO  
CIRCO SOCIAL

## ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### Qué es

Somos una ONG que desarrolla procesos sociales, culturales y artísticos, brindando formación humana, educación para la paz y en competencias sociales a través de la metodología de Circo social. Como organización estamos convencidos de que fortalecer la participación, la creatividad y el afecto abre caminos para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias e instituciones ejerzan de manera consciente los derechos y la ciudadanía.

### Qué busca

- Propiciar espacios de fortalecimiento en habilidades socioemocionales para que los participantes exploren y expresen su ser.
- Generar procesos de formación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ciudadanía, derechos e incidencia política, social y cultural a través de la metodología de Circo social.
- Realizar procesos de fortalecimiento institucional y organizacional a entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil por medio de transferencias metodológicas.

### Qué hace

Formación. Cocreación. Transferencia de metodologías. Acompañamiento psicosocial. Innovación para la intervención social y cultural.

### Contexto

- Diferentes barrios de la ciudad de Medellín, comunas 1, 2, 3, 10 y 13; la mayoría de ellas con un alto riesgo social.
- Instituciones de protección de derechos.
- Instituciones educativas de educación inicial, básica, primaria y secundaria.
- Organizaciones sociales y culturales.



### Aportes

- Visibilización y protagonismo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los procesos en sus distintos contextos.
- Defensa y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.
- Formación de públicos: montaje final con más de noventa niños, niñas y jóvenes en escena.
- Generación de espacios y prácticas que permiten hacer realidad el derecho a la cultura para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

### Sobre la práctica

- Alianzas interinstitucionales con empresas privadas y Estado para el desarrollo de proyectos y acciones en temas fundamentales de derechos, protección, participación y educación.
- Fortalecimiento interno de nuestra cultura organizacional mediante la adopción de procesos de creación, formación e innovación.
- Creación de unidades de negocio como parte de la autogestión.

### Proceso

La evaluación es positiva. Valoramos y nos sentimos orgullosos de nuestra organización, estamos

convencidos de la labor que realizamos, de los resultados y el poder del arte cuando es una herramienta de expresión y empoderamiento; reconocemos y somos reconocidos por nuestra coherencia en el quehacer y el discurso y sobre todo vivimos y experimentamos el poder del afecto y el reconocimiento de las familias y poblaciones con las que interactuamos.

### Desafíos

- Sostenibilidad económica, siempre será un desafío para nuestra organización, pero también el impulso para estarse reinventando.
- Mantener la independencia, como organización de la sociedad civil sin estar ligada a las administraciones y políticas de los gobiernos de turno.
- Seguir manteniendo el sello Momo, coherencia, metodología y derechos.
- Poder tener una academia de formación propia: Escuela Momo.

### Redes y socios

Red de prácticas artísticas del Municipio de Medellín; organizaciones culturales de impacto social de Expocultura, Referentes Medellín; Red de Circo social Circo del Mundo. Mesa contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.





### ESPAÑA

Sineu  
Desde 2016

#### Contacto

Marta Barceló Femenias y Gabriel Jordà Ramis

[info@cinesineu.com](mailto:info@cinesineu.com)

[www.cinesineu.com](http://www.cinesineu.com)

ARTES VIVAS  
PREFERENTEMENTE DISCIPLINAS  
DE CIRCO, TEATRO FÍSICO Y NUEVOS  
LENGUAJES

#### Qué es

El Centro de Investigación Escénica, situado en un antiguo cine, acoge, provoca y promueve proyectos artísticos, actúa en red con otros centros nacionales e internacionales y permite tejer vínculos entre creadores y público, al tiempo que contribuye a la formación continua de profesionales del ámbito escénico.

#### Qué busca

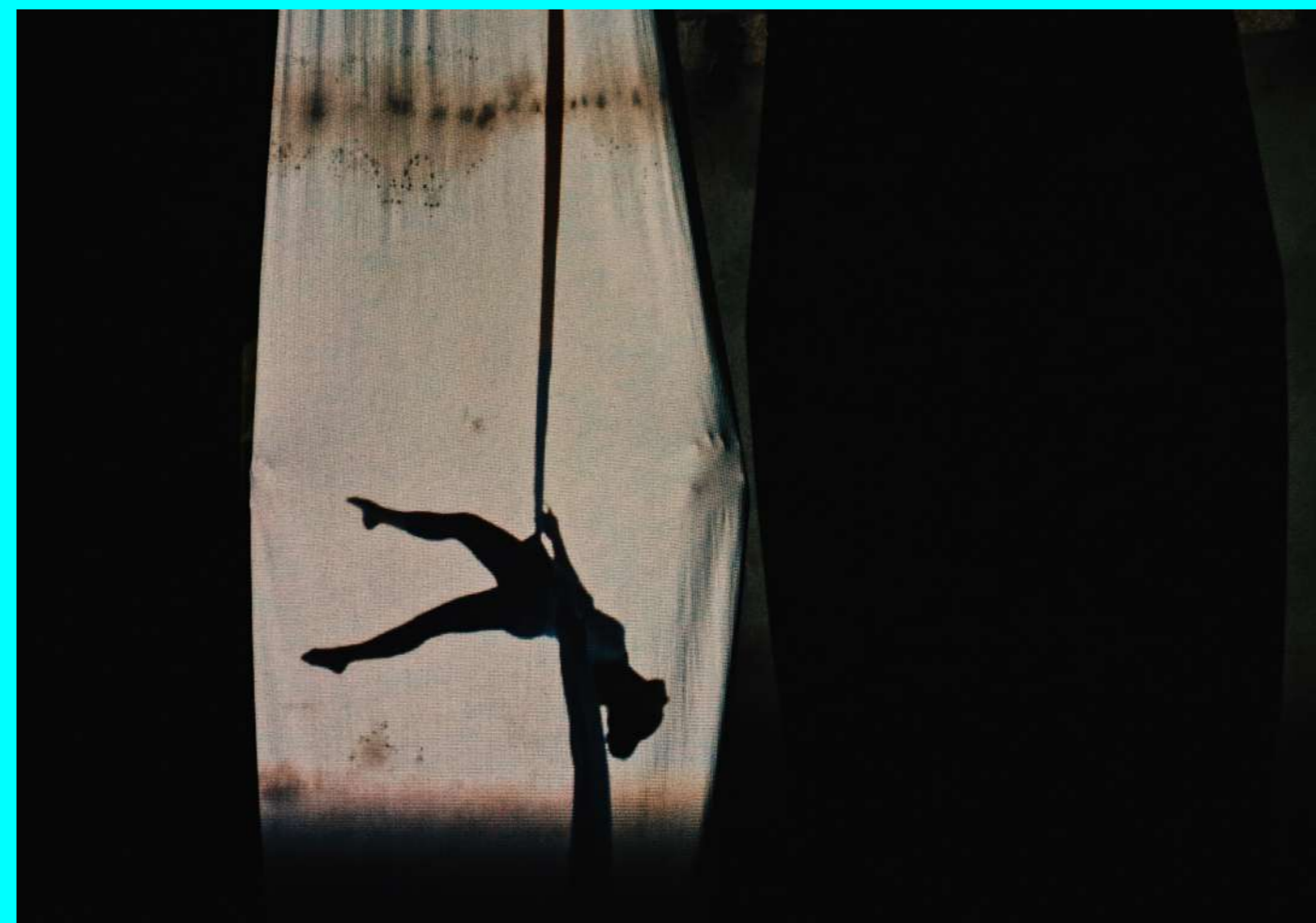
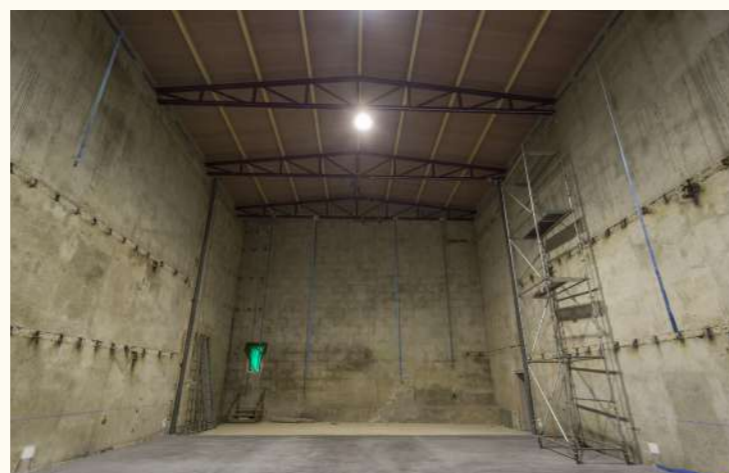
Apoyo y acompañamiento a los procesos de creación de los creadores/as y compañías de artes escénicas.  
Mediación entre los procesos creativos y la comunidad local.

#### Qué hace

El C.IN.E. de Sineu ofrece espacio y acompañamiento para compañías locales e internacionales de artes escénicas y trabaja en red con otros centros para ofrecer programas internacionales de intercambio y formación. También organiza el festival CICLOP, en el que confluyen varias de las líneas estratégicas (red internacional, trabajo con la comunidad, visibilización de los procesos creativos).

#### Contexto

El C.IN.E. está situado en un pueblo del interior de Mallorca con una escasa tradición teatral. Actualmente tiene 3.500 habitantes.



#### Aportes

El centro trabaja con la comunidad desde el inicio de sus actividades. Por un lado, los procesos creativos de las compañías en residencia se comparten con una muestra abierta y un coloquio posterior. También durante el festival se puede participar en un espectáculo dirigido por profesionales, o en el programa "La nit canalla", dirigido a ofrecer a los jóvenes una experiencia teatral inolvidable.

#### Sobre la práctica

La proximidad del equipo gestor con los creadores y compañías, que están en constante diálogo para determinar el acompañamiento más adecuado en cada momento.

La red internacional que está desarrollando el C.IN.E. con el fin de crear las máximas oportunidades de internacionalización para los artistas, así como de la extensión de su mapa de contactos a partir del centro.

#### Proceso

El centro nació con una clara vocación a la vez local e internacional. En cuatro años se han cumplido e incluso superado las expectativas internacionales, con la fundación de Island Connect, una activa red internacional de centros de creación situados en islas. A nivel local se debe mejorar la interacción con la comunidad.

#### Desafíos

El mayor desafío del centro es su estabilidad financiera. Se trata de un proyecto privado financiado mayormente con fondos públicos no garantizados anualmente. Conseguir una mayor estabilidad y cuantía en las fuentes de financiación nos permitiría ampliar los recursos humanos, y con ello, participar en proyectos adicionales que podrían ayudar a más creadores.

#### Redes y socios

A nivel local el centro colabora con el Teatre Principal de Palma, con quien desarrolla un programa de apoyo a las compañías locales.

A nivel internacional el centro es miembro fundador de la red Island Connect, formado por cinco centros situados en islas, y también está en el programa Circ au carré, formado por cuatro socios de Catalunya y Francia.

# CIRCO NACIONAL DE VENEZUELA

ESPACIO CULTURAL  
COLECTIVO/RED  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## VENEZUELA

Caracas  
Desde 2001

Contacto  
Jericó Montilla  
[fcirconacionaldevenezuela@gmail.com](mailto:fcirconacionaldevenezuela@gmail.com)  
[www.facebook.com/FCircoVenezuela](http://www.facebook.com/FCircoVenezuela)

### Qué es

Proyecto de formación, desarrollo, impulso y explotación de las artes circenses. Única escuela formal de circo en Venezuela para niños, niñas y jóvenes, además con elenco estable adulto e infantil.

### Qué busca

Formación, creación artística y desarrollo del circo contemporáneo venezolano.

### Qué hace

Como actividades principales cuenta con Escuela de Circo, Circo social itinerante, Formación de formadores, Programa de perfeccionamiento artístico y creaciones escénicas.



### Contexto

En un país donde no existía la educación formal en el área se la logrado no solo contar con un espacio sino también dotar diferentes estados, certificar el conocimiento, y generar diez grandes creaciones artísticas.

### Aportes

- Inclusión de niñas, niños y jóvenes de todos los ámbitos sociales de forma gratuita; única escuela y compañía con elenco estable; espacio laboral para jóvenes.
- Recuperación de antigua Plaza de Toros como espacio de trabajo.

### Sobre la práctica

- Espacio impulsado como centro cultural no solo para el circo sino para las artes en general.
- Fundación de carácter independiente y autogestionada.
- Equipo técnico, docente y artístico formado en las mejores escuelas y compañías de Venezuela, Cuba, Francia y Dinamarca.
- Carácter social entre sus misiones principales.
- Enlaces internacionales.

### Proceso

Es un proyecto que ha evolucionado positivamente con aportes significativos para la historia del circo venezolano. Sigue creciendo y debe superar muchas aristas, necesita más apoyo económico y comunicacional.

### Desafíos

- Lograr la inclusión de la carrera en el ámbito básico, medio y universitario.
- Más intercambio con escuelas y compañías de circo internacionales.

### Redes y socios

Festival Internacional de Teatro de Caracas; Colectivo Tiuna el Fuerte; Movimiento de Artes Vivas Bojiganga; Alcaldía de Caracas; Circuito de Teatro de Caracas y Circulación Nacional.



# CITEMOR - FESTIVAL DE MONTEMOR-O- VELHO

## FESTIVAL ESPAÇO PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS

### PORTUGAL

Montemor-o-Velho, Coimbra e Figueira da Foz  
Desde 1974

Contacto  
Vasco Neves  
citemor@gmail.com  
www.citemor.com

#### O que é

É um festival de Verão, profundamente marcado pela apropriação de espaços não convencionais, de interesse patrimonial, arquitectónico ou natural. As criações programadas são encomendas produzidas pelo Festival, co-produzidas com outros parceiros ou com os criadores e companhias, desenvolvidas em Montemor em residência de criação.

#### Intenções

Afirmar o festival como lugar de criação.  
Permitir o acesso das novas gerações de criadores aos meios de produção.  
Diversificação das fontes de financiamento e reforço das receitas.

#### O que faz

A edição anual do Citemor, realizada entre Julho e Agosto, é a principal atividade do projeto. Para além das apresentações públicas, o festival desenvolve um programa de residências artísticas ao longo de todo o ano.

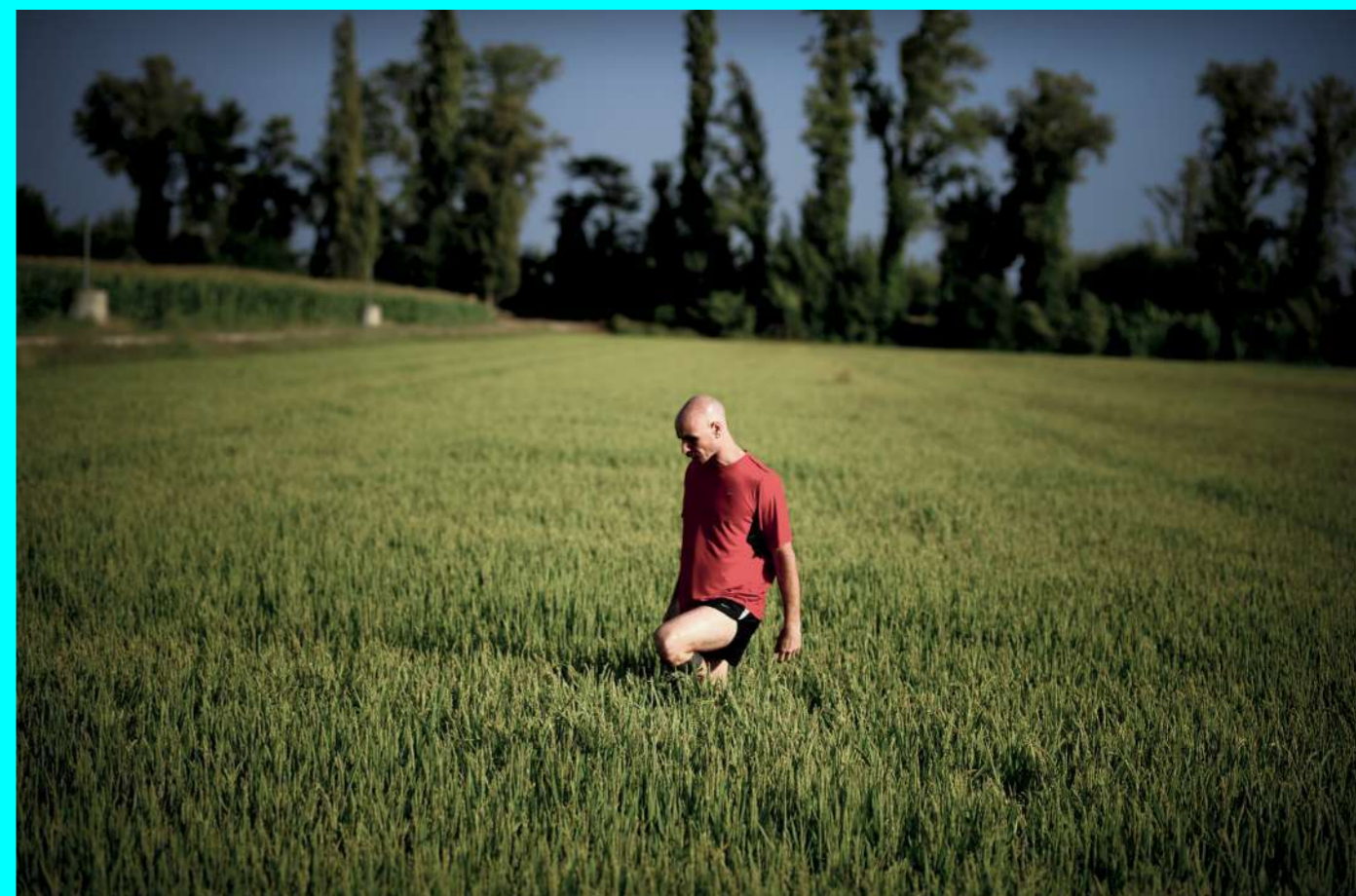
Em Junho o programa Sub12 propõe um conjunto de atividades dedicada ao público escolar.

#### Contexto

Considerando a linha do Mondego entre Coimbra e Figueira da Foz como o território onde o festival desenvolve a sua atividade, o Citemor é um projeto intermunicipal de referência, numa região onde são escassas as iniciativas conjuntas, sobretudo quando falamos do sector cultural.

#### Contributos

O Citemor é pioneiro, congregando num só evento três municípios, sensibilizando para a necessidade de definir políticas culturais intermunicipais capazes de criar sinergias e potenciar os recursos humanos e materiais existentes na região. O festival é reconhecido como marca identitária do território.



#### Sobre a prática

A distinção, qualidade e originalidade do projeto artístico desenvolvido pelo Citemor pode ser resumida, essencialmente, em três pontos. Primeiro, trata-se de um dos contextos pioneiros na promoção de um território de investigação e criação cénica que percorre um amplo espectro de formas artísticas, colocando em diálogo diferentes práticas e géneros, como o teatro, a dança, a performance, as artes visuais, projetos site specific ou de intervenção em espaços patrimoniais, arquitectónicos ou naturais. O segundo ponto é o sistema de residências de criação de onde provém a maioria das obras do festival. A ativação destas áreas marginais dentro dos canais dominantes de produção artística e cultural, sem renunciar ao compromisso com as necessidades específicas de cada projeto de criação, faz do Citemor um contexto de criação artística único. O terceiro ponto prende-se com a atenção que este festival tem dedicado, desde a década de noventa, à criação cénica mais inovadora de Espanha e à projecção da produção portuguesa nesse país, convertendo o Citemor num espaço único de encontros e cruzamentos artísticos ao nível de toda a Península Ibérica.

#### Percurso

Nos últimos 28 anos (1992 foi o ano em se iniciou o festival com o projeto atual) o Citemor teve uma trajetória lenta, mas constante, de evolução até ao

ano de 2012. Seguiu-se um período de 5 anos em que quase desapareceu, e em 2017 iniciou um novo período de crescimento. A total ausência de políticas locais e regionais para a cultura é por nós apontada como a principal razão para o desinvestimento sistemático e a sua dificuldade de afirmação.

#### Desafios

O principal desafio que enfrentamos é a recuperação da nossa capacidade organizativa e de produção.

#### Redes e parceiros

O festival tem um conjunto de parcerias estáveis dentro do espaço ibérico destacando: Eira, Lisboa; Festival Y, Covilhã; Linha de Fuga, Coimbra; Dupla Cena, Lisboa; La Caldera, Barcelona; Matadero, Madrid; Boca, Lisboa.

# COLECTIVO YAMA

## FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

### ECUADOR

Quito  
Desde 2016

Contacto  
Natalia Ortiz  
[colectivoyama@gmail.com](mailto:colectivoyama@gmail.com)  
[www.colectivoyama.com](http://www.colectivoyama.com)

#### Qué es

Yama es un colectivo multidisciplinario y autogestionado que desde 2016 se dedica a la creación escénica, la investigación y la gestión sociocultural alrededor de las temáticas del cuerpo, el género, la resistencia y la memoria. Yama es un espacio itinerante que concibe el arte como un punto de encuentro y tejido entre comunidades, barrios y colectivos de distintos lugares de América Latina.

#### Qué busca

Producir espectáculos utilizando varios lenguajes y disciplinas artísticas que visibilicen las diversas problemáticas sociales que atravesamos como humanidad. Promover la investigación artística de manera práctica y teórica para la generación de un arte con identidad. Aportar al desarrollo de las artes escénicas de la región a través de la gestión cultural.

#### Qué hace

Proyectos relevantes del colectivo:  
Investigación: Proyecto de creación en residencia Raymipacha teatralidades festivas 2018-2020 (Imbabura/Pichincha, Ecuador).  
Creación artística: Papakuna Agroteatro Cómico musical: estreno 2018 (Quito, Ecuador).  
Gestión cultural: Encuentro de arte y memoria Masintin 2016-2020 (Ancash, Perú).



#### Contexto

Las integrantes del colectivo vienen de distintos países y disciplinas como las artes escénicas, la música y las ciencias sociales. Así, la diversidad –en todos sus niveles– se ha convertido en el punto de partida que ha marcado su filosofía de trabajo y de vida. A pesar de caracterizarse por ser un grupo itinerante el principal espacio de encuentro es la quinta El Olmito, en las faldas del Ilaló en Tumbaco, Ecuador.

#### Aportes

La generación de un espacio de reflexión, investigación y creación artística que tiene como base el trabajo multidisciplinario entre las artes escénicas y las ciencias sociales. Propiciar el encuentro y colaboración entre diversos colectivos y artistas de la región andina. Promover la descentralización del arte generando proyectos en espacios periféricos.

#### Sobre la práctica

El trabajo colaborativo entre artistas, colectivos y organizaciones de la región andina ha permitido llevar a cabo y sostener en el tiempo los proyectos del colectivo. La autonomía y autogestión nos han permitido desarrollar una multiplicidad de proyectos más allá de las agendas estatales. El repensarnos desde otros paradigmas y reconocernos como animales hijxs de esta tierra nos ha llevado a tener una visión integral del mundo, donde se constituyen en igual importancia las dimensiones: artística (como tal), política, social, ecológica y espiritual.

#### Proceso

Durante los años de existencia del colectivo Yama hemos logrado materializar nuestras ideas creativas, lo que ha aportado inmensamente a nuestro proceso de profesionalización. Nos dedicamos a tiempo completo, desde un principio, a levantar este sueño, que se ha constituido en nuestro oficio. Nos consideramos trabajadores del arte y buscamos poder vivir dignamente de nuestro trabajo.

#### Desafíos

La actual crisis sanitaria de Covid-19 y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo, son nuestro principal desafío. El sector artístico está siendo especialmente afectado con las medidas de distanciamiento social y confinamiento. Al momento nos encontramos analizando, reflexionando y experimentando nuevas formas para poder adaptarnos a la nueva normalidad y seguir viviendo de nuestro oficio.

#### Redes y socios

Chawpi-Laboratorio de creación; Asociación cultural Maizal; Teatro Patio de Comedias; Hampik warmikuna.

# ¿CÓMO ENCENDER UN FÓSFORO?

Prácticas de investigación:  
coreografía, danza,  
*performance*

## MÉXICO

Ciudad de México  
Desde 2017

Contacto

Alma Quintana

[encenderunfosforo@gmail.com](mailto:encenderunfosforo@gmail.com)

[www.encenderunfosforo.com](http://www.encenderunfosforo.com)

## FESTIVAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN ESPACIO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN

### Qué es

Programa nómada de investigación artística dedicado al encuentro, discusión y cuestionamiento de prácticas contemporáneas y modos de producción en los campos de la coreografía, la danza y el *performance*.

### Qué busca

- Que se activen nuevas éticas y políticas que apuesten a producir conocimientos y afectos desde un entramado crítico de prácticas.
- Generar nuevas formas de relación y valoración del trabajo artístico.
- (Re)imaginar posibilidades de mediación entre los agentes implicados en la producción artística.
- Experimentar sobre las maneras de relacionar la práctica, la teoría y sus posibles hibridaciones para desarrollar investigaciones.



### Qué hace

- Un diplomado de ocho módulos con invitadxs nacionales e internacionales quienes desde su práctica artística, curatorial y/o académica facilitaron los seminarios.
- Un festival nómada de tres semanas en distintas sedes. Los participantes presentaron sus proyectos y también se invitaron o comisionaron piezas de artistas externos.
- Una publicación con quinientos ejemplares impresos.

### Contexto

Nuestro proyecto se materializa en un contexto en el que aún persisten las separaciones disciplinarias, donde lo dancístico mantiene cierta invisibilidad frente a otras prácticas artísticas contemporáneas. Por lo cual nos interesa posicionar la potencia reflexiva y política del pensamiento coreográfico en propuestas intermediales, donde la investigación sea más importante que el medio para la producción artística.

### Aportes

La apertura a perspectivas críticas y actualizadas para generar reflexiones compartidas con los participantes y colaboradores. También propiciamos la colaboración de instituciones y agentes a futuro, lo cual implica la construcción de un campo fuerte y diverso, con la posibilidad de fluir y actuar de acuerdo con las necesidades del presente. Una curaduría académica que impulsa pedagogías expandidas para entrecruzar saberes/prácticas.

### Sobre la práctica

Una primera fortaleza de ¿Cómo encender un fósforo? es que se trata de una propuesta independiente, esto significa que contamos con libertad para estructurar los contenidos de esta plataforma de investigación artística que trabaja en relación con los contextos, lo cual le permite ser una posibilidad crítica de pensamiento frente a lo que ofrecen comúnmente las instituciones educativas, de producción y de exhibición de artes vivas en México. Otro punto positivo es su carácter nómada. El programa procura desarrollar relaciones institucionales recíprocas para su realización. Al mismo tiempo, las sedes que acogen el proyecto funcionan como propiciadoras de problemas estéticos sobre el espacio, las relaciones con los públicos, las formas de producción artística y los dispositivos de exhibición, entre otros. Una tercera fortaleza es el tipo de redes pedagógicas y curatoriales que desarrollamos, las cuales están orientadas a emprender un vínculo afectivo, de igualdad y de cuidado con los agentes que participan en nuestras diferentes actividades.



### Proceso

Con una edición concluida y una segunda en proceso hemos afinado algunas estrategias comunicativas y prácticas de quienes lo coordinamos. Hemos clarificado también los ecosistemas con los que podemos encausar y contener a las investigaciones, los pensamientos, las conversaciones y prácticas generadas junto con sus documentaciones. La primera generación sigue activa fortaleciendo redes colaborativas y solidarias, con espíritu crítico y potenciando a los afectos.

### Desafíos

Uno de los retos será el de conectar el proyecto con nuevas instituciones para una mayor cobertura e incentivar el crecimiento de nuestra red de participantes y colaboradores. Nos interesa profundamente la descentralización y eso requiere el apoyo de muchos agentes. Además, otro desafío es investigar y profundizar en los contextos con los que trabajamos y las negociaciones acerca de las formas de darle visibilidad.

### Redes y socios

Centro Cultural de España en México; Museo Universitario del Chopo; Coordinación Nacional de Danza; Danza UNAM; Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco; Museo Universitario Arte Contemporáneo; Goethe Institut México.



CORTOCINESIS



### COLOMBIA

Bogotá D. C.  
Desde 2003

Contacto  
Ángela Bello  
[angelacristinabello@gmail.com](mailto:angelacristinabello@gmail.com)  
[www.cortocinesis.com](http://www.cortocinesis.com)

#### Qué es

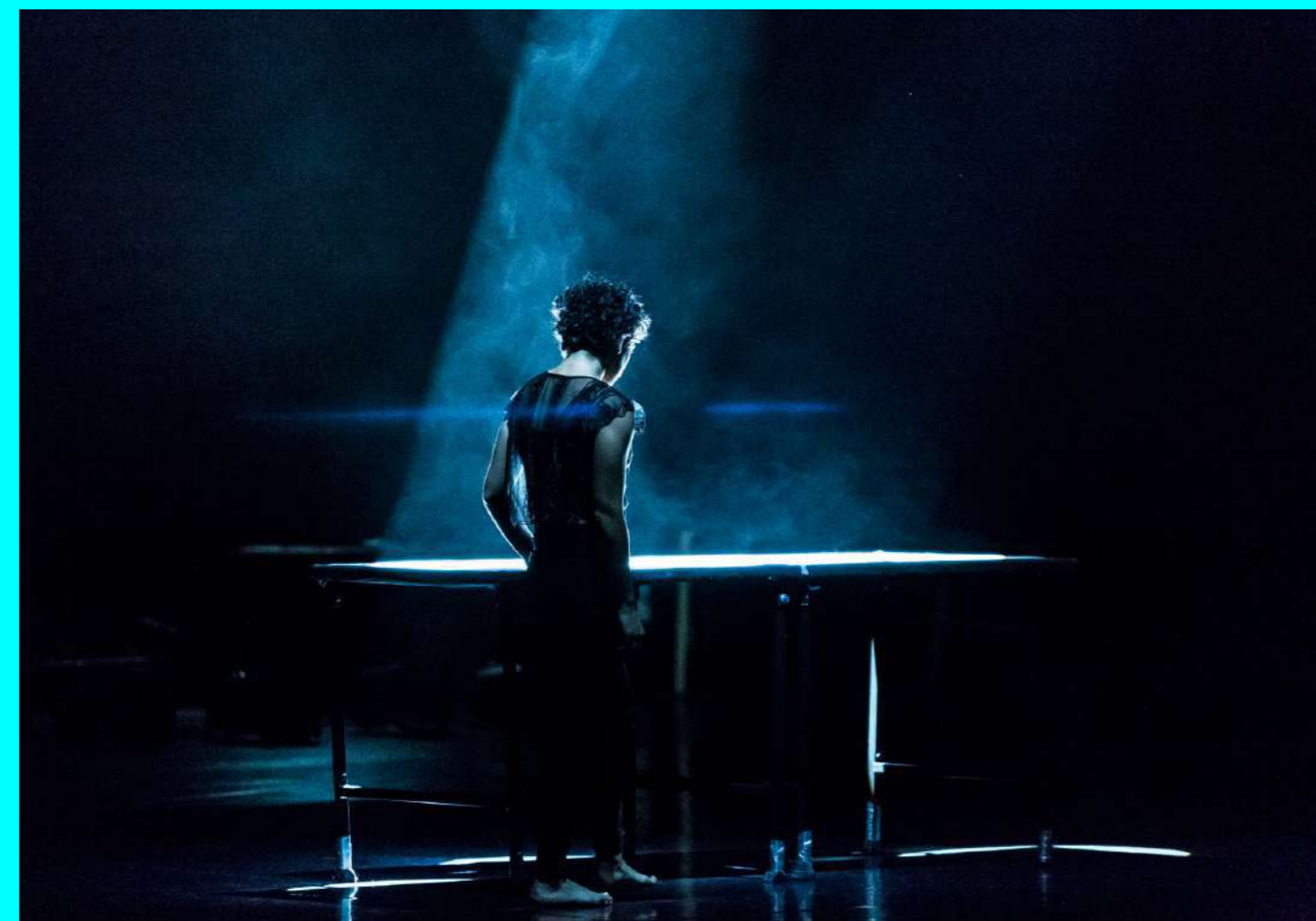
Cortocinesis es un proyecto artístico, es un espacio de investigación de la danza, el arte escénico, el entrenamiento, los procesos creativos y la concepción de una "colectividad" para artistas. El recorrido artístico de Cortocinesis es reconocido en el ámbito del teatro y la danza nacional y latinoamericana por su línea constante de aparición y concretización de proyectos de creación, circulación, formación e investigación.

#### Qué busca

Gestionar y realizar procesos de investigación-creación del arte escénico propios y ajenos.  
Consolidar un espacio físico que proporcione la circulación, el entrenamiento, el estudio y la investigación.  
Consolidar los procesos pedagógicos y metodológicos alrededor del sistema de entrenamiento de la compañía.

#### Qué hace

La creación (más de 26 espectáculos).  
La investigación (Escritura de Movimiento Improvisado).  
La pedagogía (Piso Móvil y Arquitectura Móvil).  
Creación de un espacio para la cultura y el arte (La Futilería).  
Realización de encuentros y residencias artísticas de carácter nacional e internacional.  
Gestión (Festival Cortoscínéticos).



#### Contexto

Los procesos de desarrollo de las artes escénicas locales no siempre se producen en espacios de reflexión, teorización, discusión y sobre todo de práctica, donde los artistas implicados oscilan entre la libertad de sus búsquedas y la creación de metodologías de transmisión de sus hallazgos, pues no tenemos espacios con este carácter fuera de la academia, donde la formación e investigación vayan de la mano.

#### Aportes

Circulación. Creación. Investigación.

#### Sobre la práctica

Sostenimiento de un colectivo por más de quince años.  
Concretización de un espacio físico propio.  
Representación de la danza colombiana en diferentes escenarios internacionales.

#### Proceso

Cortocinesis está en una etapa de madurez donde el "colectivo" supera su relación como grupo de danza y va más allá, contribuyendo a la construcción de la danza del país desde lo académico como lo artístico y generando espacios de investigación y circulación. Es un espacio para los espectáculos, el encuentro, la práctica, el intercambio y la relación del arte, el público, los artistas, los integrantes de Cortocinesis y la ciudad.

#### Desafíos

Además de continuar con nuestros procesos de creación tenemos un proyecto más ambicioso que pretende desarrollarse como base para laboratorios de artes escénicas, que contribuya a la formación y empoderamiento de lenguajes teatrales, en especial los procedentes de artistas que discursan sobre el cuerpo desde su naturaleza científica y poética. Nos atrevemos a pensar en un Centro para la Exploración de la Artes Teatrales.

#### Redes y socios

Asociación Collettivo Unico; Compañía l'Explose; Compañía Delfos, México; Festival DETONOS; Escuela profesional de Mazatlán, México; Programa Profesional Danza y Dirección Coreográfica, Cenda; Productora DUIR; ASAB.

# CREAR EN LIBERTAD

Encuentro Internacional de Danza y Artes Escénicas de Asunción

## PARAGUAY

Asunción (principal); según las ediciones también Areguá, Itauguá y comunidades Desde 1996

### Contacto

Alejandra Díaz, Dirección General y Roberto Cardozo, Producción  
[crearenlibertad@gmail.com](mailto:crearenlibertad@gmail.com)  
[www.crearenlibertad.org](http://www.crearenlibertad.org)

ARTES VIVAS  
VIDEODANZA  
E INTERVENCIONES  
URBANAS/  
CRUCE DE LENGUAJES

## FESTIVAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN CHARLAS/EXPOSICIONES/ RESIDENCIAS DE CREACION INTERDISCIPLINARIA

### Qué es

Encuentro internacional de danza y artes contemporáneas, que se realiza en Paraguay desde 1996, favoreciendo diálogos interculturales e incluyentes desde el arte, propiciando el intercambio y acercamiento a diferentes culturas en la afirmación de nuestra identidad y diversidad cultural, habilitando el encuentro entre artistas de diversas disciplinas y el cruce de lenguajes.

### Qué busca

- Colaborar e impulsar la creación, formación profesional y la producción de obras, el acercamiento al otro en la creación interdisciplinaria y el diálogo intercultural, a través de clínicas, talleres, espacios de reflexión, residencias, e incentivos puntuales a nivel nacional.
- Fortalecer el trabajo en plataforma colaborativa con redes, asociaciones e instituciones, como potenciales coproductores para el encuentro.

### Qué hace

- Generar una plataforma de acceso a oportunidades de capacitación y perfeccionamiento, clínicas de creación, crear circuitos y rondas de negocios, espectáculos, videodanza e intervenciones urbanas.
- Favorecer el acceso a espacios de diálogo y reflexión: mesas, foros, seminarios.
- Promover el vínculo de la ciudadanía con los espacios de su ciudad, barrios y comunidades a través de una conexión sensible y artística.

### Contexto

El contexto que hoy nos toca afrontar en Paraguay como sociedad, ante la pandemia mundial de Covid-19, nos desafía a reinventarnos y encontrar juntos el camino, a sostenernos de la mano del arte en este tiempo incierto. Es por ello que la 19ª. edición de Crear en Libertad propone generar espacios a la creación y producción nacional, en medio del contexto sanitario actual y dando oportunidad a la presencia internacional vía *streaming*.



### Aportes

En Crear en Libertad participan intérpretes, coreógrafos, músicos, actores, artistas visuales, fotógrafos, narradores, técnicos, diseñadores, investigadores, programadores, curadores y gestores culturales de las artes contemporáneas del Paraguay e Iberoamérica.

### Sobre la práctica

De más en más, a través de sus dieciocho ediciones Crear en Libertad se potencia desde su carácter participativo, dando lugar a las iniciativas, puentes y propuestas compartidas entre artistas, entidades y organizaciones de Iberoamérica y del mundo, ofreciendo desde Paraguay un espacio para la articulación de iniciativas, la generación de sinergias, la difusión y el intercambio entre los creadores y la comunidad.

### Proceso

Surge como un encuentro de coreógrafos contemporáneos y evoluciona a un enfoque multidisciplinario, intercultural e inclusivo entendiéndolo como una construcción sociocultural a través de una programación equitativa, que permite el derecho a la creación y producción, y la posibilidad de ingresar a un mercado de las artes en el marco de sus derechos como artistas y creadores.

### Desafíos

Sobrevivir a la pandemia de Covid-19, dando continuidad a los procesos de creación, circulación y difusión de obras, y hacer posible la continuidad de esta cita internacional.

Vivimos un tiempo marcado por una emergencia sanitaria mundial, con transformaciones, sociales, tecnológicas y económicas, locales y regionales, que significan una demanda de nuevas propuestas, pensamientos y decires, que propicien la afirmación de ser en el mundo como individuos y como comunidades. En este tiempo, creemos que el arte es un hacer y un lenguaje que debe responder a esa necesidad de encuentro esperanzador, con uno y con el otro.

### Redes y socios

Crear en Libertad colabora con KinoColectivo; Ro.Ca Producciones; Red Iberoamericana de Videodanza; Iberescena; Efébero, Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas; Centro Cultural de España Juan de Salazar; Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID; Secretaría Nacional de Cultura; Municipalidad de Asunción; y Fundación Cultural ITAÚ. Articula además con instituciones y otros festivales de la región.



# DA ESCÉNICA. ESPIRAL URBANA DEL MOVIMIENTO

## FESTIVAL COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### HONDURAS

Tegucigalpa  
Desde 2017

Contacto  
Isadora Paz Taboada  
[daescenica@gmail.com](mailto:daescenica@gmail.com)  
[www.facebook.com/daescenica/](http://www.facebook.com/daescenica/)

#### Qué es

Programa de formación y promoción de las artes escénicas y del movimiento (artes vivas) que vincula a artistas profesionales en la gestión de prácticas interdisciplinarias de creación y promoción con artistas jóvenes, agrupaciones, colectivos y organizaciones juveniles en comunidades de alta conflictividad de Tegucigalpa, Honduras.

#### Qué busca

- Fortalecer las capacidades del sector escénico mediante el desarrollo de talleres especializados y laboratorios interdisciplinarios.
- Desarrollar una serie de plataformas comunitarias de festivales, intercambios y prácticas de creación interdisciplinaria en espacios públicos comunitarios no tradicionales.
- Fortalecer al movimiento artístico en la gestión de entornos protectores y de promoción de las artes vivas en las comunidades.



#### Qué hace

- Se implementó el Programa de formación escénica interdisciplinaria para artistas profesionales, y se ofrecieron talleres de danza contemporánea, voz y movimiento, teatro físico y danzas urbanas a jóvenes, agrupaciones y colectivos de las comunidades.
- Se desarrolló la Espiral urbana del movimiento, una plataforma de seis festivales comunitarios así como una serie de prácticas interdisciplinarias en espacios públicos (Rapsodias comunitarias).

#### Contexto

El programa de formación se desarrolla en diferentes centros culturales de la ciudad y tiene alcance nacional, ya que se incorporan profesionales de todo el país. La Espiral urbana del movimiento y todas las acciones de vinculación a los territorios están focalizadas en seis colonias de alta incidencia de violencia del Distrito Central.

#### Aportes

- Fortaleció al sector artístico y al movimiento juvenil comunitario como una ola transformadora de la vida cultural de las comunidades.
- Se vinculó a los festivales comunitarios en una ruta de activación de las culturas e identidades locales facilitando la disminución de la violencia y la percepción de inseguridad.
- Facilitó la vinculación del sector artístico con la vida comunitaria, la circulación de artistas y públicos a nivel local.

#### Sobre la práctica

- Los instructores y maestros internacionales para el programa de formación especializada fueron gestionados a través de cooperación internacional y representaciones.
- El establecimiento de alianzas con organizaciones de base comunitaria, redes juveniles y otras instancias locales fue clave para la facilitación y producción de los festivales Espiral urbana del movimiento.
- Se garantizó la sostenibilidad ya que se fortaleció a los grupos artísticos, colectivos, comunidades de práctica en temas de liderazgo y gestión de la danza y el arte vivo.

#### Proceso

El proyecto se desarrolló de forma eficaz, en los tiempos establecidos y se cumplieron todas las metas.



#### Desafíos

- El primer desafío es la sostenibilidad financiera de la Espiral como programa y como conjunto de festivales comunitarios.
- Los tiempos de pandemia de Covid-19 han limitado la continuidad del trabajo, el intercambio entre las Redes Juveniles y el sector artístico.
- La sostenibilidad de las iniciativas artísticas, la continuidad de la motivación y la práctica de los grupos y colectivos.

#### Redes y socios

- Redes Juveniles Comunitarias (El Pedregal, Nueva Suyapa, Manchen, San Miguel, Campo Cielo, Flor 1); cada red aglutina en promedio a diez agrupaciones artísticas y colectivos del movimiento.
- Comités ciudadanos intersectoriales. Artistas de la danza, del teatro y de las artes del movimiento.

### CUBA

La Habana  
Desde 2005

Contacto  
Noel Bonilla Chongo  
[catedradanzar.cu@gmail.com](mailto:catedradanzar.cu@gmail.com)  
[www.isa.cult.cu](http://www.isa.cult.cu)  
[www.cubaescena.cult.cu](http://www.cubaescena.cult.cu)

#### Qué es

Danzar.cu se propone la dinamización actualizada en torno a la estimulación y visibilización creativa e investigativa en las artes vivas (teniendo como centro el arte danzario y el performance). Al tiempo que se amplifica la indagación acerca del panorama de la danza contemporánea cubana, hoy, a sesenta años de su fundación, urge activar y sistematizar un pensamiento actualizado a favor de la investigación creativa en el arte danzario y el *performance*, la conservación, interpretación y desarrollo del Patrimonio Danzario Cubano, hecho de cenital importancia en el contexto académico y creativo de nuestro país y de su difusión en otras latitudes.

#### Qué busca

Investigar en zonas de la práctica dancística que amplifiquen el conocimiento actualizado de la danza como objeto de estudio dinámico y multiperspectivo [profundización más allá de los propios marcos académicos habituales].  
Establecer vínculos y relaciones con organismos e



instituciones académicas, investigativas, gestoras y archivos, tanto nacionales como internacionales que, siendo interés de la Universidad de las Artes, favorezcan la labor de promoción, investigación, documentación y creación de Danzar.cu.

Fortalecer y renovar las relaciones con artistas, hacedores y gestores vinculados a la práctica e investigación creativa en el arte danzario, tanto cubanos como extranjeros.

#### Qué hace

Taller Danza en Construcción.  
Publicación de la Revista Danzar.cu.  
Coloquio Internacional "Danza, porfías para pensarte".  
Relevamiento del Panorama de la Danza Cubana Contemporánea, post sesenta años de historia.

#### Contexto

El proyecto Danzar.cu se identifica como Cátedra Honorífica adscrita a la Universidad de las Artes (ISA) de Cuba. Desde este centro de altos estudios desarrolla un accionar en torno a la investigación, documentación, gestión, creación y promoción de las artes vivas, con énfasis en la danza y el *performance*. La organización de *workshops*, residencias, fórums temáticos y acciones de intercambio cruzados con otros pares permite la visibilización de la agenda anual del proyecto.

#### Aportes

Acompañamiento y asesoría a investigaciones en las líneas de trabajo identificativas de la Cátedra (la investigación-creación, la promoción y documentación de la danza).  
Generación de conocimientos y la instrumentación de sus resultados directos en el contexto académico, la promoción y desarrollo de la danza profesional en el país.  
Creación de un espacio de circulación de la información actualizada en torno a la práctica creativa, investigativa y de promoción de la danza.

#### Sobre la práctica

Nuclear en torno a las principales acciones del proyecto a líderes de creación que desde su hacer posibilitan el relacionamiento con la práctica activa de las artes vivas y la inserción de ellas en modos de entender la creación contemporánea.

En el contexto cubano, donde el planeamiento de acciones se genera desde la gestión pública institucional, son fundamentales las acciones de Danzar.cu como colectivo que produce pensamiento y conocimientos en torno a la danza, el *performance*, con la atención de otras franjas creativas.

Puesta en circulación de los conocimientos generados desde la población académica y otras que desde la agenda de Danzar.cu son convocados.

#### Proceso

Desde su creación en 2005 Danzar.cu ha atravesado diferentes contextos y propósitos, sin dejar de generar conocimientos en torno a la práctica artística e investigativa de la danza, hecho que permite sostener su importancia dentro del contexto cubano y su atención a las prácticas de las artes vivas. El haber permanecido en el tiempo no como obstinación ingravida, sino como factoría alternativa e interés relacionante entre el pensamiento académico, el hacer creativo y la gestión de vectores de desarrollo, nos permite certificar la necesidad del proyecto. Necesidad operativa en su contexto inmediato y también en su expansión hacia la geografía caribeña e iberoamericana.

#### Desafíos

Encontrar asociación con otros pares en Iberoamérica, más allá de las fragilidades que puedan visibilizarse en algunas de las acciones concretas desarrolladas por Danzar.cu o desde las perspectivas de desarrollo creciente y en progreso que caracterizan la praxis de la danza en Cuba sería rigor expandirnos a terrenos estéticos y poéticos menos sectarios, tendenciosos o polarizados.

#### Redes y socios

Danzar.cu al constituirse como Cátedra Honorífica de la Universidad de las Artes de Cuba –único centro universitario de este tipo en el país– establece relaciones cooperativas con las facultades de artes de otras universidades cubanas, con el sistema de la enseñanza artística en el país, así como con los institutos y consejos del Ministerio de Cultura de Cuba. Con otros centros universitarios en Latinoamérica, a partir de la RUA (Red de Universidades de Artes), con instituciones radicadas en Francia (Departamento de Danza de la Universidad París 8, el Centro Nacional Coreográfico y el Ágora de la Danza, en Montpellier), etc.

# DANZÉNICA

## Festival internacional de Danza Contemporánea

### BOLIVIA

La Paz  
Desde 2012

Contacto  
Sylvia Fernández  
[danzenicafestival@gmail.com](mailto:danzenicafestival@gmail.com)  
[www.festivaldanzenica.com](http://www.festivaldanzenica.com)

## FESTIVAL

### Qué es

Danzénica se centra en consolidarse como una plataforma de circulación cultural especialmente latinoamericana, que visibilice y promueva el trabajo artístico de compañías y artistas de danza contemporánea; en difundir creaciones que aporten a la construcción de identidades, al desarrollo cultural, y que desde lenguajes contemporáneos de movimiento, provoquen e innoven a nivel estético, conceptual, y/o político-ideológico.

### Qué busca

Sostenerse como espacio de difusión, circulación de obras y encuentro para la danza contemporánea de Bolivia y de Latinoamérica.  
Promover la permanente comunicación, encuentro y diálogo entre artistas y gestor@s de la danza contemporánea, a fin de inspirarse, fortalecerse y colaborar mutuamente.  
Dar respuesta a las necesidades existentes en tiempos de pandemia para la construcción y fomento de nuevas formas acordes a los contextos actuales.



### Qué hace

Espacios formativos: cursos y talleres junto a director@s y coreógrafo@s de las compañías e invitados.  
Cartelera de obras: difusión de obras en forma presencial o virtual.  
Conversatorios: a fin de generar intercambios de experiencias creativas y modos de creación actuales, con los públicos asistentes.  
Mesas de diálogo: a fin de provocar la reflexión intersectorial y con los públicos.

### Contexto

El Festival se desarrolla en La Paz, Bolivia, incluyendo la ciudad de El Alto, en varias versiones. Tiene actividades tanto en espacios formales como en espacios alternativos y urbanos. Las ediciones ponen especial énfasis en difundir las obras a nuevos públicos como colegios de la ciudad de El Alto o casas comunales barriales.

### Aportes

Promueve la creación y difusión de obras de artistas de la danza contemporánea.  
Aporta a la formación de públicos, diversificando sus actividades en zonas periurbanas y en públicos estudiantiles.  
Forma parte de redes colaborativas y trabaja en coordinación permanente con gestor@s de otros festivales con quienes genera intercambio artístico y formativo.

### Sobre la práctica

Su valoración está sustentada en:

- Difunde obras seleccionadas que son de vanguardia ya sea a nivel dramático o técnico-escénico a fin de dar referencias estéticas nuevas a nuestros propios artistas y a nuestros públicos, ampliando el conocimiento de tendencias, escuelas, estilos y tratamiento dramático y conceptual de contenidos.
- Diversifica públicos organizando presentaciones en poblaciones estudiantiles y en espacios diversos, priorizando espacios alternativos y urbanos.
- Valoriza la experiencia profesional y diversa de sus participantes y la formación de nuevas generaciones de jóvenes creador@s, organizando talleres técnicos y creativos en combinación con escuelas y academias.
- Trabaja en forma colaborativa con otros festivales como el Festival de Danza Simón I. Patiño (Cochabamba), el FIDCSCz (Santa Cruz) y Danza a Deriva (San Pablo).

### Proceso

Danzénica ha logrado sortear coyunturas políticas y epidemiológicas con ediciones anuales desde su fundación hace nueve años. A partir de su creación Bolivia forma parte de la plataforma de circulación de artistas de Latinoamérica y de Europa. Ha conseguido



la participación de más de diez países, cien obras y al menos treinta compañías de danza a lo largo de sus nueve ediciones. Se proyecta en poblaciones diversas creando cada vez mayor difusión.

### Desafíos

Su sostenibilidad, dado que en tiempos actuales los presupuestos para cultura se han visto fuertemente afectados. Por otro lado, pretendemos que Danzénica se mantenga, cada vez más, gestionada en forma colectiva.

### Redes y socios

Danza a deriva, Muestra Latinoamericana de danza (San Pablo, Brasil); FIDCSCz, Festival Internacional de Santa Cruz de la Sierra; Secretaría Mayor de Culturas GMLP; Telartes, Bolivia; Festival Simón I. Patiño; ASOANZ, Asociación de Artistas de la Danza.

### BRASIL

Salvador  
Desde 1998

Contacto  
Ellen Mello  
[contato@dimenti.com.br](mailto:contato@dimenti.com.br)  
[dimenti.com.br](http://dimenti.com.br)

#### O que é

Fundada em 1998 em Salvador - Bahia (Brasil), a Dimenti Produções Culturais é uma plataforma de criação artística e de produção cultural que articula ambientes como dança, teatro, cinema, curadoria, escrita, gestão e comunicação. Atualmente, a equipe é formada por: Ellen Mello, Fábio Osório Monteiro, Jorge Alencar, Larissa Lacerda, Marina Martinelli, Marília Pereira, Neto Machado.

#### Intenções

A Dimenti tem como objetivo central a criação e produção de ações artístico-culturais que favoreçam a dimensão da coletividade e seus atravessamentos poéticos e políticos.

#### O que faz

Dentre as suas diversas ações, é possível destacar: o IC - Encontro de Artes, encontro internacional realizado anualmente desde 2006 na capital baiana; a criação e difusão da obras artísticas de seus integrantes; a produção/gestão de iniciativas de artistas independentes e de instituições brasileiras e internacionais.



DANZA  
PERFORMANCE  
TEATRO  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS



#### Contexto

Com sede na cidade de Salvador - Bahia, região do nordeste do Brasil, a Dimenti tem na sua situação geopolítica potências de ordem cultural e desafios no que diz respeito à visibilidade e ao acesso a recursos por estar afastada do eixo de maior poder econômico do Brasil.

#### Contributos

Realizamos ações de produção e difusão do trabalho de diversos artistas independentes nacionais e internacionais; criamos contextos de ensino-aprendizagem em arte, gestão e comunicação para profissionais em formação; geramos condições de trabalho e renda para artistas, produtoras, pesquisadoras, técnicos e demais agentes da cultura.

#### Sobre a prática

A Dimenti tem mais de duas décadas de atuação continuada, articulando práticas artísticas experimentais e a gestão/produção de ações culturais, criando pontes entre artistas, poder público e instituições de variadas naturezas.

#### Percurso

Ao longo de duas décadas, temos nos desdobrado em práticas de criação e gestão, buscando sistematizar estratégias de sustentabilidade, diretrizes estéticas e curatoriais com o desejo de criar condições para um trabalho continuado apesar dos constantes golpes sofridos por artistas e agentes da cultura no Brasil.

#### Desafios

No presente/futuro próximo, os principais desafios estarão ligados à reconstrução de um ambiente artístico vulnerabilizado por um governo extremamente autoritário e por uma pandemia de proporções planetárias.

#### Redes e parceiros

Atualmente, as principais parcerias são: Conexões Criativas, braço editorial da Dimenti; Goethe Institut Salvador-Bahia, onde a Dimenti é residente e dinamizadora de ações artísticas (desde 2016) e a Movioca, produtora de conteúdo audiovisual.





# EL BÚNKER CASA DE CREACIÓN

ESPACIO CULTURAL  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN  
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

## BOLIVIA

La Paz  
Desde 2004

Contacto  
Antonio Peredo  
elbunkeralternativo@gmail.com  
Facebook: [El Bunker Espacio Alternativo](#)  
Instagram: [@elbunker\\_alt](#)

DANZA  
TEATRO  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

### Qué es

Un espacio cultural dedicado a la práctica de las artes en todos sus procesos. Un espacio de encuentro de artistas en una zona intermedia entre la periferia y la ciudad.

### Qué busca

Propiciar un espacio de encuentro entre artistas y comunidad. Crear vínculos interdisciplinarios para el desarrollo de nuevas propuestas artísticas. Potenciar la formación artística para la práctica profesional del arte.

### Qué hace

Trabajamos en función de crear proyectos artísticos interdisciplinarios que permitan la congregación de artistas de diversas procedencias. Los proyectos están marcados con una fuerte carga hacia la formación artística e intentamos generar lazos de convivencia con el entorno inmediato a través de festivales, encuentros y proyectos diversos al tiempo que creamos redes con nuestros pares.

### Contexto

Geográficamente estamos ubicados en la ciudad de La Paz en la zona de la terminal de buses. Un barrio de paso y de carácter comercial eminentemente. Existen varias unidades educativas y edificios históricos de la ciudad. Es una zona intermedia entre el centro y la periferia. Sin embargo, nuestro trabajo se vincula con artistas y con otros espacios culturales.

### Aportes

Formación artística para población con dificultades en el acceso.  
Producciones artísticas contemporáneas y propuestas críticas desde el arte.  
Trabajo en políticas culturales a través de la colaboración entre espacios culturales de la ciudad y el país.  
Espacio de encuentro artistas/comunidad.



### Sobre la práctica

Es un espacio independiente y de autogestión, lo que permite un desarrollo de programación y acciones con identidad propia. Contamos con un equipo de artistas/gestores que comprenden y trabajan tanto en el ámbito administrativo como creativo. Por la larga experiencia hemos establecido una red de contactos con espacios, artistas e instituciones que nos permiten elaborar proyectos de diversa índole, incluso de alcance nacional.

### Proceso

Evidentemente, la permanencia durante dieciséis años dedicados a la actividad artística en general, en un país donde no existe apoyo permanente para el sector, demuestra varias capacidades, sobre todo la de adaptarse a las circunstancias y necesidades de la comunidad, siempre en la búsqueda de mejores prácticas e incidencia en la transformación social.

### Desafíos

A consecuencia de la pandemia vivida a partir de 2019 es crucial para nosotros poder mantener un equipo de trabajo medianamente estable y generar un equipo de artistas que puedan producir de manera continua procesos de formación y creación artística. Un espacio de referencia nacional para un arte nuevo.

### Redes y socios

Coordinadora Plurinacional de Espacios Culturales de Gestión Independiente (Coordinación); Fondo de Mujeres Bolivia Apathapi; Academia de Danza Soy Bolivia; Escuela Nacional de Teatro.

# EL GALPÓN ESPACIO ASOCIACIÓN CULTURAL

## PERÚ

Lima y actividades descentralizadas  
Desde 2007

Contacto

Lorena Peña

[elgalpon.espacio@gmail.com](mailto:elgalpon.espacio@gmail.com)

[elgalpon.espacio.pe](http://elgalpon.espacio.pe)

Facebook: [Elgalpon.espacio /](https://www.facebook.com/Elgalpon.espacio/)

[Elgalpon.Transcinema/Sala de Cine](https://www.facebook.com/Elgalpon.Transcinema/Sala-de-Cine)

PERFORMANCE  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS  
CINE INDEPENDIENTE

## ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN EN LENGUAJES INTERDISCIPLINARIOS

### Qué es

Somos un colectivo de creadorxs interdisciplinarix que desarrollamos propuestas de gestión y creación con énfasis en el arte acción. En el año 2018 surge la alianza con la Asociación Transcinema integrando el lenguaje cinematográfico y su investigación a nuestra plataforma de trabajo. Ocupamos un antiguo galpón abandonado que hemos transformado en un espacio multiusos, convocando a creadorxs locales e internacionales.

### Qué busca

Fortalecer y empoderar una escena independiente y de investigación artística crítica, articulando diversxs agentes sociales y culturales generando redes e intercambios. Implementar y compartir una infraestructura, así como propuestas conceptuales donde sea posible investigar sobre temas de actualidad social usando las prácticas e instrumentos de lenguajes diversos del arte.

### Qué hace

Propiciamos espacios híbridos de investigación, formación y difusión de propuestas de arte acción a través de encuentros de performance, seminarios, talleres, así como presentaciones de creaciones propias.



© CÉSAR NAVARRO



Trabajamos colaborativamente con otrxs colectivxs y plataformas feministas, LGBTQ+, organizaciones civiles, propiciando un flujo de conocimientos y saberes más allá de los lenguajes artísticos.

Hemos generado redes sólidas a nivel local y latinoamericano intercambiando saberes y estrategias, desde los lenguajes expandidos del arte contemporáneo escénico y del arte acción.

### Contexto

En los últimos años hay una gran efervescencia de plataformas, colectivos e iniciativas artísticas, activistas y culturales críticas e independientes en todo el país. Esto, en reacción a una dinámica conservadora, hegemónica y centralista de producción y distribución del arte y la cultura concentrada en la ciudad de Lima. Nuestra labor de más de una década se alinea y promueve estas formas de trabajo colaborativas, críticas y en redes.

### Aportes

Brindar durante una década un espacio físico y conceptual a creadorxs jóvenes, disidentes y otros agentes culturales interesadxs en fortalecer un movimiento que cuestione la cultura y el pensamiento hegemónico. Descentralizar el arte contemporáneo y generar nuevos públicos para las propuestas interdisciplinarias. Colaboraciones con otros colectivos en el desarrollo de propuestas éticas-estéticas que dialoguen con nuestros contextos.

### Sobre la práctica

Tenemos un trabajo sostenible en gestión independiente desde acciones y estrategias con diferentes comunidades. Teniendo la capacidad de articular el sector independiente con diferentes instituciones públicas y privadas del sector académico y cultural.

### Proceso

Nuestro proyecto ha ido transformándose de acuerdo a las propias necesidades e intereses no solamente de lxs propixxs artistas involucradxs, sino escuchando a las transformaciones sociales, culturales y políticas de nuestros entornos. Esto nos permite seguir generando preguntas y acciones vivas desde los lenguajes del arte. Nuestra plataforma ha integrado el cine independiente y experimental, lo que hace el proyecto más versátil y expandido aún.

### Desafíos

Seguir siendo sensibles a los cambios de nuestra cultura y sociedad, generando las preguntas y acciones que acompañen estas transformaciones desde el campo de las artes interdisciplinarias, así como poder seguir convocando a nuevos públicos e integrar nuevas propuestas desde la diversidad e inclusión ciudadana.

### Redes y socios

Estamos vinculados activamente a diversos colectivos feministas y LGBTQ+, así como a instituciones académicas, centros culturales, plataformas y colectivos artísticos.

### ESPAÑA

Barcelona  
Desde 2011

Contacto  
Elena Carmona  
[info@granerbcn.cat](mailto:info@granerbcn.cat)  
[www.granerbcn.cat](http://www.granerbcn.cat)

### Qué es

Centro de creación de danza y artes vivas. Un espacio diverso e interconectado, que pone la creación y la investigación en el centro del proyecto. Convivimos con artistas y compartimos contextos con diferentes comunidades, impulsando aprendizajes compartidos y espacios de confianza. A partir de la escucha y el diálogo con el contexto, contribuimos a la circulación de ideas y saberes en el campo de las artes escénicas.



### Qué busca

- Facilitar la infraestructura y acompañamiento necesarios para que los creadores y creadoras puedan desarrollar sus proyectos en condiciones óptimas, generando relaciones emancipadoras.
- Incorporar dispositivos y estrategias para una mejor comprensión y transmisión de los proyectos de danza y artes vivas a la ciudadanía.
- Recuperar el cuerpo y los saberes corporales como herramientas de aprendizaje dentro del aula.

### Qué hace

Residencias artísticas y técnicas, de investigación y producción, nacionales e internacionales; apoyo a artistas emergentes; festival de artes vivas (Festival SÂLMON<); formación para el profesorado y procesos de creación e investigación dentro del aula; proyectos de arte y territorio; laboratorios y espacios de aprendizaje e intercambio de prácticas; comunidad de estudio de espectadores.

### Contexto

El proyecto se articula en relación a la ciudad de Barcelona, y al barrio de la Marina del Port, en el cual se ubica. Sin embargo, tiene también una fuerte dimensión internacional, dada la naturaleza móvil de las artes escénicas y la interconectividad propia del proyecto.

### Aportes

- Espacio, tiempo, recursos y acompañamiento para la creación contemporánea, que facilita las condiciones óptimas para la creación.
- Conexión de las investigaciones y creaciones con la comunidad profesional y la ciudadanía, explorando otras formas de compartir.
- Un programa educativo diferencial, que se construye colectivamente desde la escucha, el encuentro con el otro y con lo desconocido.

### Sobre la práctica

- Un modelo de gestión cultural creativo e investigativo, que desde el rigor promueve y acoge procesos de innovación generadores de cambio, con una estructura permeable y flexible, preparada para navegar en la incerteza que suponen los periodos de transición.
- Una creencia absoluta y apuesta por el trabajo colaborativo y en red, a través de relaciones de larga duración, flexibles y sin jerarquías que generan y conectan comunidades.
- Un proyecto de gestión integral y expandida, que activa maneras de ver y conecta prácticas y saberes transdisciplinarios, investigando diferentes formas de compartir y de afectar a través de la danza y las artes vivas.



### Proceso

Hasta ahora contamos con una evaluación a partir de indicadores cuantitativos, pero estamos empezando a aplicar indicadores cualitativos en algunos de los proyectos con el objetivo de extenderlos a todo el proyecto de gestión.

### Desafíos

Escapar del capitalismo cultural, poniendo valor en lo invisible, lo procesual e investigativo como generadores de conocimiento. Establecer relaciones más ecológicas (sostenibles y a largo plazo) que construyan y conecten comunidades diversas. Más transparencia y una gobernanza participativa y plural dentro de las instituciones culturales.

### Redes y socios

La red de colaboraciones de El Graner se construye a partir de múltiples y diversos agentes, sin embargo, también colabora con diferentes colectivos y agrupaciones de personas, la mayoría de ellos no formales, como la Mesa de Memoria Histórica del barrio de la Marina; Asociación de Profesionales de la Danza y Asociación de Compañías de Danza de Cataluña; FARO (Flujonomía Aplicada al Rediseño Organizacional), grupo de gestoras, aprendizaje y cuidados.



# ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE ESCÉNICO CONTEMPORÁNEO

EINCE

## MÉXICO

Guadalajara  
Desde 2004

Contacto  
Olga Gutiérrez  
[laboratoriopuntod@gmail.com](mailto:laboratoriopuntod@gmail.com)  
[laboratoriopuntod.com.wordpress.com/que-es-eince/](http://laboratoriopuntod.com.wordpress.com/que-es-eince/)

DANZA  
PERFORMANCE  
ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS  
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN TERRITORIO

## FESTIVAL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO Y PRÁCTICAS

### Qué es

EINCE es coordinado por un equipo de artistas y gestores mexicanos llamado Laboratorio puntoD. Su columna vertebral es el encuentro; creemos que el encuentro es un capital humano que enriquece nuestra cultura, movimiento y arte. Patrocina y promueve programas de intercambio y colaboración nacional e internacional entre artistas, compañías, programas, festivales y/o encuentros con el propósito de incentivar el trabajo de red.

### Qué busca

Produce nuevas reflexiones artísticas, económicas, culturales y ambientales para la creación, producción y promoción de las artes vivas de Guadalajara en sinergia con otros imaginarios de ciudades de México y latitudes internacionales.  
Innova en metodologías de trabajo comunitario.  
Crea redes de trabajo e intercambio para el desarrollo artístico y cultural de la comunidad escénica de Jalisco.

### Qué hace

Producción artística en contexto.  
Accionar en colaboración y/o compañía.  
Tejer redes de sinergia entre agentes, instancias, organismos, plataformas e instituciones.



### Contexto

¿Cómo imaginamos otros presentes para el cuerpo y su hábitat que produzca otro tipo de relaciones con las artes vivas, la danza y la cultura? ¿Cómo podemos producir escenarios seguros, confiables y respetuosos para la vida en contextos vulnerados por las distintas violencias por las que somos atravesados actualmente en Jalisco y México? ¿Qué formatos de relación espectador-obra o espectador-experiencia escénica podemos accionar en esta crisis?

### Aportes

Diseña y socializa otros paradigmas más empáticos para los cuerpos vulnerados desde el campo de las artes vivas; diseña nuevos formatos para el cuidado de nuestro cuerpo y su hábitat.  
Produce imaginarios que abonan reflexiones importantes sobre estereotipos de género e identidad.  
Reflexiona sobre economías colaborativas y esquemas de cooperación e intercambio internacional para poder entender cómo desarrollar escenarios sostenibles.

### Sobre la práctica

Producción artística en contexto.  
Imaginarios complejos sobre qué es el cuerpo y cómo pensar escenarios para nuestros cuerpos aquí y ahora.  
Acciona sobre economías colaborativas y esquemas

de cooperación e intercambio internacional para poder entender cómo desarrollar escenarios sostenibles.  
Teje redes de sinergia entre agentes, instancias, organismos, plataformas e instituciones.

### Proceso

Ha sido muy revelador producir y gestionar estos dieciséis años una plataforma en México como EINCE, que no se centra solamente en la producción y difusión de obra, sino también en la producción de pensamiento, laboratorio de ideas y economías. Hemos logrado diseñar modelos de colaboración, economías mixtas y alianzas locales, nacionales e internacionales con agentes, organismos e instituciones enfocadas en este tipo de prácticas e imaginarios.

### Desafíos

La crisis económica ocasionada por la pandemia, el adelgazamiento de apoyo institucional en México, los recortes presupuestales locales, nacionales e internacionales.

### Redes y socios

Red Nacional de Festivales de Danza (México); Octubre es Movimiento (Red Jalisco); Red Brasil-México

# ÉRASE UNA VEZ...

## FESTIVAL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO Y PRÁCTICAS

### COSTA RICA

San José y diferentes ciudades en el territorio nacional dependiendo del programa anual  
Desde 2016

Contacto  
Marcia Fallas  
[mfallas@teatronacional.go.cr](mailto:mfallas@teatronacional.go.cr)  
[www.teatronacional.go.cr](http://www.teatronacional.go.cr)

DANZA  
PERFORMANCE  
ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS  
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN TERRITORIO

#### Qué es

Producción y/o contratación de obras de alta calidad artística para ser presentadas en el Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR) y en el territorio nacional para público estudiantil y sectores tradicionalmente excluidos del acceso a los servicios artísticos de alta calidad e inversión.

#### Qué busca

Producción y presentación de seis obras teatrales de gran formato en el TNCR en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP). Contribuir con la dinamización del sector artístico de las artes escénicas. Alcance de por lo menos 40.000 jóvenes en las presentaciones en el Teatro Nacional y de por lo menos 10.000 personas de distritos prioritarios establecidos por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

#### Qué hace

Producción de obras de gran formato de diferentes disciplinas de las artes escénicas-artes vivas. Presentación de las obras en el Teatro Nacional de Costa Rica. Generación de un circuito de presentación en el territorio con establecimiento de teatros temporales en las comunidades seleccionadas.



#### Contexto

En un período de poca inversión en cultura y profundas dudas sobre la institucionalidad, los ministerios de Cultura y Juventud y de Educación Pública generan un proyecto coordinado con alcance suficiente para lograr un impacto real en el sector artístico y generar presencia y visibilidad a la par de los programas sociales de otras instancias públicas. Además del decreto presidencial que formaliza su existencia y la continuidad más allá de los cambios políticos.

#### Aportes

Inyección de recursos en el sector artístico. Alcance a miles de jóvenes, muchos de ellos por primera vez. Promoción de dramaturgia nacional y de nuevos creadores ofreciendo acceso a la más sofisticada plataforma artística del país.

#### Sobre la práctica

Alianza y coordinación interinstitucional. Marco legal que fortalece su permanencia. Orientado a promover la profesionalización y desarrollo de la producción dramática y escénica local.

#### Proceso

Está en su fase de consolidación y evolución para garantizar su permanencia en un marco de sostenibilidad. Se ha convertido en el principal programa de estímulo a la creación escénica del país. Ha motivado

la generación de más programas de coordinación entre el MCJ y el MEP en el fomento del acceso a la cultura y la generación de público para las artes entre la población joven.

#### Desafíos

Consolidación de una base presupuestaria y un marco de sostenibilidad a largo plazo. Lograr recuperar la presencialidad como aspecto fundamental de la práctica de las artes escénicas. Afinar la coordinación con el Ministerio de Educación Pública más allá de los cambios políticos. Desarrollo de capacidad de alcance de metas a través de formas no presenciales.

#### Redes y socios

Ministerio de Cultura y Juventud; Ministerio de Educación Pública.

# ESCÉNICA EN MOVIMIENTO

## CHILE

Concepción  
Desde 2010

### Contacto

Darwin Elso Mora Urrutia  
[escenicaenmovimiento@gmail.com](mailto:escenicaenmovimiento@gmail.com)  
[www.escenicaenmovimiento.cl](http://www.escenicaenmovimiento.cl)

## FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### Qué es

Escénica en Movimiento es un colectivo de artistas escénicos que desde el año 2010 trabaja en el desarrollo y la profesionalización de la danza contemporánea en la región del Bío Bío y su puesta en valor en el territorio y sus comunidades.

### Qué busca

Profesionalizar las artes escénicas y sus distintos formatos, a través de la actualización de conocimientos y prácticas corporales.  
Potenciar la interacción del arte escénico con diversas fuentes de aprendizaje.  
Estimular la participación activa de la asociatividad cultural como fuente de investigación y cooperación multidisciplinaria.



### Qué hace

Fomento creativo e investigación escénica, con la realización de residencias y proyectos de creación de obras.  
Formación artística, con talleres de actualización de conocimientos y con programas de formación continua.  
Difusión y trabajo territorial a través del Festival Loft, el circuito Corredor Sur de Danza Contemporánea y las acciones de mediación en establecimientos educacionales y comunidades.

### Contexto

Escénica en Movimiento trabaja en la ciudad de Concepción, región del Bío Bío, con una marcada centralización en el acceso y financiamiento a la cultura nacional. Su condición de periferia se denota en la falta de espacios y precarias condiciones laborales para creadores. El principal financiamiento es a través de subsidios del Estado, mediante postulaciones anuales, lo que también determina la continuidad de su quehacer.

### Aportes

Mercado de trabajo para artistas escénicos locales y nacionales.  
Visibilidad y apoyo al trabajo de creadores locales emergentes y con trayectoria.  
Generación de futuras generaciones de bailarines.

### Sobre la práctica

Plataforma de trabajo horizontal.  
Importancia de la asociatividad a través de equipos de trabajo multidisciplinarios.  
Trabajo a escala humana a nivel de ritmos, relaciones y de producción.

### Proceso

Nuestro trabajo sistemático nos ha situado como un referente nacional en la puesta en valor del arte escénico en el territorio sur de Chile. El camino ha sido aprovechar los recursos financieros y humanos para construir un espacio participativo y de desarrollo para las generaciones actuales y venideras. Somos independientes, con una gran capacidad de gestión de proyectos públicos, pero, por otra parte, dependientes de ellos y su continuidad.

### Desafíos

La inclusión de diferentes comunidades en las etapas de desarrollo de nuestras actividades; la sostenibilidad a largo plazo, a través de la diversificación de financiamientos, lo que permitiría dar cierta estabilidad a nuestros equipos de trabajo y beneficiarios; la búsqueda de una infraestructura de administración colaborativa; y diversificar nuestras acciones hacia la interdisciplina escénica.

### Redes y socios

Corredor Sur de Danza Contemporánea; La Otra Zapatilla Teatro; FTB Producciones; Artistas del Acero; Corporación Municipal de Los Ángeles; Compañía Losdedae; Lokas Juanas; Red Danzasur; diarios Resumen, El Sur y El Ciudadano; Ciénaga Comunicaciones y Nodo de Artes Vivas.







# ESCUELA DE DANZA, TEATRO Y CIRCO PARQUE LA LIBERTAD

## FESTIVAL ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

Costa Rica  
Patarra, Desamparados  
Desde 2009

Contacto  
Sol Carballo Bolaños  
[escueladanzateatrocircopl@gmail.com](mailto:escueladanzateatrocircopl@gmail.com)  
[www.parquelalibertad.org](http://www.parquelalibertad.org)

CIRCO  
DANZA  
TEATRO  
ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

### Qué es

La Escuela de Danza, Teatro y Circo del Parque La Libertad es un espacio de formación sociocultural con un marco pedagógico de arte social con el fin de desarrollar en sus estudiantes habilidades para la vida, habilidades blandas y destrezas físicas, y su eje transversal es la inclusión.

### Qué busca

Formar niños/as, adolescentes y jóvenes que se desempeñen con alta calidad como intérpretes y gestores en teatro, danza y circo, que brinden un aporte significativo a la cultura local y nacional, aumentando infraestructura y programas que puedan ofrecerse a la población aledaña y en especial a la niñez y juventud, con oportunidades de utilización de su tiempo libre en espacios seguros y constructivos, de esparcimiento, recreación y capacitación.

### Qué hace

Diez cursos libres de danza, teatro y circo.  
Programa de formador de formadores en danza, teatro y circo.  
Programa de formación técnica con concentración en danza, teatro, circo, circo social y gestión artística y empresarial en temas culturales (en proceso de consolidación).  
Festivales de artes escénicos.



### Contexto

La Escuela de Danza, Teatro y Circo del Parque La Libertad se encuentra situada en medio de las comunidades de Desamparados, La Unión y Curridabat, albergando aproximadamente a 300.000 personas en área inmediata y con el área mediata, puede elevarse a 650.000 personas en condiciones de bajo desarrollo.

### Aportes

Ofrece formación en artes escénicas gratis o a muy bajo costo a más de 150 personas de las comunidades aledañas. Asimismo, a través de los festivales y otras actividades se ha atendido a más de 950 personas en el 2019 (ver informe 2019).

### Sobre la práctica

Formación centrada en el participante.  
Personal profesional capacitado en el tema artístico y de transformación social a través del arte y la cultura.  
Infraestructura de excelencia a disposición de los participantes de los programas de formación.

### Proceso

Es un proyecto único en Costa Rica, con un potencial de desarrollo que ha abierto muchos horizontes a las alternativas del arte como herramienta de transformación social.

### Desafíos

Con la crisis provocada por el Covid-19 el gobierno costarricense rebajó drásticamente el presupuesto para cultura y programas sociales lo que, inviablemente, afectará la capacidad de impacto y desarrollo de la Escuela, aunado a la falta de visión en cuanto a alternativas creativas para la continuidad del funcionamiento por parte de las figuras de dirección del proyecto total Parque La Libertad.

### Redes y socios

Ministerio de Cultura; TPMS; Red de circo social Costa Rica y el Caribe; Masalla; Caja Lúdica; Nómada ES; Metamorfosis interdisciplinaria; SD Kassel, Alemania; ACI Costa Rica; Escuela de Circo de Montreal, Canadá; Universidad Mesoamericana de Puebla, México; Centro Cultural Bambú, Honduras; Fundación Escena Circo, Panamá, Monocuco Arte Escénico, Colombia; La Tarumba, Perú.

# ESPAÇO CULTURAL CASA ROSADA

## ESPAÇO CULTURAL

### BRASIL

Salvador, Bahia  
Desde 2018

Contacto

Nirlyn Seijas

[espacocasarosada@gmail.com](mailto:espacocasarosada@gmail.com)

[www.instagram.com/casarosadabarris/](http://www.instagram.com/casarosadabarris/)

DANÇA E VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS  
ONDÊ TAMBÉM SE INCLUEM OUTRAS  
ARTES CENICAS  
ATIVIDADES DE AUTOCONHECIMENTO,  
AUTOCUIDADO, CULTURA FEMINISTA,  
CULTURA ALIMENTAR, ATIVISMOS  
POLÍTICOS PROGRESSISTAS

### O que é

A Casa Rosada é um casarão localizado no Bairro dos Barris - centro da cidade, gerido por um coletivo de artistas das artes cénicas, que prioriza o encontro, estímulo, produção e visibilização das poéticas, políticas e éticas de mulheres. Acolhe e promove atividades culturais e artísticas: residências para criação artística, espetáculos, shows, festas temáticas, rodas de conversa, cursos, oficinas e diversas terapias de cuidado e autocuidado.

### Intenções

- Estimular, produzir e dar visibilidade à produção artística e cultural de mulheres que se aliam à luta pela justiça social em todas as suas frentes.
- Oferecer aos públicos experiências de formas de vida alternativas: liderança de mulheres, lógicas de colaboração, espaços de respeito à diferença e multiplicidade de corpos e afetos.
- Praticar sustentabilidades alternativas, independentes, colaborativas e democráticas vinculadas à arte e cultura.

### O que faz

- Apresentação de espetáculos de artes cénicas e música alternativas e emergentes.
- Realização de oficinas e cursos, tanto permanentes quanto pontuais, para diversos públicos.
- Acolhimento de ações de formação, cuidado e autocuidado para mulheres.

### Contexto

A Casa Rosada nasce na encruzilhada entre o enfraquecimento das políticas de financiamento e dos espaços culturais dos Estados da Bahia e Brasil. A necessidade de um espaço físico e simbólico, para o desenvolvimento das ideias e práticas artísticas, culturais e políticas do Coletivo Deslimites e da Cadena Produções. O fortalecimento da luta de mulheres na cidade, no Brasil e no mundo e a utilização deste espaço, que estava fechado há quatorze anos.

### Contributos

- Rapidamente se instalou como referência no encontro de mulheres artistas, ativistas e cuidadoras, promovendo diversas atividades que atendem às suas urgências.
- Posiciona-se como um espaço para a prática de formas alternativas e colaborativas de gestão, criação e difusão cultural no centro da cidade de Salvador.
- A Casa Rosada liderou a criação do Circuito de Casas Culturais de Salvador, idealizando o I e II Circuito de Casas Culturais (cinco espaços).

### Sobre a prática

- É liderado por uma equipe coordenadora de sete multi-artistas, que contam pontualmente com a colaboração de mais cinco parceirxs. Essa equipe realiza as diversas funções necessárias para o funcionamento: curadoria, gestão, manutenção, equipamentos, comunicação, captação de recursos, atendimento dos públicos e parceirxs nas atividades.
- Há uma instância de decisão coletiva (encontro quinzenal) e partilha de tecnologias de gestão das áreas (pois fazem-se revezamentos e mudanças de funções constantes, para evitar o sobrecarregamento ou burnout das pessoas).
- A distribuição do trabalho considera o desejo, vontade de aprendizagem, contexto de vida e disponibilidade de tempo como critérios primordiais para o desenvolvimento das funções. Assim, a Casa Rosada é ao mesmo tempo um empreendimento profissional e um espaço de aprendizagem de competências e habilidades.
- A distribuição de receitas faz-se através de contagem autónoma de carga horária. Cada membrx recebe em relação ao tempo investido nas suas funções, sem hierarquização de atividades da gestão. A sustentabilidade dá-se pela doação de tempo e energia da equipe gestora e das proponentes de atividades; o apoio financeiro de pessoas que acedem ao espaço físico e quantias de dinheiro e as receitas derivadas de pauta/bilheteria das atividades que realizamos.

### Percurso

A Casa Rosada é um projeto ambicioso que se sustenta na garra de quem a idealizou. Isto, ao mesmo tempo que permite muita autonomia para decidir as atividades, as formas, os objetivos, também é um desafio porque esgota extremamente cada pessoa (recursos e energia) envolvida no processo. Ainda precisamos descobrir formas de equilibrar a criação do mundo que acreditamos com a saúde integral (financeira, física, mental) dxs envolvidxs.



### Desafios

Avaliar adequadamente a trajetória e repensar formas de sustentabilidade, de adaptação ao futuro, relacionando públicos e proponentes, sem políticas públicas e de financiamento ajustadas. Antes mesmo da pandemia da Covid-19 estávamos em processo de avaliação e redirecionamento, pois o trabalho que fazemos é complexo, porque se relaciona simultaneamente com pautas variadas, sem financiamento mínimo para honrar os nossxs trabalhadorxs.

### Redes e parceiros

Círculo Casa Culturais de Salvador; Muitas Psi - Psicólogas Feministas; Fundação Gregório de Mattos; Col. VaiTerGorda; Col. Aquarela; Slam das Minas-BA; Gameleira Artes Integradas; Col. COATO; CORPO EM CASA; Cumba Cuidados; Preta Pretinha Art; Bazá Rozê; Revista Barril; Mahuwá Comunicação e Terapia; Território Sirius Teatro; Ocupa Mina; Goethe Institute/ICBA- Instituto Cultura Brasil Alemanha; Residências SACATAR; FIAC - Festival Internacional de Artes Cénicas da Bahia; VIVADANÇA Festival; IC Encontro de Artes

### CUBA

Santiago de Cuba  
Desde 1992

#### Contacto

Fiorella Franco y Fátima Patterson  
[teatromacuba@gmail.com](mailto:teatromacuba@gmail.com)  
[www.facebook.com/teatromacuba/](http://www.facebook.com/teatromacuba/)

#### Qué es

Proyecto teatral que enfatiza la problemática de género – teniendo a la mujer como centro de sus puestas en escena y la violencia ejercida sobre ellas a través de la historia–, así como la marginalidad y la muerte, tres elementos unidos de manera indisoluble; todo tipo de exclusión y la violencia contra los menos protegidos y los invisibilizados. Utiliza como recursos expresivos todo lo que nos proporcionan los elementos de la cultura popular.

#### Qué busca

- Desarrollar un teatro afianzado en los recursos expresivos que nos da la cultura popular tradicional con todas sus expresiones.
- Lograr una expresión de auténtica raíz cubana y caribeña con todas las similitudes y diferencias que esto tiene, sin excluir los temas universales.
- Identificarnos con nuestra comunidad a partir de identificar sus problemáticas, situándose y que se identifiquen en ellas.



#### Qué hace

Presentaciones teatrales, musicales y de narración oral. Talleres de formación de actores y de superación para promotores culturales, así como talleres para niños. Presentaciones de teatro y música en espacios alternativos. Presentaciones en festivales. Taller internacional de teatro Rumbos del Teatro Caribeño.

#### Contexto

Contamos con una sede en Santiago de Cuba e intervenimos en espacios alternativos, así como centros escolares, parques y plazas, centros de trabajo. Estamos muy vinculados a la comunidad donde radicamos y desarrollamos nuestra vida de creación artística.

#### Aportes

Brindamos acciones de superación a la comunidad infantil creando espectáculos para niños de otras comunidades. El patio de la abuela, espacio de desarrollo cognoscitivo donde se vinculan los niños y sus familiares, espacio para la inclusión social en todos los sentidos logrando tener un espacio para la discusión de estos temas.

#### Sobre la práctica

- Sus miembros: actores, dramaturgos, directores y músicos.
- Su trabajo con los elementos de la cultura popular y sus portadores.
- Su estilo de trabajo basado en la rutina diaria de entrenamiento y superación cultural.
- El carácter grupal de nuestra institución y el sentido de pertenencia y organización.

#### Proceso

En los veintiocho años de existencia del proyecto creemos que es satisfactorio su desarrollo y que ha hecho aportes como hacer visible y darle espacio en sus debates a temas álgidos o postergados de nuestro entorno social.

#### Desafíos

Seguir dialogando con nuestra comunidad y cumplir sus expectativas a partir de identificarnos con sus problemáticas que también son las nuestras como parte de esta sociedad.



#### Redes y socios

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac); Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex); Fundación Caguayo; Fundación Nicolás Guillén; Casa del Caribe; Centro De Cultura Comunitaria.

# FESTITALLER INTERNACIONAL DE TÍTERES DE MATANZAS

FESTITIM

## CUBA

Matanzas, con extensiones a las ciudades de La Habana, Sancti Spíritus y Villa Clara  
Desde 1994

### Contacto

Rubén Darío Salazar Taquechel  
[lasestaciones94@gmail.com](mailto:lasestaciones94@gmail.com)  
Facebook: [Festitim Cuba 2020](#)

## PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN

### Qué es

Es un festival y taller con carácter internacional, dedicado al teatro para niños y de títeres. Tiene carácter bienal y acoge a todas las artes relacionadas con el títere desde coloquios teóricos, exposiciones, libros, películas, conciertos y talleres pedagógicos para profesionales y aficionados al arte del teatro de títeres.

### Qué busca

Promover, desarrollar y dignificar el milenario arte del teatro de títeres a nivel práctico y teórico, en diálogo activo con profesionales y aficionados nacionales e internacionales más público en general.

### Qué hace

Acoge a todas las artes relacionadas con el títere desde coloquios teóricos, exposiciones, libros, películas, conciertos y talleres pedagógicos para profesionales y aficionados al arte del teatro de títeres.



PERFORMANCE  
TEATRO  
TÍTERES  
ARTES VIVAS

### Contexto

El Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas (FESTITIM) tiene su sede central en la ciudad de Matanzas, con desarrollo en salas teatrales, parques, escuelas, hospitales, extensiones a varios municipios de esta provincia y a provincias cercanas y lejanas como La Habana, Villa Clara y Sancti Spíritus.

### Aportes

Mediante la presencia de compañías de teatro de títeres nacionales e internacionales, se produce en el contexto referido:

- Un intercambio fructífero que eleva el nivel artístico de profesionales, aficionados, estudiantes de arte y público en general participantes en las sedes del FESTITIM.
- Posibilita el acceso a acciones de superación pedagógica desde la teoría y la práctica a profesionales, aficionados, estudiantes de arte y público en general.
- El teatro de títeres, como especialidad escénica, se enriquece por la aleación con todas las artes (cine, danza, ópera, literatura, artes plásticas, música y circo).

### Sobre la práctica

Gestión formativa desde la pedagogía.

Gestión comercial desde el intercambio de las agrupaciones participantes con productores de espectáculos y festivales nacionales e internacionales de títeres.

Gestión promocional del arte de títeres en espacios ciudadanos y rurales, escolares y turísticos.

### Proceso

La existencia del FESTITIM durante más de veinticinco años ha generado una pasión generalizada por el teatro de títeres en la ciudad y el país. Ha permitido un fructífero intercambio artístico y pedagógico con lo mejor del teatro de títeres de la región latinoamericana y caribeña, Norteamérica, Centroamérica, Europa y Asia, más la visualización y ubicación del teatro de títeres nacional en varias acciones y espacios internacionales dedicados al teatro de títeres.

### Desafíos

El intercambio con compañías y personalidades internacionales puede verse afectado por la crisis sanitaria mundial.

La crisis económica mundial puede afectar el desarrollo en ascenso del FESTITIM en los próximos años.

La crisis económica nacional puede afectar la extensión del evento a los espacios fuera de la ciudad de Matanzas, como los municipios y provincias cercanas y lejanas.



### Redes y socios

Unima Internacional; Festival International Puppet Fringe en Nueva York; Casa de Las Américas en La Habana; Festival Internacional de Títeres de Maldonado, en Uruguay; Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (Fitij) de Santo Domingo, República Dominicana; Teatro de Las Estaciones; Teatro Nacional de Guíñol; Teatro Sauto; Uneac Matanzas; AHS Matanzas; Centro Cubano de la Unima; Consejo Nacional de Las Artes Escénicas; Consejo Provincial de Artes Escénicas; Asociación Cubana de Artesanos Artistas; Escuela Nacional de Teatro de Títeres en La Habana.



# FESTIVAL DE ARTES CIELOS DEL INFINITO

## CHILE

Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales, Puerto Edén, Punta Arenas, San Gregorio y Torres del Paine Desde 2008

Contacto

[director@festivalcielosdelinfinito.com](mailto:director@festivalcielosdelinfinito.com)

[produccion@festivalcielosdelinfinito.com](mailto:produccion@festivalcielosdelinfinito.com)

[mariafernanda@festivalcielosdelinfinito.com](mailto:mariafernanda@festivalcielosdelinfinito.com)

[www.festivalcielosdelinfinito.com](http://www.festivalcielosdelinfinito.com)

## FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL

### Qué es

Festival de artes que se realiza desde el año 2008 en las ciudades más australes del mundo. Su propósito fundamental es crear y extender espacios culturales a las zonas más extremas del territorio latinoamericano, contribuyendo al diálogo artístico y a la difusión de creadores nacionales e internacionales, contemplando la exhibición de obras, seminarios, talleres y residencias creativas de destacados exponentes de las artes.

### Qué busca

Ser un polo de interés cultural a nivel regional, nacional e internacional mediante la creación y generación de experiencias que contribuyan a impulsar la creatividad, el intercambio, conocimiento y encuentro de la comunidad, a través de instancias artísticas y educativas. Promoviendo con esto el bienestar cultural de los habitantes de la región de Magallanes y Antártica chilena. Respetando y potenciando el entorno de la Patagonia austral.



ARTES VIVAS  
MÚSICA Y ARTES VISUALES

### Qué hace

- Acceso: acercar trabajos artísticos de manera descentralizada para la región de Magallanes y Antártica chilena.
- Mediación: vínculo con organizaciones locales del territorio.
- Formación: experiencias que impulsen el desarrollo artístico de la región.
- Internacionalización: promoción de artistas nacionales y regionales mediante colaboraciones internacionales.
- Diversidad programática: disciplinas que desarrollen lenguajes específicos que generen reflexión.

### Contexto

La región de Magallanes y la Antártica chilena se constituyen como las zonas más australes del mundo; posee un total de 166.533 habitantes, de los cuales 91% corresponde a población urbana; factores geográficos y climáticos generan importantes dificultades de conectividad de la región con el resto del país.

### Aportes

- Acercar experiencias artísticas de calidad a las once comunas que posee la región, alcanzado durante estos doce años a más de 184.800 espectadores mediante teatro, circo, danza, música y artes visuales.
- Circulación de más de mil artistas nacionales e internacionales en una zona que si no fuera por el festival no se hubiese considerado.
- Impulsar maneras de trabajo colaborativo a nivel regional, nacional e internacional.

### Sobre la práctica

- Posicionamiento de Cielos del Infinito como una plataforma de distribución, promoción y difusión cultural desde la región de Magallanes y Antártica chilena para Chile y Latinoamérica a través de la colaboración con agentes culturales e instituciones nacionales y extranjeras.
- Ofrecer programación contemporánea nacional e internacional de calidad a la comunidad magallánica, generando espacios de debate, reflexión y educación en torno a las artes y la cultura.
- Cautivar, fidelizar y ampliar públicos en comunas que históricamente han estado aisladas y con poco acceso a actividades artísticas y culturales en disciplinas tales como: teatro, circo, música, danza, artes visuales y audiovisual.



### Proceso

Independientemente del aporte que pueda significar una organización cultural para el sector, todavía no hay por parte del Estado una solución/medida para apoyar a este tipo de organizaciones. La falta de sustentabilidad económica estable (dependiente de fondos concursables) genera incertidumbre de continuidad y desgaste enorme en el equipo humano, destinando muchas veces gran parte del año a resolver el tema económico de la organización.

### Desafíos

- Consolidar el posicionamiento de la organización como un agente cultural relevante a nivel nacional e internacional, impulsando el diálogo sobre políticas y estrategias culturales entre los distintos agentes regionales, nacionales e internacionales que permitan dinamizar las prácticas artísticas a largo plazo.
- Concretar la construcción de nuestro futuro Centro de creación y Residencia artística.

### Redes y socios

- Regional: Centro Cultural Galpón Patagonia (Puerto Natales); Universidad de Magallanes (UMAG); Museo de Historia Natural (Río Seco); Museo Martín Gusinde (Puerto Williams); Teatro La Canalla.
- Nacional: Espacio Checoslovaquia; GAM, Centro de las artes, la cultura y las personas Gabriela Mistral; Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos, Adtres; Red de Festivales Artes Escénicas Chile; Festival Santiago Off; Festival Patagonia en Escena; Teatro Puerto.
- Internacional: Embajada Argentina; INT, Instituto Nacional de Teatro y GIRART (Argentina). Embajada de Portugal; Cia Mungunzá (Brasil); Mala Voadora (Portugal).

# FESTIVAL INTERNACIONAL 4X4

Arte Escénico Contemporáneo

FESTIVAL COLECTIVO/RED

## MÉXICO

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Ciudad de México  
Desde 2009

Contacto

Shantí Vera, Director y Arturo Lugo, Productor general

[festival.cuatroxcuatro@gmail.com](mailto:festival.cuatroxcuatro@gmail.com)

[www.cuatroxcuatro.org](http://www.cuatroxcuatro.org)

## Qué es

El Festival 4x4 es una plataforma de encuentro para la exposición de prácticas y pensamientos múltiples, provenientes de diferentes campos de conocimiento como las artes escénicas, las artes visuales, las artes vivas, el periodismo; es espacio para encontrar y confrontar ideas, prácticas y pensamientos con otros cuerpos, para dialogar, pensar y reflexionar lo que nos sucede en el mundo a niveles regionales, nacionales e intercontinentales.

## Qué busca

Crear un espacio de encuentro sensible y reflexivo para y desde el cuerpo y la escena. Visibilizar el trabajo de creadores, artistas y teóricos con ejes de trabajo en torno al cuerpo como entidad coreopolítica autónoma. Vincular a instituciones, empresas y agentes nacionales e internacionales desde el intercambio con proyectos específicos del Festival. Construir zonas de contacto y divulgación de prácticas artísticas para el público.



## Qué hace

Nuestras acciones son: Ciclo Escénico Iberoamericano, Ciclo de Pensamiento para compartir saberes de artes escénicas; Ciclo Comunitario trabajando con la comunidad de niñ@s del cerro de Huitepec desde el programa Transfiguros y las extensiones con la creación de la BIC (Biblioteca itinerante de coreografía) y el desarrollo de la Red Carnalerías con diferentes artistas, gestores, grupos y centros culturales a nivel internacional.

## Contexto

Creemos en el cuerpo, por ello lo defendemos, sabemos de su potencia política, afectiva, transformadora, también sabemos que vivimos en un país donde desaparecen, se rompen, se estigmatizan, se clasifican, se desechan y se asesinan cuerpos cada día, por eso defendemos el cuerpo, porque nos comprendemos como productores de conocimiento, pensamiento y de unidades de sensación para imaginar nuevos y diversos mundos.

## Aportes

Somos un proyecto que plantea la escena como un espacio de residencia, un campo de conocimiento y un espacio para la pluralidad de pensamiento. Activamos encuentros con comunidades proactivas conscientes del contexto al que pertenecen, organizadas desde lo sensible y así durante once años hemos activado este proyecto en dos: la Ciudad de México y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como nuestros espacios de relación y encuentro desde lo creativo.

## Sobre la práctica

Dimensionamos nuestra gestión a través de la Red Carnalerías, que hemos venido construyendo en los últimos años tanto de manera informal como formal, estableciendo lazos de colaboración que permiten un flujo de movilidad, presentación y retribución para los agentes creativos. Construimos puentes sólidos para que circulen de una manera mucho más amplia y directa con nuestro festival y con nuestra red de colaboradores.

## Proceso

Con doce años de vida el Festival 4x4 se constituye como un espacio vital para el individuo, para lo colectivo, para el pensamiento, para el encuentro y para el deseo buscando un PARADIGMA: reunir prácticas discursivas en un nuevo conjunto inteligible y en un nuevo contexto problemático como lo dice Giorgio Agamben.



## Desafíos

Para nuestros años futuros reafirmamos nuestro compromiso de seguir imaginando y construyendo este espacio a través de alianzas, vínculos, conexiones, acuerdos, prácticas y quehaceres con cuerpos, inteligencias y comunidades diversas, desde lo social, lo económico y lo creativo. Sabemos de las dificultades dentro de un contexto problemático como el que atravesamos pero es importante unir fuerzas para seguir procurando estos encuentros.

## Redes y socios

El Festival 4x4 se activa por y desde los proyectos Cuatro x Cuatro; Amplio Espectro; mmmmmmm sonido, escena; Maremoto Producciones; Snakobal Jnkoba con la colaboración de Festival SÓLIDOS (Costa Rica); Danza y Teatro UNAM; Centro Cultural de España en México; Museo Universitario del Chopo; Espacio Cultural José López Arévalo (México).

PERFORMANCE  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS





# FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE URUGUAY

FIC Uruguay

FESTIVAL

## URUGUAY

Montevideo y diferentes ciudades del interior (depende de la gestión en cada edición),

Uruguay  
Desde 2014

Contacto

Irene Willat

[fic.uruguay@gmail.com](mailto:fic.uruguay@gmail.com)

[ficuruguay.com](http://ficuruguay.com)

### Qué es

El Festival Internacional de Circo de Uruguay es un festival bienal, organizado desde el año 2014 por la asociación civil El Picadero, dedicada a la promoción y profesionalización del circo en nuestro país. Se basa en la programación de espectáculos nacionales y extranjeros en distintos espacios escénicos: carpa, calle y salas.

### Qué busca

Contribuir a la formación y profesionalización de artistas, técnicos y gestores vinculados al circo en Uruguay y la región. Consolidar circuitos regionales de exhibición de espectáculos internacionales, ubicando a Uruguay como nodo. Contribuir a la consolidación de la producción nacional de circo aspirando a mejorar su proyección internacional.



### Qué hace

Insertar al Festival Internacional de Circo como parte de la agenda cultural del país.  
Promover la descentralización y la democratización del acceso a los espectáculos de circo.  
Ampliar el espectro de público que accede a este tipo de manifestaciones culturales.  
Favorecer la circulación de compañías circenses dentro del territorio nacional.

### Contexto

El espacio donde se concentra la mayor parte de la programación se encuentra en el parque lineal lindero con el galpón donde funciona actualmente El Picadero, en la costanera del Arroyo Miguelete (Municipio C, zona oeste de Montevideo), en un predio municipal cedido a la asociación civil El Picadero. En este predio se implanta durante el festival una carpa y un escenario a cielo abierto.

### Aportes

Al tratarse de un enclave cultural descentralizado nos permite hacer énfasis en la importancia de la descentralización de la oferta cultural. A su vez, desde El Picadero se trabaja más allá del festival en la construcción de redes y sinergias que potencien el desarrollo de cada una de las organizaciones que conviven dentro del territorio. El trabajo colaborativo, comunitario y autogestivo es la esencia de nuestro colectivo.

### Sobre la práctica

Respaldo de un colectivo (El Picadero) con mucha experiencia en proyectos autogestionados.  
Apoyo incondicional de la comunidad circense.

La responsabilidad, el compromiso y la confianza con la que asume la tarea el equipo de gestión a pesar de su alta demanda y su poca retribución económica.

### Proceso

Una evaluación altamente positiva. Vimos alcanzados nuestros objetivos propuestos en la primera edición mucho más rápido de lo que creíamos. Tenemos un gran compromiso con este proyecto y buscamos mejorar en cada edición, adaptándonos a los contextos y las adversidades sin perder nunca nuestra esencia y nuestro compromiso.

### Desafíos

Económicos, siempre, y más aún en una coyuntura política, sanitaria y económica que lo acentúa y agudiza aún más.  
De tiempo y disposición de las personas que conformamos el equipo de gestión: nuestra realidad laboral como gestores, artistas y técnicos fluctúa según el año y nos obliga a tener más de un trabajo a la vez. Esto hace que muchas veces no podamos disponer de tiempo suficiente para dedicar al proyecto.

### Redes y socios

Municipios B y C; Instituto Nacional de Artes Escénicas y Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura; Circo Tranzat; Entropía; Proyecto Migra. Todas/os les colaboradores que edición tras edición se acercan a formar parte del equipo.

# FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE URUGUAY

FIDCU

## URUGUAY

Montevideo  
Desde 2012

Contacto

Paula Giuria y Vera Garat

[feativalfidcu@gmail.com](mailto:feativalfidcu@gmail.com)

[www.fidcu.com](http://www.fidcu.com)

## FESTIVAL

### Qué es

FIDCU es el primer festival internacional de danza contemporánea de Uruguay. En 2012 realiza su primera edición en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Se trata de un proyecto de artistas y gestores que año a año se ha instalado como acontecimiento referencial de la danza contemporánea nacional y latinoamericana. El FIDCU es un marco propicio para el intercambio, la reflexión y el desarrollo de las artes vivas a nivel local e internacional.

### Qué busca

Generar un espacio de encuentro entre artistas, prácticas y obras de Iberoamérica y otras latitudes a través del intercambio, la reflexión y la formación. Aportar a la visualización del género a beneficio de la sociedad en general y en procura de una positiva transformación del contexto. Impulsar y promover la internacionalización y el desarrollo artístico de los hacedores culturales de la danza.



### Qué hace

Programación de obras. Espacios de reflexión y programas de formación. Residencias artísticas. Trabajo curatorial en articulación con proyectos autogestionados, instituciones del Estado y comunidad internacional. Pasantías para estudiantes, charlas, comidas, caminatas, fiestas.

### Contexto

Numerosas transformaciones políticas y sociales acompañan a FIDCU en estos nueve años. Cuando el festival abrió sus puertas el campo de la danza contemporánea en Uruguay era otro. Hoy por hoy es notoria la consolidación de la danza uruguaya a nivel regional e internacional y de su institucionalización educativa. Esta situación ha generado el incremento de artistas jóvenes que acercan nuevos lenguajes y vuelven a hacernos pensar en contexto.

### Aportes

FIDCU genera cruces y redes de intercambio entre agentes culturales y creadores uruguayos e internacionales, tanto emergentes como profesionales. Da lugar a espacios de investigación y desarrollo; brinda encuadres para la formación, el intercambio y el análisis crítico junto a referentes con amplia trayectoria. Promueve la difusión de la producción escénica latinoamericana fortaleciendo el sector a nivel nacional, regional e internacional.

### Sobre la práctica

Hoy por hoy FIDCU vuelve a pensarse como un pilar para el desarrollo de redes de colaboración, corresponsabilidad e intercambio nacional e internacional en el ámbito del arte y la cultura. Es un festival que se piensa desde la práctica artística y como agente para una transformación social.

Trabaja en clave de asociatividad, colaboración e integración. Es un espacio de acogimiento, de encuentro y de reflexión para la profesionalización y el intercambio con artistas de diferentes experiencias y generaciones.

### Proceso

FIDCU es un evento que se ha instalado como referencia de la danza contemporánea nacional y latinoamericana. Luego de una pausa creemos fundamental seguir reforzando el campo escénico a nivel nacional e internacional. Hoy nos volvemos a preguntar sobre los límites de la danza como lenguaje y reforzamos nuestra convicción sobre las potencias que este arte conlleva. Creemos que FIDCU debe seguir transformando desde el arte y la cultura.

### Desafíos

¿Cómo afrontar la sustentabilidad y continuidad de lo logrado respondiendo a un contexto que ha cambiado?  
¿Cómo respondemos a los nuevos modos de crear y a las nuevas estéticas?  
¿Cómo hacemos un FIDCU con mayor equidad?  
¿Cómo queremos programar, con quiénes, en dónde, para quiénes?

### Redes y socios

Colectivos artísticos nacionales e internacionales. Instituto Nacional de Artes Escénicas, INAE; Intendencia de Montevideo; Ministerio de Turismo; Iberescena; Instituto Camoes; Pro Helvetia; Coincidencia; Fundación Graner; PICE; Centro Cultural de España; Teatro Solís; Auditorio SODRE; Espacio Idea; Escuela Nacional de Danza; Arqueologías del Futuro; Casarrodante; EAC; Programa Artistas en Residencia PAR; Centro de Arte y Ciencia GEN, entre otros.

DANZA  
PERFORMANCE  
ARTES VIVAS





# FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EMERGENTE

FIDE

## ARGENTINA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Desde 2015

Contacto

Jimena García Blaya y Valeria Martínez

[festivalfideba@gmail.com](mailto:festivalfideba@gmail.com)

[www.fideba.com.ar](http://www.fideba.com.ar)

## FESTIVAL

### Qué es

Proyecto impulsado por artistas/gestorxs de Argentina, FIDE es una plataforma de encuentro que consolida la construcción de un festival como práctica artística y comunitaria que acciona sobre los circuitos de intercambio de la región, de forma horizontal, plural e inclusiva. Consolida un modelo de gestión asociativo y su trabajo se despliega como parte de una red, construida entre diversos proyectos, espacios e instituciones públicas y privadas.

### Qué busca

Generar una plataforma periódica que extienda y renueve los vínculos entre trabajadorxs de la danza, a través del intercambio, la reflexión y la formación; aportando a la integración regional. Desarrollar un sistema de circulación alternativo a las lógicas del mercado actual, representativo de las narrativas emergentes y los modos de producción en red. Contribuir a la visualización de este campo artístico en beneficio de la sociedad en general.



### Qué hace

Desarrollamos cuatro ediciones del FIDE, compartiendo con artistas provenientes de Brasil, Chile, Colombia, España, Islandia, México, Suiza y Uruguay; y provenientes de distintas regiones de Argentina como Bahía Blanca, CABA, Córdoba, La Plata, Mendoza y Santa Fe. Impulsamos el Encuentro de Gestores Artistas, programa expandido de intercambio y colaboración entre gestorxs, artistas y otrxs participantes del campo de la danza.

### Contexto

La ciudad de Buenos Aires aloja a artistas de diferentes lugares de la región sudamericana, conformando una comunidad muy activa y diversa que desarrolla una producción artística ecléctica y abundante. Sin embargo, es un sector precarizado y con poca posibilidad de movilidad o circulación de proyectos, en general restringida a modos de intercambio poco inclusivos.

### Aportes

FIDE ha contribuido en la generación de espacios de encuentro y articulación, haciendo de la práctica de la danza un espacio de reunión, de comunidad, discusión y crecimiento. Enlazando a lxs actores específicos del sector de la danza, la comunidad de artistas y/o profesionales de la cultura, comunidades del teatro o la *performance* vinculados a la experimentación corporal, comunidades de estudiantes, y los diversos públicos potenciales.

### Sobre la práctica

El encuentro como base de la plataforma: FIDE se concibe como marco de cobijo, impulso y circulación de proyectos de danza de diferentes tipos. Consideramos como algo esencial generar un marco afectivo contenedor para el encuentro entre lxs distintxs trabajadorxs del campo, entre las personas. Un espacio que favorezca el reconocimiento mutuo y amplíe así las posibilidades de desarrollo de cada unx y de la comunidad. Trabajo colaborativo y de modo dinámico: buscamos trazar puentes colaborativos de manera clara, considerando los beneficios de las partes de manera flexible y dinámica. Formar parte de una red: si bien el proyecto tiene base en la ciudad de Buenos Aires concebimos como territorio de acción el contexto latinoamericano formando parte de una trama que vincula diversos nodos activos. La acción se plasma de forma local y busca incidir en la región colaborando en su desarrollo.



### Proceso

A través de sus cuatro ediciones FIDE ha logrado consolidarse como un espacio de pertenencia para la comunidad artística local e internacional, convirtiéndose en un nodo sustentable dentro de la construcción de la red colaborativa argentina y latinoamericana de gestorxs artistas de danza, o de danzas, en el sentido de un movimiento en constante mutación/expansión, un campo de conocimiento en vínculo con otros campos.

### Desafíos

En la última edición de FIDE, atravesada por el contexto de pandemia, visualizamos nuevos desafíos vinculados a la necesidad de desarrollar marcos de indagación específicos sobre el hacer artístico, la gestión y la organización colectiva. Se impulsó así la extensión del Encuentro de Gestorxs Artistas como un programa expandido, para recabar información, sistematizar, activar y proyectar un futuro más inclusivo, equitativo y en corresponsabilidad.

### Redes y socios

Redes/organizaciones: Red de Artes Vivas; Red artistas ETC; Red Circular; Red organizaciones de danza/Cuyo; Acción por la danza San Luis; FIDCU; Escenaborde; Café Müller Territorios, entre otros. Proyectos/espacios: Casa Nacional del Bicentenario; Complejo Cultural Manzana de las Luces; El Sábado Espacio Cultural; Centro Cultural Paco Urondo; Asociación Civil Arte XXI; Escuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein; Galpón FACE, entre otros.

# FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS BAMBÚ

FESTIVAL

## HONDURAS

Tegucigalpa  
Desde 1991

### Contacto

Edgar Noé Valeriano Anduray

[teatrobambu@gmail.com](mailto:teatrobambu@gmail.com)

Facebook: [Grupo Teatral Bambú](#)

Youtube: [Grupo Teatral Bambú](#)

### Qué es

El Festival Bambú es el marco de la celebración de nuestro aniversario de fundación, entre marzo y abril. Para ello invitamos a grupos artísticos principalmente de las artes escénicas, incluyendo otras disciplinas de las artes visuales o las letras, provenientes de Honduras, centro, norte y/o sur América y Europa. Es una actividad autogestionaria sin fines de lucro, sin pago de cachés, cuya meta es el intercambio y convivencia artística.

### Qué busca

Mejorar nuestras capacidades y experiencia de gestión y administración.  
Encuentro e intercambio de experiencias entre los artistas participantes, generando espacios de convivencia.  
Commemorar nuestro aniversario de fundación, ofreciendo una fiesta artística a nuestro público.



### Qué hace

Presentaciones públicas de los artistas locales, nacionales y extranjeros, en teatros, salas alternativas, centros educativos o al aire libre, para públicos infantiles, juveniles o adultos.  
Talleres cortos de capacitación en diferentes temáticas y/o conferencias, ofrecidos por los artistas invitados. Diferentes actividades de convivencia entre los participantes (cenas, paseos, visitas a sitios culturales, fiestas, etc.).

### Contexto

Teatro Nacional Manuel Bonilla (estatal, rentado, 450 butacas); Teatro Padre Trino (UNAH, público, 100 asientos); Bambú Centro Cultural (nuestra sede, 80 asientos); Teatro Renacimiento (privado, 400 butacas); y espacios alternativos (auditorios y otros espacios de primaria y secundaria y de universidades privadas o públicas, bibliotecas, centros culturales privados y públicos, calles, plazas y parques públicos, etc., de 40 a 4000 asientos).

### Aportes

Satisfacer públicos infantiles, juveniles y adultos con obras artísticas que impacten positivamente en sus valoraciones humanas; compartir saberes y experiencias de artistas con otros artistas o público joven o mayor; generar enlaces y sinergias con otros festivales y eventos del área centroamericana así como la circulación de productos culturales.

### Sobre la práctica

El ambiente de amistad y camaradería que se genera en el festival es uno de sus mayores atractivos. Se estimula un buen nivel de participación de voluntariado para auxiliar a la organización, generando

mayores intercambios y riqueza a la experiencia. El posicionamiento positivo del festival a nivel centroamericano lo ha convertido en referente de los programadores y promotores del área.

### Proceso

En treinta años de festival hemos aprendido mucho sobre programación de eventos; antes lanzábamos una convocatoria, ahora invitamos a los artistas o nos contactan para participar; hemos creado enlaces importantes con centros educativos y educadores, medios de comunicación y centros culturales; hemos demostrado que el arte y la cultura producen riqueza material e inmaterial y que es "buen negocio" para la ciudad.

### Desafíos

En 2020 por primera vez realizamos el festival virtual, contando con más de 35 grupos y artistas; no obstante, queremos volver a los escenarios. Nos preocupa la fragilidad económica de nuestro grupo teatral y de la sociedad, que antes de la pandemia era ya complicada y se ha empeorado. La cooperación internacional se está distanciando y no hay financiamiento nacional estatal.

### Redes y socios

Proyecto Lagartija Centroamericano de actores y actrices; Red de Centros Culturales de Tegucigalpa; grupos teatrales independientes de Guatemala, El Salvador y Costa Rica; Festival Teatro La Fragua (Honduras); Festival FITU El Salvador; Festival Nacional de Teatro Guatemala; Comunidad Hondureña de Teatristas.

ARTES VIVAS  
CONCIERTOS  
EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES  
CAPACITACIONES

# FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE EXPRESSÃO IBÉRICA

FITEI

## PORTUGAL

Gaia, Matosinhos, Porto, Viana do Castelo  
Desde 1978

Contacto  
Gonçalo Amorim  
geral@fitei.com  
www.fitei.com

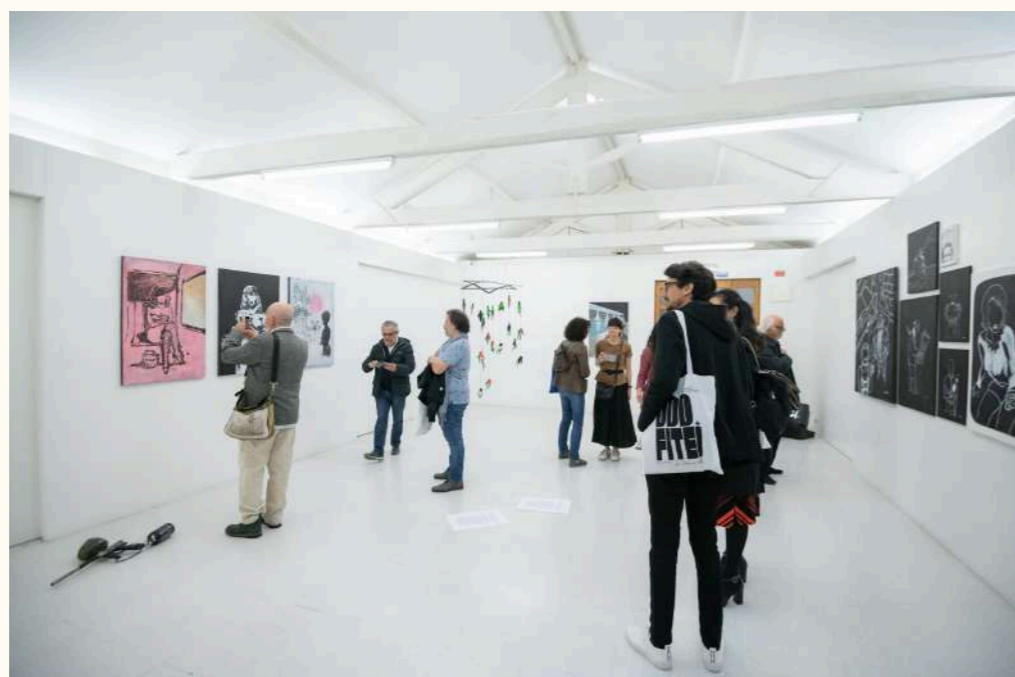
## FESTIVAL

### O que é

O FITEI é uma instituição cultural cuja ambição é promover o teatro e as artes performativas e fomentar a criação artística, através da realização de um festival anual com uma visão de destaque na Península Ibérica. Paralelamente, procura firmar públicos, acolher obras artísticas de referência, clássicas e contemporâneas, bem como descobrir projetos de carácter experimental e transdisciplinar, dando assim atenção a novas linguagens artísticas.

### Intenções

Contribuir para uma maior dinâmica cultural na cidade do Porto, na sua Área Metropolitana e no país em geral. Estabelecer e reforçar os intercâmbios culturais e artísticos de todo o mundo de expressão ibérica. Divulgar as novas linguagens artísticas, no âmbito das artes performativas e arte contemporânea.



### O que faz

FITEI - Espetáculos nacionais e internacionais (cerca de vinte espetáculos por ano, em média), diversos workshops e oficinas, festas, lançamentos de livros e revistas de teatro, etc; SEMANA + - Semana de programação totalmente nacional direccionada a programadores internacionais de modo a fomentar a internacionalização; O meu primeiro FITEI - festival dedicado ao público infanto-juvenil.

### Contexto

O FITEI realiza-se em diversos locais da cidade do Porto: Teatro Municipal do Porto, Teatro Nacional de S. João, Teatro Helena Sá e Costa, Palácio do Bolhão, Teatro do Campo Alegre, mala voadora, Armazém 22, entre outros. Desde 2006 o FITEI alargou-se a outras cidades do país com a organização de extensões. Atualmente, o FITEI acontece no Porto, Gaia, Matosinhos, Viana do Castelo, havendo ainda outras parcerias pontuais com outros municípios.

### Contributos

O FITEI é um dos grandes dinamizadores, no que diz respeito às artes performativas, da área metropolitana do Porto. Serve também de complemento à programação dos espaços de programação existentes na cidade, tendo especial foco em espetáculos de países de expressão ibérica. Além disso, procuramos desenvolver e formar novos públicos, de crianças a adultos, com uma programação variada e um conjunto de atividades paralelas gratuitas.

### Sobre a prática

Apoiar diretamente a criação, através de co-produções; Estabelecer colaborações com instituições de ensino artístico; Promover um programa de atividades paralelas ao Festival, através de exposições, seminários, debates, lançamento e promoção de livros e atividades pedagógicas.

### Percurso

O FITEI tem vindo a firmar públicos mas, todos os anos, notamos uma nova vaga de interessados nos espetáculos programados e outras atividades. Anualmente, o FITEI conta com mais de 10.000 espetadores. Tem sido possível reforçar parcerias já existentes, e de extrema importância para o festival, procurando também estabelecer novos contactos que nos permitam levar o festival ainda mais longe e a espaços não convencionais, por exemplo.



### Desafios

Iniciamos, em 2020, a nova iniciativa O meu primeiro FITEI, um festival dedicado ao público infanto-juvenil, sendo essa uma franja de público, até então, pouco presente no FITEI. O nosso principal objetivo e desafio é, de momento, firmar esta nova iniciativa, que terá carácter anual, captando e estimulando a presença deste novo público nas atividades que propomos com este festival.

### Redes e parceiros

Dgates / República Portuguesa; CM Porto / Teatro Municipal do Porto; CM Gaia; CM Matosinhos; CM Viana do Castelo / Teatro do Noroeste; Teatro Nacional de São João; Palácio do Bolhão; mala voadora; Teatro Helena Sá e Costa; balleteatro; ESMAE; ESAP; Redelae; etc.

# FESTIVAL INTERNACIONAL NÓMADA

## FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

### EL SALVADOR

San Salvador  
Desde 2017

#### Contacto

Roberto Cardona y Sergio Cortez  
[nomada.esa@gmail.com](mailto:nomada.esa@gmail.com)  
[www.festivalnomada.com](http://www.festivalnomada.com)

#### Qué es

Plataforma para artistas de todas partes del mundo; reúne los más altos perfiles de arte escénico corporal proyectando su obra en espacios públicos y oficiales. Exhibe espectáculos profesionales a la población local con el fin de contribuir al consumo de arte, facilita el intercambio cultural y activa espacios no convencionales posicionando y fortaleciendo la cultura mediante la expansión de las artes; además, genera espacios de formación.

#### Qué busca

- Activación de espacios públicos y no convencionales para resignificarlos mediante el arte contemporáneo.
- Posicionar las artes escénicas en los espacios públicos como parte de una dinámica de urbanismo.
- Aportar al reconocimiento social de las artes escénicas que contribuye al desarrollo sociocultural del país a través de espacios que faciliten su difusión y consumo.



#### Qué hace

- Circuitos artísticos en parques, plazas, calles, etc., para públicos locales y transeúntes facilitando el consumo de arte contemporáneo.
- Talleres en diferentes técnicas para artistas salvadoreños generando herramientas de creación artística.
- Intercambio cultural entre artistas y agenda cultural y turística.
- Mesas de diálogo entre artistas y público, ligado o no a las artes, sobre gestión de la cultura.

#### Contexto

San Salvador ha sido una de las ciudades catalogadas como de las más violentas en los últimos años; los espacios públicos se encuentran divididos por contextos sociales y el arte contemporáneo ha ido decayendo por la falta de hábitos de consumo. Además, el flujo de artistas internacionales ha ido disminuyendo por falta de apoyos económicos y la escasez de herramientas para la creación salvadoreña limita su circulación en festivales internacionales.

#### Aportes

- Genera intercambio cultural entre artistas de todas partes del mundo. Ofrece arte a espacios públicos y sus piezas crean una comunicación más horizontal con el espectador.
- Crea conciencia de los diseños de los espacios públicos. Acerca el arte al público local y transeúntes y visibiliza las artes como un ente de transformación social. Se habitan los espacios públicos y las artes son parte de la vida urbanística.

#### Sobre la práctica

- Es el único en su especie en la actualidad en El Salvador.
- Llega al espacio público y apuesta por la convivencia y reconstrucción del tejido social.
- Genera diálogo sobre el modo de hacer gestión cultural.
- Visto como propuesta joven, fresca e innovadora.

#### Proceso

Nómada es dirigido por ocho jóvenes artistas (menores de treinta años) quienes en la necesidad de espacios de muestra deciden crear esta plataforma. Es importante destacar que su gestión y producción aún sigue en formación y que es en la práctica, después de cuatro años, como se pulen sus ideales y aportes valiosos para las artes en espacios públicos y su relación con la gente. Las artes dan nuevos significados simbólicos y físicos a los espacios públicos y a través de ellas podemos crear nuevas metáforas de vida urbanística; genera unión entre los habitantes y da sentido de apropiación de dichos espacios; genera conciencia sobre qué significa habitarlos y se abre a la diversidad mediante la comunicación horizontal que se crea entre artista y espectador. Es importante y vital su existencia en nuestro país.



#### Desafíos

Nómada se convertirá en una asociación cultural registrada capaz de captar fondos para el desarrollo social y artístico de El Salvador. Sabemos que las artes son un puente para la reconstrucción del tejido social y que es importante canalizar por medio de actividades artísticas su desarrollo. Es fundamental una formación más consciente; el intercambio cultural genera empatía: es vernos a nosotros mismos como sociedad y crecer.

#### Redes y socios

- El Corredor Latinoamericano de Teatro (CLT) ha impulsado artistas y la creación de nuevos colectivos que han enriquecido las dinámicas de la ciudad.
- La circulación de maestros en el CLT ha permitido que los participantes enriquezcan sus trabajos como creadores, directores, intérpretes y/o profesores de danza.
- Cientos de estudiantes y artistas de toda la ciudad han podido ser parte de este circuito de intercambio que ha multiplicado el conocimiento de una manera efectiva y generosa.



FESTIVAL INTERNACIONAL NÓMADA



# FESTIVALITO DE TANGO QUEER DE MONTEVIDEO

Colectivo Tango *Queer* Uruguay

FESTIVAL  
COLECTIVO/RED  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## URUGUAY

Montevideo  
Desde 2018

Contacto

Lucía Caldes y José Ramallo

[tangoqueeruy@gmail.com](mailto:tangoqueeruy@gmail.com)

Facebook: [Tango Queer Uruguay](#)

Instagram: [@tangoqueeruy](#)

### Qué es

El Festivalito de Tango *Queer* de Montevideo es un evento de tres días que se propone fomentar el desarrollo de otros lenguajes dentro de la práctica tradicional del tango, investigando otras maneras de habitarlo con un interés específico en incorporar otras disciplinas a la actividad y poder dialogar con estas sobre el tango como expresión cultural y patrimonial además de como danza.

### Qué busca

Contribuir a nivel local y nacional a la práctica del tango *queer*. Fomentar la reflexión con relación al tango, el género y la diversidad sexual. Insertar a Montevideo en el circuito internacional de festivales de tango y en especial de tango *queer*, a través de la articulación regional. Fortalecimiento del trabajo colaborativo promoviendo propuestas locales de tango que favorezcan la articulación con distintas expresiones de tango.



DANZA  
PERFORMANCE  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS



### Qué hace

Talleres de movimiento articulando la exploración del cuerpo en el tango con otras danzas como el folclore y el candombe.

Espacios de reflexión sobre el tango, el género y la diversidad sexual y su anclaje en las prácticas sociales asociadas al tango.

Milongas, espectáculos musicales y producción de contenidos audiovisuales.

### Contexto

Se desarrolla en la ciudad de Montevideo, Uruguay, un país que ha avanzado mucho en la llamada nueva agenda de derechos, sin embargo, la convivencia social sigue reproduciendo prácticas violentas, patriarcales, homolesbotransfóbicas que dificultan o imposibilitan el tránsito de los distintos por el espacio social; por eso las acciones del Colectivo incluido el Festivalito apuntan desde un activismo político a transformar esas prácticas.

### Aportes

Promociona y cuenta con recursos locales vinculados al tango, integrando sus distintas expresiones, como son la danza, la música, la composición y la creación audiovisual. Impulsa el aprendizaje y el intercambio acerca de la práctica, generando espacios de diálogo donde pensar y reflexionar sobre las experiencias en relación a los espacios de tango. Permite visibilizar y difundir otras formas de vivir el tango.

### Sobre la práctica

Genera espacio de respeto y no violencia dentro del tango en el que todas las expresiones son válidas y aceptadas desarticulando relaciones de poder y desigualdad.

Se articula con la comunidad tanguera más amplia de Uruguay sobre el horizonte de que un tango más

inclusivo y diverso es posible solo en la interrelación, el dialogo y el intercambio con todes, apuntando a contribuir a la integración de distintos circuitos y personas vinculadas al tango, inclusive más allá de la comunidad vinculada al tango *queer* directamente. Inserta a Montevideo y por ende a Uruguay en un circuito de tango a nivel regional e internacional que permite verlo como patrimonio cultural rioplatense.

### Proceso

Las repercusiones positivas generadas, la profundización de las interrelaciones y cooperación con otros colectivos y asociaciones tangueras, la conformación de una red regional de realización de eventos de tango *queer*, el interés que este tipo de instancias ha cobrado en la escena artística y en los movimientos sociales nacionales y la propia visibilización que ha ganado el Colectivo nos permiten evaluar exitosamente el Festivalito.

### Desafíos

Abrir el tango a otras corporalidades, identidades de género, expresiones de género y clases sociales en los espacios de tango rompiendo la hegemonía cisgénero y de clase media que impera.

Ampliar el alcance del Festivalito a nivel local a través de interrelaciones con comunidades tangueras en otros departamentos.

### Redes y socios

Mandinga Milonga; Milonga Callejera; El Chamuyo; Cordón Sur Tango; El Abrazo Montevideo Tango Club; Encuentro milonguero; Colectivo Ovejas Negras; Intendencia Municipal de Montevideo a través de sus programas Viví Tango y Fortalecimiento de las Artes; Municipio B.

# FESTIVAL MATERIAIS DIVERSOS

## FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PÚBLICOS

### PORTUGAL

Minde, Alcanena e Cartaxo  
Desde 2009

Contacto  
Elisabete Paiva  
[elisabete.paiva@materiaisdiversos.com](mailto:elisabete.paiva@materiaisdiversos.com)  
[www.materiaisdiversos.com](http://www.materiaisdiversos.com)

DANÇA  
PERFORMANCE  
TEATRO, E VÁRIAS ATIVIDADES  
CULTURAIS

### O que é

O Festival Materiais Diversos é a dimensão mais visível do projeto Materiais Diversos, que visa apoiar a experimentação e criação artísticas, sobretudo a dança, e promover a participação cultural em contextos considerados periféricos. É um festival bienal suportado num Programa Regular e no apoio a Projetos Associados de artistas convidados.

### Intenções

Promover a participação cultural e tornar acessíveis as práticas artísticas contemporâneas, num território onde escasseia esta oferta e atividade cultural profissional. Consolidar o percurso dos artistas e garantir condições de trabalho adequadas. Promover o desenvolvimento cívico e o debate a partir do encontro entre artes e questões da atualidade.

### O que faz

Festival Materiais Diversos é um programa regular que inclui residências artísticas, workshops, projetos de continuidade e clube de espectadores, apoio a projetos associados de artistas convidados, bolsas de criação na área da dança e para artistas do distrito de Santarém (local de atuação).



### Contexto

Região no limite norte da área metropolitana de Lisboa (uma hora de distância). Contexto misto rural/ urbano/ industrial, com escassa atividade cultural profissional, mas intensa atividade amadora. Tendência para despovoamento e dificuldade em fixar população jovem e mais qualificada. Políticas culturais locais frágeis e descontinuadas.

### Contributos

Cria um horizonte de novas expectativas e possibilidades para a população jovem, proporcionando oportunidades de formação e apoio a projetos. Contribui para a participação cívica e a participação cultural. Dinamiza a economia local.

### Sobre a prática

Uma visão de trabalho colaborativo e em parceria, desde a equipa nuclear, aos artistas acompanhados, aos parceiros. Uma ética na forma de desenvolvimento dos projetos com os artistas, dando apoio justo e adequado, e com os públicos, em diálogo e respeito pelas sensibilidades individuais. Uma dimensão crítica, discursiva e ativista tornada pública de várias formas, do programa, à comunicação e à documentação.

### Percurso

O projeto teve um momento de crise na sua relação com o contexto, ganhando em escala mas perdendo em relevância e reciprocidade. A viragem de festival como evento anual, para bienal, suportado por um programa regular, veio dar-lhe maior robustez e capacidade discursiva. Falta fixar a equipa (que neste momento reside em Lisboa) no território onde se desenvolve o programa para aprofundar os objetivos traçados.

### Desafios

O maior desafio do projeto é a sua sustentabilidade. Ele é demasiado dependente de financiamento estatal e precisa de diversificar os seus apoios locais e regionais.

### Redes e parceiros

- A nível nacional: Alcantara, Teatro Municipal do Porto, 23 Milhas, Teatro Viriato, Festival Verão Azul, Escola Superior de Dança, Forum Dança, Estúdios Victor Córdon, Câmara Municipal do Cartaxo, Casa do Povo de Minde, Museu de Aguarela Roque Gameiro, Centro Ciência Viva do Alviela, Agrupamento de Escolas de Alcanena, REDE.
- A nível internacional: Campo arte contemporânea, Short Theatre, Festival Parallèle, Festival far°, kunstenfestivaldesarts, HAU- Hebbel am Uffer Berlin, Grand Studio.

# FUNDACIÓN CASA DE LOS TRES MUNDOS

## ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### NICARAGUA

Granada  
Desde 1989

Contacto  
Dieter Stadler  
[dieter.stadler@c3mundos.org](mailto:dieter.stadler@c3mundos.org)  
[c3mundos.org](http://c3mundos.org)

ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS  
ESCUELA DE MÚSICA

#### Qué es

Proyecto que nace como Fundación en 1989. Se logra fundar y activar gracias al apoyo solidario del actor austríaco Dietmar Schönherr y su relación en Nicaragua con el entonces ministro de Cultura: el poeta Ernesto Cardenal. Ambos artistas coincidían en que el arte y la cultura dirigidos a grupos vulnerables podrían contribuir al desarrollo socioeconómico de una nación.

#### Qué busca

- Contribuir con la oferta de educación artística popular, ofreciendo talleres y clases de música, danza folclórica, teatro, artes visuales, literatura y audiovisuales.
- Aportar desde el arte y la cultura herramientas para que los estudiantes, en su gran mayoría de escasos recursos, desarrollen habilidades que en un futuro contribuyan a mejorar sus economías familiares.

#### Qué hace

- Desarrollar programas y proyectos con enfoque comunitario.
- Fortalecer el enfoque de género en los talleres.
- Incursionar en la fusión de arte y nuevas tecnologías.
- Facilitar nuestra casa como sede de los principales festivales nacionales e internacionales de poesía, artes visuales, cine, teatro, circo y danza.

#### Contexto

- Inestabilidad política.
- Escasa oferta de carreras universitarias en artes y humanidades.
- Crisis económica aparejada por la pandemia de Covid-19.
- Alta población de niñez, adolescencia y juventud que demanda arte y cultura para el desarrollo.

#### Aportes

- El principal aporte es que a pesar de las crisis socioeconómicas, políticas y de salud, la fundación ha logrado mantener su oferta de talleres y su programación cultural.
- La fundación se ha convertido en uno de los principales referentes de educación artística popular y cultura para el desarrollo.
- Se ha logrado becar a varios jóvenes para continuar estudios en el extranjero.

#### Sobre la práctica

- Se ha logrado constituir un coro de música de niños y niñas de los barrios, una radio comunitaria, un colectivo de mujeres en el taller de grabado, una escuela popular de danza folclórica y una serie web para sensibilizar en cultura de paz.
- Se mantienen buenas relaciones con instituciones de gobierno, fundaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
- La fundación ha recibido reconocimientos de Unesco en dos ocasiones.
- Ejemplo de proyectos recientes:  
<https://youtu.be/zvnJcZ7knIU>

#### Proceso

Positivo ya que se ha logrado, en medio de contextos adversos, mantener una oferta de educación artística popular, que beneficia aproximadamente a mil niños y niñas por semana. Así como también buenas relaciones con los diferentes gobiernos, además de posicionarnos como una oferta cultural complementaria a los programas culturales que ofrece el gobierno.

#### Desafíos

- Enfrentarnos a la oferta de talleres a distancia con plataformas tecnológicas.
- Acercarnos más a las universidades.
- Lograr acompañar nuestros procesos artísticos y culturales invitando a científicos sociales, que desde las humanidades, complementen nuestras prácticas con sus investigaciones teóricas.
- Potenciar más la participación de mujeres.

#### Redes y socios

Festival Internacional de Poesía; Escuela de Comedia y Mimo; Hogar de niñas Madre Albertina; Mesa Creativa Centroamericana; Asociación Conexión al desarrollo de El Salvador.





# GRUPO CULTURAL YUYACHKANI

PROGRAMA DE RESIDENCIA  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN  
ESPACIO TEATRAL  
CASA TEATRO  
LABORATORIO ABIERTO CON  
INVITADOS

## PERÚ

Magdalena del Mar, Lima  
Desde 1971

Contacto

Teresa Ralli

[yuyachkani@yuyachkani.org](mailto:yuyachkani@yuyachkani.org)

Facebook: [Los Yuyas, la página de Yuyachkani](#)

### Qué es

Somos teatro de grupo, apostamos por la creación colectiva, por una pedagogía escénica que conecte la creación al contexto social y cultural. Los integrantes somos creadores, dramaturgos, alentamos la independencia creativa. Estamos conmemorando nuestros cincuenta años de creación viva y cambiante, nutriéndonos de la ancestralidad de la cultura peruana así como de corrientes y maestrxs contemporáneos. Somos independientes y tenemos una casa teatro.

### Qué busca

Plantearnos preguntas ante nuestro tiempo y responderlas a través de la creación.

Afinar nuestro camino en la pedagogía, conscientes de que nos exigirá un estudio permanente.

Conscientes del tiempo que nos toca –cincuenta años de vida–, contribuir a la memoria del arte y la cultura en el Perú, dejando como legado nuestra propia vida, las preguntas y la exigencia de alimentar la pertenencia al país como camino para crear arte para la vida.

### Qué hace

La primera de todas: existir cincuenta años renovándonos y creando un teatro y arte alternativos al teatro



hegemónico y neocolonial. Haber construido una casa y un espacio teatral sin hipotecar nuestras ideas; no dependemos de nadie. Saber que dos y tres generaciones de públicos nos buscan y siguen, porque nuestras creaciones develan y estremecen. Ser un semillero de actores y actrices que han crecido alentados por nosotros y que siguen su camino.

### Contexto

El Perú actualmente lucha contra la corrupción y la mediocridad política. Sin entender la importancia del arte y la cultura para el bienestar de nuestro pueblo. Nos enfrentamos a esto; somos parte de una red de grupos independientes que estamos exigiendo al gobierno ser declarados en emergencia. Seguimos creando, ahora por virtual y seguimos entregando en la pedagogía, en clases universitarias así como talleres regionales.

### Aportes

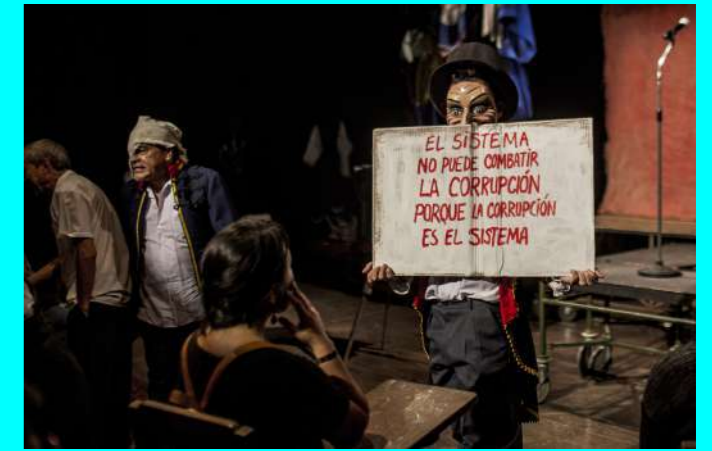
Realizar el Carnaval Negro, contribuyendo a la visibilización de la cultura afroperuana en danza y máscaras, en espacios abiertos del distrito. Agrupar a mujeres jóvenes del arte, la cultura y activistas para organizar y crear acciones de espacios abiertos y denunciar lo que deja de hacer el gobierno, así como las muertes de jóvenes activistas. Crear una nueva acción sobre el Bicentenario, que realizaremos en virtual o presencial.

### Sobre la práctica

Realizamos nuestras acciones por convicción, no porque hay que responder a una financiera. Si no tenemos financiamiento buscamos formas creativas de subsistir, teniendo el apoyo de organizaciones populares o de activistas. La mayor fortaleza de todas: sentirnos privilegiados de poder expresar nuestro pensamiento a través de las creaciones del grupo. Sabemos que es un privilegio, pero más aún, una responsabilidad.

### Proceso

Las repercusiones positivas generadas, la profundización en todos los proyectos en que nos hemos involucrado como grupo hemos dejado resultados, hemos contribuido a su existencia. Hemos alentado a jóvenes creadores a seguir adelante, invitándolos a nuestra casa para compartir sus proyectos. Con cincuenta años de vida podemos decir que nuestro aporte a la cultura y arte



peruanos son significativos.

### Desafíos

Organizar la Memoria de Yuyachkani, para que pueda ser consultada tanto por grupos de arte y cultura, o académicos, que están interesados en el devenir y el desarrollo teatral del Perú. Desarrollar más el Laboratorio Abierto, espacio interdisciplinario de formación escénica, que depende del grupo, sus integrantes y colaboradores. Crear, a pesar de la pandemia, el trabajo escénico que constituye nuestra mirada al Bicentenario.

### Redes y socios

Mincul; Gran Teatro Nacional; LUM (Lugar de la Memoria y la Inclusión Social); Centro Cultural de la Universidad del Pacífico; Centro Cultural Casa de España (AECID); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Movimiento de Grupos de Teatro Independiente del Perú; APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos); Diakonia Perú.

PERFORMANCE  
TEATRO  
ARTES VIVAS  
PEDAGOGIA  
TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS  
ELABORACION Y USO DE MASCARAS,  
ARCHIVO Y DOCUMENTACION, MUSICA

# GUANARED

Red de arte y gestión cultural comunitaria

## COSTA RICA

Nivel nacional  
Desde 2006

Contacto

Natalia Serrano Álvarez

[guanaredcr@gmail.com](mailto:guanaredcr@gmail.com)

[www.facebook.com/GuanaRedCR/](https://www.facebook.com/GuanaRedCR/)

[www.instagram.com/guanared/](https://www.instagram.com/guanared/)

Youtube: Guanared Costa Rica

ARTES VIVAS  
GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA

## COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN PEÑAS CULTURALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS

### Qué es

- Red que articula organizaciones, artistas y gestoras culturales que se dedican al rescate y promoción de expresiones de arte y cultura comunitaria como motor de lucha y cambio social. Es un espacio de articulación e intercambio de experiencias entre colectivos a nivel nacional con diversos enfoques de lo cultural.
- Promueve los encuentros, la promoción y defensa de derechos humanos, a partir del arte y la cultura.

### Qué busca

- Cocrear una red de colectivos autónomos y autogestivos, de artistas, gestores y gestoras culturales, que animan el arte, la cultura, desde la convivencia crítica transformadora.
- Promocionar e incentivar proyectos dirigidos al fortalecimiento de las culturas vivas comunitarias, desde los saberes y realidades de cada comunidad.



### Qué hace

- Desde la GuanaRED se realizan las siguientes acciones en red:
- Elaboración de productos audiovisuales (video, diseño y radio comunitaria).
  - Espacios de encuentro e intercambios de experiencias.
  - Mesas de trueque e intercambios solidarios.
  - Peñas culturales, presenciales y virtuales.
  - Procesos de capacitación en lo cultural por medio de talleres lúdicos creativos.

### Contexto

- Al ser una red de alcance nacional está conformada por personas de diversas comunidades y con distintas iniciativas por lo que solemos desarrollar nuestras actividades de manera itinerante, es decir, viajando por distintas zonas del país para conocer los diversos proyectos artístico-culturales y colectivos que conforman nuestra red.
- Además es un espacio abierto donde las personas pueden entrar y salir según sus intereses.

### Aportes

- Colaboración en la creación de políticas públicas y espacios de capacitación formal.
- Creación de espacios libres y autónomos para la difusión de proyectos artístico-culturales de base comunitaria.
- Generación de alianzas con diversos movimientos sociales alrededor del país.

### Sobre la práctica

- Trabajo horizontal.
- Trabajo desde la gestión emocional y los afectos.
- Trabajo desde la participación libre y creativa.

### Proceso

- Es un proyecto en constante cambio y desarrollo, lo que nos ha permitido sostenernos en el tiempo pues la capacidad de adaptarnos y adaptar nuestras metodologías de trabajo hace que sea un espacio flexible.
- Además, cada dos años realizamos los Encuentros sentipensantes que precisamente han funcionado como espacios de evaluación de lo que vamos haciendo, lo que queremos mantener y lo que debemos modificar.



### Desafíos

Quizá uno de los desafíos más fuertes está en que 95% o más de nuestro trabajo es voluntario o activista, por lo que a veces el compromiso ante necesidades económicas latentes es complejo. Por otra parte, la autogestión económica de la red ha sido todo un tema a abordar pues no recibimos financiamiento, si no que debemos conseguirlo presentando proyectos para que sean financiados por el Ministerio de Cultura, que no remuneran realmente el trabajo total.

### Redes y socios

Red Mesoamericana de Arte Comunitaria Maraca; Plataforma Continental de Culturas Vivas Comunitarias; Plataforma de economía para la vida Costa Rica; Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL Costa Rica.

# INMATERIAL

Residencia para las artes vivas

## BOLIVIA

La Paz  
Desde 2018

Contacto  
Elena Filomeno  
[inmaterial.residencia@gmail.com](mailto:inmaterial.residencia@gmail.com)  
[www.facebook.com/ResidenciaInmaterial/](https://www.facebook.com/ResidenciaInmaterial/)

## PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### Qué es

Residencia artística enfocada en fortalecer y enriquecer procesos de creación en torno a las artes vivas, buscando generar una comunidad temporal de artistas y pensadores/as comprometidos/as con posibilitar experiencias compartidas de investigación, análisis y retroalimentación alrededor de sus procesos de creación.

### Qué busca

Generar pensamiento alrededor de las prácticas artísticas, los procesos de creación y sus modos de producción, en un espacio de encuentro que dinamice y posibilite el trabajo colectivo. Suspender el tiempo de nuestras prácticas para enfocarnos en aquellas inmaterialidades, sensibilidades, en los afectos y los preceptos que devienen en la creación y entran en resonancia con otros proyectos.



### Qué hace

- Convocar y juntar artistas e investigadores diversos, en tanto lenguaje artístico, *background*, territorios y generaciones.
- Dinamizar un espacio de encuentro híbrido entre laboratorios de investigación guiados por artistas invitados, prácticas compartidas, círculos de diálogo y retroalimentación, charlas abiertas a la comunidad.
- Fortalecer el trabajo colaborativo, empático, de compartimento y de escucha entre nuestros residentes y la comunidad.

### Contexto

Vemos que en nuestro contexto los momentos reflexivos de nuestras prácticas y los saberes generados en el hacer parecen difuminarse ante la inmediatez de resultados y generación de productos artísticos. Esta convención instaurada parece haber apurado y mecanizado los procesos, dejando poco espacio para su profundización y reflexión crítica. Por otro lado, detectamos una tendencia al trabajo en solitario.

### Aportes

Posibilitar el encuentro, integración y sinergia entre artistas bolivianos e internacionales, desde la diversidad de lenguajes, promoviendo dinámicas de colaboración que aporten significativamente a la generación de pensamiento, los procesos de creación y potenciar su profesionalización. Promover la escucha y lectura interdisciplinar e intergeneracional entre nuestros residentes. Establecer un espacio de referencia para las artes vivas del país.

### Sobre la práctica

Se articula como un nodo dinamizador de experiencias de creación en residencia, apostando a la colaboración y las alianzas institucionales que, por un lado, facilitaron la sostenibilidad en cuanto a recursos e infraestructura, y por otro, aportaron al sentido de la residencia, esto es, a promover también una "comunidad temporal macro" de experiencias y esfuerzos que ampliaron las posibilidades de encuentro y articulación entre artistas, apostando a su vez a la integración en relación a los objetivos de INMATERIAL.

### Proceso

Ha logrado consagrarse como un referente nacional de experimentación colectiva en residencia, alcanzando a más de cuarenta participantes bolivianos, iberoamericanos y europeos. Y se proyecta a ampliar su convocatoria internacional, situando a Bolivia como el corazón de la región sudamericana, punto estratégico para pensarnos como un espacio generador de vínculos y conexiones, capaz de transformarse y actualizarse con el paso del tiempo.



### Desafíos

El mayor desafío hoy es la incertidumbre de nuestro contexto sociopolítico. INMATERIAL se vio afectada en dos ocasiones: la crisis política postelectoral 2019 en Bolivia y la actual pandemia mundial. Deseamos poder articularnos con proyectos similares de la región, con el fin de fortalecer lazos de gestión conjunta y colaborativa. Como todo proyecto independiente, la sustentabilidad económica y sostenibilidad del proyecto son retos constantes.

### Redes y socios

INMATERIAL apuesta por la diversidad, no solo de artistas, sino también de espacios físicos e instituciones que compartan este objetivo de movilización y colaboración; para así trazar un mapa invisible que contenga la residencia. Desde su inicio, INMATERIAL ha generado vínculos colaborativos con el Centro Cultural de España en La Paz; la Embajada de Francia en Bolivia; Persona Casa galería; El Desnivel Espacio Escénico; Casa Matony e Iberescena. INMATERIAL es gestionada por Proyecto Border [Laboratorio de Investigación para la Escena] y ParMil Productora Artística.





# JUNTA FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA

## FESTIVAL ESPAÇO/PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS

### BRASIL

Teresina  
Desde 2015

Contacto  
Janaina Lobo, Datan Izaká y Jacob Alves  
[juntafestival00@gmail.com](mailto:juntafestival00@gmail.com)  
[www.juntafestival.com.br](http://www.juntafestival.com.br)

### O que é

O Junta - Festival Internacional de Dança acontece anualmente em Teresina, Piauí. É um conjunto de ações artísticas e formativas que tem a dança contemporânea como objeto e ponto de reflexão sobre a arte e o mundo. Visa a experiência estética, o encontro, a formação artística e de público; o fomento à dança e arte locais; a criação e manutenção de redes de conexão e a resignificação de espaços públicos. Visa "deseducar o olhar".

### Intenções

- Fomentar e desenvolver as artes performáticas em Teresina através da criação de contexto de fruição, troca, convívio e formação artística;
- Criar estratégias de divulgação da produção artística teresinense através da programação, troca com artistas e curadores convidados;
- Fortalecer e difundir assuntos e plataformas político/sociais através da arte, para estabelecer diálogos sobre minorias e propor lugares de discurso.

### O que faz

Curadoria e programação de espetáculos locais, nacionais e internacionais. Realização de residências artísticas e mostras de processo. Atividades formativas, tais como, oficinas, workshops e palestras. Conversas abertas e debates sobre arte e política, instalação de espaços de encontro e convívio - lounges - durante o festival. Produção audiovisual, sobre a cena artística local, e edições do JUNTA.

### Contexto

O Junta - Festival Internacional de Dança acontece em Teresina - uma cidade geograficamente isolada, no Piauí, Nordeste do Brasil - local de pouca circulação de obras e artistas, sem curso de graduação em dança, mas com muitas ações formativas de caráter livre e muita produção artística. É o único com esse perfil e alcance neste Estado. O JUNTA não possui escritório e tem poucos apoiantes fixos e nenhuma perspectiva de continuidade financeira.

### Contributos

- A experiência do festival como formação artística consistente num lugar árido e isolado. Fomento da rede de artistas e técnicos locais gerando trabalho.
- Contribuição na autoestima da população local, por usufruir de um perfil de festival que não existia na cidade e aceder (a custo baixo ou gratuitamente) a uma produção de vanguarda.
- Formação de públicos.

### Sobre a prática

- O Junta é um festival criado e dirigido por 3 artistas, que atuam de formas distintas na dança, que tem uma equipe de trabalho formada majoritariamente por artistas da locais, buscando um modo de operar coerente com o contexto local, construído na experiência do fazer e não reproduzindo modelos de outros lugares. O movimento de curadoria do Junta (compartilhada pelos três criadores) procura discutir questões políticas, que conceptualmente são importantes para um diálogo social e artístico desde diversas perspectivas.
- É um festival que pensa a cidade como parte importante da sua criação, escolhendo ocupar espaços artísticos, bairros, prédios públicos ou abandonados para que o público tenha uma experiência diferente no lugar em que vivem.
- O Junta é um festival que reverbera a importância de um lugar que proporciona trocas, em um contexto que está muito longe dos grandes centros. É a periferia do Brasil onde, a partir de uma articulação autônoma, cria contextos de diálogos e afetos artísticos, numa cidade onde isso raramente acontece.



### Percurso

Em cinco edições, conseguimos alcançar uma importância e reverberação entre artistas e festivais no Brasil. Inicialmente achávamos que demoraria mais tempo, mas confirmamos a procura da cidade e a potência do modo de operar, que vem do nosso lugar de artista. A cada ano repensamos e avaliamos a nossa atuação, as ações propostas, os feedbacks e os pontos frágeis, para pensar numa gestão com empatia, coerência e sustentabilidade.

### Desafios

O desafio é estar em movimento junto com a dança e a cidade, não estagnando numa forma de realizar o festival, mas pensando em atualizações, pois é uma ação viva, em processo e em devir. Acreditamos que um festival pode dar-se de muitas maneiras e isso move-nos a criar cada edição. Como serão os festivais pós pandemia? A sustentabilidade financeira é um desafio desde sempre, o que dificulta planos a longo prazo.

### Redes e parceiros

Pro Helvetia (Suíça), Instituto Francês no Brasil, Associação Cultural Panorama, Escola Estadual de Dança Lenir Argento, Instituto Punaré.



# LA CACHADA TEATRO

COLECTIVO/RED  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN  
PROGRAMA DE RADIO

## EL SALVADOR

San Salvador  
Desde 2012

### Contacto

Egly Larreynaga  
[lacachadateatro@gmail.com](mailto:lacachadateatro@gmail.com)  
Facebook: [La Cachada Teatro](#)

### Qué es

Conformada por un grupo de mujeres, madres solteras y trabajadoras del sector informal, procedentes de comunidades urbano-marginales de San Salvador. Tras recibir un taller de autoestima en 2011 deciden contar sus historias en los escenarios, abordando temas sobre violencia doméstica, maltrato infantil, pobreza, machismo, maternidad, entre otros. Buscando interrumpir ciclos de violencia a través del teatro.

### Qué busca

Reflejar la realidad de las mujeres salvadoreñas a través de sus obras teatrales de incidencia social, desde la vivencia y mirada del elenco.  
Generar espacios de discusión y reflexión sobre el contexto social de El Salvador, dando mayor enfoque a las condiciones de vida y laborales de las mujeres salvadoreñas.  
Empoderar a mujeres de poblaciones desfavorecidas a través del teatro.



### Qué hace

Obras de teatro: a través de los procesos de creación el elenco ha podido superarse e interrumpir ciclos de violencia familiar. Sus obras han llegado a públicos diversos: privados/as de libertad, comunidades, estudiantes, empresarios/as, etc.  
Talleres teatrales: enfocados en empoderar a mujeres del sector informal y residentes de comunidades.  
Radio Cachada: un espacio para reflexionar sobre el ser mujer en El Salvador.

### Contexto

A nivel personal, las actrices del grupo viven en comunidades con altos índices de violencia, en constante estrés por su seguridad y la de sus familias. Como artistas vemos el arte en tercera categoría en las prioridades del Estado. Aunque se ha enriquecido la oferta cultural en los últimos veinte años gracias a los artistas, sigue siendo limitado el acceso a los espacios artísticos y de recreación para la población salvadoreña.

### Aportes

A través de los talleres de teatro hemos logrado apropiarnos de espacios para beneficiar a las comunidades de alrededor, reconstruyendo el tejido social dañado entre mujeres. Además hemos presentado nuestras obras a diferentes poblaciones como estudiantes, privados/as de libertad, comunidades, generando un espacio de reflexión sobre nuestro contexto. Somos parte de proyectos artísticos y sociales que benefician al gremio teatral salvadoreño.

### Sobre la práctica

Red de apoyo: en diez años hemos logrado que nuestras familias, más mujeres, profesionales de distintas áreas e instituciones, se sumen a nosotras por el impacto de nuestras obras.  
Autocuidado: es un pilar en nuestra organización, en donde la salud física y emocional es primordial para continuar la labor.  
Encuentro comunitario: a través de nuestra labor logramos que comunidades de distintas naturalezas se encuentren en un espacio seguro para compartir sus ideas, sus propias historias, sus emociones y mostrarse vulnerables. Teniendo un profundo impacto a nivel colectivo.

### Proceso

La Cachada Teatro ha crecido de manera constante, dignificando su labor artística frente a ellas mismas, sus familias, la sociedad, sus colaboradores y donantes. Ha sido capaz de cuidar su esencia y validar constantemente sus raíces. Cada año la compañía busca superar nuevos retos que significan crecimiento profesional y personal para el elenco. Sumando y beneficiando a más personas a través de su trabajo artístico.

### Desafíos

La seguridad en el país es un aspecto que afecta a las poblaciones con las que trabajamos y al mismo elenco. Podría ocasionarnos pérdidas humanas por los lugares en donde residen las actrices.  
El arte como primera categoría en las prioridades del Estado: es un reto por el que seguimos trabajando para lograr más presupuesto, acceso igualitario al arte y beneficios sociales como artistas.  
Autosostenibilidad económica.

### Redes y socios

Asociación Cultural Azoro; Nave Cine Metro; Asociación CINDE; Teatro del Azoro; Centro Cultural de España; Museo de Arte de El Salvador; Strachan Fundation.

# LA COMPAÑÍA OPCIONAL

## PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/CAPACITACIÓN

### MÉXICO

Guadalajara  
Desde 2010

Contacto  
Aristeo Mora  
[aristeo.com@gmail.com](mailto:aristeo.com@gmail.com)  
[aristeomora.com](http://aristeomora.com)

ARTES VIVAS  
EDUCACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL

#### Qué es

Es un grupo de trabajo formado tanto por miembros estables como por colaboradores ocasionales. Durante sus procesos de creación cada integrante del equipo asume una función determinada trabajando de forma simultánea, pero independiente de sus compañeros, en un sistema al que, en contraposición con el llamado "de creación colectiva", se podría calificar como "de creación cooperativa".

#### Qué busca

- Generar plataformas de creación/investigación que favorezcan la colaboración interdisciplinar.
- Disponer espacios experimentales de creación e intercambio de conocimientos.
- Investigar y crear artefactos socioestéticos que dialoguen con nuestro tiempo y contexto.

#### Qué hace

- Creación de piezas de artes vivas.
- Habilitación de múltiples laboratorios de artistas para la creación y la investigación.
- Desarrollo de contextos experimentales para crear e intercambiar conocimientos.
- Gestión de plataformas de pensamiento crítico y participación social.
- Desarrollo de investigaciones académicas y experimentales.
- Desarrollo de múltiples archivos vivos.

#### Contexto

Guadalajara es reconocida por ser la cantera cultural del discurso nacionalista del PRI. Actualmente la ciudad ha sido atravesada por la oleada de violencia nacional. Las artes, sin embargo, permanecen inmutables ante el estado de emergencia que vivimos y nuestra única facultad dedicada a la enseñanza artística no ha sido capaz de provocar el menor diálogo alrededor de los efectos de esta situación.



#### Aportes

- La apertura de espacios de gestión, creación e investigación, críticos, colaborativos, interdisciplinarios y de experimentación social.
- La generación de diálogos interinstitucionales, intergeneracionales y transdisciplinarios.
- La creación de plataformas de creación e intercambio de otros conocimientos que vinieron a poner en crisis los que las instituciones educativas consideran oficiales.

#### Sobre la práctica

La colaboración, la integración de múltiples generaciones y disciplinas, la adaptación y maleabilidad del proyecto y la capacidad de ser afectados y afectar, es decir, que somos un proyecto afectivo.

#### Proceso

Este es un proyecto frágil que depende de la voluntad de quienes mantenemos viva su idea. Los pactos de sentido que generamos con él son los que lo mantienen a flote. El goce y los afectos contrapesan la autoexplotación; la amistad y el cuidado nos permiten detonar otras imaginaciones de lo social, otras maneras de vivir juntas, tanto en nuestro grupo como con lo que hacemos desde La Opcional.

#### Desafíos

El principal reto es lograr la sostenibilidad de un proyecto artístico que como muchos otros resulta poco prioritario para las arcas públicas e incompetente para el mercado. Por otro lado, asegurar la continuidad de nuestras investigaciones, proyectos y plataformas resulta casi imposible debido al primer reto mencionado, y finalmente el arraigo o conseguir generar pactos de sentido que nos hagan pertinentes en términos sociales o institucionales.

#### Redes y socios

La Comuna; Laboratorio Punto D; Escénica Colectiva; Colectivo Macramé; El tambor; Catamita; Laboratorio Escénico de Experimentación Social, Sycorax; Fundación Siemens Stiftung; Fundación para el Estudio de Ciencias y Artes; Departamento de investigación de Historia del urbanismo de la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO; Secretaría de Cultura Jalisco.



# LIGA DE ARTES ESCÉNICAS DEL LITORAL

## FESTIVAL ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED

### URUGUAY

Paysandú, Carmelo, Montevideo  
Desde 2017

#### Contacto

Darío Lapaz

[ligadeartes@gmail.com](mailto:ligadeartes@gmail.com)

[ligadeartesescenicas.com](http://ligadeartesescenicas.com)

#### Qué es

Red de afectos, inteligencias y saberes en torno a la creación escénica y la gestión cultural. Es la consolidación de una identidad colectiva que venimos construyendo desde hace muchos años a partir del trabajo en conjunto, la creación colaborativa, el intercambio y circulación de espectáculos, la gestión de espacios culturales en cada lugar.

#### Qué busca

- Los principales objetivos son crear y mantener espacios de creación, diálogo, intercambio y reflexión sobre prácticas artísticas, organización, estrategias de gestión entre creadores de diversos lugares.
- Potenciar el trabajo en redes como herramienta política.

#### Qué hace

- Producción artística: creación colaborativa entre los colectivos que conforman la red.
- Proyecto Germinadores: laboratorio de investigación escénica y creación colaborativa.
- Festival Cercanías, Teatro Litoraleño: festival anual donde se programan producciones de los colectivos de la Liga y elencos invitados.
- Festival del Litoral y el más allá: festival internacional que se realiza con frecuencia anual en la ciudad de Carmelo.

#### Contexto

El litoral es un territorio flexible. Es una denominación más afectiva que geográfica. Como red de afectos y saberes teatrales la Liga necesita estar en permanente construcción y reestructuración. Es por eso que se complementa con la idea [más ética y estética que territorial] de cercanía. El litoral podría definirse en sentido laxo como lo que se siente cerca y se encuentra.

#### Aportes

Creemos que denominarnos "teatro litoraleño" nos permite desarrollar un trabajo local que es importante, y a su vez sentirnos identificados con los trabajos de compañeros de otros lugares, en una entidad en lo territorial bastante mudable y transformable. Tal vez el mayor aporte sea la búsqueda de sistemas de producción, organización, gestión y creación alternativos.

#### Sobre la práctica

Nuestras fortalezas:

- Creación en las diferencias. Somos un colectivo en cuyo seno trabajan creadores y creadoras de diversas formaciones, áreas, lenguajes y territorios.
- Logística y gestión colaborativa. Nos apoyamos en la elaboración de proyectos, en la distribución de recursos, en el diseño de la organización y la ejecución de la difusión y comunicación.
- Compartimos posicionamientos ideológicos y éticos que estructuran nuestro accionar.

#### Proceso

- Somos artistas que vivimos el teatro como abrazo festivo, como lucha, como celebración de la amistad, de la hospitalidad, de las diferencias.
- Para pensar quienes somos hay que empezar por el amor... El amor amable y cabortero de ponerle el cuerpo a las ideas.
- Valoramos positivamente el desarrollo de nuestra práctica. Hemos alcanzado los objetivos de mantener la creación colaborativa intergrupala, aumentar el alcance territorial de nuestras creaciones, anclar la imagen de la Liga en el imaginario de la escena nacional.



#### Desafíos

Como principales desafíos visualizamos:

- Perseverar en la práctica de construcción de subjetividades alternativas por medio del teatro.
- Mantener una relación de libertad con el dinero, esto es, acceder a lo necesario para materializar y sostener nuestra práctica y sostener nuestra práctica más allá de dicho acceso.
- En general, el desafío es poder desear y pensar nuestro teatro resistiendo a las imposiciones del sentido común.

#### Redes y socios

La Liga de Artes Escénicas del Litoral está conformada por los colectivos Imaginateatro de Paysandú; Decartón de Carmelo y El Almacén de Montevideo. A su vez tiene vínculos con otros colectivos y festivales internacionales: Norestada, de Buenos Aires; Molinos de Arte, de Chile; Red de Artes vivas, de Uruguay, entre otros; e instituciones públicas y privadas.



# LIQUENLAB

Agrupación de Promoción para la Creación Artística Transmedial

LABORATORIO DE RESIDENCIA,  
EXPOSICIÓN, CIRCULACIÓN,  
FORMACIÓN Y MEDIACIÓN

## CHILE

Punta Arenas  
Desde 2010

### Contacto

Sandra Ulloa Mensing y María Paz Calabrano Antipe  
[liquenmpaz@gmail.com](mailto:liquenmpaz@gmail.com)  
[www.liquenlab.cl](http://www.liquenlab.cl)

### Qué es

Laboratorio multidisciplinario que actúa como espacio para explorar, investigar y crear a partir del territorio, arte, educación, ciencia y tecnología. Lab diverso e inclusivo que busca promover el fortalecimiento de las diversidades culturales propiciando la descentralización de las manifestaciones artísticas contemporáneas, desde la experimentación, mediación, reflexión y el trabajo colectivo en un ecosistema austral de interés global.

### Qué busca

Liquenlab es una institución inclusiva y diversa que pone en valor nuestro patrimonio cultural, promoviendo el fortalecimiento de las diversidades culturales y ancestrales, propiciando la descentralización de las manifestaciones artísticas desde una mirada que privilegia la experimentación, reflexión y lo colectivo, por medio de la circulación del arte contemporáneo, específicamente los nuevos medios.



### Qué hace

Residencia Navegable; formación, circulación, exhibición. Hacer y compartir saberes e información.

### Contexto

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes y Antártica Chilena y se acerca a todas las provincias de la región, destacándose el trabajo en sectores rurales.

### Aportes

A través de los talleres de teatro hemos logrado mantener los lazos con las comunidades en otros territorios de la región, ya que esto generó un compromiso desde Liquenlab y los propios territorios para seguir participando de lo que podamos ofrecer como organización.

### Sobre la práctica

Trabajo a escala humana, envío de kit de materiales para las y los participantes de talleres, generar espacios de desarrollo donde todas y todos puedan estar y ser parte.

### Proceso

Una evaluación positiva y activa ya que trabajamos con los territorios en vinculación con las y los habitantes del territorio, respetando sus tiempos, propuestas, horarios para la realización de actividades.

### Desafíos

De permanecer la pandemia seguir generando contenidos que sean de real impacto y significativos para los territorios, pensando que las barreras de accesibilidad tecnológica en esta región particular de Chile son muy dependientes de las condiciones climáticas y cómo poder realizar todas las actividades lo más inclusivas que se pueda.

### Redes y socios

WCS Chile; Agaci; Willi Antu; TTU Encuentro Toda la Teoría del Universo; Museo Regional de Magallanes; Museo Antropológico Martín Gusinde; Museo Municipal de Porvenir.



# MAPA TEATRO

Laboratorio de Artistas

## PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED

### COLOMBIA

Bogotá  
Desde 1984

Contacto  
Rolf Abderhalden, Heidi Abderhalden  
y Ximena Vargas  
[info@mapateatro.org](mailto:info@mapateatro.org)  
[www.mapateatro.org](http://www.mapateatro.org)

ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

#### Qué es

Es un laboratorio de artistas dedicado a la creación artística transdisciplinar. Con sede en Bogotá desde 1986, fue fundado en París en 1984 por Heidi y Rolf Abderhalden, artistas visuales y escénicos colombianos.

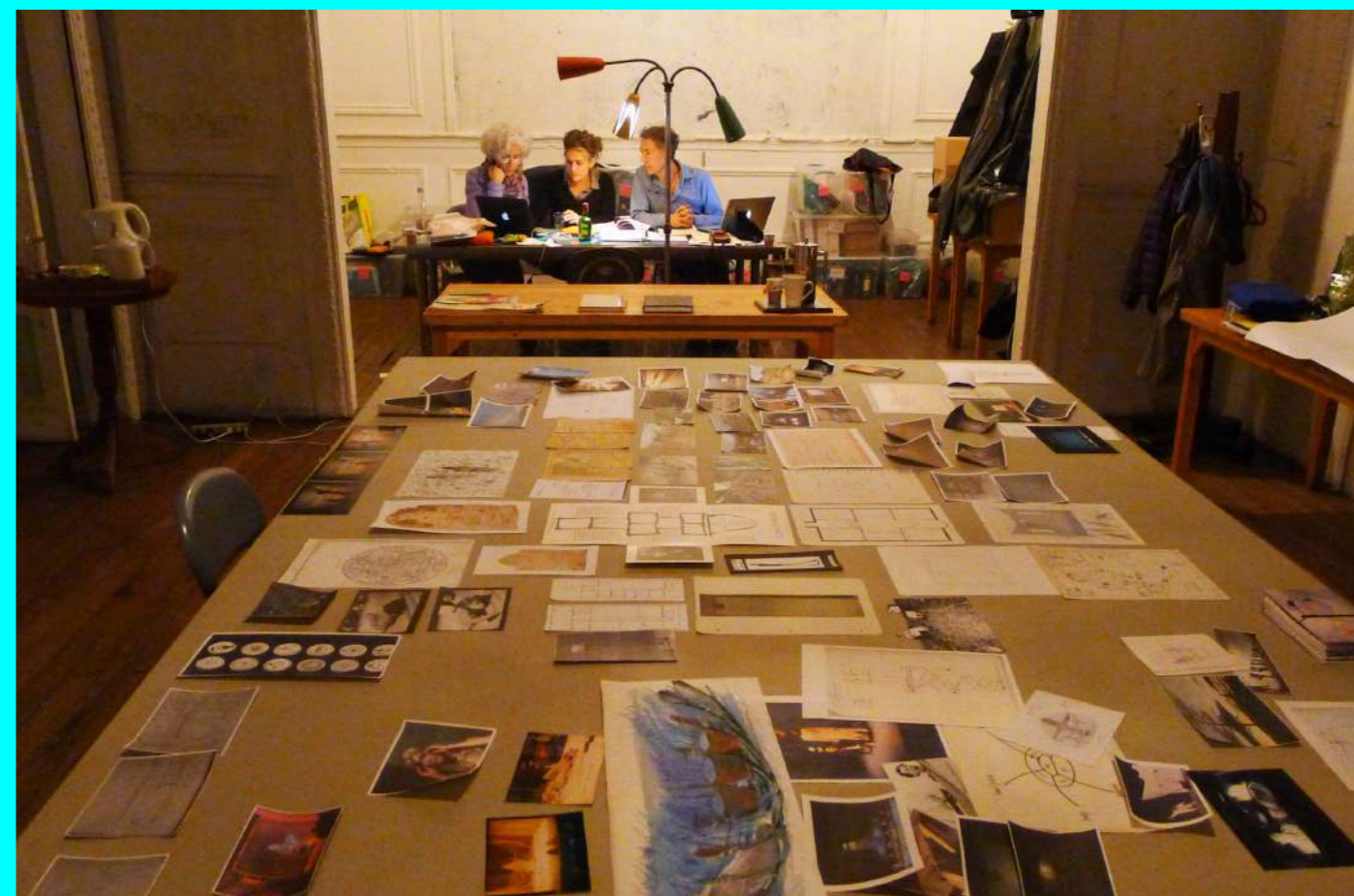
Desde su creación, Mapa Teatro traza su propia cartografía en el ámbito de las artes vivas: su trabajo abarca la producción artística; la pedagogía e investigación de las artes y la plataforma Experimenta/sur.

#### Qué busca

La creación en artes vivas; la pedagogía de las artes; la gestación de plataformas y redes de artistas en el campo de las artes vivas en Latinoamérica.

#### Qué hace

Creación de un laboratorio de creación transdisciplinar como lugar de producción y residencias artísticas; la gestación del primer programa de Magister en Artes vivas en Latinoamérica y del Observatorio de Artes vivas, Performancia y Política en la Universidad Nacional de Colombia y la gestación de Experimenta/sur: plataforma internacional de las artes vivas.



#### Contexto

Los proyectos se desarrollan en diferentes contextos: el marco urbano (Bogotá en primera instancia pero muchas otras ciudades del país y de Latinoamérica); el marco académico: la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes vivas; y el marco político: un país atravesado por cincuenta años de conflicto armado.

#### Aportes

- Gestación del campo de las artes vivas en el marco local, nacional y regional.
- Producción y difusión de la creación y de la investigación en este campo.
- Gestación de un programa académico, pionero en Latinoamérica.

#### Sobre la práctica

- La consolidación del concepto de artes vivas y su efecto de polinización en Latinoamérica.
- La articulación de las dimensiones ética, estética y política en la creación.
- La articulación entre práctica artística y práctica social.

#### Proceso

Después de treinta y seis años, seguimos en pie de lucha.

#### Desafíos

En esta región geopolítica del planeta los desafíos son la sobrevivencia y las tácticas de resistencia, al interior del capital financiero, de las nuevas formas de absorción de nuestras prácticas como son las economías creativas, la economía naranja, la nueva ideología de la "creatividad, innovación y reinención" y el turismo artístico humanitario del llamado "primer mundo".

#### Redes y socios

Experimenta/sur; Observatorio de Artes vivas, Performancia y Política; Plataforma sur de Artes escénicas; Red Interdisciplinar de Artes vivas; Museo del Chopo; Plataforma Caníbal; distintas asociaciones, colectivos y universidades de Colombia, Latinoamérica y Europa.



# mARTadero, VIVERO DE LAS ARTES

## PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED

### BOLIVIA

Cochabamba  
Desde 2005

Contacto  
Fernando José García Barros  
[info@martadero.org](mailto:info@martadero.org)  
[www.martadero.org](http://www.martadero.org)

#### Qué es

Es un proyecto integral y multidimensional, autogestionado y asambleario, concebido como vivero de las artes, y enfocado en la transformación social. Como foco irradiador de creatividad y mejoras para el entorno, realiza un amplio espectro de actividades, partiendo de una cooperación entre artistas bien estructurada en siete áreas de creación, con siete principios de acción, y siete programas de desarrollo social a través del arte.

#### Qué busca

- Consolidar un espacio abierto e inclusivo de futuro, comunicación, recursos y posibilidades, para fortalecer la participación de una ciudadanía activa y creativa.
- Promover una continuidad basada en el patrimonio dinámico y detonador, que logre acelerar necesarios procesos de cambio social.
- Conectar y ampliar posibilidades de acciones creativas y colaborativas, mediante el tejido de asociaciones, redes, y comunidades, desde la multipertenencia.

#### Qué hace

Reciclaje del lugar patrimonial. Festivales y encuentros de diversas artes. Programas múltiples de residencias artísticas. Laboratorio de Ciudadanía Creativa formado por colectivos creativos y activistas. Creación de obras y contenidos. Sistemas de microfondos y apoyo a proyectos. Activación del patrimonio material e inmaterial. Intervenciones urbanas en la zona y la ciudad. Impulso de políticas públicas. Participación en redes y articulaciones.

#### Contexto

Articulando el sur con el centro de la ciudad, Villa Coronilla es un barrio sencillo y periférico, históricamente relegado y estigmatizado con imaginarios negativos a pesar de su relevancia histórica. Cuenta con enclaves prehispánicos y fundacionales, y episodios de la lucha independentista de las mujeres a inicios del siglo XIX, así como la construcción del matadero modelo en 1924, que funcionaría hasta 1992, quedando abandonado y reactivándose hoy.

#### Aportes

- Recuperar un edificio patrimonial muerto, (el exmatadero) y convertirlo en un proyecto vital y dinámico, detonador de procesos múltiples de desarrollo humano y social.
- Intervenir y mejorar espacios urbanos en abandono –Plaza de los Arrieros y Parque Urbano Ollantay– y activarlos mediante las artes, ganando en cuanto a percepción e infraestructura.
- Abrir posibilidades y horizontes a la ciudadanía, para el ejercicio de derechos culturales.

#### Sobre la práctica

- La interrelación orgánica entre: **el espacio**, conseguido en comodato por treinta años para el desarrollo autogestionario del proyecto, con tres mil metros cuadrados dedicados a las artes, diseñado e impulsado colectiva y progresivamente, junto a más de doce mil metros cuadrados de áreas abandonadas del barrio; **la gestión cultural** independiente, impulsada por un equipo profesional de unas dieciséis personas, multidisciplinario y altamente motivado, operante en ámbitos locales, nacionales e internacionales; y **los principios** de innovación, investigación, experimentación, rigor conceptual y formal, integración, intercambio e interculturalidad, como criterios aplicables a toda propuesta generada, impulsada, apoyada u organizada por el proyecto.
- La autogestión y sostenibilidad, con la libertad y corresponsabilidad que ello implica, pero también con la posibilidad que da de entender la gestión cultural como estrategia de procesos de futuro en comunidad. Ello, junto a la sistematización continua y diagramática que realizamos de los modos de gobernanza horizontal del proyecto.



- La multipertenencia a ámbitos y contextos, en articulación y colaboración continua, facilitando movilidad, circulación, internacionalización, interaprendizajes.

#### Proceso

Quince años suponen un aprendizaje de vida, personal y colectivo, sobre la gestión cultural independiente y colaborativa, y sus dimensiones y posibilidades. En la fase 1.0, "de instal-acción", adecuamos el espacio y nos organizamos como equipo. En la 2.0, de "inter-media-acción", nos fortalecimos en redes, autogestión, cultura libre, contexto, e incidencia social. En la 3.0, "de cre-acción", apostamos fuerte por ella para transformar la realidad.

#### Desafíos

- Continuar fortaleciendo y equipando técnicamente el lugar para el uso creativo y ciudadano, y al equipo humano y colectivos conexos.
- Consolidar los procesos de autogestión, libertad y calidad creativa. Lograr un progresivo reconocimiento que se plasme en políticas posibilitantes.
- Profundizar en procesos colaborativos, de articulaciones y redes, que faciliten la circulación, la formación, la sostenibilidad, la comunicación y la incidencia.

#### Redes y socios

- Locales: Circuito de Centros Culturales de Cochabamba (4Cs); Colectivos de arte urbano, Hip Hop, Skate, Street Art, Masa Crítica.
- Nacionales: Red Telartes, culturas en movimiento; Coordinadora Plurinacional de Espacios Culturales.
- Ibero y latinoamericanas: Cultura de Red; Cultura Viva Comunitaria; Red de Espacios del Sur; Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil; FARO, Fluxonomía Aplicada al Rediseño Organizacional.



# MÁSTER EN PRÁCTICA ESCÉNICA Y CULTURA VISUAL

MPECV

## ESPAÑA

Madrid  
Desde 2009

Contacto  
Diana Delgado-Ureña  
[practicaescenicayculturavisual@gmail.com](mailto:practicaescenicayculturavisual@gmail.com)  
[arte.uclm.es](http://arte.uclm.es)

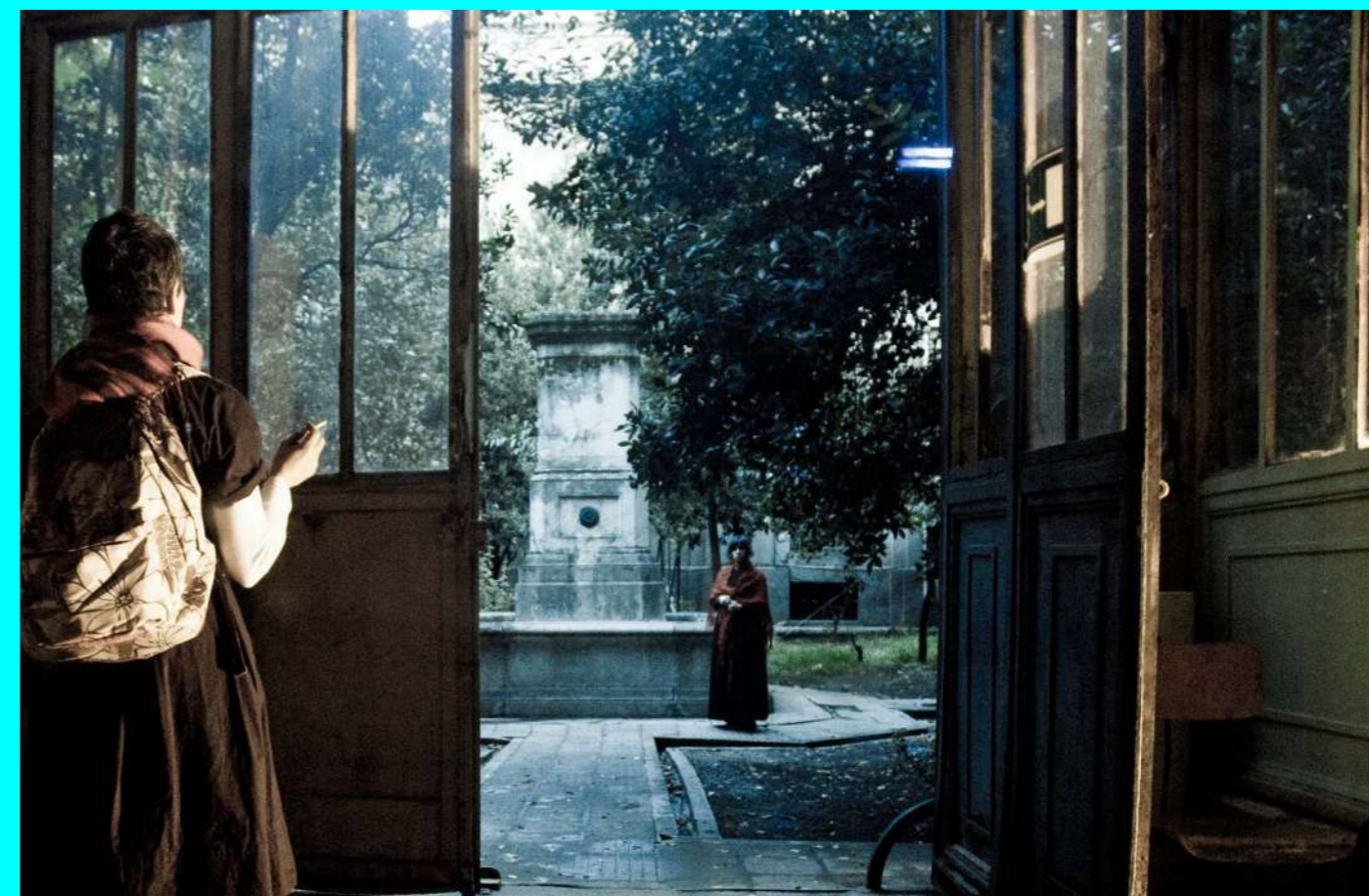
## ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### Qué es

El Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual (MPECV) es un título propio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) dirigido a personas con formación en artes y humanidades. Propone generar un entorno de investigación-creación donde experimentar y reflexionar desde la práctica. Fomenta la interdependencia entre teoría y práctica a partir del trabajo en grupos de estudio, laboratorios y acompañamiento de procesos.

### Qué busca

Cuestionar las propias formas de hacer y las asunciones de cada área de conocimiento al entrar en diálogo con otras prácticas de pensamiento-creación.  
Generar un ecosistema de trabajo compartido donde las participantes experimentan y debaten sobre sus investigaciones individuales y/o colectivas.  
Promover el intercambio con instituciones y centros de arte a través de actividades y proyectos en colaboración.



### Qué hace

Formación en investigación-creación en artes.  
Comisariado de seminarios, encuentros y festivales.  
Creación de grupos y contextos de investigación.

### Contexto

El MPECV se desarrolla en Madrid en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Es un proyecto con vocación internacional. Ha recibido participantes de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estonia, Filipinas, Francia, Japón, Inglaterra, Islandia, Israel, Italia, México, Perú, Portugal, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

### Aportes

La aportación en cada contexto específico depende de la práctica investigadora-creadora de sus participantes en los lugares donde desarrollan su actividad profesional. En el transcurso de once años los objetivos del programa en cuanto que promueve un contexto de interdependencia entre teoría y práctica se ha visto permeado y a la vez ha contaminado formas de investigar y modos de hacer.

### Sobre la práctica

Red internacional: participantes, investigadores y artistas invitadas.

Inserción en el tejido cultural de l+s participantes a través de actividades en colaboración con instituciones y agentes. Acompañamiento de procesos de investigación-creación en un entorno de trabajo colaborativo y autogestionado.

### Proceso

La reelaboración del programa de estudios cada año a partir de la reflexión de las experiencias previas y los aportes del equipo de trabajo y del grupo de participantes permite que sea un proyecto flexible y a la vez riguroso, a la escucha atenta de las necesidades de las participantes y de los ejes de reflexión teórica y práctica desde donde se piensan hacen las prácticas artísticas hoy.

### Desafíos

Mantener el proyecto en su riqueza y diversidad.

### Redes y socios

Instituciones y grupos de investigación: Azala; MITAV; A.Pass; RESAD; mARTadero; La Casa Encendida; CA2M; SODA; Teatro Pradillo; DT; Centro Negra. Festivales: Beautiful Movers; In-Presentables; Escenas do Cambio; Living Room; La Situación; Inmediaciones.

CIRCO  
DANZA  
PERFORMANCE  
TEATRO  
TITERES  
ARTES VIVAS





# MEMORIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE COSTA RICA

MAE

ESPACIO CULTURAL  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN  
INVESTIGACIONES Y ARCHIVO EN  
ARTES ESCÉNICAS

## COSTA RICA

San José  
Desde 2010

Contacto  
Carlos Schmidt  
[la.mae@memoriaescenica.com](mailto:la.mae@memoriaescenica.com)  
[www.memoriaescenica.com](http://www.memoriaescenica.com)

### Qué es

La MAE es una plataforma de estudios, investigaciones y formación en diseño escénico, apoyada por un archivo vivo en artes escénicas, que incuba y es gestora de activaciones e intervenciones escénicas complementando el área pedagógica no académica. Su espacio es una célula cultural de gestación con propuestas que involucran comunidades invisibilizadas y marginadas.

### Qué busca

Formación en las áreas de diseño de espacio escenográfico, indumentaria teatral e iluminación escénica. Recuperar, conservar y difundir los espectáculos escénicos que se han realizado en Costa Rica constituyendo el Archivo Especializado en Arte Escénico de Costa Rica. Investigar y crear acciones performativas desde el diseño escénico.



### Qué hace

Recuperación de documentación escénica en todo el territorio nacional.  
Creación de procesos pedagógicos para la formación de los diseñadores de acuerdo a nuestra realidad y contexto. Muestras de diseño escénico, con propuestas que entran en activación según el movimiento y el recorrido sugerido al público.  
Intervenciones en espacio público con comunidades no escénicas, invisibilizadas y artísticamente latentes.

### Contexto

La MAE se encuentra en el centro de San José, en un edificio declarado Patrimonio Histórico Cultural, que tiene acceso a las calles peatonales de la ciudad, ambos sitios, el interno y el externo, son el campo de acción de sus intervenciones. También ha trabajado de la mano con grupos escénicos comunitarios para la recuperación de sus propuestas en sus respectivas regiones.

### Aportes

La MAE protege el Patrimonio Escénico Nacional en un archivo vivo, activo y evolutivo. Nutre los laboratorios de diseño escénico, proceso de formación experiencial, fragmentado y diverso. Acciona desde adentro con planteamientos que nacen del diseño escénico, dirigiendo proyectos desde la horizontalidad, con comunidades diversas, agredidas e invisibilizadas.

### Sobre la práctica

Construcción de una red de rescate, preservación, clasificación y archivo de documentación gráfica, audiovisual y objetual de espectáculos escénicos costarricenses. Trabajando actualmente en forma innovadora para la preservación de la documentación objetual.  
Laboratorios como generadores de diseñadores directores que intervienen el espacio temporal, han activado proyectos experienciales con temáticas actuales de memoria, género, diversidad o migración. Espacio escénico alternativo para que la MAE, grupos u organizaciones independientes presenten sus propuestas, talleres, conversatorios al público en general.

### Proceso

Durante estos diez años la MAE ha desarrollado un proceso de trabajo de búsqueda de nuevas formas de hacer, es arriesgado y crítico con sus propuestas. Hemos logrado intervenir dos veces en la Cuadrienal de Diseño Escénico de Praga, República Checa, la última en el 2019 con nuestro propio Pabellón País y Pabellón Estudiantes, quedando la Curaduría Nacional en la MAE, así como la Curaduría para el Innovative Costume, en Moscú, Rusia.



### Desafíos

Lograr consolidar los procesos de formación de los laboratorios, crear más vínculos internacionales, residencias e intercambios con otras escuelas de diseño. Diversificar el espacio en que nos encontramos con áreas que nos generen ingresos directos. Generar programas de creación, con convocatorias en las que podamos aportar y apoyar a los residentes. Consolidar nuestro propio equipo de investigadores y continuar profesionalizando el archivo.

### Redes y socios

La MAE colabora dentro del país con el Encuentro Nacional de Teatro; el Festival Nacional de Danza; forma parte de la Unión de Espacios Escénicos Independientes; es parte de la REC (Red de Emergencia Cultural). Fuera del país colabora con la OISTAT-España en investigación, y ha realizado alianzas internacionales con colectivos y organizaciones para optar por los Iberescena.

# MOVIMIENTO LATINOAMERICANO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA

## COLECTIVO/RED INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO, NICARAGUA, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, URUGUAY Y VENEZUELA

En más de quinientas ciudades Desde 2007

Contacto  
Eduardo Balán  
[inscripcioncvc2019@gmail.com](mailto:inscripcioncvc2019@gmail.com)  
[culturavivacomunitaria.net](http://culturavivacomunitaria.net)

ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

### Qué es

El Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria vertebró organizaciones y redes que desarrollan proyectos vinculados al arte, la comunicación y la educación popular, en procesos que combinan la Democracia participativa, la economía social y el desarrollo local, actuando en el espacio público e institucional, principalmente de base territorial en ámbitos rurales, urbanos y suburbanos.

### Qué busca

- Visibilizar y fortalecer procesos, redes y organizaciones de cultura viva comunitaria en todos los países.
- Favorecer la transformación radical del modelo de desarrollo imperante en Latinoamérica en dirección a una sociabilidad emancipadora, antipatriarcal y respetuosa de nuestras identidades y bienes comunes y naturales.
- Luchar por la asignación del 0,1% de los presupuestos nacionales para el apoyo a procesos de cultura viva comunitaria.

### Qué hace

Las acciones de más trascendencia fueron los cuatro Congresos Latinoamericanos realizados (2013 en La Paz; 2015, El Salvador; 2017, Ecuador; 2019, Argentina), la acción cultural en Río +20, la definición de la agenda del IV Congreso Iberoamericano de Cultura (Cultura Viva Comunitaria), la incidencia en la creación del Programa IberCultura Viva y legislaciones nacionales, municipales y programas estatales en más de setenta ciudades del continente.

### Contexto

Las redes de cultura viva comunitaria desarrollan acciones en ámbitos rurales, urbanos y suburbanos de todos los países. En su mayoría, desde los sectores populares y poblaciones en situación de pobreza, a partir de acciones culturales, artísticas, educativas o de comunicación en espacios públicos e institucionales.

### Aportes

Los aportes de la cultura viva comunitaria son fundamentales en la apropiación comunitaria de las identidades y la memoria colectiva, la lucha por la democratización de las políticas públicas y estatales en los territorios y el fortalecimiento de prácticas colaborativas y de organización entre pobladores, aportando herramientas simbólicas, educativas, expresivas y de celebración de la proximidad.

### Sobre la práctica

Las redes de cultura viva comunitaria han logrado importantes cambios legislativos a partir de posicionarse en el debate sobre las políticas públicas culturales un campo distinto al exclusivamente "estatal" y al ligado a las "industrias culturales" o el mercado, visibilizando un ámbito de acción esencialmente ciudadano, sin fines de lucro, en el que hoy se despliegan más de doscientas mil iniciativas en todo el continente, pugnando por una Democracia participativa y más cercana a los procesos comunitarios territoriales.

Por otro lado, ha logrado conectar las estéticas y planteos metafóricos y discursivos de una enorme diversidad de lenguajes presentes en los territorios, provenientes tanto de los pueblos originarios como de realidades campesinas o urbanas, transformando el espacio público e institucional.

Logran convocar a pobladores de todas las edades, en prácticas expresivas, artísticas y educativas ligadas a la organización colectiva y colaborativa, con matrices diversas y en permanente transformación.

### Proceso

La experiencia ha tenido un crecimiento exponencial en vinculación de redes y organizaciones y una permanencia en el tiempo, logrando importantes avances en los países. Sin embargo, la morfología organizativa de nuestro movimiento está aún en proceso de sistematización, ya que intentamos una dinámica que supere las lógicas corporativas, competitivas o ligadas exclusivamente a los prestigios personales.

### Desafíos

El futuro del Movimiento Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria está ligado a las perspectivas de un modelo de desarrollo que supere el extractivismo, la precarización laboral y la desigualdad. Entendemos que la prioridad en los próximos años sigue siendo la construcción de una sociabilidad que trascienda al capitalismo en nuestros barrios, ciudades y países, a través de acciones de creación de un poder colaborativo y popular.



### Redes y socios

Cada país integrante cuenta con su Red Nacional de Cultura Viva Comunitaria; por otro lado, interactuamos a través de quince círculos de Visión y de Palabra, ligados a distintas temáticas (género y diversidades, economía social, arte comunitario, pueblos originarios, etc). Nuestro movimiento tiene diálogo institucional con todos los gobiernos nacionales y con otras redes latinoamericanas de temáticas afines a nuestra tarea.

# MULTIPLICANDO PARTICIPACIÓN

## ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### ARGENTINA

Buenos Aires, Capital Federal  
Desde 2002

#### Contacto

María Agustina Ruiz Barrea  
[gestionlospompas@gmail.com](mailto:gestionlospompas@gmail.com)  
[pompapetriyosos.com.ar](http://pompapetriyosos.com.ar)

#### Qué es

Generamos producciones artísticas colectivas en las que abordamos problemáticas específicas del territorio que habitamos. De esta manera se consolidan espacios que fomentan la creación de formas alternativas pero estables de comunicación y fortalecen los lazos entre los vecinos.

#### Qué busca

Socializar saberes orientados a estimular las capacidades creativas de los participantes. Promover la participación comunitaria y la integración de niños, adolescentes y adultos del barrio en las actividades orientadas a la intervención artística del espacio público. Estimular el encuentro entre personas de generaciones y procedencias diferentes promoviendo el intercambio, la comunicación, el reconocimiento y el respeto por la diversidad.

#### Qué hace

Producciones musicales, audiovisuales, teatrales, plásticas comunitarias. Proyecto pedagógico desarrollado con niños, preadolescentes, adolescentes, adultos y adultos mayores.



#### Contexto

Estos sectores de la ciudad presentan un contexto socioeconómico y cultural distintivo, conformado por vecinos de los estratos sociales medios y medios-bajos, junto con segmentos que se encuentran en estado de riesgo social. El espacio reúne así personas de extracciones y procedencias sociales y culturales diversas, construyendo puentes entre las distintas trayectorias y experiencias de vida que caracterizan también a este territorio.

#### Aportes

En Parque Patricios la oferta cultural es escasa así como los lugares que promuevan el encuentro. La agenda cultural tiende a estar concentrada en espacios geográficos distantes que dificultan su acceso cotidiano. Es por esto que creemos que el proyecto tiene su contribución mayor: ofrecer la posibilidad de materializar, de acercar el arte y contribuir a que los vecinos se reconozcan como sujetos capaces de apreciar y producir a través de él.

#### Sobre la práctica

Incidencia en organismos gubernamentales.  
Modelo de referencia pedagógica para otros formadores.  
Fomento de la participación vecinal.  
Trabajo sobre la construcción de identidad.

#### Proceso

Hemos notado un aumento en la apropiación del espacio público por parte de la comunidad, y su participación en la construcción de sentidos colectivos. Por otro lado, tejer redes barriales con la escuela, el club y otras entidades barriales, nos permitieron ampliar la incidencia en la comunidad.

#### Desafíos

Seguir ampliando y sosteniendo la participación de la comunidad a través de las actividades que proponemos.

#### Redes y socios

La organización forma parte de las siguientes redes: Red Nacional de Teatro Comunitario; Red Latinoamericana de Arte y Transformación social y Red de artistas e intelectuales por la humanidad.

TEATRO  
ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES  
VARIAS, MÚSICA,  
AUDIOVISUAL

# NAVE CENTRO DE CREACIÓN Y RESIDENCIA

## CHILE

Santiago de Chile  
Desde 2015

Contacto  
María José Cifuentes  
[mjcfuentes@nave.io](mailto:mjcfuentes@nave.io)  
[www.nave.io](http://www.nave.io)

## PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA (CICLOS DE OBRAS) Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS

### Qué es

NAVE posee un edificio patrimonial de doscientos metros cuadrados, que fue recuperado en un acto de mecenazgo privado para convertirse en un espacio de investigación y creación para las artes vivas. Su objetivo es apoyar la creación, por medio de residencias, coproducciones, exhibiciones y proyectos de formación e inclusión dando valor al proceso creativo y generando mediación con las comunidades de su territorio, creando puentes entre arte y sociedad.

### Qué busca

- Apoyar y profesionalizar la creación e investigación de las artes vivas, mediante residencias que alberguen sus procesos, y a través de coproducciones que favorezcan la producción de nuevas obras.
- Constituir una plataforma de internacionalización que contribuya a la promoción, difusión y circulación de los artistas apoyados.
- Facilitar espacios de formación y conocimiento que nutran al desarrollo del arte actual y a la sociedad.

### Qué hace

- Apoyo a la creación: mediante el apoyo directo a artistas con residencias o coproducciones (actualmente diez artistas asociados por tres años); residencias de investigación y creación; coproducciones nacionales e internacionales; curatoría, presentación de obras.
- Movilidad e internacionalización: mediante nuestras plataformas y programas de intercambio.
- Formación: laboratorios y seminarios.
- Mediación: proyectos con la comunidad.

### Contexto

Chile no cuenta, dentro de su política cultural, con apoyos desde el Estado para los espacios de residencia e investigación en el arte. La lógica de subvenciones a espacios culturales está puesta en la idea de exhibición y difusión, por lo tanto NAVE es un espacio único en el contexto y además proviene de una iniciativa privada, que hasta la fecha solo cubre 60% de su funcionamiento, es un proyecto que se mantiene gracias a su autogestión.

### Aportes

Ser el único espacio de residencias en artes vivas, con foco en el cuerpo en Chile, que no solo brinda un espacio profesional a los artistas sino que además los acompaña en sus procesos de creación y los integra a sus plataformas de difusión e internacionalización, otorgando a muchos de ellos continuidad a pesar de no tener suficientes recursos financieros, pero aportando con recursos intangibles a sus creaciones.

### Sobre la práctica

Ser un proyecto privado y autogestionado si bien puede ser entendido como una debilidad, es a su vez una fortaleza, ya que nos obliga a reinventar maneras de hacer y pensar nuestra sustentabilidad, sobre todo desde la economía creativa, buscando lógicas y modelos que vinculen a públicos y privados, abordando nuevos planes de negocio con miradas innovadoras y permitiéndonos autonomía a la hora de abordar sus programas y proyectos.

En cinco años una fortaleza ha sido la vinculación y creación de redes nacionales, territoriales (Barrio Yungay) y también internacionales. Gracias a estas redes hemos podido generar diversos proyectos y potenciar la movilidad e internacionalización de los artistas que apoyamos. Creación de productos y servicios. En estos cinco años, y debido a la falta de apoyos hemos debido crear diversos proyectos que nos permitan entrar a mercados internacionales y promover la exportación de los artistas que apoyamos. Actualmente hemos creado un Nodo de innovación con diez instituciones culturales chilenas para crear un modelo de exportación de productos (obras de



artes vivas) apoyados por el Ministerio de Economía y bajo modelos de economías colaborativas. También hemos creado una Plataforma de Coproducción (apoyados por el Ministerio de Relaciones Exteriores) que busca financiar procesos de creación, trabajando con quince artistas y treinta instituciones.

### Proceso

En cinco años hemos logrado posicionar el valor del proceso creativo en nuestro contexto, dando importancia a las residencias y apoyando la creación. Hemos aportado no solo a la comunidad artística local, sino también al tejido social donde se desarrolla el proyecto, vinculando arte y sociedad. Hemos generado trabajo de gestión y sustentabilidad que nos ha permitido existir, levantando año a año 40% de nuestros recursos para funcionar.

### Desafíos

Seguir existiendo es el principal desafío. Si bien contamos con 60% de los recursos necesarios por medio de las donaciones de privados, hoy la pandemia mundial y el cierre del espacio nos deja imposibilitados de generar ingresos mediante arriendos, que es una de las principales estrategias comerciales que nos permite existir. Hoy estamos aplicando a múltiples fondos nacionales para asegurar el 40% restante para funcionar.

### Redes y socios

Nodo Artes Vivas; Red DanzaSur; Red de Salas; Red Circulando Sur-Sur (FIDCU, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay; FIDEBA, Festival Internacional de Danza Emergente de Buenos Aires; Pliegues y Despliegues; Red Artes Vivas; Arqueologías del Futuro; FIAC, Festival Internacional de Artes Cénicas de Salvador de Bahía; PAR, Programa de Artistas en Residencia); FACTO (Asociación de Fluxonomía España y Sudamérica); Proyecto Constelaciones (Brest, Líbano, Atenas y Santiago); ICA, *Live art workshop*. *Institute for creative arts* (Suiza, India, Brasil y Chile).







# O ESPAÇO DO TEMPO

## PORTUGAL

Montemor-o-Novo  
Desde 2000

Contacto  
Rui Horta  
[ruihorta@gmx.net](mailto:ruihorta@gmx.net)  
[www.oespacodotempo.pt](http://www.oespacodotempo.pt)

## ESPAÇO CULTURAL PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS

### O que é

O Espaço do Tempo, situado no Convento da Saudação, é uma estrutura transdisciplinar que serve de apoio a inúmeros criadores nacionais e internacionais. A nossa actividade principal é um extenso programa de residências artísticas nas áreas do teatro, dança, performance, música, artes visuais bem como artes em geral, virado, essencialmente, para a criação contemporânea emergente.

### Intenções

- Qualificação das artes de palco, promovendo um ambiente de pesquisa e colaboração inter pares.
- Qualificação dos cidadãos promovendo os valores da cultura, das práticas democráticas e de uma reflexão sobre a sustentabilidade ambiental, tendo como contexto a comunidade onde nos inserimos.
- Apoiar a internacionalização através da presença em redes internacionais e da organização de uma plataforma nacional de artes performativas bienal.



### O que faz

- Apoio à criação: O Espaço do Tempo promove cerca de oitenta residências anuais, que envolvem mais de quatrocentos artistas.
- Apoio à internacionalização dos criadores portugueses, organizando, bienalmente, a Plataforma Portuguesa de Artes Performativas,
- Promoção de projectos sócio culturais com as escolas, com as associações, bem como um extenso calendário de espetáculos, seminários, workshops e acções de formação.

### Contexto

Temos a nossa sede no Convento da Saudação, na pequena cidade de Montemor-o-Novo. No entanto, desde há um ano, e após a derrocada de uma das abóbas deste monumento e à falta de condições de segurança, tivemos que mudar de instalações, ocupando hoje, temporariamente, um edifício industrial emblemático. Profundamente inserido na comunidade local, o nosso projecto desenvolve-se junto dos criadores nacionais e internacionais.

### Contributos

Ao longo de vinte anos, O Espaço do Tempo tem estado presente no início e subsequente desenvolvimento do percurso de inúmeros criadores portugueses e internacionais. Temos sido, igualmente, um dos principais promotores da internacionalização das artes performativas portuguesas. Na nossa região, somos um importante vetor na qualificação dos cidadãos, através da nossa presença em inúmeros sectores da vida social.

### Sobre a prática

A principal característica da actividade do Espaço do Tempo é a qualidade do acolhimento dos artistas em residência.

Uma residência artística é hoje um exigente lugar de experimentação e produção, num tempo em que a criação tem necessidades cada vez mais complexas, e menos tempo para se realizar.

Ao longo dos anos fomos aprendendo a escolher projectos e a combinar equipas criativas, entre os mais e menos experientes, os de dentro e os de fora do país, os da dança com os do teatro, etc. Fomos percebendo o que precisavam, o que não queriam, o que comiam (enorme puzzle do nosso quotidiano) e sobretudo as condições de trabalho que procuravam. Pouco a pouco percebemos a complexidade das necessidades dos criadores bem como as suas idiossincrasias. E assim foi nascendo uma forma de acolher, proporcionando uma bolha criativa.

Talvez que a mais utópica característica da nossa estrutura seja o cruzamento de culturas e o ambiente



cosmopolita que promovemos em pleno ambiente rural. Não só através de espetáculos, mas também das nossas práticas informais, somos um lugar de interseção de criadores de diferentes culturas, gerações e linguagens artísticas. Por último, privilegiamos o nosso envolvimento nas políticas culturais do sector das artes e as nossas práticas, onde a sustentabilidade ambiental e a democracia são centrais.

### Percurso

Ao longo de vinte anos foram-se juntando camadas ao nosso percurso, primeiro apenas virado para o apoio à criação, depois à formação e mais tarde o apoio à internacionalização. Muitas dores de crescimento partem de um questionamento constante. Talvez a melhor resposta que demos ao longo deste tempo tenha sido a solidez do nosso projecto, em tempos quase sempre instáveis na cultura do nosso país, particularmente durante os anos da crise.

### Desafios

No futuro teremos que estar ainda mais activos na promoção dos valores democráticos e boas práticas de cidadania.

Imaginamos que a nossa estrutura, após a reabilitação do Convento da Saudação e a mudança para este seu espaço definitivo, terá uma enorme responsabilidade no desenvolvimento social e económico local, sem perder as competências que nos definem, como local de criação, inquietação, reflexão e ação.

### Redes e parceiros

Aerowaves, European Dance House Network, IETM - International network for contemporary performing arts, Bolsa Amélia Rey Colaço, Performart, Yep/ young emerging performers, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Eugénio de Almeida, Herdade do Freixo do Meio.

# OSIKÁN, VIVERO ESCÉNICO EXPERIMENTAL

COLECTIVO/RED  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN  
CREACIÓN

## CANADÁ, CUBA Y ESPAÑA

Montreal y Quebec, La Habana y Madrid  
Desde 2014

Contacto  
José Ramón Hernández  
[osikan.pe@gmail.com](mailto:osikan.pe@gmail.com)  
[www.osikan.org](http://www.osikan.org)

### Qué es

Espacio de investigación y creación en el que artistas y especialistas indagan en temas críticos de nuestras sociedades contemporáneas y exploran las posibilidades creativas para intervenir los procesos sociales desde estrategias de lo sensible. Este vivero piensa la creación como espacio de crítica y de reparación de las heridas sociales. La creación como espacio de encuentro y de participación.

### Qué busca

- Investigación y creación.
- Formación.
- Potenciar la escena emergente cubana e iberoamericana.
- Desarrollar herramientas de gestión creativa.



### Qué hace

- Zona creativa: piezas (La trilogía de la ausencia / Performance / Intervenciones) y series escénicas (I love Cities / Opira).
- Proyectos curatoriales que vinculen creadores y comunidades sociales (Zona 0 - Taller de experimentación escénica / Habana Off / Teatro de Otoño).
- Laboratorios de experimentación, formación y construcción de redes (paisajes - fugaces - encuentros -gratuitos / El misterio de una burbuja / ÁLAMO - afro latin movement).

### Contexto

El origen y la trayectoria más visibles de Osikán se sitúan en Cuba, en un contexto de creadores escénicos que trabajan de manera crítica en los márgenes y las periferias de las instituciones culturales. En la actualidad, este contexto se expande a un tejido de alianzas con las diásporas cubanas en el mundo y con otras redes y circuitos alternativos de artistas, especialistas y activistas internacionales.

### Aportes

Activar programación artística y formativa en espacios arquitectónicos abandonados (cines, sótanos, teatros) en diálogo con las comunidades que los rodean. Visibilizar prácticas y creadores que se encuentran en los márgenes y periferias de las instituciones o lógicas de creación. Construir un trabajo de pensamiento, creación de redes y circuitos que conecte la creación cubana con sus diásporas, que trascienda las fronteras de lo nacional.

### Sobre la práctica

- Potencia el diálogo entre artistas, especialistas de diferentes campos del saber con vecinos, ciudadanos, habitantes de las comunidades periféricas con las que se trabaja (comunidades rurales, emigrantes en grandes urbes, comunidades afrodescendientes, adolescentes y jóvenes, trabajadores y trabajadoras sexuales).
- Posibilita experiencias híbridas de gestión creativa a partir de la combinación de fondos públicos, fondos internacionales, economías solidarias, emprendimientos locales y otras iniciativas resultadas del estudio del terreno donde operará el proyecto.
- Teje alianzas con la diáspora cubana para construir una escena que trascienda las fronteras de lo nacional y con instituciones, creadores y circuitos internacionales que puedan colaborar, potenciar, sostener estas alianzas.



### Proceso

A lo largo de los años se ha construido un diálogo entre las prácticas creativas y espacios físicos o comunidades donde se opera; se han desarrollado alianzas con instituciones que están en la periferia de lo teatral que han permitido generar estrategias de gestión para expandir los límites de la creación escénica y desplazar los roles del artista escénico a la inserción comunitaria, sin perder el trabajo con lo sensible.

### Desafíos

En los dos últimos años hemos empezado a poner mayor énfasis en el trabajo de pensamiento, gestión, inserción social, en redes internacionales, transregionales con integrantes en diferentes espacios: La Habana, Madrid, Montreal. ¿Cómo sostener un trabajo en esas condiciones? ¿Cómo los circuitos de colaboración, creación, los proyectos más híbridos y transfronterizos pueden ser sostenibles? ¿Cómo pensar los escenarios post Covid-19?

### Redes y socios

En Cuba: Laboratorio Escénico de Experimentación Social (LEES); Ediciones Sinsentido; Centro Cultural y Biblioteca Libertaria ABRA; Consejo de Vecinos de San Lázaro 55; Comunidad La Pista y Poder Popular Municipal de Jagüey Grande. En Canadá: La Serre Arts Vivants (Montreal). En España: Naves Matadero, Centro Internacional de Artes Vivas (Madrid). En México: La Comuna (Rubén Ortiz); Francisco Arrieta. Y Teatro Máximo Gorki (Berlín).

**“Yo también miro... y le pregunto, entonces, ¿dónde radica la fuerza política de nuestra espiritualidad?”  
Okana, ritual afroRadioactivo (La Habana, 2019)**

### PANAMÁ

Panamá  
Desde 2015

#### Contacto

Eleonora Dall'Asta

[panamaaerea@latribuperformance.com](mailto:panamaaerea@latribuperformance.com)

[www.latribuperformance.com/panama-aerea](http://www.latribuperformance.com/panama-aerea)

#### Qué es

Panamá Aérea es un laboratorio internacional para la creación, divulgación e investigación de la danza aérea en Panamá.

Durante dos semanas más de diecisiete aerialistas de todo el mundo, seleccionad@s mediante una convocatoria pública en las redes sociales se reúnen en Panamá para asistir a esta residencia de creación que es dirigida por una artista reconocida internacionalmente por su labor de creación e investigación en el campo de la danza aérea.

#### Qué busca

Impulsar la creación e investigación escénica en el ámbito de la danza aérea a nivel iberoamericano.

Desarrollar un proyecto artístico que logre proponer y realizar una acción creadora y formativa relacionada a la danza aérea y cuyo objeto sea ofrecer un espacio de concepción y reflexión, desembocando así en un nuevo resultado artístico. Utilizar la danza aérea para crear un lenguaje común entre l@s participantes.

#### Qué hace

Residencia durante cinco años consecutivos (en 2020 no se pudo hacer).

Haber logrado que más de ochenta aerialistas de distintos



países pudieran participar del proyecto y a su vez pasar la información y lo aprendido en sus países.

Ser un precedente en Latinoamérica ya que no existe otro laboratorio de creación de este tipo.

Lograr patrocinar alojamiento y viáticos para tod@s l@s participantes internacionales durante dos semanas.

#### Contexto

Panamá Aérea se desarrolla en Panamá en el estudio de circo de La Tribu Performance y dependiendo los patrocinios que consigamos realizamos las muestras finales en distintos lugares con el objetivo de presentarlas al público y didácticas escolares. Al principio por lo menos una de las muestras se desarrollaba en el interior del país. L@s participantes deben de ser la mitad de Panamá y la mitad l@s escogemos de otros países.

#### Aportes

Realizar un proyecto que es beneficioso tanto para la comunidad de la danza aérea en Panamá así como para la comunidad internacional. En ese sentido ayudar a que se generen colaboraciones e intercambios.

Arrojar nuevos resultado en el ámbito de la danza aérea ya que siempre surgen prácticas diferentes en cada edición. Lograr que la danza aérea llegue a muchos rincones y así mismo inspire a otr@s jóvenes a llevar la práctica.

#### Sobre la práctica

Es el único laboratorio de este género en Latinoamérica y un punto de referencia para much@s aerialistas a nivel internacional.

Gracias a Panamá Aérea la comunidad de la danza aérea en Panamá tiene más herramientas para crear y realizar su trabajo y eso se ha reflejado en la calidad de las

propuestas que han presentado posteriormente. Gracias a Panamá Aérea se han generado múltiples colaboraciones e intercambios entre aerialistas para distintos tipos de proyectos a nivel mundial.

#### Proceso

Después de cinco años hemos crecido enormemente logrando que las principales creadoras de la danza aérea a nivel mundial se interesaran en el proyecto. Por otro lado, hemos posicionado a Panamá en el mapa de la danza aérea a nivel mundial, ahora en muchos lugares saben que en Panamá hacemos un laboratorio de creación. En la última edición hemos conseguido todos los patrocinios necesarios para cubrir alojamientos y viáticos de todas las artistas internacionales.

#### Desafíos

Desafíos económicos ya que Iberescena es el único fondo concursable que hay en Panamá y a pesar de haber hecho este trabajo durante cinco años y haber alcanzado los logros mencionados arriba, ni el Ministerio de Cultura en realidad reconoce este esfuerzo, solamente la comunidad de la danza aérea, pero sin un apoyo fijo del gobierno es bien difícil encontrar otros fondos.

#### Redes y socios

La Tribu Performance es el colectivo que organiza Panamá Aérea y el estudio El Cuarto Rojo que es donde se realiza, fuera de eso los patrocinadores cambian cada año y l@s aerialistas también así que no tenemos ninguna colaboración fija.



# PLAN 100% SAN AGUSTÍN MARCA PARROQUIA 2030

## FESTIVAL ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### VENEZUELA

Caracas  
Desde 2019

Contacto  
Reinaldo Mijares R.  
[100porcientosanagustin@gmail.com](mailto:100porcientosanagustin@gmail.com)  
Facebook: [100% San Agustín](#)  
Instagram: [@100porcientosanagustin](#)

DANZA  
PERFORMANCE  
TITERES  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS  
MÚSICA  
TURISMO CULTURAL Y REVITALIZACIÓN  
DE ESPACIOS PÚBLICOS CULTURALES

#### Qué es

Somos un colectivo de San Agustín, barrio popular al sur de Caracas. Ejercemos el trabajo como fundación cultural que desarrolla e impulsa el "Plan 100% San Agustín Marca Parroquia 2030", como programa de acción para la transformación social mediante la creación, gestión y articulación de proyectos culturales, comunitarios y productivos con otras organizaciones locales, así como con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

#### Qué busca

Nos constituimos como un espacio de gestión multidisciplinaria para apuntalar la producción artística y cultural propia de San Agustín, la difusión, la formación, la reflexión y acción-participación comunitaria para transformar el nivel de vida cultural y social de nuestra parroquia, ejercitando nuevas formas de ser y hacer ciudad mediante el trabajo de base, colectivo y colaborativo.

#### Qué hace

Desarrollo e implementación de diversos productos culturales, revitalización de espacios públicos, programas de gobernanza local y de formación artística y cultural, entre otros: Cumbe Tours, Turismo cultural; Festival de danza La Movida; Festival de Música Cumbe; Guaguancó de Colores, Revitalización-rescate de espacios públicos; Expoferia del Barrio, Experiencias organizativas; Escuela Taller San Agustín, Formación artística y cultural.

#### Contexto

El plan se desarrolla en San Agustín del Sur, comunidad con una rica impronta cultural desde su conformación social generada por la migración de población afro de la costa venezolana a Caracas a principio del siglo pasado. San Agustín y sus procesos sociales están mediados por el trabajo cultural y artístico de su gente y sus organizaciones, que entienden *lo cultural* como herramienta de cambio social y lucha contra la pobreza y exclusión social.



#### Aportes

Una fuerte dinamización de la agenda cultural del barrio que impacta la movida cultural contemporánea de toda la ciudad de Caracas. Nuestro trabajo impulsa el empoderamiento y visibilización de la comunidad de San Agustín y sus organizaciones culturales por medio de la gestión de los diversos proyectos y programas culturales, comunitarios y productivos que han puesto a nuestra comunidad en el centro de la actividad cultural de la ciudad.

#### Sobre la práctica

El barrio San Agustín es una comunidad afrodescendiente con una riquísima tradición cultural y artística; nuestra comunidad y su gente se "autoreconocen" –y así lo reconoce el resto de la ciudad– como "La Parroquia Cultural de Caracas". San Agustín es un pequeño barrio popular con una inmensa producción artística, sobre todo en los ámbitos de la música y la danza, con diversas organizaciones y grupos artísticos que hacen vida cultural activa en nuestra parroquia, generando un contexto social y de conexión simbólica de su gente y las organizaciones del barrio muy favorable para el desarrollo e implementación de proyectos y programas culturales. Esta conexión con nuestros espacios físicos y simbólicos facilita y potencia la implementación de programas culturales y artísticos para luchar contra la violencia, la delincuencia y la exclusión social. Otra fortaleza importante es la formación académica en diversas áreas de lo social, la vasta experiencia de más de treinta años en el trabajo comunitario y la práctica artística profesional de los miembros fundadores y el resto del personal de la Fundación Cultural 100% San Agustín.

#### Proceso

Vinculación con instituciones de formación formal a diversos niveles: universidades, escuelas públicas y privadas. Procesos propios de formación no formal en danza, música, gastronomía, muralismo para más de doscientos niños/as y jóvenes. Articulación con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Alternativa social, política y económica contra la exclusión y la pobreza. Reconstrucción de la memoria colectiva del barrio y la ciudad.

#### Desafíos

Seguir profundizando en la creación de subjetividades y estéticas propias del barrio para todos nuestros productos culturales, programas y proyectos que son parte del Plan 100% San Agustín. Obtención de mayores fondos para el desarrollo del Plan 100% San Agustín en la gestión realizada con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales con las que la fundación viene realizando trabajo de articulación, alianzas y cogestión.

#### Redes y socios

Gabinete de Cultura de la Parroquia San Agustín, con más de veinte asociaciones culturales y sociales. UTIEB, red de 23 escuelas públicas y privadas de San Agustín; más de sesenta grupos de danza, teatro y música de la ciudad. Gabinete de Cultura de la Alcaldía de Caracas; Ministerio de Cultura; UNEARTE; Teatro Teresa Carreño; Productora audiovisual El Horno Colectivo; Oz Producciones; In Place of War, Organización global registrada en el Reino Unido.



PLAN 100% SAN AGUSTIN MARCA PARROQUIA 2030

# PONTOS DE CULTURA

ACÇÕES EDUCATIVAS  
ESPETÁCULOS  
CURSOS DE FORMAÇÃO

## BRASIL

Em todos os estados  
Desde 2004

Contacto

Marjorie Botelho

[sobradocultural@gmail.com](mailto:sobradocultural@gmail.com)

[www.facebook.com/culturavivacomunitariaBrasil/](http://www.facebook.com/culturavivacomunitariaBrasil/)

### O que é

O Programa Cultura Viva valorizar a cultura de base comunitária, a articulação em rede e a gestão compartilhada, com base nos princípios da autonomia, protagonismo e empoderamento, contemplando iniciativas ligadas à economia solidária, produção cultural, cultura digital e cultura popular, envolvendo várias faixas etárias, abrangendo diferentes linguagens artísticas e culturais como música, artes cénicas, cinema, circo, literatura, entre outras.

### Intenções

Ampliar e garantir o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural; Identificar parceiros e promover pactos com diversos atores sociais, visando um desenvolvimento humano sustentável e incorporar referências simbólicas e linguagens artísticas no processo de construção da cidadania, ampliando a capacidade de apropriação criativa do património cultural pelas comunidades e pela sociedade brasileira como um todo.



### Percurso

A Lei Cultura Viva é um marco histórico na evolução das políticas culturais, pois transformou o Programa Cultura Viva e sua ação estruturante mais conhecida, os Pontos de Cultura, a Política Nacional de Cultura Viva - primeira política nacional, criada após a institucionalização do Sistema Nacional de Cultura - e do Plano Nacional de Cultura, visando simplificar e desburocratizar os processos de prestação de contas e distribuição de recursos.

### Desafios

O Programa Cultura Viva tem como princípios a autonomia, respeitando a dinâmica local; o protagonismo, reconhecendo as organizações como sujeitos de suas práticas e o empoderamento, valorizando ações culturais desenvolvidas nos territórios. Desta forma, contribuem para a construção de uma gestão compartilhada. Neste sentido os maiores desafios está em garantir que a lei seja cumprida diante de governos que não priorizam a cultura como direito.

### Redes e parceiros

Podem concorrer ao editais do Programa Cultura Viva ou obter chancela como pontos e pontões de cultura, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como associações, sindicatos, cooperativas, fundações privadas, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Organizações Sociais (OS), com atuação comprovada na área cultural há pelo menos três anos.

### O que faz

Agregar agentes culturais que articulam e impulsionam um conjunto de ações nas suas comunidades urbanas e rurais, e destas entre si. Garantir a transversalidade da cultura e a gestão compartilhada entre poder público e comunidade, promovendo o direito à cultura para segmentos da população que anteriormente estavam longe do acesso, fruição e produção cultural.

### Contexto

As organizações reconhecidas como pontos e pontões de cultura estão distribuídas pelas cinco regiões do país e atuam com diferentes linguagens artísticas e culturais, numa perspectiva comunitária, através das bibliotecas comunitárias, museus comunitários, centros culturais, pontos de leitura, pontos de cultura, cineclubes, entre outros, atendendo povos da floresta, das águas e do campo.

### Contributos

O reconhecimento como Ponto ou Pontão de Cultura garante uma chancela institucional, importante para a obtenção de apoios e parcerias para a manutenção das atividades culturais, que também possibilita à entidade ou coletivo articular-se com os outros pontos da rede, a partir de afinidades temáticas ou da partilha de um território, compartilhando espaços, metodologias, produtos, serviços, processos criativos e ações coletivas.

### Sobre a prática

Desde 2004 foram reconhecidas quatro mil e dezoito organizações culturais como pontos e pontões de cultura, envolvendo mais de mil municípios dos vinte e seis estados e do Distrito Federal, sendo um dos programas com mais expansão e visibilidade entre as políticas de cultura do governo Brasileiro. Em 2014 foi instituído a Política Nacional de Cultura Viva, uma política de Estado, vinculada ao Sistema Nacional de Cultura, gerida atualmente pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, em parceria com governos estaduais, municipais e instituições da sociedade civil. O Cultura Viva pode ser considerado um caso de boas práticas, pois possibilitou o fomento ao segmento de cultura de base comunitária presente no país, que estava invisibilizado nas políticas culturais, reconhecendo organizações culturais, artistas e produtores, que já realizavam ações em suas comunidades, desta forma, potencializando a diversidade cultura presente no país e os diversos atores que estão envolvidos. Além de ser um marco histórico na evolução das políticas culturais no Brasil, a Lei Cultura Viva, inspirou países como Argentina, Peru, Costa Rica e Colômbia a instituírem políticas semelhantes ao modelo brasileiro.

# PRISMA

## Festival Internacional de Danza Contemporánea

## FESTIVAL

### PANAMÁ

Panamá  
Desde 2012

Contacto  
Alicia Vivas  
[info@festivalprisma.com](mailto:info@festivalprisma.com)  
[www.festivalprisma.com](http://www.festivalprisma.com)

### Qué es

Festival internacional de danza contemporánea organizado por Fundación Prisma Danza, organización sin fines de lucro. Tiene una duración de diez días y se presenta todos los años hacia la segunda semana de octubre.

### Qué busca

- Aportar al desarrollo cultural de Panamá.
- Promover la inclusión y el desarrollo social.
- Promover y desarrollar la danza contemporánea en Panamá facilitando encuentros y oportunidades para coreógrafos y bailarines, así como la formación de público interesado en danza contemporánea.



### Qué hace

PRISMA incluye una Programación Artística con (aprox. nueve) presentaciones en salas de teatro; una Programación Social con (aprox. quince) presentaciones gratuitas en colegios estatales y en espacios públicos; y una Programación Educativa con (aprox. veintidós) actividades como conversatorios, clases maestras y talleres gratuitos dirigidos a bailarines profesionales y a estudiantes de danza, así como también a niños y jóvenes de comunidades en riesgo.

### Contexto

Los niveles educativos y culturales de Panamá son muy limitados, así como los subsidios y programas culturales desarrollados y promocionados por el Estado. En general, la promoción artística es escasa y hay muy poco acceso a la cultura. Las desigualdades sociales, económicas y educativas son abismales. La danza contemporánea (sus bailarines, coreógrafos, público) no se escapa de esta situación.

### Aportes

Hemos logrado posicionarnos como referencia centroamericana recibiendo casi dos mil cuatrocientas solicitudes en ocho años provenientes de los cinco continentes. Hacer visible a la región como punto de encuentro para la danza contemporánea impulsa a nuestros artistas locales a desarrollarse y a abrir nuevas oportunidades a la industria creativa del país. Además, cada año realizamos más de quince presentaciones gratuitas en espacios públicos facilitando el acceso a quienes no lo tienen.

### Sobre la práctica

PRISMA ha consolidado desde sus inicios un Equipo de producción, que se ha mantenido y fortalecido en el transcurso de los años. También ha logrado sostener y renovar alianzas de apoyos, patrocinios y donaciones que le permiten hacer sostenible el proyecto.

### Proceso

Logro o necesidad de adaptación de la meta de recaudación de fondos que permita cumplir con las actividades programadas. Análisis de asistencia de público y venta de taquilla respecto al año anterior. Retroalimentación del equipo de producción y de los artistas participantes. Seguimiento constante con aliados o posibles aliados. Comunicación constante entre el equipo de producción que permita un eficiente alineamiento y seguimiento de tareas.



### Desafíos

La incertidumbre durante la pandemia y cómo serán las nuevas prácticas post Covid-19, sin duda son un gran desafío y reto en todos los ámbitos: nuevas estructuras, nuevos procesos creativos, nuevas maneras de presentar las piezas y talleres, sobresaturación de oferta virtual, más dificultades económicas para la recaudación de fondos y cobro de boletos.

### Redes y socios

Centro Cultural de España; Alianza Francesa; Iberescena; Fundación Espacio Creativo; Fundación Gramo Danse; Efébero, Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas; Conexión Escénica; Escuela de Espectadores.

# PROYECTO BORDER

## LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ESCENA

### BOLIVIA

La Paz  
Desde 2014

Contacto  
Juan Carlos Arévalo  
[proyectoborder@gmail.com](mailto:proyectoborder@gmail.com)  
[www.proyectoborder.com](http://www.proyectoborder.com)

#### Qué es

Proyecto Border, laboratorio de investigación para la escena, fue fundado por Juan Carlos Arévalo y Elena Filomeno con la necesidad de ampliar el marco de pensamiento y acción de las artes vivas en nuestro territorio. El laboratorio y las obras de Border son comprendidas como organismos de pensamiento autorreferenciales, críticos, y procesuales; manifiestos sobre la realidad del arte, del artista, de sus modos de producción y la industria cultural.

#### Qué busca

Se propone habitar las fronteras liminales entre las artes para desdibujarlas, hibridarlas, transversalizarlas y cuestionarlas. Tanto el laboratorio como las piezas hacen énfasis en el carácter procesual de las prácticas artísticas y la valoración del cuerpo, los cuerpos, en experiencia y resonancia; reconociendo, por ejemplo, al público como a un igual intelectual: pensando y repensando con él.

#### Qué hace

Como consecuencia del laboratorio, Border sistematiza sus prácticas e investigaciones para compartirlas en diversas plataformas de formación en Latinoamérica y Asia. Asimismo, funda Cuerpoanimal, espacio de entrenamiento en danza y artes del movimiento e inicia la gestión de INMATERIAL, residencia para las artes vivas, con sede en La Paz, Bolivia. Paralelamente producen acontecimientos escénicos interdisciplinarios, fruto de la investigación colectiva.

#### Contexto

Nace como respuesta a un contexto, en su mayoría, tradicionalista arraigado dentro del arte escénico contemporáneo en nuestro territorio, que reafirma modos de producción que mantienen a cada disciplina artística, y por ende a sus partícipes, delimitados en un campo de acción determinado; y como respuesta a un contexto creativo altamente representacional y didáctico.

#### Aportes

Gestiona diferentes programas de formación, una residencia, encuentros y acontecimientos escénicos que enfatizan diversificar y complejizar las políticas del encuentro con el/lo otro. Genera, a través de sus piezas, espacios de pensamiento crítico y reflexión en torno al arte actual.

#### Sobre la práctica

- Ha desarrollado mecanismos de autogestión que enfatizan en el beneficio equitativo de todos sus integrantes; tenemos una postura política de economización de nuestros gastos de producción sin comprometer la calidad del trabajo, sino potenciándolo y posibilitando la libre movilización y reproducción del mismo.
- Nos comprendemos como una voz colectiva que respeta la individualidad de cada uno de los integrantes del laboratorio.
- Toda gestión se piensa como un movilizador, de los cuerpos, de los pensamientos, de las sensibilidades, de las afectividades, de las subjetividades; siempre en colectivo en su más amplia comprensión.

#### Proceso

Proyecto Border está actualmente conformado por Juan Carlos Arévalo, Elena Filomeno y Bernardo Rosado Ramos. Inició como un laboratorio de investigación para sus integrantes, posteriormente se fortaleció con la producción de sus obras y su recibimiento en distintas plataformas por el carácter discursivo de las mismas y lo llevó a amplificar su gestión hacia ámbitos formativos, colaborativos y de residencia. Alimentando el laboratorio en este devenir y mutabilidad, sin dejar de lado su esencia de investigación experimental.

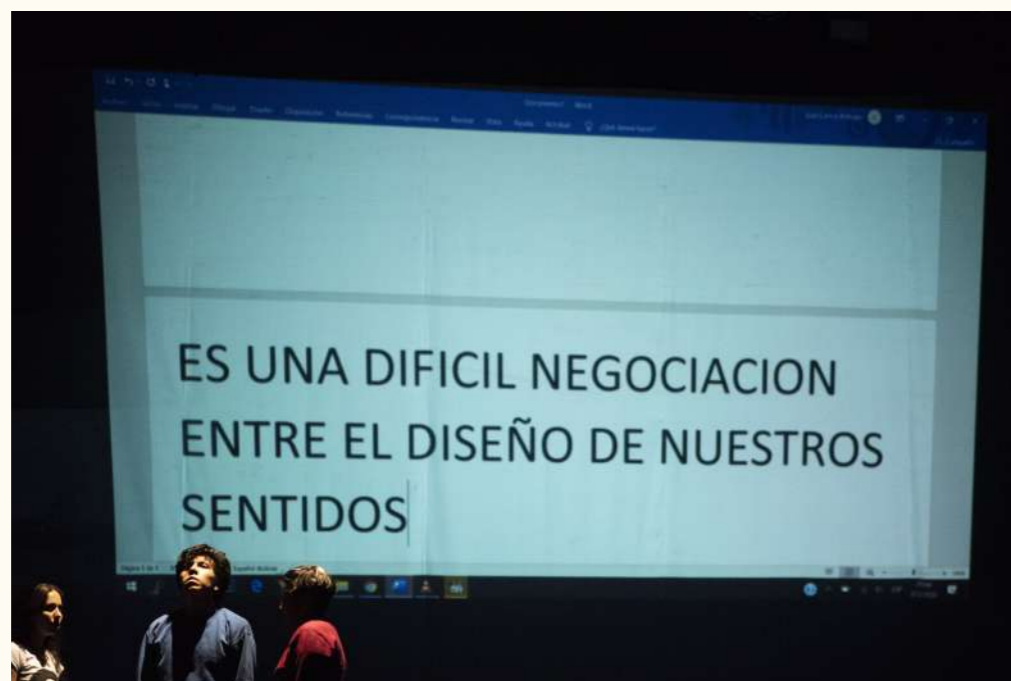


#### Desafíos

Poder visualizar ese límite, actualizarlo y ser constantes con ese posicionamiento fronterizo que es la esencia del laboratorio es un desafío constante. Pues nos obliga a observarnos, cuestionarnos y repensarnos en el hacer, porque los límites son móviles y corremos el riesgo de quedarnos más allá o más acá de ellos.

#### Redes y socios

Border trabajó en la cogestión de El Desnivel Espacio Escénico entre 2017 y 2018. Generó red con los colectivos: Trópico Intenso, Encuentro Latinoamericano de entrenamiento; *Dança a deriva*, Muestra Latinoamericana de Danza Contemporánea; ParMil Productora Artística; Persona Casa galería. E instituciones como el Centro Cultural de España en La Paz; la Secretaría Mayor de Culturas de La Paz, La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.







# RED ACIELOABIERTO

Red de festivales de danza contemporánea en espacios no convencionales

## ESPAÑA

Olot (Girona); Cádiz; Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Canarias); Bilbao; Zaragoza; Figueres (Girona); Ourense; Aracena (Huelva); Garachico (Tenerife, Canarias); Donostia; Maspalomas (Gran Canaria, Canarias); Sevilla Desde 2014

Contacto  
Natividad Buil  
[hola@redacieloabierto.com](mailto:hola@redacieloabierto.com)  
[www.redacieloabierto.com](http://www.redacieloabierto.com)

## FESTIVAL COLECTIVO/RED

### Qué es

Acieloabierto es una red de festivales de danza contemporánea en espacios no convencionales. Su principal misión es servir como canal de información, mecanismo de acercamiento y encuentro, plataforma para la construcción de proyectos y herramienta de visibilidad de la danza contemporánea en espacio público que consolide los proyectos culturales implicados.

### Qué busca

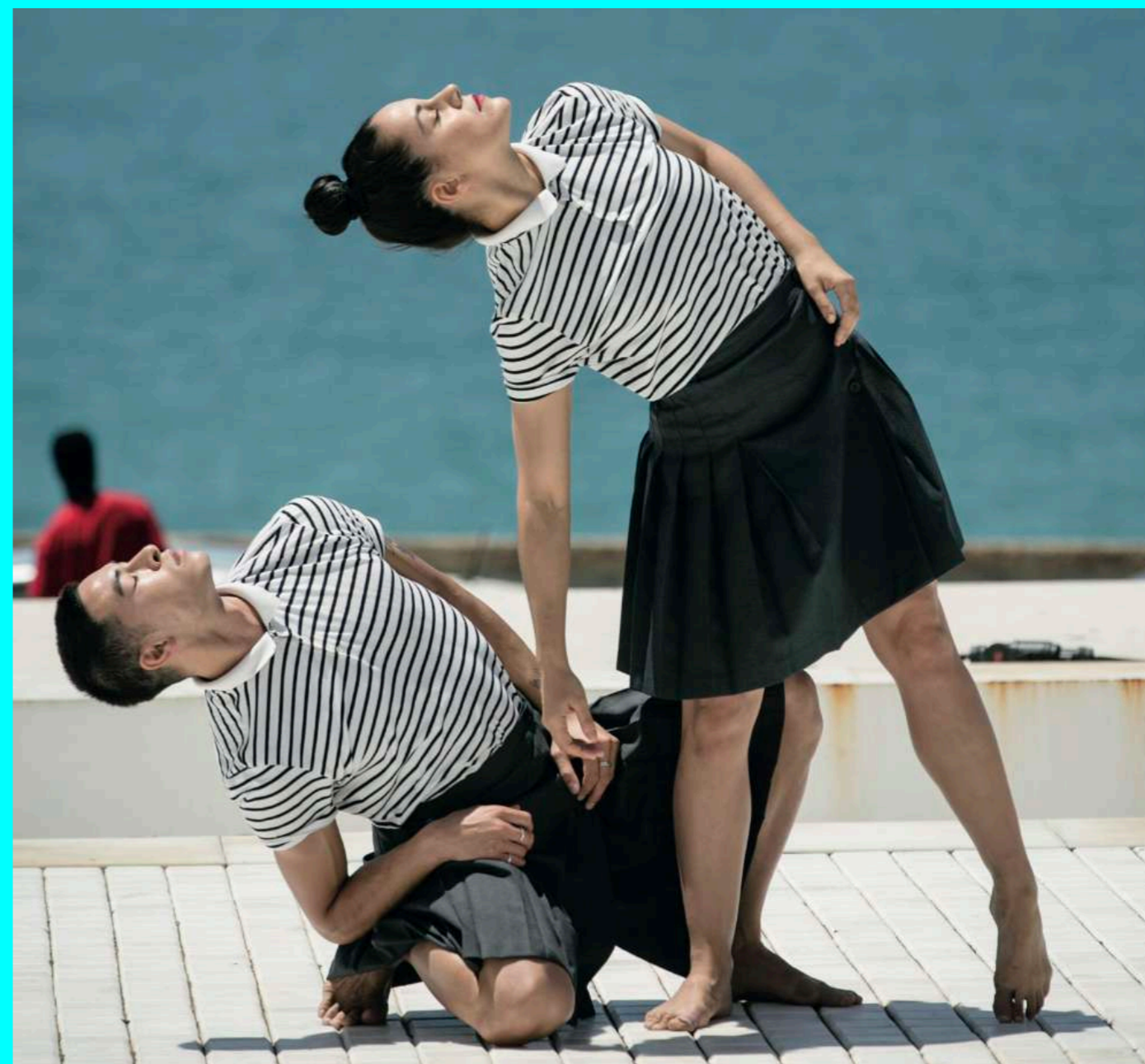
Proporcionar herramientas para la sostenibilidad de los festivales miembros y para su desarrollo artístico y organizativo. Visibilizar la danza contemporánea en espacio público. Dar voz al sector para generar representatividad.

### Qué hace

- Circuito Acieloabierto (para la circulación de piezas).
- Acuerdos de colaboración y cooperación (Certamen Solodos de Barva, Costa Rica; Certamen de Madrid, Certamen Masdanza).
- Giras internacionales en colaboración con redes (Anticorpi XL de Italia); con oficinas culturales, instituciones o estructuras (Japan Foundation, Sidance en Corea).
- Itinerarios formativos para las comunidades artísticas locales.

### Contexto

Tiene origen en las líneas de colaboración que durante años hemos mantenido muchos de los festivales que ahora la componemos. La apertura y generosidad de todos desembocó en espacios de trabajo común que se mantuvieron constantes, así que lo natural fue crear una estructura que los integrara, que facilitara su aparición y que permitiera participar en ellos a nuevos agentes del sector.



### Aportes

Permite la circulación de información, ideas y proyectos. Promueve el desarrollo de la danza. Posibilita trabajar de manera más profunda en el compromiso con el servicio público, con la danza contemporánea, con la consolidación de compañías y festivales y con la idea de que las obras conecten con la ciudadanía.

### Sobre la práctica

Estructura democrática (funcionamiento marcado por la confianza, afecto y generosidad de los miembros). La elaboración de materiales internos (código de buenas prácticas, manual ético, código deontológico, manual de justificación, etc.) que solidifica sus acciones. Credibilidad del proyecto dentro del sector.

### Proceso

De acuerdo con la evaluación interna se valora muy positivamente el funcionamiento democrático, la rendición de cuentas, la accesibilidad de la información, la clara definición de su misión, visión y valores, la fluidez con la que circula la información, la manera correcta en que funciona a nivel económico, la consecución de objetivos que se plantean, la resolución de obstáculos de manera eficaz y la capacidad de asumir nuevos retos.

### Desafíos

Fortalecimiento de la estructura.

### Redes y socios

Certámenes Coreográficos (Costa Rica, Madrid, Ourense, Canarias), Red Italiana Anticorpi XL.

# RED DE ARTES VIVAS

## COLOMBIA

Bogotá  
Desde 2009

Contacto  
Eloisa Jaramillo y Laura Wiesner  
[redartsvivas@gmail.com](mailto:redartsvivas@gmail.com)  
[www.redartsvivas.com](http://www.redartsvivas.com)

## FESTIVAL COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### Qué es

La Red de Artes Vivas es una organización independiente de artistas que lleva trabajando en proyectos de creación, curaduría, investigación, formación y circulación en el campo de las artes escénicas contemporáneas desde 2009, desde Bogotá, Colombia, y en red con organizaciones locales, nacionales e internacionales.

### Qué busca

Promover el intercambio regional y la circulación de conocimiento que se lleva a cabo desde las artes vivas. Impulsar procesos de creación escénica contemporánea. Desarrollar procesos de formación informal en artes vivas.

### Qué hace

Plataforma Pliegues y Despliegues: festival internacional que ha contado con seis ediciones a 2020.  
MovimientoBOG: programa de formación informal en estudios críticos de la danza.

### Contexto

La Red de Artes Vivas desarrolla sus iniciativas desde Bogotá, Colombia. Esta es una ciudad grande, heterogénea y compleja. Colombia es un país diverso, con una historia sociopolítica que lo ha convertido en un territorio herido y a la vez hermoso. Colombia queda en Latinoamérica, cuya construcción es el gran proyecto. A su vez, el contexto de este proyecto es el Sur (más allá del sur geográfico).



### Aportes

La Red de Artes Vivas es una plataforma que ofrece una alternativa en nuevos formatos y maneras de trabajo para los artistas de Bogotá. Ofrece posibilidades de formación para las personas que viven y trabajan en las regiones de Colombia. Teje en red con organizaciones internacionales, fundamentalmente latinoamericanas.

### Sobre la práctica

Hemos insistido muchos años en trabajar en red, esto quiere decir, de forma articulada con nuestros colegas de la región y también con el contexto cultural del que formamos parte. Tenemos prácticas ecológicas y defendemos la posibilidad de tener en cuenta un ecosistema y dinámicas de reutilización, reciclaje y regeneración en las actividades creativas y de gestión. Somos artistas por tanto nuestras prácticas de gestión tienen la sensibilidad de la creación, del cuidado y de la reconfiguración de nuevas posibilidades en el mundo.

### Proceso

Aunque hemos crecido mucho como artistas y como organización en los últimos años aún necesitamos fortalecernos en la dimensión administrativa, en la comunicación de nuestras iniciativas y en la consecución de recursos para nuestros proyectos. Somos una organización perseverante que desarrolla iniciativas significativas en nuestro contexto específico.

### Desafíos

La sostenibilidad a mediano y largo plazo. El fortalecimiento de las relaciones internacionales. La invención de nuevos formatos y maneras de circular el conocimiento generado desde las artes vivas.

### Redes y socios

Red de artistas ETC; Red Circular; Proyecto en Movimiento (RAV, FIDCU, FIDE); circuitos informales con plataformas latinoamericanas.

# REDESSUR

## Red de Espacios Culturales del Sur

Avellaneda, Buenos Aires, Resistencia, Tilcara;  
**ARGENTINA**. Cochabamba, **BOLIVIA**. Niteroi, San Pablo;  
**BRASIL**. Santiago de Chile, **CHILE**. Medellín, **COLOMBIA**.  
Guadalajara, México D. F., **MÉXICO**. Areguá, Asunción;  
**PARAGUAY**. Montevideo, **URUGUAY**. Caracas, **VENEZUELA**.  
Desde 2020

Contacto  
Francisco Benítez y Ana María Restrepo  
[redespaciosculturalesdelsur@gmail.com](mailto:redespaciosculturalesdelsur@gmail.com)

ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS  
GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA

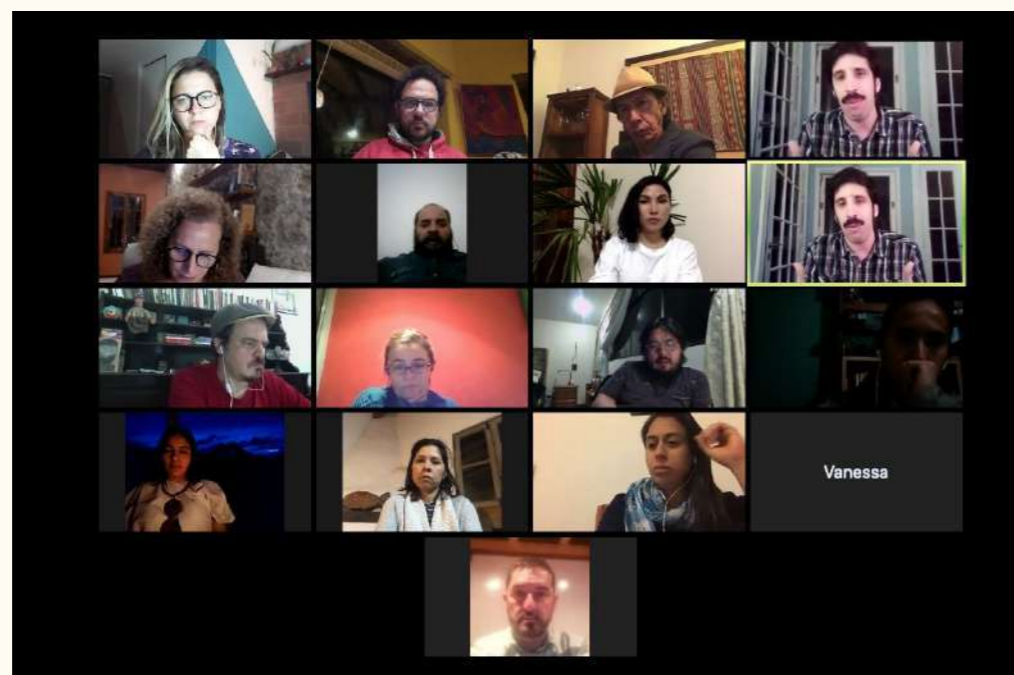
## COLECTIVO/RED

### Qué es

Somos diversos espacios y proyectos culturales con enfoque territorial y comunitario, con mirada transformadora, política, histórica y con perspectiva de género como anclaje fundamental para pensarnos en el presente y el futuro, inicialmente de Latinoamérica. Con la intención de generar redes análogas con las cuales articular fue que decidimos fortalecer nuestro trabajo conjunto mediante el impulso de la Red de Espacios del Sur. #RedEsSur

### Qué busca

La discusión ciudadana abierta sobre el momento actual y sus proyecciones a futuros posibles y deseables. La identificación, desarrollo y fomento de herramientas digitales abiertas y accesibles, para promover una mayor comunicación y acceso a contenidos. La circulación y promoción creativa de contenidos culturales y artísticos por los territorios físicos o virtuales, posibilitando el intercambio con los creadores y su sostenibilidad.



### Qué hace

Elaboración del Manifiesto RedEsSur y la Red Cura (presentación pública).  
Diálogos ciudadanos (Chiqui González, Cello Turino, Emergencias Culturales en América Latina en Cultura y Género).  
Encuentro de Cultura y Territorio Espacios Culturales de Cercanías.  
Charlas taller: Prácticas Colaborativas/ Nuevas Economías y Cultura Libre. Procesos de participación social y de construcción de gobernanza cultural en América Latina, con la participación de referentes de Bolivia, Colombia y Perú.

### Contexto

El proyecto/proceso de la RedEsSur se llevó a cabo en el marco de la pandemia y bajo la premisa de ser apoyo y conexión para los espacios y proyectos articulados; cada uno de ellos bajo su realidad, contexto (ciudad, región, país) y dificultades. Todas las acciones se realizaron de manera virtual, tanto de gestión como de acción y participación.

### Aportes

La RedEsSur está integrada por nueve países y veinte espacios culturales y propone el intercambio, la sinergia y amplificación de actividades pensadas y elaboradas en conjunto entre los diferentes proyectos. Su aporte está soportado en la diversidad, la mirada crítica y el trabajo colaborativo desde la diferencia y particularidad. En RedEsSur hay espacios comunitarios, proyectos académicos, redes culturales nacionales y plataformas digitales.

### Sobre la práctica

La calidad de los proyectos y espacios que la conforman, con impacto social y cultural en sus territorios. La mayoría de los miembros trabajan en rescatar y revitalizar el pasado (patrimonio cultural), accionando desde el contexto actual (presente), pero visionando un futuro más equitativo y brindando acceso y oportunidades a las comunidades con quienes trabajan. Si bien cada proyecto tiene sus fortalezas, la riqueza es que en conjunto se crean proyectos sinérgicos que suman más de lo que individualmente se podría realizar.

### Proceso

Hemos logrado realizar múltiples actividades en conjunto, con alto impacto, calidad y acceso libre. Los espacios de encuentro y construcción colectiva han sido lo más importante, teniendo en cuenta que somos una unión de diversos y potentes proyectos buscando pensar de manera articulada. Se ha logrado un nivel de reflexión latinoamericana y mayor alcance desde la visión colectiva. Aún falta organizarnos mejor e incluir referentes de otros países.

### Desafíos

El principal desafío es poder mantener la Red. Mantener la reflexión crítica y constructiva. Fortalecer los procesos internos de los proyectos y espacios que hacemos parte. Entrar en la agenda, las plataformas y la mirada latinoamericana como un proyecto/proceso que acompaña y participa en el crecimiento cultural de las ciudades y países.

### Redes y socios

mARTadero; Telartes; NAVE Coletiva Fora Do eixo; Club Cultural Matienzo; Cecual; Centro Cultural de España; Teatro Popular Oscar Niemeyer; El Cántaro BioEscuela Popular; RGC Ediciones; Centro Cultural Online Ártica; Centro Cultural Moravia; Parque Cultural Tiuna El Fuerte; Museo Terry, Tilcara; Comunicación y Cultura FLACSO; Cultura de Red Latam; Estudio Teorema Traza; Resistencia Cultura Libre Nariño; Red Teatral Sur; Red de Faros; Dispa Casa de Artes Tramadas.

# RED IBEROAMERICANA DE FESTIVALES DE VIDEODANZA

## REDIV

Buenos Aires, Córdoba, Posadas, Rosario;  
**ARGENTINA**. **BOLIVIA**. Fortaleza, Ribeirão  
Preto, Río de Janeiro; **BRASIL**. Bogotá,  
**COLOMBIA**. San José, **COSTA RICA**. **ECUADOR**.  
Madrid, Logroño; **ESPAÑA**. Oaxaca, **MÉXICO**.  
Asunción, **PARAGUAY**.  
Desde 2006

Contacto  
Ladys González  
[contacto@rediv.org](mailto:contacto@rediv.org)  
[www.rediv.org](http://www.rediv.org)

DANZA  
PERFORMANCE  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS  
VIDEODANZA

## FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

### Qué es

La Red Iberoamericana de Videodanza, REDIV, es una red de gestores, investigadores y artistas, que trabaja transversalmente a través de diversos proyectos y acciones de curaduría, difusión, formación, gestión, producción e investigación en torno a la videodanza. Esta Red tiene como antecedentes el Circuito Videodanza Mercosur (2005-2007) y el Foro Latinoamericano de Videodanza (2007-2016).

### Qué busca

Se diseña y actualiza en forma permanente a través de reuniones presenciales y virtuales. Nos interesa discutir y debatir los ejercicios de la horizontalidad. A través del trabajo en red accionamos prácticas y ensayos de laboratorio, como proceso de experimentación de formas de trabajo colaborativas. Apostamos a un cambio de paradigma: un hecho vivo permanente. Proponemos la estructura y el funcionamiento rizoma.



### Qué hace

La REDIV, cuyo eje principal es la videodanza, trabaja transversalmente a través de diversos proyectos y acciones de curaduría, difusión, formación, gestión, producción e investigación de videodanza, que se llevan a cabo de manera colaborativa. Actualmente, las instancias aliadas incluyen veintitrés festivales internacionales, tres proyectos académicos y diez colaboradores independientes.

### Contexto

El trabajo de articulación se desarrolla en la región iberoamericana, contando con la participación activa de diversos países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Paraguay. Así como distintas ciudades: Buenos Aires, Posadas, Córdoba, Rosario; Bogotá; Asunción; San José; Oaxaca; Fortaleza, Ribeirão Preto, Río de Janeiro; Madrid, Logroño.

### Aportes

Los aportes más relevantes tienen que ver con propuestas de formación vinculadas a experiencias formales y no formales, circulación de herramientas de sustentabilidad para la circulación de artistas, contenidos y muestras en los festivales y aporte significativo en la investigación y creación de conocimientos mediante publicaciones, encuentros, simposios.

### Sobre la práctica

- Articulación regional en función del contexto de cada participante, festival y actividades propuestas. Las perspectivas de curaduría, formación, visibilidad y alcance de las actividades siempre están comprometidas a la escucha de cada territorio, vinculadas a las necesidades y posibilidades de gestión institucional y no institucional.
- Comunicación: el desarrollo de herramientas de comunicación interna, difusión y visibilidad de la diversidad de actividades de videodanza que se desarrollan, de las diversas acciones especiales de REDIV y de los proyectos que se articulan en conjunto hacen de la comunicación una gran fortaleza de la red.
- Diversidad: la participación de festivales, así como también investigadores, artistas, creadores, de diferentes países y provincias/estados nos hace diversificar el tipo de propuestas, las acciones y su alcance, y los niveles de colaboración que cada participante puede aportar, generando un ritmo de trabajo propio que favorece a alcanzar los objetivos propuestos y los horizontes deseados.



### Proceso

La REDIV es un proyecto que está en constante transformación: esto constituye la red que de este modo nos encuentra en un modo sensible y de percepción. La diversidad de países y culturas nos encuentra en el enriquecimiento de la propia construcción. La práctica del cuerpo mediado en el contexto actual nos dio la posibilidad de encuentros y asambleas a partir de las que pudimos reflexionar y producir proyectos a largo plazo.

### Desafíos

Abordar desde la pluriculturalidad proyectos de formación vinculados a instituciones formales y no formales, metodologías de sustentabilidad que den cuenta del potencial de la articulación regional, en función de la vinculación territorial de cada festival y/o miembro. Crear estabilidad en la plataforma de encuentros, debates y actualizaciones del estado de situación de la danza en relación a la mediación tecnológica.

### Redes y socios

Actualmente, las instancias aliadas incluyen veintitrés festivales internacionales, tres proyectos académicos y diez colaboradores independientes. Durante tres años fue apoyado por Pro Helvetia, y durante el 2020 tres miembros de festivales recibieron apoyo para residencias y festivales por Iberescena.



# RED NACIONAL DANZASUR

## COLECTIVO/RED

### CHILE

Dividido en Zonas Norte, Centro y Sur.  
Desde 2016

Zona Norte: comprende las regiones II de Antofagasta, III de Atacama, IV de Coquimbo, XV de Arica y Parinacota.

Zona Centro: comprende las regiones V de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, VI del Libertador General Bernardo O'Higgins, VII del Maule, XVI del Ñuble.

Zona Sur: comprende las regiones VIII del Bío Bío, IX de La Araucanía, X de Los Lagos, XII de Magallanes y de la Antártica chilena, XIV de Los Ríos.

Contacto  
Verónica Toro Garrido  
[rednacional@danzasur.cl](mailto:rednacional@danzasur.cl)  
[www.danzasur.cl](http://www.danzasur.cl)

### Qué es

Red nacional que se formó en 2016 en los primeros encuentros zonales y nacional que organizó la Plataforma DanzaSur, una red de artistas-gestores vinculados, conformada por sesenta organizaciones de la danza a nivel nacional. En tres años de trabajo hasta la fecha hemos realizado diez encuentros zonales (Norte, Centro y Sur) y tres nacionales.

Mesas de trabajo temáticas: Mesa Comunicaciones, Mesa Política, Mesa Económica, Mesa Social, Mesa Universidad Libre.

### Qué busca

La reciprocidad, la colaboratividad y el valor de la comunidad de trabajo consciente y diverso. ¿Qué buscamos transformar? La valorización de la danza como bien social, considerando las condiciones políticas, económicas y sociales de los trabajadores de la danza; la falta de confianza en el empoderamiento colectivo, el aislamiento en vinculación territorial; y la acción independiente en un plan común nacional de acciones políticas, económicas y de difusión social.

### Qué hace

Reunir a los artistas gestorxs en danza de todo Chile, organizarnos. Otras acciones han sido los encuentros zonales y nacionales. También el Tarifario para Trabajadores de la Danza que sugiere valores mínimos para los distintos tipos de trabajo que realizan los artistas de la danza en Chile. Esta primera propuesta nace desde el trabajo colaborativo de la Mesa de Economía. Escena Contemporánea (primer documental de danza contemporánea en Sudamérica que registra y reflexiona sobre nuestro cuerpo identitario, la práctica y el contexto socio-cultural de la danza en un relato a voces de ciento treinta entrevistados de ocho países de la región). DanzaSur, Viaje por el Continente de las Maravillas es un libro-juego que invita a reflexionar sobre el material de acervo DanzaSur, viajando por un continente inabarcable de cuerpos, percepciones y cuestionamientos en torno a la danza contemporánea en Sudamérica.

### Contexto

El contexto es el territorial chileno, y vinculaciones internacionales con otras redes.

### Aportes

- Generar conexión y empoderamiento colectivo y regional entre artistas y gestores. Vinculación y generación de intercambio de herramientas en gestión y difusión de la danza.
- Se trabaja en torno a las dimensiones políticas, económicas y sociales de la danza.

### Sobre la práctica

Fortalezas: colaboratividad, respeto al trabajo de todxs, compromiso de participación en la red de parte de todxs lxs agentes gestxres de la danza chilena.

### Proceso

- Hemos llegado a un modelo de organización dinámico y orgánico, que incluye diversos tipos de trabajadores del ecosistema de la danza a nivel nacional. Actualmente estamos organizados por anillos de participación territorial, responsabilidad e interés de los agentes activxs.
- La red ha logrado tener autonomía y orgánica de mucho respeto que surge por trabajar por la desprecarización de nuestro sector, y también a nivel humano en Chile.



### Desafíos

Mantener la red como un tejido social potente que tenga incidencias en gestiones políticas a nivel gubernamental. Lograr un encuentro de redes a nivel latinoamericano.

### Redes y socios

Todas las agrupaciones, colectivos, redes y asociaciones de las cuales son parte cada una de los participantes de la red, por ejemplo Centro NAVE, Espacio Vitrina, Espacio Nimiku, Red Nacional de Espacios Autogestionados, Red Nacional de Artistas Escénicos, Red de Salas de Teatro.



# RED NACIONAL DE TEATRO COMUNITARIO

## COLECTIVO/RED

### ARGENTINA

CABA, Córdoba, La Plata, Mendoza, Oberá, Posadas, Salta, Santa Fe  
Desde 2002

Contacto  
Corina Busquiaz  
[webteatrocomunitario@gmail.com](mailto:webteatrocomunitario@gmail.com)  
[redteatrocomunitario.com.ar](http://redteatrocomunitario.com.ar)

### Qué es

La Red Nacional de Teatro Comunitario argentino reúne a más de cuarenta grupos en todo el país. Nace en 2002 fruto de esta nueva forma de intervenir en la vida pública y en la búsqueda colectiva de ideales comunes. El teatro comunitario reivindica las utopías y, por ende, la posibilidad de un mundo mejor. En contraposición al individualismo instalado por el capitalismo, trabaja en defensa del "nosotres" como construcción de ciudadanía y sentido de comunidad.

### Qué busca

La Red Nacional de Teatro Comunitario conecta, entrelaza y contiene a todos los grupos de teatro comunitario, con el fin de intercambiar experiencias e información; compartir, debatir problemáticas comunes y realizar acciones para difundir y fortalecer su crecimiento. En la Red impera la solidaridad, la confianza y el cuidado; nos crea un compromiso de superación y brinda espejos donde mirarnos, no para compararnos, sino para ayudarnos a crecer.



### Qué hace

La Red construye autoridad de igual a igual que se reconoce naturalmente, dada por la experiencia y el saber, ambos legitimados por el hacer. Traslada la dinámica de organización de los grupos a la organización de la Red. Se han realizado numerosos Encuentros Nacionales y Regionales tanto de teatro como de orquestas comunitarios. Asimismo, se trabaja en la gestión de vínculos tanto con otras organizaciones como con el Estado.

### Contexto

El teatro comunitario nace de los propios vecinos en comunidad y para la comunidad, de que toda persona es esencialmente creativa y que el ejercicio del arte produce transformación social. Su búsqueda estética aborda la comedia, la tragedia y lo épico desde lo colectivo. Es una forma de pensar, vivir y hacer política que no tiene filiaciones partidarias ni religiosas. Recupera el espacio público como escenario: la calle, los parques y las plazas.

### Aportes

La Red apoya y asesora a los grupos sobre la disciplina creativa y la gestión. Además del teatro los grupos desarrollan otros proyectos artísticos tales como orquestas y titiriteros comunitarios al tiempo que realizan actividades tales como pintar murales, grabar discos, escribir libros, etc. Todas acciones que se desarrollan desde el propio territorio que habita la comunidad que compone el grupo, tomando como ejes la memoria y la identidad.

### Sobre la práctica

Los grupos tienen entre treinta y doscientas personas, por lo tanto, en la temática de sus obras siempre aparece el nosotros, lo épico. Son heterogéneos e inclusivos ya que están integrados por gentes de todas las edades, religiones, profesiones, oficios y procedencias. Todos tienen un lugar, tengan cuatro o noventa años. Las experiencias de distintas edades se valoran en este intercambio. Todo el que participa asume un compromiso con lo artístico (ensayar, practicar, hacer funciones, etc.) y con las tareas organizativas. Son autoconvocados y autogestivos, generando sus propios recursos y buscando apoyos estatales y/o privados, sin perder su autonomía. Generan la aparición de un público nuevo, compuesto, en primer término, por el entorno familiar y social de quienes participan: el barrio, la fábrica, u otro espacio comunitario en el que el grupo haya nacido. En segunda instancia, un público de la comunidad en un sentido más amplio, ya que sus espectáculos tienen llegada a un gran sector de la población que habitualmente no frecuenta las salas de teatro.



### Proceso

El teatro comunitario se ha desarrollado en el interior del país y expandido a otros países. Numerosos estudiantes llegan para investigar esta práctica y se han escrito numerosos libros, publicaciones, tesis que dan cuenta de él. El arte ha dejado de encontrarse solo en las zonas céntricas y pasó a formar parte de la vida del barrio. Creando lazos al no competir por la conquista del mercado ni someterse a demandas externas.

### Desafíos

La fuerza de lo colectivo es enorme, ha crecido mucho y expandido la Red, no obstante, el mayor de los desafíos que enfrenta está ligado a que su práctica se visualice y valore en su dimensión artística. Quienes conducen los grupos son profesionales del arte y las producciones son de altísima calidad.

### Redes y socios

La Red se vincula con numerosas organizaciones sociales de Argentina e Iberoamérica. Junto a otras redes y grupos de teatro en comunidad fundó en 2008 la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad (Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, El Salvador, etc.). Ha impulsado la formación de grupos con la impronta argentina en Bilbao, Madrid, Zaragoza (incipiente Red Española) y Portugal. También se vincula con grupos en formación en París.





# REPIQUE POR MAFIFA

## Jornada de Teatro joven

### CUBA

Santiago de Cuba  
Desde 2017

#### Contacto

Margarita Borges Hernández

[mborgesteatro@gmail.com](mailto:mborgesteatro@gmail.com)

Facebook: [Jornada de Teatro Joven](#)

[Repique por Mafifa](#)

PERFORMANCE  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

## FESTIVAL

### Qué es

Evento que provoca tanto el diálogo transgeneracional y abierto como el rescate y resemantización del patrimonio cultural, la historia y la memoria colectiva. Promueve el teatro de última hora a partir del concepto de lo "joven" por su construcción o experimentación escénica reciente, sin distinción de edad, incluyendo en su programa diversos formatos teatrales contemporáneos así como un espacio para la teoría y el análisis.

### Qué busca

Propiciar el encuentro y el intercambio de experiencias entre profesionales del teatro que desarrollen un trabajo interesante y valioso dentro del terreno de la escritura, de la investigación y de las prácticas escénicas contemporáneas. Contribuir a la formación de pregrado y postgrado de estudiantes de teatro y arte. Visibilizar proyectos no profesionales que cuenten con potencialidades para consolidarse artísticamente.

### Qué hace

Fueron concretados paneles teóricos con la presencia de teatristas de alto nivel, desarrollados talleres de creación de impacto en la comunidad y visibilizados proyectos no profesionales de la Asociación Hermanos Saíz de Cuba. Se ha contribuido a la formación docente de estudiantes de teatro. Se promovió la firma de un convenio de trabajo entre el Estudio Teatral Macubá y el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oriente.

### Contexto

De carácter anual y nacional hasta su tercera edición, no así a partir de la cuarta que tendrá lugar en el 2021 y que marcará una tendencia bienal e internacional, este evento se desarrolla entre los meses de marzo y mayo, tomando como pretexto fechas históricas, temas o acontecimientos urgentes que ameriten ser dedicados al debate y a la reflexión teórica. Cuenta con fuerte apoyo institucional y repercute en el panorama teatral cubano desde su contexto geográfico de provincia.

### Aportes

Contribuye al intercambio de experiencias y perspectivas escénicas, al diálogo abierto entre maestros y alumnos de teatro y al enriquecimiento del panorama escénico de la localidad Santiago de Cuba y de la isla en sentido general, con una proyección universal. Permite visibilizar a los futuros profesionales de nuestro teatro nacional, desde su ámbito de formación académica, así como a proyectos jóvenes no profesionales de alta calidad estética.

### Sobre la práctica

Es promovido por el Estudio Teatral Macubá, grupo representativo de la localidad santiaguera y del teatro cubano contemporáneo, liderado por la maestra de actuación, Premio Nacional de Teatro, Fátima Patterson. El fuerte apoyo institucional con que cuenta se amplía en cada edición con nuevas alianzas. Entre las instituciones que patrocinan el evento se encuentran los Consejos Provincial y Nacional de Artes Escénicas, la Asociación Hermanos Saíz que reúne a jóvenes artistas cubanos, la Sociedad Cultural José Martí, la Universidad de Oriente, la Academia de Actuación y la filial de la Universidad de las Artes así como la Dirección Provincial de Cultura en Santiago de Cuba. Se considera por la crítica especializada un evento *in crescendo* que ha ganado fuerzas por su postura abierta al diálogo y su defensa de valores autóctonos culturales de identidad, patrimonialidad, discursos de género, a favor de la diversidad, el medio ambiente y la igualdad de razas.

### Proceso

El evento ha sido acogido por la comunidad teatral cubana de forma positiva y gratificante. Ha cumplido sus objetivos, trazados según las perspectivas de cada edición, sin perder de vista la necesidad de crecer *online* y en plataformas internacionales. Se ha convertido en uno de los tres eventos teatrales que promueve el Consejo Provincial de Artes Escénicas en Santiago de Cuba como parte de su agenda de interés y en evento protegido por el Consejo Nacional de Artes Escénicas de Cuba.

### Desafíos

De promoción y producción. El principal desafío reside en lograr la internacionalización del proyecto, aun con la precariedad del presupuesto con el que se produce cada edición.

### Redes y socios

Consejo Provincial de Artes Escénicas; Asociación Hermanos Saíz; Centro de Investigación y Documentación de Artes Escénicas en Santiago de Cuba; Sociedad Cultural José Martí.



# RESIDENCIAS PARAÍSO

Colectivo RPM

## ESPAÑA

Galicia  
Desde 2017

### Contacto

Caterina Varela  
[rpmcolectivo@gmail.com](mailto:rpmcolectivo@gmail.com)  
[www.colectivorpm.gal/residenciasparaiso](http://www.colectivorpm.gal/residenciasparaiso)

## PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

### Qué es

Programa de residencias artísticas para las artes vivas diseñado por Colectivo RPM, en diálogo con numerosos teatros y espacios culturales de Galicia, que ha cumplido en 2020 su cuarta edición.

### Qué busca

- Ofrecer espacios de residencia artística para la investigación y creación.
- Tejer redes de colaboración interinstitucional para las artes vivas en Galicia.
- Dar soporte a la comunidad artística más periférica, vinculada a lenguajes híbridos.

### Qué hace

En cuatro años de programa (2017-2020) hemos podido acompañar alrededor de treinta y cinco proyectos en residencia, de entre dos y tres semanas de duración, con distintas actividades de programación expandida para las comunidades. Al finalizar cada año de programa realizamos un encuentro anual abierto al público con todos los residentes en el que combinamos la apertura de los procesos con distintos temas transversales a las artes vivas a abordar juntas.



### Contexto

El programa nace desde Colectivo RPM, un colectivo de artistas vinculadas a la danza y la *performance* que se unen para generar proyectos que mejoren el contexto de las artes vivas en Galicia, más allá de sus prácticas artísticas propias. Para construir Residencias Paraíso tejen una red de teatros y otros espacios culturales cómplices que colaboran bajo un mismo paraguas sostenido desde Colectivo RPM como espacio independiente.

### Aportes

Colectivo RPM introduce las lógicas de residencia artística como espacios para la investigación, dentro de teatros del territorio que no acostumbran a plantear su actividad más allá de la exhibición. También damos apoyo a un perfil de artistas más periférico que no puede acceder casi a recursos públicos. Un apoyo tanto por la transmisión de recursos como por la visibilidad en un territorio en el que son más invisibles de lo que nos gustaría.

### Sobre la práctica

Contiene el concepto de interinstitucionalidad. Está diseñado y coordinado desde un colectivo de artistas expandidos (en donde convive la práctica artística propia y proyectos en común).

### Proceso

Nos gustaría pensar que Residencias Paraíso ocupa un lugar para las artes vivas en Galicia. Creemos que sigue siendo necesario apoyar al artista menos convencional y, a menudo, menos visible y con menos acceso a los recursos, y hacerlo a través de la "ocupación" temporal del teatro como espacio que habría de contener muchas capas distintas. Con todo, el gran objetivo de normalizar la práctica de residencia artística en nuestro contexto, todavía está lejos. En la evaluación interna, a veces tenemos la sensación de ser un "puñado" de artistas haciendo política cultural contra viento y marea. Nuestra potencia artística —aquella que nos permite imaginar posibles también en proyectos de este tipo— muchas veces se ve aplastada por la gestión convencional con todo lo que ello supone.

### Desafíos

- Colocar a la comunidad artística como verdadera protagonista del diseño de política cultural.
- Destronar la producción como eje central de los recursos dedicados a las artes vivas.

### Redes y socios

Solo hemos trabajado en colaboración con otros pares en el capítulo de Cruceiros Paraíso —apartado del programa en el que apoyamos a artistas en residencia fuera del territorio— con El Graner (Barcelona).



# SALA DE PARTO

Programa de creación para artistas emergentes

## PERÚ

Lima  
Desde 2013

Contacto  
Alejandro Clavier  
[aclavier@teatrolaplaza.com](mailto:aclavier@teatrolaplaza.com)  
[saladeparto.com](http://saladeparto.com)

## PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### Qué es

Este programa de Teatro La Plaza está dirigido a directoras, coreógrafas o músicas autoras de sus propios contenidos, y dramaturgas que estén interesadas en la creación a partir del espacio de ensayo. Mujeres de diversas identidades sexuales, desde los 18 años, sin límite de edad, que residan en Lima y que estén interesadas en desarrollar su próxima obra desde cero en el marco de un proceso exigente y de larga duración.

### Qué busca

Reconocer, a través del arte escénico, la visión de las mujeres y las personas con identidad sexual disidente sobre sus sociedades.  
Reflexionar sobre las dinámicas de poder y relaciones humanas en los procesos creativos.  
Cuestionar cómo los medios de producción influyen en nuestros procesos creativos.  
Promover procesos creativos que puedan revelar el carácter ritual a partir de lo que sucede en el espacio de ensayos, más allá de las historias.



### Qué hace

Cada participante desarrollará los primeros avances de un producto escénico que será mostrado en el Festival Sala de parto 2021. El programa involucra talleres breves con otros creadores de Perú y el mundo, encuentros con profesionales de distintas disciplinas para la línea de debates contemporáneos, espacio de ensayo, un aporte de 830 dólares para gastos en la investigación y acompañamiento desde lo artístico y la gestión.

### Contexto

Un porcentaje reducido de programas formativos se concentran en la dirección y dramaturgia. Los estímulos económicos (privados o públicos) para las artes son limitados y apoyan principalmente la producción, pocas veces la formación e investigación. Existen escasos programas formativos de naturaleza internacional y plataformas de exhibición para las creaciones escénicas peruanas, tanto a nivel nacional, como internacional o digital.

### Aportes

El programa brinda herramientas que motivan la reflexión e investigación en miras a desarrollar en les participantes el doble perfil de directores/dramaturgues. El programa asume el costo total de la propuesta, que incluye desde la capacitación hasta la exhibición de los proyectos en el Festival. El carácter internacional del programa brinda a les participantes una mirada a las artes escénicas de la región y la posibilidad de formar redes.

### Sobre la práctica

Sala de parto forma parte de Asociación Cultural Drama, una organización con una marca dedicada a la producción de espectáculos dirigidos a un amplio público llamada "Los productores", que genera utilidades que, en un mundo sin pandemia, permiten generar los recursos para cubrir el presupuesto de proyectos como Sala de parto, que no tiene ingresos significativos. Responde a lo que humildemente consideramos pueden ser los puntos a mejorar en la práctica creativa en las artes escénicas de Lima a partir de la experiencia de ocho años acompañando procesos creativos y formativos de autores y autoras peruanas. El programa está dirigido a mujeres y personas de disidencias sexuales y la curaduría de los contenidos de las clases y talleres tiene enfoque de género.



### Proceso

El programa ha ido tomando forma según las necesidades de un sector dinámico y en desarrollo, buscando su lugar dentro del panorama de las artes escénicas en el Perú. El principal aprendizaje en siete años ha sido priorizar el proceso por encima de los resultados, lo que nos ha llevado a este nuevo diseño del programa que propone iniciar un proceso de investigación y reflexión desde cero para desarrollar un proyecto durante un año y nueve meses.

### Desafíos

El desafío está en el modelo de gestión que sostiene un programa como este. Nuestra organización genera ingresos a través de las utilidades hechas por la venta de entradas a espectáculos de gran formato. Con la crisis del Covid-19 y las salas cerradas estamos explorando caminos para la creación de contenido audiovisual que pueda sostener la operación.

### Redes y socios

Fundación Teatro a Mil (Chile); Royal Court Theatre (Londres); Incubadora - Nuevas Obras (Buenos Aires); British Council; Goethe Institut.

### BRASIL

Rio de Janeiro  
Desde 2017

Contacto  
Paulo Mattos  
[producao@segundablack.com.br](mailto:producao@segundablack.com.br)  
[www.segundablack.com.br](http://www.segundablack.com.br)

#### O que é

Vencedor do 31º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, na Categoria Inovação, o projeto Segunda Black tem como objetivo realizar ocupações artísticas no formato itinerante em equipamentos culturais no Rio de Janeiro. A Segunda Black é um espaço de encontro, pesquisa, troca de saberes e apresentações de experiências cênicas de artistas negros.

#### Intenções

- A Segunda Black tem como propósito realizar uma interface crítica entre performances, público e pensadores.
- Propiciar uma visibilização de trabalhos artísticos e seus executantes.
- Fomentar e criar uma rede de profissionais artísticos e técnicos negros e negras.

#### O que faz

- Apresentações artísticas com debates sobre o processo de construção e pesquisa do trabalho apresentado.
- Desenvolver mostras, festivais e encontros que possibilitam uma troca entre diversas gerações, para pensar o teatro negro brasileiro.
- Potencializar espaços de resistência e relevância para o cenário cultural do Rio de Janeiro.



#### Contexto

O Rio de Janeiro foi palco de um dos movimentos teatrais mais importantes da história do país: TEN – Teatro Experimental do Negro, idealizado por Abdias do Nascimento. O TEN fortaleceu a criação de muitos movimentos teatrais. Apesar desse histórico, o teatro negro atravessa uma fase marcada pela falta de patrocínios e políticas públicas, onde há necessidade nos organizarmos para subverter a desigualdade existente.

#### Contributos

- Potencializar espaços históricos relacionados à cultura negra.
- Formação de públicos.
- Fortalecimento de redes entre equipamentos culturais, artistas e técnicos.

#### Sobre a prática

A Segunda Black contribui para subversão na estrutura cultural do Rio de Janeiro, onde o Teatro Negro, mesmo com um grande público, prêmios e excelentes críticas, não usufrui de estímulos econômicos dos setores públicos e privados. Contribui para organização dos artistas e técnicos na realização do seu ofício. Confronta o racismo nas artes e na sociedade.

#### Percurso

A partir desse núcleo de pensamento, atingimos de forma ampla um fazer artístico, onde colocamos uma certa luz nas questões específicas dos artistas e técnicos negros, afetando a sociedade de uma forma ampla. A Segunda Black propicia um espaço que aquece o serviço cultural do Rio de Janeiro, que nos últimos anos se estabeleceu num processo de esvaziamento.

#### Desafios

Expandir-se no território, ampliar as redes nacionais e internacionais e ter um espaço próprio.

#### Redes e parceiros

Segunda Preta (Belo Horizonte), Segunda Crespa (São Paulo) e A Cena Tá Preta (Salvador).



# SELVÁTICA AÇÕES ARTÍSTICAS

Espaço Cultural Casa Selvática

ESPAÇO  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS  
ESPAÇO CULTURAL  
COLECTIVO/REDE

## BRASIL

Curitiba  
Desde 2011

Contacto  
Gabriel Machado  
[selvaticacoesartisticas@gmail.com](mailto:selvaticacoesartisticas@gmail.com)  
[selvatica.art.br](http://selvatica.art.br)

### O que é

Selvática Ações Artísticas é uma experiência híbrida de coletivo, produtora, espaço artístico, plataforma criativa de gestão compartilhada, residência e intercâmbio. Uma experiência sempre em mutação coabitando diferentes formatos. Através da Casa Selvática articula práticas artísticas e pedagógicas de permeabilidade entre estética e política, tendo como principal investigação a revisitação do conceito de cabaré.

### Intenções

Criação de um espaço de liberdade e acolhimento às questões relevantes a comunidade LGBTQIA+, questões raciais e de povos originários.  
Revisitação, reinvenção e atualização da linguagem do Cabaret, entendendo-o como um território fronteiro - de laboratório artístico, de discussão política e de palco para dissidências e novas ficções.  
Fortalecimento de redes de criação e cooperação entre artistas cabareteiros do mundo.



### O que faz

Residência "A Reinvenção do Cabaret" (realizada desde 2015 em diferentes edições e cidades. Em 2018 contou com apoio do Iberescena, recebendo artistas do Brasil, Colômbia, México e Argentina na Casa Selvática).  
MICU - Mostra Internacional de Cabaret (seria realizada em Março de 2020, mas devido a pandemia foi transferida para 2021).  
Atividades contínuas: Maganize Fancha, SapaCine, Tarde Preta, Clube do Desmonte, Cabaré Voltei.

### Contexto

Estamos em Curitiba, uma das capitais mais conversadoras do Brasil. O espaço está localizado no Bairro Rebouças, antigo setor industrial da cidade de Curitiba até o início da década de 1970. Hoje é altamente reconhecido na cidade pelo trabalho de prostituição de pessoas trans em algumas de suas ruas, circunvizinhas à Casa Selvática.

Contributos.

Formação, difusão e fortalecimento da linguagem do cabaré no Brasil, atualizando-o em relação a outras práticas do fazer contemporâneo.

Fortalecimento de redes de cooperação entre artistas cabareteiros, como por exemplo a criação da Liga Internacional de Cabaret e de programas de residência específicos a esta linguagem.

A Casa Selvática é hoje um dos principais espaços de acolhimento às questões relevantes a comunidade LGBTQIA+.

### Sobre a prática

Desenvolvemos uma pesquisa particular em relação ao estudo e a prática do cabaré através de espetáculos, oficinas, publicações e residências. São nove anos de convívio com a cidade de Curitiba. Nove anos de uma programação contínua produzida quase em sua totalidade de forma independente, valorizando o intercâmbio e a troca entre artistas e público. O espaço se organiza a partir de uma gestão compartilhada entre a Selvática Ações Artísticas e quinze artistas residentes que se revezam em diferentes funções e pesquisas artísticas. O espaço se mantém quase exclusivamente da programação cultural ali desenvolvida: oficinas, espetáculos teatrais, mostras de artes, exposições, festas performáticas e residências. Sem ser a sede de um coletivo de artistas cuja poética é comum, mas sim um ambiente onde diferentes poéticas se entrecruzam, a Casa Selvática é principalmente um reduto para nossas utopias.

Investigamos novos formatos para a produção de conhecimento e busca a produção de uma arte contemporânea que esteja comprometida com a realidade brasileira e latino-americana, além da



construção de um espaço para a experimentação, para a permeabilidade entre as linguagens artísticas, o hibridismo, a processualidade e a descentralização.

### Percurso

O que nossa experiência até aqui nos mostra é que a Casa Selvática é um organismo vivo. Com isso queremos dizer que nesses nove anos descobrimos que não se tratava mais exclusivamente de nossos desejos e ambições artísticas enquanto artistas, mas sim de construir espaços de liberdade onde artistas, comunidade e público se encontrem em práticas imbricadas de criação e convivência.

### Desafios

Futuro? Costumamos dizer que coletivo/coletividade é sempre um exercício, não é algo dado, algo pronto. É deslocamento, é estarmos abertas/abertos ao conflito constantemente. Esse sempre foi e continua sendo nosso principal desafio: existir, re-existir coletivamente. No contexto brasileiro, de desgoverno e ataques e golpes midiáticos e políticos, o nosso exercício tem sido principalmente nos mantermos vivas e juntas, não recuar e não ter medo.

### Redes e parceiros

IBTE, Instituto Brasileiro Trans de Educação (BR); Grupo Dignidade (BR); Coletivo Cássia Mulheres que amam mulheres (BR); Coletivo Não-binário de Curitiba (BR); Cabaret Mistério (MX); Las Reinas Chulas (MX); UNESPAR-FAP.

# TALLER EXPERIMENTAL DE TEATRO

TET

ESPACIO CULTURAL  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## VENEZUELA

Caracas  
Desde 1972

Contacto  
Jariana Armas  
[centrotet@gmail.com](mailto:centrotet@gmail.com)  
[www.centrotet.com.ve](http://www.centrotet.com.ve)

### Qué es

Somos una asociación civil sin fines de lucro con cuarenta y siete años de trayectoria dedicada a la animación sociocultural, a la capacitación de hacedores de teatro y a la promoción cultural de las artes escénicas en general.

### Qué busca

- Crear espacios para la formación del actor y proyectos de animación sociocultural para niños, adolescentes y adultos.
- Promover el desarrollo de distintas líneas de investigación dentro de las artes escénicas donde se indague en la relación experimental entre acto dramático y espectador.
- Explorar diferentes expresiones del vivir social de nuestro país y su historia de manera de crear una expresión propia.



### Qué hace

- En nuestra gestión hemos desarrollado tres líneas de acción:
- La formación artística y creativa enfocada al oficio del actor y el hacer teatral.
  - La investigación y realización de proyectos creativos que nos conecten con nuestra comunidad.
  - La autogestión de un espacio cultural sin apoyos estatales o privados.

### Contexto

Nuestro proyecto se inserta en la comunidad de la Parroquia San Pedro. Formamos parte de las instituciones que intentan sostener un programa de actividades culturales para toda la ciudad de Caracas y sus alrededores, a pesar de las dificultades económicas, políticas y sociales.

### Aportes

Programación permanente de puestas en escena, conciertos, danza, exposiciones y talleres; siendo generadores de alianzas entre instituciones, agrupaciones y profesionales del arte. Ofrecemos puestas en escena de alta calidad que invitan a la reflexión y a una mirada distinta sobre nuestro contexto. Desde hace treinta años desarrollamos el Centro de Formación Actoral, una de las principales escuelas no formales de artes escénicas del país.

### Sobre la práctica

- Contamos con una infraestructura que nos permite desarrollar talleres para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos; exposiciones, funciones de teatro y danza, clases magistrales y ofrecer un espacio de estudio e investigación con una duración de tres años dentro del Centro de Formación e Investigación Actoral.
- Desarrollamos prácticas de autogestión estableciendo vínculos con instituciones dentro y fuera del país.
- Existe un equipo de trabajo capaz de asumir distintas tareas relacionadas con la producción, el diseño, la puesta en escena, la docencia, la gerencia y la investigación.

### Proceso

A pesar de no contar con subsidios del Estado o de aportes fijos de instituciones culturales, el grupo se sostiene en las distintas circunstancias en las que se gestan los proyectos creativos. Se establece un vínculo sólido con los jóvenes que ingresan al taller de formación, se les transmiten disciplina y principios de trabajo, permitiendo la continuidad del proyecto en las distintas épocas durante estos cuarenta y siete años.



### Desafíos

Abrir posibilidades para el desarrollo de actividades fuera de nuestras fronteras, establecer intercambios con otras instituciones y enriquecer los vínculos ya creados. Mantener nuestra sede, generar una programación para la comunidad y para la ciudad. Proponer proyectos de alta calidad que respondan a las necesidades de investigación desde una óptica propia, respetando los impulsos creativos individuales y colectivos.

### Redes y socios

Orquesta Barroca Simón Bolívar; Camerata de Caracas; Universidad Central de Venezuela; Universidad Experimental de las Artes; Colegio San Pedro; Escuela Nacional César Rengifo; Escuela de Teatro Musical de Petare; Teresa Danza Contemporánea; Sieteocho Danza; Colectivo AMAKÁ; Teatro La Bacante; Organización Nelson Garrido; Fundación Nacional de Circo; Alianza Francesa de Caracas; Gimnasio de Actores; THOT Danza Butoh, entre otros.



# TEATRO DE TÍTERES ARMADILLO

COLECTIVO/RED  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN

## GUATEMALA

Quetzaltenango  
Desde 1998

Contacto  
Guillermo Santillana  
[santillanah@yahoo.com](mailto:santillanah@yahoo.com)  
[www.teatroarmadillo.com](http://www.teatroarmadillo.com)

ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

### Qué es

Es un proyecto itinerante donde convergen el trabajo escénico, plástico y audiovisual, con un enfoque especial en la exploración del lenguaje de teatro de objetos y marionetas. Una reunión de intenciones y visiones que busca nutrirse de las riquezas, complejidades y contradicciones del contexto cultural de sus integrantes.

### Qué busca

Crear un espacio de autoformación, de indagación, de investigación profunda y comprometida con la memoria común, con el momento en el espacio y el tiempo; a partir del tratamiento de elementos y materiales locales hasta la puesta en escena de historias donde se mezcla el teatro y la animación de objetos, como formas alternativas para el diálogo, la reflexión, la crítica y el intercambio.

### Qué hace

- Investigación, experimentación, creación y difusión de espectáculos de teatro, títeres, cine y animación de objetos.
- Ciclos formativos de creación colectiva e interdisciplinaria con grupos comunitarios, donde niñas, niños, jóvenes y adultos son protagonistas en cada etapa de estos procesos.

### Contexto

Guatemala es un país predominantemente rural, con enormes contrastes y desafíos, con una historia de situaciones violentas que han acentuado la pobreza, el racismo, la migración y la criminalización de la lucha por la justicia y la defensa de la tierra. Y a la vez, una riqueza de conocimientos, pensamientos, historias, expresiones y formas de percibir la vida. Es en esta región rural donde se enfoca mayoritariamente el trabajo de este proyecto.



### Aportes

En los lugares donde se ha desarrollado, el proyecto ha privilegiado el trabajo colectivo, la visibilización de la complejidad y fuerza de los diferentes contextos para la expresión de ideas y la transmisión de conocimiento. La apertura a la posibilidad de recordar, proponer y cuestionar desde el lenguaje escénico todo eso que históricamente ha sido limitado o condenado. El espacio alternativo para encontrarse, escucharse y dialogar.

### Sobre la práctica

Acto Comunitario:

- La creación y propuesta artística como acto comunitario. La participación colectiva desde la diversidad de visiones, experiencias e idiomas, como riqueza y fortaleza, no como barrera.

Gestión Cultural:

- El intenso trabajo de gestión cultural para la continuidad ininterrumpida de acciones del proyecto a través de casi veintidós años ante la ausencia absoluta de programas o aportes gubernamentales destinados al desarrollo, investigación o creación artística.

No limitar, no fronteras:

- La exploración e hibridación de una diversidad de lenguajes artísticos en relación a la naturaleza misma del propio proyecto que busca indagar en los objetos, desentrañar su memoria y despertarlos a la vida. Mismos objetos de donde surgen las historias que llevamos a la escena o a una pantalla. Sin la limitante del uso exclusivo

de espacios tradicionalmente preparados para el teatro, más bien adaptando los trabajos a toda clase de espacios no convencionales y preparados para la itinerancia.

### Proceso

El proyecto ha sido un laboratorio permanente, una escuela viajera y autodidacta de los lenguajes escénicos para quienes lo han integrado en sus diferentes etapas. Muchas personas y grupos han sido influenciados hacia la investigación, creación y práctica con objetos y formas animadas visibilizando sus contextos y ritualidades. Se ha logrado desencasillar el arte de las marionetas o títeres como exclusivo de la niñez.

### Desafíos

Seguir encontrando personas e instituciones dispuestas a aliarse a este proyecto y sus objetivos, para seguir desarrollando un trabajo de creación que sirva para cuestionarnos y para asombrarnos. Un teatro donde podamos ver plasmadas algunas imágenes de nuestros sueños profundos y mayores contradicciones, que esté siempre alejado de cualquier encargo que atente contra nuestras motivaciones.

### Redes y socios

Helvetas Swiss Intercooperation; Broederlijk Delen; Artzénico Teatro; Proyecto Escénica Poética; One Drop Foundation; Proyecto Cuarta Llamada del Teatro Municipal de Quetzaltenango; Paz Joven Guatemala.

# TEATRO DE TÍTERES GUACHIPILÍN

## ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### NICARAGUA

Managua  
Desde 1980

Contacto  
Gonzalo Cuellar  
[guachipilin@gmail.com](mailto:guachipilin@gmail.com)  
[www.guachipilin.org](http://www.guachipilin.org)

#### Qué es

Agrupación Nicaragüense de Teatro y Títeres Guachipilín nace en 1980 con el propósito de crear un espacio recreativo, didáctico y educativo para nuestra niñez. Al mismo tiempo ofrecer una oportunidad a los jóvenes y crear un movimiento de teatro para infancia y juventud capacitando jóvenes artistas.

#### Qué busca

El primer objetivo es la formación de una agrupación profesional de teatro y títeres con el propósito de brindar a nuestra niñez una recreación profesional y de calidad basada en la identidad cultural; y el segundo es la conformación de un movimiento teatral a partir de la formación de jóvenes titiriteros que vayan a conformar o a crear nuevas agrupaciones.



#### Qué hace

- La primera acción fue la creación del espacio en la televisión, que al conformarse el grupo se desarrolla a partir de giras con una proyección del trabajo a nivel nacional.
- La segunda acción fue la creación de un espacio de formación de actores y titiriteros, que durante los cuatro años que estuvimos en la televisión funcionó como un centro de capacitación y luego como centro de formación itinerante en el cual se van formando jóvenes de acuerdo a la necesidad de incorporarlos al grupo Guachipilín.
- La siguiente acción fue crear una escuela que duró cuatro años de la que se graduaron cinco titiriteros actores.

#### Contexto

El contexto en el que se desarrolla este proyecto abarca cuarenta años, con tres fases: la etapa de la consolidación de la agrupación durante el gobierno del FSLN. La posterior llegada de la posguerra, el gobierno neoliberal y el recorte a la cultura, con el inicio de la capacitación y desarrollo artístico. Por último, a partir del año 1999 y el huracán Mitch, con un nuevo recorte a los proyectos culturales, el vuelco a la autogestión y sustentabilidad a partir de la diversificación de servicios artísticos.

#### Aportes

- Cuarenta años de labor ininterrumpida nos permitieron visibilizar y promocionar las artes escénicas para infancia y juventud en Nicaragua y Centroamérica.
- Aportamos a la creación de un movimiento de teatro y títeres incidiendo en la creación de ocho agrupaciones que actualmente existen.
- Haber posicionado el teatro de títeres en la sociedad nicaragüense comprometido con la recreación y la educación, proyectándolo en teatros y espacios diversos, además de vincularlo al sistema educativo, capacitando a miles de maestros y pedagogos

#### Sobre la práctica

- Contar con un equipo multifuncional y apasionado con formación académica y práctica.
- Diversificar nuestro trabajo habilitó la creación de un amplio mercado con una dinámica de oferta y demanda que nos permitió la autosustentabilidad.
- Contar con local propio con espacios de laboratorio y ensayos, centro de capacitación y oficina administrativa además de medios logísticos propios.



#### Proceso

La primera etapa de subsidio estatal en la que se hizo énfasis en la capacitación del equipo fundador. La segunda etapa, nos permitió enfrentar la administración de proyectos. La tercera etapa de autosustentabilidad, en la que desarrollamos una visión autónoma e independiente: el acceso de nuestra población infantil y juvenil a su patrimonio artístico cultural vivo.

#### Desafíos

Entre muchos desafíos, consideramos uno de los más importantes la consolidación de un Centro Cultural con énfasis en infancia y juventud, integral e inclusivo, que cuente con espacios de capacitación para creadores de Nicaragua y Centroamérica, con una sala de presentaciones y espectáculos, y un centro de documentación especializado en arte, niñez y juventud. Ese es uno de nuestros grandes sueños.

#### Redes y socios

- Sistema Sandinista de Televisión; Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura; Instituto Nicaragüense de Cultura; Asociación Internacional de Teatros para infancia y juventud capítulo Nicaragua; Unión Internacional de la Marioneta; Unima Nicaragua.
- ONG: Children, Suecia, Canadá y Noruega. Agencia Danesa para la Cooperación Internacional, [Danida]; Agencia Finlandesa de Desarrollo Internacional [Finnida]. Centro Cultural de España en Nicaragua; La casa Benjamin Linder y el Teatro Nacional Rubén Darío.



# TEAT(R)O OFICINA UZYNA UZONA

COLETIVO/REDE  
ESPAÇO CULTURAL  
PROGRAMA DE FORMAÇÃO/  
CAPACITAÇÃO

## BRASIL

São Paulo  
Desde 1958

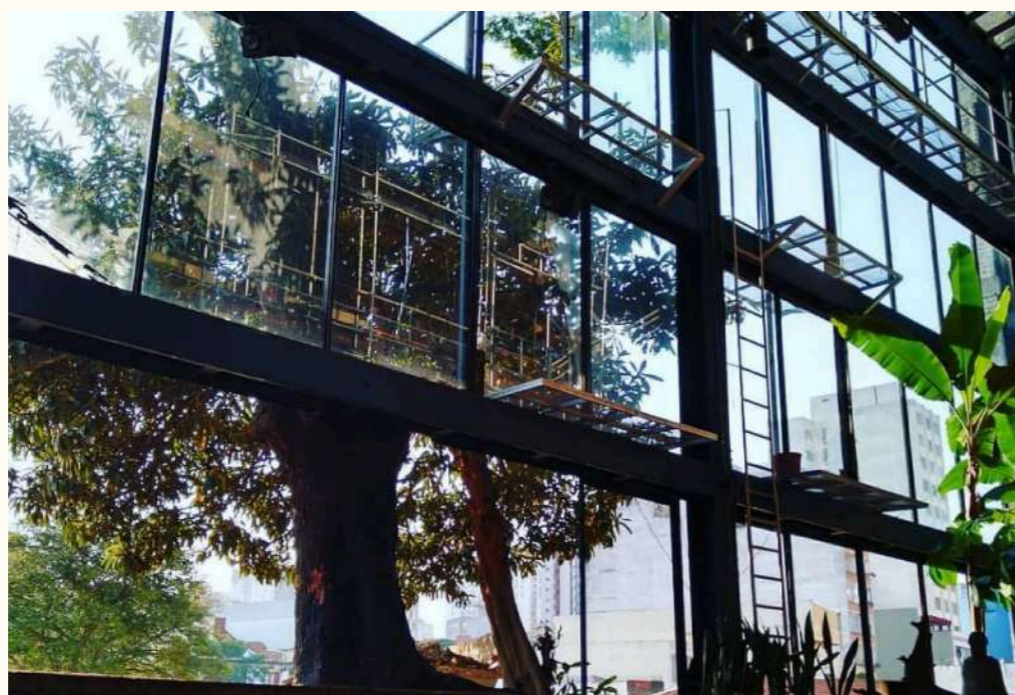
Contacto  
Camila Mota  
[contato.teatrofocina@gmail.com](mailto:contato.teatrofocina@gmail.com)  
[www.teatrofocina.com.br](http://www.teatrofocina.com.br)

### O que é

Fundado em 1958, o Teat(r)o Oficina Uzyrna Uzona - obra de arte arquitetônica de Lina Bo Bardi e Edson Elito - é a Companhia mais antiga em atividade no Brasil. Considerado o teatro mais bonito e intenso do mundo pelo jornal The Guardian, forma um coro de mais de sessenta artistas-atuadores de todas as áreas do teatro total: teatro, cinema ao vivo, videoarte, luz, arquitetura cênica, sonoplastia, banda, figurino, artes plásticas e poesia.

### Intenções

Preservar e desenvolver a linguagem vital da companhia, património imaterial tombado - teatro musical, espetáculos de TragyComediaOrgya - Ópera de Carnaval e obras audiovisuais, atravessados pela antropofagia e por um pensamento cosmopolítico, constituem bússolas éticas da companhia. Manter o edifício, património tombado nas esferas municipal, estadual e federal. Desenvolver um programa permanente de transmissão de conhecimento.



TEATRO  
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL  
ARQUITETURA E URBANISMO

### O que faz

Montagem de espetáculos. Transmissão de conhecimento, através da Universidade Antropófaga. Intervenções urbanas pela preservação do património cultural do Bairro do Bixiga, onde se localiza a companhia. Manutenção do teatro e do acervo, bem como criação de conteúdo digital. Cedência do espaço para trabalhos parceiros e movimentos de lutas anti-ditatoriais

### Contexto

O trabalho ao longo de seis décadas desenvolveu-se sempre contracenando com o tempo presente. Manteve suas atividades durante a ditadura das décadas de sessenta e setenta. Quando seus integrantes foram exilados continuaram a criação e produção em França, Portugal e Moçambique. Atualmente re-existe contracenando com a políticas de desmonte da cultura no Brasil, mantendo-se em cartaz sem subsídios, apenas com a venda de ingressos.

### Contributos

Em guarani diz-se tekoha: lugar onde se pratica um modo de existir que resiste. Teat(r)o Oficina é território de luta, é arte de re-existência. É uma tekoha urbana no coração do Bairro do Bixiga, em São Paulo. É também um espaço de formação de público e um viveiro de artistas - mais de duas mil e quinhentas pessoas já trabalharam ou se formaram nas criações da companhia.

### Sobre a prática

Nossos espetáculos são uzynas de contracenação de muitas artes, muitas línguas, atuando na construção de peças que, com suas ações, situações e personagens, são canais de interpretação do tempo presente. Por ser uma companhia de repertório, muitas vezes voltamos a algumas obras depois de décadas. A novas montagens revelam a evolução dos coros, do trabalho musical, do trabalho de interpretação e da produção audiovisual.

### Percurso

O Teat(r)o Oficina completou sessenta e um anos em 2019 em plena atividade artística e social. Surgido em 1958, passou por diversas fases; a profissionalização a partir de 1961; o fim da década de 60, quando foram encenadas obras que revolucionaram a dramaturgia brasileira como "Pequenos Burgueses" de Gorki e "O Rei da Vela" de Oswald de Andrade; o exílio entre 1974 e 1979, trabalhando em Portugal, Moçambique, França e Inglaterra produzindo obras cinematográficas como o "25", que narra a libertação do país africano e "O Parto" sobre a Revolução dos Cravos. Em 1979, o grupo reúne-se em São Paulo e durante dez anos trabalha para levantar o novo teatro, com projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito, aberto em 1993, com "Hamlet" de Shakespeare, seguida por "Bacantes" de



Eurípidés, realizadas à moda de Óperas de Carnaval. No início do século XXI o Oficina dá nova virada com o trabalho de transversão de "Os Sertões", de Euclides da Cunha, para o teatro e cinema e abre-se ainda mais para a valência social. Questões de educação, urbanismo e comunicação - a cultura tratada como infraestrutura - passam a ser trabalhadas com vigor e profundidade pelo grupo. Nasce, nessa época, o Movimento Bixigão - trabalhos artísticos realizados com as crianças e jovens em situação de risco social, no bairro do Bixiga - e a companhia e público tornam-se heterogêneos.

### Desafios

Companhias estáveis de repertório possuem, na sua gênese, características de educação através da cultura que produzem; pois, ao existir por décadas, é sempre necessária a renovação dos seus corpos artísticos. A transmissão de conhecimento torna-se condição fundamental para uma existência sempre renovada. Um grande desafio é abrir sempre para a colaboração de novos artistas, sem abrir mão da linguagem e da linhagem antropófaga.

### Redes e parceiros

Casa 1; Casa Chama; Ocupação 9 de Julho; Galeria ReOcupa; Parque do Bixiga em Movimento; SESC SP; FLIP - Festa Literária Internacional de Paraty; Fundação Bienal; Teatro São Luiz (Lisboa).

# TEATRO PARA EL FIN DEL MUNDO

## FESTIVAL

### MÉXICO

Tampico  
Desde 2012

Contacto  
Ángel Hernández  
[teatroparaelfindelmundo@hotmail.com](mailto:teatroparaelfindelmundo@hotmail.com)  
[www.teatroparaelfindelmundo.com](http://www.teatroparaelfindelmundo.com)

#### Qué es

Teatro para el fin del mundo es un programa de intervención y ocupación escénica de espacios en ruina condicionados por la violencia y el abandono. Desde el año 2012 ha generado una plataforma de procesos relacionados a la investigación y aplicación de sistemas operativos en circunstancias de emergencia, orientando una reflexión sobre la función que cumplen las prácticas teatrales frente a los contextos de riesgo.

#### Qué busca

Trabajamos en un programa que extienda metodologías de aplicación para procesos de intervención en espacios en ruina, de ahí se desprenden tres líneas centrales, una de investigación [Clasificación/memoria]; otra de pensamiento [Teoría/ dramaturgia del espacio] y otra de prácticas en contexto [programas de intervención].



#### Qué hace

Programas de intervención escénica sobre la memoria de atentados ocurridos en los casos específicos del incendio al Casino Royal en Monterrey con el proyecto Oxígeno, la circunstancia actual de los llamados centros de detención, tortura y exterminio en Argentina con Ensayo mínimo sobre la superficie, y Arden papeles en vez de niños en relación al incendio de la Guardería ABC en Sonora.

#### Contexto

Se trata de una de las ciudades más violentas de México. Desde el año 2008 se incrementaron los enfrentamientos entre grupos criminales y con ellos se dio un incremento significativo de secuestros, extorciones y asesinatos, lo que provocó un abandono significativo de espacios en la ciudad.

#### Aportes

Si se trata de aportes en beneficio de la comunidad creemos que no existe uno de manera específica, por lo menos no que nos hayamos propuesto. Lo que sí existe en todo caso es un ejercicio de resignificación mutuo de espacios donde la comunidad de forma regular ha formado parte de manera activa.

#### Sobre la práctica

Es muy comprometido hablar de buenas prácticas de gestión cuando la contraparte de esta gestión tendría

que ser en realidad el crimen organizado. En cuanto al resto, el festival tiene su principal fortaleza en la participación de sus colaboradores.

#### Proceso

Creemos que se ha fortalecido la estructura de planeación, ahora nos parece más sólida, se ha apostado a una curaduría más detallada y congruente a la memoria de los espacios sede, se han intentado reforzar los circuitos de seguridad dentro de estas prácticas, se han favorecido programas de formación, de investigación y pensamiento sobre procesos de intervención en espacios condicionados por la ruina.

#### Desafíos

Nos interesa generar un observatorio del entorno, específicamente en lo que respecta a prácticas territoriales dentro de arquitecturas en ruina. Quizá a partir de ahí se puedan tomar decisiones de preservación o cancelación por medio de procesos de acción y pensamiento colectivo.

#### Redes y socios

Compañía de teatro El Ghetto; Principio investigadores escénicos; Microscopía teatro y Asalto teatro.



VIOLADOR

BRUJAS

MUJERES HACEN HISTORIA DEL ARTE

TELMEX  
está contigo

# TEJIDO DE CIRCO SOCIAL

Red ecuatoriana de circo social

COLECTIVO/RED  
ESPACIO DE FORMACIÓN/  
CAPACITACIÓN  
CIRCO SOCIAL

## ECUADOR

Nivel nacional  
Desde 2015

Contacto  
Benjamín Ortiz  
[tejidocircosocial@gmail.com](mailto:tejidocircosocial@gmail.com)  
[www.tejidodecircosocial.com](http://www.tejidodecircosocial.com)

### Qué es

El Tejido de circo social es una red [o tejido] de trabajo que reúne a profesionales, proyectos y personas interesadas en el circo social en Ecuador.

### Qué busca

Potenciar y desarrollar el circo social y el circo en Ecuador, realizando formaciones, talleres, encuentros, investigaciones y documentos metodológicos sobre esta herramienta, para beneficiar, impulsar, fomentar, difundir y desarrollar su práctica, apuntando a mejorar la sociedad y a provocar la construcción de un mundo justo y creativo por medio del trabajo horizontal con el individuo y la comunidad.

### Qué hace

Aunar proyectos y profesionales de circo social en el país y representarlos a nivel estatal. Formaciones de facilitadores de circo social. Proyecto Mi Circo (proyecto de desarrollo de habilidades sociales y artísticas a través de arte circense en personas con discapacidad). Encuentros internacionales y regionales. Ponencias. Investigación en circo social.

### Contexto

El Tejido desarrolla sus actividades a nivel nacional, en diversos proyectos de circo social y artes inclusivas miembros de la red, en casas de la cultura y espacios culturales comunitarios y universitarios.



### Aportes

A nivel nacional aunar y proponer un espacio de comunicación a los proyectos y profesionales de circo social en el país. En el contexto nacional ecuatoriano, donde no se cuenta con una formación profesional en artes circenses y en circo social, el Tejido busca profesionalizar la formación en circo social. Así como también trabaja en pos de la creación de nuevos proyectos de circo social a nivel nacional, en sitios con escasos proyectos socioculturales.

### Sobre la práctica

- El Tejido es formado por un amplio espectro de personas profesionales, interesadas y proyectos de circo social en el Ecuador, aunando a sus miembros y representando al gremio del circo social de una manera más formal e institucionalizada.
- El Tejido cuenta con varias alianzas a nivel nacional e internacional con organismos e instituciones públicas y privadas que ayudan en la creación y mantenimiento de sus actividades y proyectos.
- El Tejido ha desarrollado y socializado la metodología y herramienta de circo social en el país, formando a los facilitadores profesionales de circo social en el Ecuador.

### Proceso

El Tejido en sus años de funcionamiento ha logrado conseguir varios hitos en el ámbito de circo social, durante este tiempo la organización ha crecido y ha ido avanzando con fuerza, alternando entre periodos de gran y poca actividad, puesto que se basa principalmente en el trabajo voluntario de su directiva y la gestión de recursos independiente, aún inestable.

### Desafíos

Gestión y obtención de fondos constantes para el correcto desenvolvimiento de las actividades planteadas por el Tejido. Mayor creación de proyectos de circo social en el país y socialización de la herramienta. Profesionalización formal de los facilitadores de circo social en el país. Alianzas nacionales e internacionales.

### Redes y socios

Cirque du Monde; Altro Circo; Asociación Saudade; Accidental Company; Circo Social Parque Inclusivo; Circo del Valle; Iguana Ceibo; Corporación Días Mejores; Enso Circo; Mono Circo; La Voladora Circo; Fundación Circo de los Andes; Mapacirco; espacios universitarios. Trabajo con instituciones públicas: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Cultura y Patrimonio.

# TEMPORADA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

## FESTIVAL

### HONDURAS

El Progreso, Yoro  
Desde 1986

Contacto  
Edy Barahona  
[teatrolafragua@gmail.com](mailto:teatrolafragua@gmail.com)  
[www.teatrolafragua.org](http://www.teatrolafragua.org)

#### Qué es

Es un proyecto anual que se desarrolla durante los meses de julio y agosto: cada fin de semana tienen lugar diferentes artistas y elencos de gran trayectoria, que ofrecen un repertorio de espectáculos muy variado para el público asistente de cada rincón de la costa norte de Honduras.

#### Qué busca

- Ofrecer una experiencia pluricultural a la población de la costa norte de Honduras.
- Descentralizar la celebración de espectáculos teatrales en Honduras.
- Internacionalizar los espectáculos de elencos locales a través de nuestro festival.



#### Qué hace

- Festival con asistencia de cuatro mil personas.
- Ejecución de dieciséis eventos en el festival.
- Integración de sociedad civil e instituciones gubernamentales al festival.

#### Contexto

Nuestro festival se desarrolla en la zona de mayor tasa de homicidios de Honduras, con altos niveles de pobreza y desigualdad, sin apoyo gubernamental a proyectos artísticos ni culturales.

#### Aportes

- Concientización en temas como la migración ilegal, género, desigualdad social, medio ambiente, etc., a través de las diferentes expresiones artísticas.
- Generación de un espacio para manifestaciones artísticas sin restricciones sociológicas, políticas y religiosas.
- Acceso de la población más desposeída a espectáculos artísticos de calidad.

#### Sobre la práctica

- Experiencia: festival artístico de mayor antigüedad en Honduras.
- Espacio físico: celebrado en las instalaciones del teatro La Fragua, cuyo espacio cuenta con más de cien años de historia local.
- Equipo logístico: personal capacitado para la gestión y ejecución del festival.

#### Proceso

- Alcance de los eventos a través de los medios de comunicación.
- Alcance poblacional de los eventos.

#### Desafíos

El financiamiento para la realización del proyecto resulta ser el desafío principal a futuro.



#### Redes y socios

Comunidad Hondureña de teatristas, Comhte; Proyecto Lagartija; Atrapados en Azul; Red de teatro provincia de la Compañía de Jesús; Provincia centroamericana de la compañía de Jesús.



# TNT PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SOCIOCULTURAL

## FESTIVAL ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

### EL SALVADOR

En tres municipios de la zona nororiente y sur de Chalatenango  
Desde 1993

#### Contacto

Jaime Humberto Galdámez Serrano

[direccion@tnt.org.sv](mailto:direccion@tnt.org.sv)

[www.tnt.org.sv](http://www.tnt.org.sv)

ARTES VIVAS  
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS  
MÚSICA

#### Qué es

Cultura y arte para el cambio social en un proyecto que propone el desarrollo de un programa de educación artística para juventud, mujeres y personas adultas mayores, la recuperación de espacios públicos comunitarios, generación de economía local a partir del hecho cultural y el fortalecimiento institucional de la Asociación TNT.

#### Qué busca

- Aumentar las competencias laborales, cívicas y culturales de jóvenes, mujeres y adultos mayores salvadoreños en cuatro municipios.
- Brindar asistencia técnica y capacitación a los participantes en el proyecto.
- Fortalecer las capacidades de la organización.



#### Qué hace

Convenio con instituciones comunales para el desarrollo de los talleres artísticos. Desarrollo de los talleres artísticos dirigidos a las comunidades planteadas en el proyecto tanto del nororiente como del sur de Chalatenango. Presentación de muestras artísticas. Producción del Festival Artístico Chalateco y Festival del Maíz. Planificación y ejecución de actividades de Vamos al Cine y Biblioteca.

#### Contexto

San Antonio Los Ranchos es la principal sede del proyecto, en el departamento de Chalatenango, es una de las comunidades que quedó despoblada durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992). En la actualidad registra un alto índice de población emigrante además de exclusión social. Tal situación crea ausencia de uno o ambos progenitores en la niñez y adolescencia.

#### Aportes

- Espacio de procesos educativos por medio de la práctica de artes escénicas.
- Puntos de encuentro comunitario, generación de ingresos económicos por medio de la venta de gastronomía local y artesanías en el Festival Artístico Chalateco.
- Dinamización de una agenda artístico-cultural en el Centro Cultural Jon Cortina.

#### Sobre la práctica

- TNT cuenta con veintisiete años de experiencia en procesos educativos, utilizando como principal herramienta metodológica las artes, y aplicando un enfoque de educación popular y en derechos humanos.
- Somos un referente comunitario en la promoción de procesos artísticos, para generar cambios en el bienestar de las personas, a nivel individual y colectivo.

#### Proceso

- La creación de sinergias entre organizaciones de base local, así como entre componentes operativos del proyecto, es clave para el alcance de resultados.
- El involucramiento de las familias en los procesos educativos permite mayor identidad e impacto en los cambios generados en las comunidades. La capacitación y formación permanente del equipo que facilita el proyecto, mejora la propia práctica de facilitación.



#### Desafíos

Dinamización de residencia artística, con el involucramiento de artistas, maestras y maestros en diferentes disciplinas. Fortalecimiento del equipo facilitador, para la creación de servicios artísticos y culturales que puedan generar fondos para la sostenibilidad de procesos educativos. Ampliar alianzas de trabajo con instituciones de educación superior para ampliar nuestros procesos de capacitación en formación actoral.

#### Redes y socios

Red de Atención Compartida del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA); Centros educativos gubernamentales de sistema nacional; Asociaciones de Desarrollo Comunitario Locales, Adesco; Red Regional de Cultura Viva Comunitaria en El Salvador.

# TRANSFORMARTE

## ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

### COLOMBIA

Bogotá  
Desde 2016

Contacto  
Erika Ortega  
[erika@laventanaproducciones.com](mailto:erika@laventanaproducciones.com)  
[www.laventanaproducciones.com](http://www.laventanaproducciones.com)

#### Qué es

Nuestra línea de trabajo parte del lugar privilegiado que tiene la formación artística en el paisaje del trabajo con niñas, niños y adolescentes por su alto impacto en procesos de cambio social. En el espacio pedagógico con niñas, niños y adolescentes se ha verificado que su participación en estos espacios permite además una visualización inmediata de los factores concretos de riesgo que enfrentan en sus entornos.

#### Qué busca

Implementar procesos de promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes y prevención de sus vulneraciones a través del circo, el teatro y el *clown* desde la protección integral y el enfoque de derechos, en escenarios de postconflicto, reincorporación y reconciliación, con énfasis en prevención de reclutamiento, utilización y prevención de consumo de sustancias psicoactivas.

#### Qué hace

Volarte Circo en Parche en el año 2016 tuvo dos mil cien niñas, niños y adolescentes participantes en nueve ciudades colombianas. Circópolis en 2017 tuvo dos mil



quinientas niñas, niños y adolescentes en trece municipios de las zonas de desmovilización en el proceso de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas). Circópolis en el año 2018 tuvo dos mil quinientas niñas, niños y adolescentes en once municipios de las zonas rurales y logró una retención de 87% de los participantes.

#### Contexto

Los proyectos han sido desarrollados en los siguientes contextos:

- Volarte: nueve ciudades de Colombia con los mayores índices de consumo de sustancias psicoactivas entre niñas, niños y adolescentes.
- Circópolis 2017: trece municipios de los veintiséis donde se instalaron las zonas de desmovilización del proceso de paz.
- Circópolis 2018: once municipios en las zonas de postconflicto amenazadas por el reclutamiento de menores de edad.

#### Aportes

Nuestra metodología ayudó a gestar varias transformaciones, a través de la formación y movilización social. En formación podemos destacar el fortalecimiento de habilidades para la vida y competencias ciudadanas, el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas y el fortalecimiento de entornos protectores. En movilización, el abrir canales de comunicación entre niñas, niños y adolescentes con sus familias.

#### Sobre la práctica

Destacamos que a través del diálogo y la articulación entre las técnicas circenses y teatrales con aspectos psicosociales se lograron cambios sustanciales a nivel cognitivo, emocional y relacional; y que estos espacios son entornos favorables, pues no solo desarrollan habilidades y destrezas artísticas, sino que mantienen alejados de los factores y situaciones de riesgo a las niñas, niños y adolescentes participantes del proyecto.

#### Proceso

Destacamos el porcentaje de retención de niñas, niños y adolescentes participantes –que en el año 2018 estuvo en 87% en dos mil quinientos participantes–, pues es muestra de la fortaleza del espacio que crea el proyecto para la participación de niñas, niños y adolescentes como entorno protector y de desarrollo personal.

#### Desafíos

Lograr la financiación de un proyecto permanente.

#### Redes y socios

Red de organizaciones de pedagogías innovadoras, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, área de niñez y adolescencia), Red de circo social de Colombia, Red Distrital de Circo y Mesa Nacional de Circo de Colombia.





# TRANSVERSALES

## Encuentro de Artes Vivas

### MÉXICO

Ciudad De México  
Desde 1998

#### Contacto

Alicia Laguna  
[dionisos64@gmail.com](mailto:dionisos64@gmail.com)  
[www.teatrolineadesombra.com](http://www.teatrolineadesombra.com)

## ENCUENTRO DE ARTES VIVAS

### Qué es

Espacio permeable que crea un contexto de trabajo y encuentro para artistas nacionales con artistas invitados, para compartir prácticas artísticas desde su pensamiento, creación, gestión, reflexión y difusión; con el objetivo de propiciar nuevas relaciones, que nos acerquen.

### Qué busca

El encuentro entre los artistas locales e internacionales de una manera más íntima y directa. La posibilidad de la reflexión sobre lo que hacemos desde nuestra pluralidad y de desatar cuestionamientos que nos movilizan. La difusión de las piezas de los artistas invitados.

### Qué hace

Desde su diseño como encuentro ha propiciado la invitación de artistas por fuera de los circuitos convencionales, y una gama de programación que combina prácticas contemporáneas, alternativas, formas de producción al margen de los circuitos convencionales, o artistas que están inmersos en circuitos de circulación de un mercado, de ahí lo plural.



### Contexto

Hasta hace cuatro años se desarrollaba en una ciudad de provincia siendo contexto ideal para lograr procesos íntimos de trabajo, intercambio y conocimiento. Los dos últimos Transversales fueron solo en Ciudad de México, bajo un esquema también de espacio en colaboración en donde se pueda generar una atmósfera propicia para el objetivo principal del encuentro; puntualmente fueron en el Museo del Chopo, y en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

### Aportes

Lugar de referencia fundamental para muchos creadores mexicanos. No podemos medir ni cuantificar la cantidad de artistas y colectivos que han sido contaminados, atravesados, impulsados a prácticas de la escena viva a partir de los encuentros, pero estamos claros que ha sido un verdadero espacio de encuentro.

### Sobre la práctica

Transversales logró una continuidad que ha podido sortear los malos tiempos gracias a esa posibilidad de reinventarse cada vez y con los tiempos; es un espacio de gestión constante en el que hay que imaginar los posibles escenarios para encontrar aliados. Quienes son parte de Transversales lo son por mucho tiempo, su cualidad de nómada no ha sido un obstáculo sino todo lo contrario.

### Proceso

Es un proyecto que se gestiona año con año, que se reinventa en cada circunstancia. Ha logrado su continuidad gracias al pequeño equipo de trabajo que parte de la compañía Teatro Línea de Sombra, la continuidad le ha valido un lugar en el contexto nacional e internacional. Se valora sobre todo que las relaciones que estable son de largo aliento.

### Desafíos

Un contexto nacional mucho más complejo, con una nula política cultural de rescate a las artes vivas y una necesidad de enfocarnos en la sobrevivencia, da la posibilidad de localizar a Transversales como lo hemos hecho, en la obra, la revisión y el trabajo de uno o dos artistas por edición, lo cual además nos permite continuar.

### Redes y socios

Festival SÁLMON<; Museo Universitario del Chopo; 4x4 Festival; Cátedra Bergman; Museo Universitario de Arte Contemporáneo; artistas invitados de varios países continúan siendo parte de actividades de Transversales.



# UNA ESCENA PROPIA

## Encuentro Nacional de Directoras Provincianas

### ARGENTINA

Cada año en una provincia diferente. 2018, Córdoba; 2019, Tucumán.  
Desde 2018

#### Contacto

Jazmín Sequeira, Daniela Martín, María Palacios y María Paula Delprato

[escenapropia.directoras@gmail.com](mailto:escenapropia.directoras@gmail.com)

Facebook: [Una Escena Propia - Encuentro de Directoras Provincianas](#)

## COLECTIVO/RED

### Qué es

Una escena propia es un espacio de encuentro entre directoras escénicas de diferentes provincias de todo el país, con el objetivo de repensar nuestra práctica, entendiendo que la misma está regida por una idea patriarcal y centralista de dirección. Así, nuestro objetivo es deconstruir esta práctica desde una perspectiva de género y polítoterritorial. El encuentro es de carácter autogestivo, independiente, colaborativo y horizontal.

### Qué busca

Repensar la dirección escénica desde una perspectiva de género y polítoterritorial.  
Trazar redes entre directoras de todo el país.  
Multiplicar y visibilizar las reflexiones sobre nuestras prácticas.  
Deconstruir y problematizar las lógicas hegemónicas de producción y circulación de los saberes.

### Qué hace

La acción central es la de generar encuentros nacionales y locales, en los que nos reunimos a discutir las problemáticas de la dirección. Para esto, cada equipo de trabajo local define sus modalidades y criterios operativos al momento de facilitar un encuentro. Hasta ahora se realizaron dos encuentros nacionales (Córdoba, 2018 y Tucumán, 2019) y numerosos encuentros locales, en los que se pusieron en cuestión las problemáticas situadas de cada campo.

### Contexto

El contexto directo es el de las artes escénicas e, indirectamente, el campo sociocultural al que estas prácticas están ligadas territorialmente. Al ser un proyecto federal, descentralizado y abierto a la participación de cualquier directora, el contexto es amplio y abarcador.

### Aportes

Los aportes principales son: la deconstrucción de lógicas patriarcales naturalizadas y, por efecto de esto, la puesta en valor de otros modos de vivir y pensar las artes escénicas; el reconocimiento y transformación de situaciones de invisibilización, omisión y violencia provenientes de condiciones de género y territorio; la creación de estrategias colectivas de disputa y apertura del reparto político, simbólico y material del campo.

### Sobre la práctica

- Su numerosa convocatoria: desde sus inicios en el año 2018 los encuentros han reunido a cientos de directoras de distintos puntos del país. Debido a su ética cooperativa, autogestiva, independiente y horizontal de gestión y organización, la invitación a sumarse a los encuentros se fue expandiendo reticularmente, a través de una red de contagios afectivos que no deja de crecer. También, la numerosa convocatoria nos indica que las problemáticas puestas en cuestión han demostrado su pertinencia y necesidad de ser atendidas, ya que la trama sigue creciendo y en movimiento.
- Su repercusión en proyectos de investigación y en biografías artísticas: Una escena propia es tomado como caso de estudio de investigaciones académicas, es mencionado por numerosxs artistxs e investigadorxs en jornadas, charlas, congresos y es reconocido por numerosxs creadorxs por ser un acontecimiento de inflexión dentro de sus biografías artísticas, docentes, incluso personales.
- Su expansión y multiplicación territorial: así como directoras de distintas latitudes llegaron a los encuentros nacionales, muchas de ellas llevaron de vuelta a sus ciudades preguntas y reflexiones que continuaron su proceso de movilización en su campo local, organizando encuentros más pequeños, zonales, que permitieron expandir los objetivos de Una escena propia.



### Proceso

La evaluación es muy positiva si consideramos la expansión de los objetivos de Una escena propia a lo largo del territorio nacional; la multiplicación progresiva de las participaciones; la presencia y el impacto de las reflexiones allí promovidas en distintos ámbitos del campo de las artes escénicas (pedagógico, investigativo, de la gestión polítocultural, artístico).

### Desafíos

El desafío central es que la permanencia del proyecto signifique una profundización en las problemáticas políticas de pensamiento que estamos abordando, sensibles a las emergencias coyunturales, dinámicas y locales de los diversos territorios del país.

### Redes y socios

Principalmente, las redes se establecen con las diferentes comisiones de organización autogestiva de cada territorio donde se organiza un encuentro. Cada una de estas comisiones establece vínculos cooperativos con organizaciones y colectivos locales. Por ejemplo, en el encuentro nacional de Córdoba, se establecieron colaboraciones mutuas con Fundación Pueblo Nuevo; Sala Espacio Cirulaxia; Sala Quinto Deva y Espacio Blick.





# WALK&TALK

Festival de Artes

## PORTUGAL

Açores e Ponta Delgada  
Desde 2011

Contacto  
Jesse James  
[organization@walktalkazores.org](mailto:organization@walktalkazores.org)  
[www.walktalkazores.org](http://www.walktalkazores.org)

## FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS

### O que é

*Walk&Talk* (W&T) designa o Festival de Artes dos Açores, que acontece todos os anos em Julho, e o programa anual de residências que se mantém em funcionamento ao longo de todo o ano. De carácter experimental e participativo, motiva a criação de objetos inéditos em diálogo com o território e as especificidades socioculturais da região dos Açores.

### Intenções

A nossa missão estrutura-se em torno de quatro eixos: promover novas centralidades para a criação contemporânea; ativar a produção e a circulação de conhecimento nos âmbitos das artes visuais e artes performativas; capacitar o ecossistema cultural e a atividade artística nos Açores; estimular a mobilidade de artistas, agentes e projetos.

### O que faz

O W&T desenvolve-se em torno de circuitos programáticos que parte do programa de residências, para desenvolver e apresentar projetos expositivos, performativos, de investigação e reflexão em vários campos. A par do W&T, a Anda&Fala (A&F - associação que promove o festival) promove outras atividades como o Seminário Periférica ou o PARES - Programa de Apoio à Criação Artística nos Açores (micro-bolsas de apoio a artistas/agentes açorianos).



### Contexto

O W&T desenvolve a maioria das suas atividades na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. É um contexto insular e periférico, muito rico nas suas tradições e manifestações populares, e com um ecossistema criativo que se têm multiplicado nos últimos dez anos em agentes culturais, entidades e artistas. Contudo, continua a ter uma oferta cultural limitada devido ao pouco investimento financeiro e estratégico no sector.

### Contributos

O W&T tem contaminado positivamente os agentes locais, incitando o aparecimento de novas iniciativas e a capacitação do ecossistema. O foco na capacitação das comunidades locais, promovendo a sua participação nos processos de criação e programação, conjuga-se com o esforço de atrair para a região outros atores, através do investimento na mobilidade e na criação de novos conteúdos artísticos que adquirem relevância no contexto global.

### Sobre a prática

O W&T incorpora na sua missão e contribui, desde a sua fundação, para diversificar e qualificar a oferta artística na região dos Açores, onde promove um projeto artístico focado na apresentação de objetos, na sua maioria inéditos, criados por artistas de várias origens geográficas e disciplinares, que oferecem às comunidades locais oportunidades múltiplas e sempre renovadas para a fruição da atividade artística contemporânea, nos domínios das artes visuais e performativas, passando pela música, arquitetura, cinema e design. O Programa de Conhecimento, continuado e transversal a todos os projetos, atua no desenvolvimento de públicos e na participação das comunidades nos processos de investigação, criação e apresentação, em vários domínios artísticos. No Festival, o Circuito de Conhecimento integra uma Summer School e voluntariado para jovens adultos; visitas guiadas e conversas abertas a públicos de várias faixas etárias; workshops para o público infanto-juvenil; festas, concertos e encontros que envolvem públicos alargados. A par disso, tem um papel incontornável na projeção cultural do arquipélago dos Açores e na ampliação do reconhecimento do país e da cultura portuguesa no panorama artístico internacional, propondo novas centralidades artísticas a partir da periferia.



### Percurso

A avaliação é positiva mas consciente que o trabalho de criação, programação e mediação é contínuo. O W&T tem se posicionado como um interessante espaço de criação, experimentação e de falha, essencial a um contexto de liberdade artística, mas precisa reforçar o convite aos diferentes públicos e procurar mais processos de construção de comunalidade no seu programa.

### Desafios

Os próximos anos serão desafiantes e importantes para reforçar a relação de proximidade com o local, procurando promover em simultâneo a circulação de ideias entre geografias!

### Redes e parceiros

O W&T trabalha em estreita parceria com entidades do poder local – Governo dos Açores e municípios de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo; colabora com o Teatro Micaelense, Arquipélago – Centro de Artes Contemporânea, Museu Carlos Machado, Galeria Fonseca Macedo e Miolo. Trabalha em rede e estabelece parcerias com entidades como o Instituto Cultural Romeno, FLAD – Fundação Luso-Americana, Embaixada EUA, Kunsthalle Lissabon e rede do programa Centriphery/Creative Europe.

# WARMIKUNA RAYMI

## FESTIVAL

### PERÚ

Cusco  
Desde 2012

Contacto  
Marisol Zumaeta Aurazo  
[warmikunaraymi@gmail.com](mailto:warmikunaraymi@gmail.com)  
[warmikunaraymi.wordpress.com](http://warmikunaraymi.wordpress.com)

#### Qué es

Espacio de encuentro de mujeres desde las artes escénicas, a partir de su quehacer artístico abren puentes con mujeres de diferentes oficios y edades. Espacio para la convivencia e intercambio de saberes no solamente desde el campo de las artes, sino desde las propias experiencias de desigualdad y violencia hacia la mujer, así como de las propias respuestas y acciones positivas que nosotras mismas creamos.

#### Qué busca

- Transmisión de la sabiduría de las mujeres, dando continuidad y fortaleciendo los círculos ancestrales y contemporáneos en donde las mujeres compartimos espiritualidad, femineidad, energía y sueños.
- Visibilizar creaciones y reflexiones del mundo femenino, a través de sus proyectos escénicos, así como espacios pedagógicos de artistas y creadoras de América Latina, para un público diverso y heterogéneo de la ciudad de Cusco y sus visitantes.



#### Qué hace

Desde el año 2012 un grupo intencionalmente diverso de mujeres toma literalmente las calles principales del centro de Cusco en un recorrido teatral que impacta e impregna de la memoria histórica negada a nuestro público: Caravana de las Flores Asesinadas. La preparación para esta acción es un espacio que las participantes reconocen como indispensable para la sanación y la propuesta provenientes de este estado poético y amoroso de intercambio.

#### Contexto

Cusco es el centro de la cultura Tawantinsuyana, Ciudad Sagrada. La enfermedad del colonialismo no se ha superado aún. El liderazgo de nuestros indígenas en el proceso de independencia no se enseña en los colegios. Micaela Bastidas y Tupac Amaru son aún llamados próceres. Ni qué decir de las mujeres cuya activa participación ni se menciona en las aulas. Nuestra utopía tiene que ver con el hecho que reivindicar, buscar un pueblo consciente.

#### Aportes

- Ha abierto el diálogo entre las herramientas de creación de las artes escénicas y las herramientas de sanación.
- Ha logrado fortalecer y visibilizar el trabajo de la mujer en las artes escénicas.
- Ha creado un espacio de encuentro intergeneracional e intercultural.
- Ha hecho visible el aporte de la mujer en la historia del Perú.

#### Sobre la práctica

- Es un encuentro de mujeres en una sociedad machista, heterosexual y patriarcal, está compuesto por un equipo intergeneracional de gestoras y de participantes.
- Convoca artistas maestras de diferentes oficios: sanadoras tradicionales, tejedoras, artistas escénicas (danza, teatro, narración oral, canto).
- Capacidad de autogestión: ha logrado realizar seis versiones gracias a la labor de gestoras comprometidas y a las alianzas tejidas con su comunidad. Se vincula con experiencias de otros encuentros con objetivos similares.

#### Proceso

- Es un proyecto que genera expectativa de parte de mujeres de diversos horizontes, artistas con experiencias o en formación, peruanas y extranjeras.
- Es un espacio alternativo de formación de artes escénicas.
- Es un espacio de reflexión y fortalecimiento de la mujer en contextos de vulnerabilidad.
- Inicialmente se realizaba solo en Cusco, pero ha logrado expandirse a otros distritos del departamento.



#### Desafíos

- La sostenibilidad del proyecto en un contexto de incertidumbre.
- La redefinición de la propuesta, de modo que responda a las necesidades de los artistas, los públicos y las prácticas en los nuevos contextos que surgirán en la postpandemia.
- La valoración del trabajo que realizamos.
- La incidencia en nuevos espacios y lugares.

#### Redes y socios

Instituciones educativas de la ciudad de Cusco; La Casa Mantay; Pukllasunchis; Asociación Guaman Poma de Ayala; Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, (Femucarina); Mercado de San Pedro; Universidad San Antonio de Abad; Proyecto Mestiza de Chile; Magdalena Project [2<sup>a</sup>. generación].



### ESPAÑA

Sevilla  
Desde 1998

Contacto  
Pedro Jiménez  
[pedro@zemos98.org](mailto:pedro@zemos98.org)  
[www.zemos98.org](http://www.zemos98.org)

#### Qué es

Desarrollamos procesos de mediación que activan relaciones entre activistas, artistas, académicas, fundaciones e instituciones públicas. Trabajamos por desarrollar una cultura de la participación que fomente formas de ciudadanía más crítica con las narraciones dominantes. Somos una cooperativa y llevamos más de veinte años dedicados a la producción cultural y la investigación social.

#### Qué busca

Nuestro objetivo es poner en valor procesos políticos y culturales para el cambio social.

#### Qué hace

Procesos de mediación tanto en el espacio físico como virtual. Elaboración de producción mediática (documentales, juegos de mesa, producción de contenidos para internet). Elaboración de informes y procesos de asesoría en políticas públicas. Desarrollo de formación y programas de trabajo en escuelas, universidades.



#### Contexto

Aunque estamos basados en la ciudad de Sevilla nuestro trabajo se expande entre redes nacionales (principalmente con Madrid y Valencia), europeas y de manera reciente en el ámbito iberoamericano. Pretendemos que todo este trabajo en red siempre repercuta en redes locales.

#### Aportes

Es la ciudad en la que hemos trabajado desde el año 2003 y en la que hemos desarrollado todo nuestro trabajo. Es una ciudad con una relevancia en el ámbito de las artes vivas aunque nuestro trabajo directamente no entienda de sectores.

#### Sobre la práctica

La sostenibilidad a lo largo de los años. En 2015 tuvimos una gran crisis donde abandonamos nuestro principal proyecto: Festival ZEMOS98 y al día de hoy estamos fortalecidas por toda esa construcción de redes. Equipo armado en torno a principios cooperativos, con gran cohesión y que ha estudiado en profundidad la importancia del cuidado en las organizaciones. Capacidad de adaptación rápida a los nuevos contextos de teletrabajo.

#### Proceso

La autoevaluación de nuestro trabajo es constante. Si hay que medirlo en términos cuantitativos el principal indicador será la supervivencia. En términos cualitativos aún queda trabajo de evaluación por desarrollar para medir y conocer si lo que hacemos impacta en nuestro entorno y en nuestras redes más allá de nuestra supervivencia. Entendemos que sí, pero desde 2015 es un aspecto que aún queda por estudiar mejor.

#### Desafíos

La necesidad de poner el cuidado en el centro de las prácticas culturales. Que nos permitan salir de procesos competitivos y poder construir espacios más cooperativos. La necesidad de realizar evaluación de nuestras prácticas. El desarrollo de medidas públicas que permitan la desprecariación de las prácticas artísticas y culturales en un contexto como el que se viene.

#### Redes y socios

Red Planea de arte y escuela ([redplanea.org](http://redplanea.org)); Mediactivism.eu; Fundaction.eu; [creatures-eu.org](http://creatures-eu.org); Plataforma Iberoamericana de Danza (PID). Ha impulsado la formación de grupos con la impronta argentina en Bilbao, Madrid, Zaragoza (incipiente Red Española) y Portugal. También se vincula con grupos en formación en París.

# RETOS Y DESAFÍOS HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ARTES VIVAS EN IBEROAMÉRICA

## INTRODUCCIÓN

El presente apartado busca plantear diferentes preocupaciones que surgen de la voz de las cien prácticas de artes vivas seleccionadas en el actual informe. El objetivo principal es dar visibilidad a los puntos de mayor inquietud que traslucen las experiencias elegidas, como forma de reflexionar sobre el conjunto de las prácticas en Iberoamérica.

La estructura analítica consta de un conjunto de ejes que sintetizan los aspectos más relevantes. Algunos de ellos referidos al lugar del territorio, las comunidades y los procesos que llevan adelante para la consolidación de sus experiencias. Asimismo, se visualiza la relevancia que ocupa la transversalidad del género en sus iniciativas, así como la participación de las diferentes generaciones. De la misma manera, tiene un espacio importante lo que significa la precarización del sector, la condición del artista comunitario y los procesos de institucionalidad que están desarrollando las diferentes prácticas. Por otra parte, queda una puerta abierta en cuanto a la incertidumbre que genera el impacto y el atravesamiento de la pandemia de Covid-19, así como en el planteamiento de nuevas estrategias hacia la consolidación de los proyectos considerando el actual momento histórico. Finalmente, se presentan algunas reflexiones a modo de cierre.

## CONSTRUIR TERRITORIO Y COMUNIDAD

Uno de los aportes más destacados que surge de la voz de las experiencias seleccionadas es la búsqueda por conectar el espacio de desarrollo artístico con el territorio y la comunidad. En este doble sentido, por un lado, mediante la investigación llevada a cabo por los artistas respecto al lugar, y por otro, activando los saberes comunitarios como forma de dar continuidad a la transmisión del conocimiento hacia las futuras generaciones. La vinculación del sector artístico con la vida comunitaria ha posibilitado dinamizar la circulación de artistas en el territorio, permitiendo, por ejemplo, el impulso de artistas locales, así como la constitución de nuevos públicos. La conexión de las investigaciones y creaciones artísticas con la comunidad y la ciudadanía ha posibilitado explorar otras formas de compartir, visualizando lo comunitario como un espacio posible que se construye colectivamente. Impulsar iniciativas participativas sostenidas por el trabajo colaborativo ha dado frutos no solo en los territorios locales, también ha permitido reforzar la experiencia del trabajo a nivel regional, nacional e internacional.

La generación de espacios de encuentro y participación ha sido otro de los grandes aportes que se han destacado desde las buenas prácticas consultadas. La construcción de espacios de gestión que vinculan al sector independiente con el sector público es consecuencia, en parte, de esta antesala que vuelca en sus objetivos la búsqueda por robustecer procesos colectivos, logrando fortalecer al sector en términos de autonomía y reconocimiento mutuo.

De la misma manera, la posibilidad de dar continuidad al trabajo con el barrio y los artistas locales ha sido más que significativo para las prácticas y las comunidades. Entre otros aspectos, esto ha generado el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo en la constitución de procesos identitarios. El barrio, como constructo histórico de habitares, se constituye como un lugar que promueve el encuentro. Parte de estas iniciativas buscan, precisamente, contribuir a la descentralización de la agenda cultural y materializar un acercamiento de los vecinos y vecinas con el arte vivo. De alguna manera, que se reconozcan en él como sujetos constructores de su propio hábitat, individual y colectivo. Es así que la

dinamización de la oferta cultural barrial impacta en las comunidades y sus organizaciones, colocando en el centro de la actividad la gestión de sus proyectos y programas.

Las acciones artístico-culturales de carácter comunitario abren nuevas posibilidades en lo que refiere a la implementación y desarrollo de modelos de gestión más horizontales, así como hábitos y dinámicas donde la participación se vuelca como una dimensión central del proceso. De esta manera, se constituyen nuevas prácticas colaborativas de las artes vivas en base a acciones y a la puesta a punto entre la diversidad de saberes. Por ello, la búsqueda de sistemas de producción alternativos a los hegemónicos, la organización, gestión y creación de iniciativas más horizontales son parte del proceso de trabajo, y del aporte, más presente. En definitiva, este tipo de iniciativas impulsan el aprendizaje y el intercambio sobre las prácticas artísticas, y consolidan espacios de diálogo colectivo, donde pensar y reflexionar sobre las propias experiencias son parte de todo el proceso creativo.

## EL PROCESO Y LAS COMUNIDADES

Por otra parte, uno de los efectos que ha generado el desarrollo de estas buenas prácticas es la posibilidad de construir gobernanza con el sector público posibilitando, entre otros procesos, diálogos que contribuyen a la aprobación de políticas públicas en el campo cultural de las artes vivas como en el fortalecimiento institucional de la cultura viva comunitaria a nivel gubernamental. Las experiencias consultadas han visto que se trata de un camino transformador de la vida cultural, incorporando a las generaciones más jóvenes a su desarrollo en general. En algunos casos, se ha observado cómo, por medio de estos nuevos espacios de construcción colectiva, se activan múltiples rutas culturales de pertenencia local y con ello se ha podido trabajar, por ejemplo, en algunos casos, en la disminución de la violencia y la percepción de inseguridad. De la misma manera, dichas redes han sido protagonistas de cambios legislativos en el campo de las políticas públicas culturales, disolviendo el dispositivo hegemónico de la práctica estatal y posibilitando la participación de acciones esencialmente

ciudadanas por fuera de lógicas del mercado. Asimismo, ha permitido dar visibilidad a una enorme diversidad de lenguajes presentes en los territorios, dar voz a los pueblos originarios, así como dar corporalidad a las diferentes realidades rurales y/o urbanas.

Puede sostenerse que se ha generado un acercamiento de las prácticas y procesos artísticos a los diferentes contextos donde se desarrollan. La diversidad de experiencias se presenta en la consolidación del ámbito de las comunidades urbanas y rurales, la descentralización de la cultura en las grandes ciudades y el contramovimiento ante los centros de poder hegemónicos. De esta forma, se ha logrado fortalecer la vida cultural del barrio y de dichos escenarios. Esta consolidación se debe, en parte, a la incorporación de procesos de creación que han generado una red de intercambios positivos entre la ciudadanía y los diferentes artistas participantes, sean estos nacionales o extranjeros.

El relacionamiento con lo local ha forjado asociaciones clave con instituciones nacionales e internacionales para proyectar y producir acciones compartidas con la comunidad. Es así que se ha podido construir un diálogo entre las prácticas creativas y los espacios físicos donde se llevan a cabo, generando estrategias de gestión para expandir los límites del trabajo artístico y su inserción.

## GÉNERO Y GENERACIONES

Una contribución presente en el desarrollo de las prácticas consultadas es la presencia de la perspectiva de género en la estructura de sus iniciativas. En este sentido, por ejemplo, se busca consolidar herramientas de creación artística que fortalezcan y visibilicen el trabajo de la mujer en los diferentes campos artísticos (escénico, visual, etc.) y que promuevan y aporten a su visibilidad. Asimismo, el refuerzo de espacios de encuentro intergeneracional e intercultural es una estrategia de gestión sostenida que busca consolidar esta área de preocupación. Por ello, trabajar con las comunidades locales y sus diferentes poblaciones (niñas de escuelas rurales, mujeres transgénero,

mujeres constructoras, etc.) es una línea de acción protagonista, que genera un espacio de reflexión sobre el contexto en que se vive y da protagonismo a los procesos según sus características más relevantes.

La organización y creación de acciones que abren espacios de construcción permite agrupar a mujeres jóvenes del arte, la cultura y activistas sociales hacia la consolidación de proyectos compartidos. De la misma manera, a través de diferentes dispositivos (encuentros, procesos colectivos, talleres) se ha logrado la apropiación de espacios que benefician a los territorios, reconstruyendo el tejido social dañado. La perspectiva feminista ha permitido mostrar realidades y problemáticas sociales cercanas, sosteniendo y gestionando de manera independiente un trabajo continuo de creación artística.

En síntesis, como aportes principales que se buscan alcanzar desde una perspectiva de género podría mencionarse el proceso hacia la deconstrucción de lógicas patriarcales naturalizadas, y la puesta en valor de otros modos de vivir, pensar y sentir las diversas artes vivas comunitarias.

## LA PRECARIZACIÓN DEL SECTOR Y LOS PROCESOS DE INSTITUCIONALIDAD

En términos generales se considera que ha habido procesos positivos en referencia a la consolidación de gestión de las prácticas artísticas en asociación con las diferentes instituciones públicas que forman parte del Estado. También se manifiesta un importante avance en el trabajo con la sociedad en su conjunto y en el crecimiento que han tenido en cuanto a visibilidad y reconocimiento. Respecto a la participación, se manifiesta un crecimiento relevante en los últimos años de las prácticas artísticas, como parte de una construcción colectiva de las iniciativas culturales.

Por otra parte, además de los avances ya alcanzados, se manifiesta que desde el sector público estatal aún no se consolidan medidas que apoyen a este tipo de organizaciones. Este aspecto refiere particularmente a que uno

de los factores más mencionados es la falta de sostenibilidad económica que le permita a cada proyecto una relativa estabilidad en el tiempo. Esta realidad, una constante en la mayoría de las experiencias, genera gran incertidumbre en términos de continuidad, así como en el desgaste enorme que repercute en los equipos de gestión, destinando gran parte del año a resolver el tema económico.

Más allá de la constante relativa a la precarización del sector, los proyectos resisten por equipos humanos que mantienen encendida la idea de la importancia de la cultura viva para las comunidades y el territorio. Entre otros aspectos, con el fin de conseguir con los colectivos locales superar las lógicas corporativas, competitivas o ligadas exclusivamente al mercado. En general, son modelos de organización dinámicos, orgánicos y horizontales que buscan tener la mayor autonomía posible.

Más allá de no contar con subsidios suficientes por parte del Estado o de aportes fijos de diferentes instituciones (instituciones culturales, sociales, fundaciones privadas, etc.) logran consolidar estrategias que permiten a cada colectivo sostenerse (en su mayoría precariamente) para gestar sus proyectos. En algunas experiencias el trabajo voluntario surge, por momentos, como parte de la organización de los recursos. La adaptabilidad a las circunstancias del contexto es una estrategia que se manifiesta explícitamente.

## LA CONDICIÓN DEL ARTISTA

El impulso al desarrollo de artistas y la creación de nuevos colectivos de participación han enriquecido y retroalimentado las dinámicas entre el arte, la ciudad y sus comunidades. En este sentido, se han constituido innumerables sinergias entre el colectivo artístico (local, regional, nacional, internacional) y la ciudadanía, que ha sido parte de diversos procesos. Esto ha permitido también la construcción de enlaces comunicativos de manera más horizontal. Los espacios públicos se constituyeron como un medio posible para su realización. El encuentro en el espacio social se construye también desde la diversidad de lenguajes, promoviendo dinámicas de

colaboración que aporten elementos significativos a la participación, el intercambio de saberes y conocimientos, promoviendo procesos de creación colectivos e, incluso, potenciando la profesionalización de los artistas.

De esta manera, el impulso por un diálogo abierto y horizontal busca el enriquecimiento del panorama artístico local (desde sus más diversas variantes creativas) en base al intercambio y la colaboración. El compartir experiencias y perspectivas contribuye a proyectar individual y colectivamente trayectorias incipientes de proyectos que aún no han alcanzado su camino profesional, y también permite visibilizar a artistas consolidados que buscan profundizar en sus recorridos creativos.

Por tanto, en estos recorridos se crean intercambios fructíferos que elevan el espacio compartido de participación entre artistas profesionales, principiantes, aficionados, estudiantes de arte y público en general. El enriquecimiento en la asociación entre diferentes partes concomitantes permite solidificar procesos artísticos de base comunitaria por medio del encuentro, el debate y el crecimiento colectivo.

## CONSOLIDAR LOS PROYECTOS Y EL ATRAVESAMIENTO DE LA PANDEMIA

En cuanto a los desafíos más importantes que las diferentes iniciativas expresan se encuentra el de reforzar los vínculos con el barrio por medio de las prácticas creativas/artísticas. En este sentido, se espera consolidar y profundizar los procesos de participación que promuevan la diversidad, la perspectiva de género, la interculturalidad y el desarrollo sostenible. Es así como se piensa en establecer relaciones más ecológicas (sostenibles y a largo plazo) que construyan y conecten a la diversidad de las comunidades por medio de las prácticas de arte vivo. Porque en definitiva, identificarse con las problemáticas locales, de alguna manera, también es reflejarse como parte de la sociedad. Las artes son vistas como un puente para la reconstrucción del tejido social, lo cultural genera empatía.

Por otra parte, la precariedad constante hace que la búsqueda por generar redes, para obtener más financiamiento, sea un factor protagonista, ligado también al espíritu de seguir trabajando hacia un modelo de desarrollo que supere la precarización laboral y la desigualdad. Es así que se necesita fortalecer la estrategia de sostenibilidad para lograr el mantenimiento de procesos ya iniciados con la comunidad, para dar continuidad a iniciativas de gobernanza cultural con el sector público estatal, y para mantener la independencia y la autonomía como proyecto. En algunos casos las experiencias son autogestionadas en base a trabajo voluntario o activista, con el compromiso de transformar esta situación en pro de superar tales necesidades económicas.

Con referencia al contexto actual, uno de los mayores desafíos mencionados por las diferentes experiencias es cómo superar el impacto que ha significado la pandemia de Covid-19. A un sector históricamente precarizado se le ha sumado un hito imprevisto que claramente ha sumergido aún más a las artes vivas en la incertidumbre. La imprecisión actual de pandemia y pospandemia plantea, para los diferentes proyectos, retos y desafíos constantes con el fin de fortalecer lazos de gestión conjunta y colaborativa. Se manifiesta la preocupación acerca de cómo serán las nuevas prácticas artísticas post Covid-19 desde los ámbitos abiertos y participativos que vayan alcanzado su reapertura. En definitiva, cómo el sector de las artes vivas se ha visto afectado por las medidas de distanciamiento social y confinamiento, y cómo podrá reestructurarse a partir de este nuevo escenario.

## PALABRAS FINALES

Finalmente, se considera que el tejido estructural de la cultura viva es una realidad consolidada, fruto de procesos interconectados que se vienen desarrollando desde hace algunas décadas por colectivos de base comunitaria y pueblos originarios de toda Iberoamérica. Si bien su reconocimiento es cada vez mayor, aún queda mucho por ocuparse en pro de una estabilidad de este ecosistema cultural, históricamente en situación de precariedad.

El arte vivo es cultura empoderada que posibilita generar acciones del tipo *bottom-up* para el diseño y estrategias de políticas donde el territorio local es el protagonista. La preocupación de base comunitaria por la transformación de los habitares en situación de vulnerabilidad social y con escaso o nulo acceso a la gestión, producción, consumo y disfrute de bienes y servicios culturales toma protagonismo. Potenciar este componente es buscar organizar y fortalecer lo colectivo sobre lo individual, el conocimiento vertical por el intercambio de saberes horizontales, en definitiva, promover el cambio de la hegemonía imperante hacia la búsqueda y conquista de realidades culturales ya existentes pero marginalizadas desde los centros de poder.

En este sentido, para dar lugar a estos procesos de transformación es necesario mantener una continuidad de las acciones a lo largo del tiempo, empoderar a los colectivos, organizaciones y experiencias culturales existentes del tercer sector, así como comprometer a los diferentes miembros institucionales de la administración pública a dar soporte a estas iniciativas. Es en la construcción colectiva donde está presente el apoyo a la diversidad de expresiones, la conformación de nuevas formas de hacer y compartir, el reconocimiento a la perspectiva de género y las disidencias sexuales y el respeto al medio ambiente.

El rol del Estado es central en este desarrollo: debe apoyar, respetar y crear mecanismos de articulación equitativas entre las partes. Para ello, debe promover incentivos que estimulen la construcción de puentes de diálogo que sostengan procesos a corto, mediano y largo plazo; respetando siempre la toma de decisiones de los colectivos y promoviendo la autonomía de los mismos.

**RICARDO KLEIN**



# SOBRE EL PARA QUÉ REALIZAR ESTA OBSERVACIÓN INTENCIONADA Y CÓMO POSIBILITAR APRENDIZAJES COMPARTIDOS

En la Grecia clásica, mientras iban ordenando y entendiendo el mundo y sus fuerzas mediante las palabras y su puesta en escena, se usaban ya dos términos casi míticos para referirse al devenir temporal: *Cronos*, como el tiempo general que pasa y se va consumiendo, más secuencial y lineal; y *Kairós*, ese momento adecuado u oportuno en el que algo significativo sucede, más puntual e incluyente.

Mientras que, en esos Andes de envolvente culto a la vida y a sus ciclos naturales, el término *Ñaupá* indica todavía y simultáneamente el pasado en el tiempo (antes) y el futuro en el espacio (delante), sugiriendo que, dentro de un horizonte cíclico, lo que los humanos vamos viviendo nos lleva indefectiblemente a algún lugar.

*Incorporar* (hacer cuerpo, encarnar) esa conciencia múltiple (secuencial y cíclica) de nuestro fluir en el espacio y el tiempo nos ayuda a saber por qué y para qué nos movemos, y celebrar el poder hacerlo individual y colectivamente.

A nadie escapa que estamos en un verdadero cambio de momento histórico, clave para poder alinear y sincronizar esfuerzos y narrativas; y desde una fértil diversidad reconocer la importancia de identificar patrones que nos faciliten una adecuada evolución. El hoy va siendo ese mañana que tanto nos preocupaba ayer y así va a seguir pasando. No es más que parte de un proceso progresivo y colectivo de construcción conjunta, que necesita de nuestra conciencia y voluntad, de nuestra motivación y autoexigencia, para ir alcanzando futuros posibles.

Presencia e interacción consciente (como puntos fuertes de las artes vivas) e interdependencia colaborativa para el logro de propósitos trascendentes (como esencia misma de la gestión cultural) nos llevan a una reflexión profunda sobre la necesidad, como humanidad, de colocar un marco propio que nos permita salvarnos del naufragio al navegar por las poderosas, peligrosas y agitadas aguas del “encuadre” tecnológico que ya advertía Heidegger.

La presente publicación nos muestra cien prácticas inspiradoras que *incorporan*, que *dan cuerpo* –frente a conceptualizaciones intelectualizadas– a nuevas formas, medios, contenidos en expansión e interconexión, y nos recuerdan así cómo las múltiples realidades transforman los contenidos, cómo las diversas actitudes cambian las sociedades, y cómo las artes, sus formatos. Operadores inspirados por la vida misma, que promueven siempre experimentaciones, mutaciones, hibridaciones, conexiones, selecciones. Vidas expresadas con un arte que se cuestiona constructos, desestabiliza, agita, con libertad y mediante una subjetividad diversa y de horizonte ampliado, poniendo en escena una realidad diversa y convergente, alineada en la desconfianza hacia el consumismo como fin, buscando formas de humanizar.

## ¿Y POR QUÉ “CIEN”?

Hemos elegido adrede **cien** prácticas, jugando con el diez al cuadrado, para representar todo un ecosistema vivo y complejo, para generar la imagen de una totalidad en movimiento. Y lo hemos hecho, completando así nuestra primera aproximación, pues para los pitagóricos el diez era el más perfecto y sagrado de los números, el símbolo de la creación universal, sobre el que prestaban juramento con el nombre de Tetraktys, “fuente y raíz de la eterna naturaleza”.

Porque ese número nos recuerda que todo deriva de ella y vuelve a ella, que la fisiología acaba siempre triunfando sobre la ideología, que la perfección del diez, dos por cinco, es a la par conjunto y dualismo del ser, tangible e



intangibles, principio del movimiento. Y lo hemos elevado porque, también siguiendo las teorías platónicas, el cuadrado es la materialización de la idea, perteneciendo al tiempo, mientras lo circular refiere a la eternidad.

Y elegimos por ello y de igual manera la última década para acotar, delimitando un tiempo en el tiempo, un intervalo en este cambio de momento más que momento de cambios...

Cien no es en sí mismo, por tanto, más que la selección fundamentada de un todo, de un conjunto más grande, parte que en sí misma y sin embargo forma un todo en el todo, un microcosmos en el macrocosmos...

## ¿Y POR QUÉ “PRÁCTICAS INSPIRADORAS”?

El concepto de **práctica** se relaciona etimológicamente con la praxis y el pragmatismo: hacer hasta acabar, concretar y conducir hacia algún sitio. Y, en tiempos ruidosos, sobrecargados de palabras e imágenes, es en el hacer donde encontramos claridad, donde nos reconectamos con nuestra esencia de *homo faber*, de “hacedoras”. Las prácticas real-izan, “hacen reales” las ideas, siendo estas visiones previas y creativas que a su vez permiten animar lo real, “darle alma”. Una dinámica de flujo entre lo tangible y lo intangible que da sentido mismo a lo humano. Transformando ideas en prácticas nos humanizamos. Y para que ello suceda, “continúe existiendo”, necesitamos de la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo.

Por ello elegimos para este mapeo prácticas, en tanto experiencias de realización sostenidas en el tiempo.

E **inspiradoras** por su capacidad de darnos aire nuevo, de permitirnos respirar hacia dentro e introducir aquello que los estoicos denominaban *pneuma*, considerándolo un aliento racional que informa y ordena el universo, nuestros universos.

Podremos así conocer y celebrar, como en un sobrevuelo de reconocimiento, experiencias variadas, comunitarias, expandidas, investigativas,

plurales, polifónicas, críticas, experimentales, luchadoras, creativas, transformadoras, interdisciplinarias, resistentes, participativas, y mucho, mucho más... Todo ello a través de una información tan sencilla como precisa y valiosa, y unas sugerentes imágenes que nos transportan a la necesaria ritualidad del encuentro humano, de la creación y la fiesta como signos de salud social.

Porque celebrar, de *celeber*, es, etimológicamente, concurrir. Concurrir para intentar entender y crear el tiempo y el espacio, moviéndose en un ritual generador y re-generador: la fiesta, el festival. Y mediante ella recordar (incitar a volver a pasar por el corazón) hechos fundacionales de la comunidad que le dan razón de ser... Un espacio, por tanto, de conciencia, proyección y acción.

## ¿Y POR QUÉ “DE LAS ARTES VIVAS”?

Tomamos este concepto ampliamente utilizado en los últimos años, y que desgranaba Hal Foster en *El reto de lo real*, al referirnos a esa performatividad que explora valores comunes y aproximaciones a una realidad cambiante, colonizando espacios físicos o psíquicos que previamente no habían sido considerados como tales por las codificaciones institucionales al uso, y capaz de explorar nuevas formas de temporalidad, de causalidad o de narratividad.

Artes que investigan y buscan conocimiento a partir del cuerpo, mediante una in-corporación de la realidad del espacio y el tiempo a nuestra propia corporalidad expandida, tan individual como comunitaria, tan interiorizada como exteriorizable, y lo vuelcan en una presencia rotunda y ritual, que requiere conexión y percepción.

Artes que permiten, justo por la presencia corporal, visibilizar, compartir y valorizar la inteligencia kinestésica. Y con esta, afrontar desafíos políticos mediante valores humanizantes que contrarresten nacionalismos recesivos, ponderen la diversidad y la libertad frente a homogeneizadores controles algorítmicos al servicio de poderes fácticos, eduquen en el cambio y

en cómo afrontarlo mediante articulaciones estratégicas y capacidad de sincronizar, dando buen sentido y uso a la información. Todo ello manteniendo un espíritu crítico y *hacker*, facilitando la realización humana y laboral (ante el peligro de irrelevancia de personas y oficios) y un uso positivo de la tecnología, hacia un futuro justo y equitativo que supere las contradicciones de una sociedad “líquida” (Baumann), o “del cansancio” (Han), en un mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo como es identificado en ciertos análisis estratégicos).

## ¿Y POR QUÉ “EN IBEROAMÉRICA”?

Quienes llevamos años trabajando en diversos territorios de Iberoamérica sabemos a ciencia cierta que compartimos muchos relatos interconectados, y muchos entramados históricos y sociales. Deseamos profundizar en la concentración y sincronización estratégica y sinérgica de intenciones y acciones que faciliten una cooperación más amplia, horizontal y efectiva.

La riqueza de nuestro espacio común está justamente en su diversidad territorial y cultural y sus particularidades, hibridada con aquello que nos une. Esta identidad dinámica y en permanente construcción se caracteriza justamente por llevar en su seno disputas de narrativas y luchas pendientes, pero es justo en los mecanismos para alinear propósitos y acciones donde podemos recrearnos desde el cuerpo social expandido e integrarlas. Pues es justo el cuerpo común (de comunidad) lo que nos une como especie, versus tantas cosas que aparentemente nos dividen (ideologías, cosmovisiones, nacionalismos, prejuicios, fronteras, distancias...). Y más en Iberoamérica.

Es en ese contexto que necesitamos mayor articulación local y regional versus hegemonías normalizadoras, generando un espacio de los espacios, una cultura de las culturas, un entorno para la colaboración que fortalezca el ecosistema de proyectos promoviendo circulación y encuentros, facilitando acciones creativas y formativas, fomentando investigaciones e intercambios de saberes.

## Y AHORA... ¿QUÉ VIENE?

En primer lugar, la admiración por un fértil ecosistema de proyectos y prácticas culturales mayoritariamente independientes que se atreven a operar en los múltiples contextos de austeridad que nos toca vivir:

- Desde estrategias de continuidad y visiones compartidas y proyectivas, que logran aglutinar a artistas y gestores comprometidos con una cultura de futuro, dialogante y colaborativa, propositiva y visionaria.
- Espacios en permanente construcción y resignificación, que cuestionan las frecuentemente anquilosadas estructuras físicas y organizacionales de los poderes públicos.
- Un tercer sector vivo y vital que configura nuevos territorios físicos y virtuales, experimentando renovadas tecnologías sociales y relaciones paradiplomáticas.

Prácticas, en fin, intermediadoras y activistas, articuladoras y contextualizadas, que dinamizan el patrimonio, resignifican la interdependencia, comúnmente autogestionadas y horizontales, y que fomentan el ejercicio de la ciudadanía, del intercambio, de la construcción de inteligencia colectiva, visualizando y proponiendo refrescantes modos de ser en el mundo.

Pero es en la nube de conceptos –que en la última página sintetiza y expresa la información relevada– donde detectamos los ejes de búsqueda y los desafíos a los que se enfrentan. Y dichos conceptos se articulan entre líneas con varias necesidades comunes que se van evidenciando con la lectura progresiva del mapeo:

- Promover redes y articulaciones que posibiliten intercambios de recursos, conocimientos y personas, así como investigaciones, encuentros, e itinerancias.
- Fortalecer a los creadores y a las estructuras desde la sistematización, sostenibilidad, gobernanza participativa, colaboratividad, y reciprocidad, activando y dinamizando el patrimonio y, en su caso, mediante modos y experiencias de consecución de espacios permanentes.
- Proponer y prototipar soluciones a problemáticas sociales mediante

metodologías ligadas al cuerpo y a las artes vivas, que posibiliten cauces de incidencia en políticas públicas y la captación de socios (públicos o privados) para objetivos y programas.

- Experimentar desde prácticas artísticas que se reconcilien con su sociedad y su tiempo, ayudando a reconstruir el tejido social desde la interculturalidad, diversidad y multiplicidad de cuerpos y afectos.
- Generar comunidad, fomentando desde los afectos y el ejercicio de derechos la convivencia, las relaciones emancipadoras, el respeto a la vida y a la naturaleza, posibilitando además experiencias alternativas de ser, estar, hacer y tener, desde las problemáticas particulares y el refuerzo de vínculos locales.
- Identificar mecanismos y dispositivos que evidencien inercias y programaciones previas, condicionando la libertad de proponer futuros deseables, y que permitan adentrarnos en experimentaciones postcapitalistas, superando extractivismo, precarización laboral y desigualdad a través de valores democráticos y buenas prácticas de ciudadanía.
- Configurar una gestión creativa para la accesibilidad, mediación y democratización del arte, mediante aplicación de nuevas TICs y recursos digitales de avanzada, a través de la creación y el juego como procesos y modos de aprendizaje colectivo, por la articulación con centros educativos y la activación de espacios no convencionales y públicos, resignificándolos.
- Sondar e ir tanteando nuevas formas de hacer, de organizarse, incidir, sostenerse, difundir y construir subjetividades alternativas en diálogo social por medio de las artes vivas.

El mapeo que presentamos surgió, valorizando estas prácticas de empoderamiento colectivo y vinculación territorial, como un primer paso hacia un conocimiento del ecosistema de las artes vivas en Iberoamérica que nos permitiese idear un sistema de formación en gestión como el que siempre hubiésemos deseado tener: multidimensional (que abarque distintas esferas de creación, producción, circulación, muestra, curaduría...), interterritorial (que permita un acercamiento comparativo a la diversidad de nuestros espacios y contextos), crítico (que cuestione y fuerce límites, expandiéndolos creativamente desde el hacer), situado (consciente de los contextos y del devenir de las artes vivas con sus marcos teóricos), propositivo (basado en las acciones y el trabajo real en campo) articulado y articulador.

De ahí que los ya existentes y resilientes festivales, encuentros, residencias, espacios, colectivos, asociaciones y centros de formación del presente mapeo, hayan sido las piezas fundamentales para que, en base a su valiosa experiencia y a los saberes construidos en el tiempo, pudiésemos, sobre todo, aprender y socializar lo aprendido, uniéndonos en una esfera de patrimonio común en torno a las artes vivas.

La oportunidad de conocer esta diversidad de prácticas nos aboca además a un análisis situacional que permite no solo celebrar la creatividad de enfoques y propuestas, sino también identificar nudos problemáticos a desanudar progresiva y colectivamente entre todos: modos de sostenibilidad, continuidad en el tiempo, incidencia en políticas públicas y exigencia de una corresponsabilidad estatal con las iniciativas ciudadanas, necesidad de formación, recuperación de espacios, importancia de la sistematización de prácticas, formas de colaboración y de movilidad, nuevas tecnologías del cuerpo...

Tras todo ello, aspiramos entonces a configurar un mecanismo contemporáneo, orgánico, sostenido, sugerente y eficaz de transmisión (itinerarios formativos contextualizados e internacionales a la vez) en base a conexiones presenciales y virtuales que transformen nuestro quehacer en una gestión de mayor alcance y capacidad de transformación en el espacio iberoamericano. Ello por el conocimiento *in situ* de las diversas realidades, por las redes y articulaciones humanas e institucionales que se irán dando, por el entrenamiento que supondrá participar de procesos y momentos diversos de gestión, y porque, al fin, aprendemos haciendo, estando, siendo, experimentando...

Quienes emprendimos este camino estamos convencidos de que nos hallamos, como ya expusimos, en un momento de cambio clave en nuestra historia. Y para avanzar sin perdernos, necesitamos seguir las huellas del futuro, esas que muestran el valor de diversos valores humanizantes y evolutivos, tan presentes en las artes vivas y en la proyección que estas puedan tener.

Construyamos entonces juntas este escenario diverso y convergente.

**EQUIPO GESTOR**



# CRÉDITOS

Investigación financiada por

**GREC FESTIVAL DE BARCELONA 2020**

Dirección

**FRANCESC CASADESÚS**

Equipo Gestor

**CATARINA SARAIVA**

**EDUARDO BONITO**

**FERNANDO GARCÍA**

**NATACHA MELO**

Coordinación metodológica

**RICARDO KLEIN**

Asistencia de investigación

**IHASA TINOCO**

Corrección de textos

**LUCÍA PEDREIRA** [Español]

**ALEXANDRE VALINHO** [Português]

Diseño

**FEDERICO CALZADA**

Gestión y administración

**LA COLECTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL**

**MADRID NIF G86530060**

Contacto del proyecto

**gestionartesvivas@gmail.com**

**[www.barcelona.cat/grec/](http://www.barcelona.cat/grec/)**



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

# BIOS

**CATARINA SARAIVA**

**PORTUGAL**

Curadora, productora e investigadora de artes performativas. Pós-graduação em gestão cultural e master em "Práticas Escénicas y Cultura Visual" pela Universidade de Alcalá de Henares, Espanha. Em 2009, depois de 10 anos na direção de Alcantara, torna-se nómada e curadora em vários projetos sequencialmente em Espanha (El Ranchito/Matadero), Brasil (Festival Panorama) e Chile (Movimiento Sur). De regresso a Portugal, desde 2018 que assina a curadoria do Festival Verão Azul, em Lagos, Faro e Loulé. No mesmo ano, funda em Coimbra o projeto Linha de Fuga – Festival internacional e laboratório de criação de artes performativas. Tem escrito artigos e efetuado seminários sobre o mercado das artes performativas contemporâneas e sobre curadoria. Desenvolve assessoria artística e apoio dramaturgista a artistas e organizações entre Europa e América do Sul, dois continentes onde se desdobra profissional e emocionalmente. O foco de trabalho de todas estas colaborações e projetos assenta na importância do diálogo igualitário entre curador e criador e no desenvolvimento de discurso crítico nas artes e na sociedade.

**NATACHA MELO**

**URUGUAY**

Artista, curadora, gestora cultural. Con formación en el campo de la danza y las artes escénicas, ha orientado su trabajo al espacio compartido entre arte y organización social, impulsando proyectos colaborativos como la Red Sudamericana de Danza, la Plataforma Iberoamericana de Danza y el Plan Nacional de Danza de Uruguay. Ha producido en más de diez países de la región encuentros de investigadores, gestores y artistas, facilitando y diseñando procesos de capacitación y articulación para el sector. Como curadora ha colaborado con programas, festivales y encuentros como *Linha de Fuga* (Portugal); FIDAE, Festival Internacional de Artes Escénicas (Uruguay); Mentor-Protegé de Rolex (Suiza); IPAM (Barcelona), Southern Exposure (Estados Unidos), y con instituciones públicas como los ministerios de Cultura de Uruguay, Colombia y Ecuador. Es docente de la Escuela Nacional de Danza de Uruguay y su foco actual es la conformación de espacios colaborativos de formación de perfil iberoamericano.

**EDUARDO BONITO**

**BRASIL**

Artista, produtor e curador. Estudou Artes Cénicas e Relações Públicas na Universidade de São Paulo, Brasil, e Performance na Universidade de Middlesex, Reino Unido. Atualmente é co-diretor da Bienal de las Artes del Cuerpo, Imagen y Movimiento de Madrid e do Festival Dança em Foco (Brasil), pesquisador em governança de artes cénicas do projeto europeu Reshape, produtor criativo do coletivo artístico helloearth (Dinamarca), co-fundador do Laboratório de Arte e Ecologia (Espanha). Trabalhou em programas de orientação para artistas e empresas como Teatros del Canal 2018-19 (Madrid), Graner-Mercat de les Flors 2017-19 (Barcelona) e como consultor de instituições na Europa como Acción Cultural Española, ProHelvetia, Rolex, Ice Hot, entre outros. Foi gerente de projetos da agência de desenvolvimento de Londres Artsadmin, cofundador do Espaço Casa Nuvem e diretor artístico do Panorama Festival no Rio de Janeiro por dez anos.

**RICARDO KLEIN**

**URUGUAY**

Sociólogo y doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio (UB). Profesor e investigador del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, y miembro del *Centre d'Estudis sobre Cultura, Poder i Identitats* (UV). Su experticia se centra en el campo de las políticas culturales y la administración pública. Llevó adelante acciones en diferentes sectores artístico-creativos y en áreas como: ciudadanía cultural y participación; descentralización cultural y desigualdad; gestión y evaluación de políticas culturales. Ha realizado tareas de investigación y asesoramiento en instituciones públicas de Uruguay (Dirección Nacional de Cultura; Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo) y ha colaborado en instituciones y organizaciones internacionales como Unesco, MAEC-Aecid; GLU-Agenda21; entre otras.

**FERNANDO GARCÍA**

**BOLIVIA**

Gestor cultural, profesor universitario, arquitecto patrimonialista, y artista visual. Se fue especializando con diversos postgrados y trabajos en cultura y desarrollo, y en valoración y gestión del patrimonio cultural, complementándolo con planificación y evaluación de proyectos, creatividad e innovación, y docencia. Ha trabajado en Siria, España, Italia y Bolivia, en proyectos relacionados con el patrimonio y la cultura. Actualmente es director ejecutivo del mARTadero, proyecto integral y multidimensional, de carácter autogestionario y asambleario, enfocado en la transformación social, concebido como vivero de las artes y ubicado en Cochabamba, Bolivia. Imparte clases de teoría e historia del arte, proyectos, expresión artística y gestión cultural en varias universidades de Latinoamérica. Interesado en espacios y procesos innovadores de gestión cultural por su potencia detonadora de un cambio de época.

**IHASA TINOCO**

**COLOMBIA**

Licenciada en Danza Contemporánea de la Universidad de las Artes de Cuba (ISA). Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). En proceso de grado de Diploma en Especialización en Gestión Cultural por la Universidad de la República de Uruguay. Se desempeña como investigadora y gestora en el Plan Nacional de Danza de Uruguay. Tiene experiencia en investigación, ejecución de proyectos, gestión, comunicación y trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es creadora de danza, *performance* y arte comunitario.

**GR&C** | Festival  
de Barcelona