

Prácticas Colaborativas

Experiencias desde el arte contemporáneo

PROGRAMACIÓN I

Prácticas Colaborativas

**Experiencias desde
el arte contemporáneo**

20 de octubre al 28 de enero de 2018

PROGRAMACIÓN I

Índice

PRESENTACIÓN 05

EXPOSICIONES 07

Prácticas Colaborativas:

Experiencias desde el arte contemporáneo 09

Prácticas de Reparación

Virginia Guilisasti | Colectivo Ave Fénix 09

Texto curatorial Nora Schulman (Argentina) 09

Exhibición e instalación Prácticas de Reparación 10

Acerca del colectivo Ave Fénix 12

Acerca de Virginia Guilisasti 13

El placer de oír

Félix Blume y Sara Lana 15

Instalación interactiva: Escalera Sonora 16

Acerca de los creadores 18

Residencias artísticas de apropiación

Exhibición residencia de Benjamín Ossa, Cecrea Vallenar ... 21

Programa Cecrea 21

Acerca de Benjamín Ossa Prieto 21

¿Qué es Cecrea y qué objetivo persigue? 22

Presentación

Prácticas Colaborativas: Experiencias desde el arte contemporáneo

En el ciclo **Prácticas Colaborativas**, el Centro de Extensión (Centex) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes exhibe 25 experiencias que, impulsadas desde lo público o lo privado, permiten leer y comprender contextos específicos de comunidades de nuestro país, así como visibilizar y relocalizar las relaciones existentes entre diversas prácticas artísticas y los territorios en los que se implementan.

El arte contemporáneo tiene diversas lógicas de trabajo que han situado al espectador desde distintos ejes y relaciones dinámicas, para abordar la producción simbólica. Es en esa lectura donde radica la importancia y capacidad del discurso, que es releído y contextualizado desde donde se sitúa quien observa.

Dentro del arte contemporáneo, existen varias líneas de trabajo que abordan lo social y que contienen una metodología, basada en el trabajo cooperativo, una de ellas son las **Prácticas Colaborativas**, que traducen los procesos desde los que se estructuran; visibilizando problemáticas, discursos y realidades sociales de las culturas subalternas.

Estas prácticas ponen en crisis, mediante su relato, la hegemonía cultural estableciendo preguntas que aportan a repensarnos como sociedad y a la transformación de lo común.

El proceso colaborativo y abierto, resultante de esta metodología, tiene la capacidad de borrar la línea que existe entre obra y espectador, donde la exclusividad de la autoría es entregada a un *corpus* social al que se le invita a modelar y condicionar todos los signos que puedan devenir de su procedimiento.

Como lo medular radica en lo social, en lo político y en lo comunitario, serán las problemáticas y realidades del territorio; y no el resultado estético, el eje conceptual sobre el cual gira y se sostiene el trabajo colectivo.

Al entender el arte en sí mismo como aprendizaje que opera en red, basado en la pedagogía crítica, las **Prácticas Colaborativas** posibilitan la autodeterminación de las comunidades y sus integrantes.

Con la intención de replicar y generar nuevas **Prácticas Colaborativas** desde el Arte, y acercarlas a los distintos ámbitos que pudiesen abordarlas, este ciclo de **Centex** muestra al público la gran capacidad narrativa y riqueza de esta metodología, para incorporarla en distintos entornos y realidades.

Exposiciones

Prácticas de Reparación

Virginia Guilisasti/ Colectivo Ave Fénix

Por: Nora Schulman. Argentina

Virginia Guilisasti. Artista visual y performer, acciona instintivamente. Utiliza el pensamiento artístico para desafiar el campo en el que opera. La obra de Virginia se activa a partir de la recolección de objetos y la transformación. Así canaliza la energía, ese caudal en el que se sumerge. Escucha y modela.

El incendio en Valparaíso fue en abril del año 2014. Sensibilizada por las imágenes que veía en los noticieros, se traslada desde la ciudad de Santiago, hacia donde ocurrió la catástrofe. Iniciando su primer contacto y colaboración con los damnificados en algunos de los cerros afectados de Valparaíso. Fue recién, en el año 2016, cuando fue presentada con la agrupación de mujeres tejedoras Ave Fénix originarias del Cerro Merced, quienes habían perdido sus hogares y todas sus pertenencias en la tragedia.

Virginia, plantea **Prácticas de Reparación**, en conjunto al Colectivo Ave Fénix. Sustituye víctimas por creadoras, que aspiran a la sustentabilidad.

“Para comprender la sustentabilidad, es necesario partir de la comprensión y puesta en práctica de ciertos valores. Dado que la sustentabilidad es sistémica, compleja y contextual, trabajar sobre ella requiere que pensemos diferente. Re-pensar una sociedad y re-crear un contexto. Quejarse o intentar cambiar las cosas desde la misma cosmovisión es un esfuerzo sin sentido. Es importante hacer una revisión y auto-crítica respecto de cómo estamos realizando nuestras acciones, las que derivan de nuestros valores y creencias. Primero a nivel personal y luego a nivel conjunto. Se trata sobre todo de hacernos responsables.”¹

El propósito de esta exhibición es mostrar y considerar las herramientas artísticas como elemento de transformación y de interacción social, que se ocupan del mundo real y cuestionan el papel del arte contemporáneo como un ejercicio de representación y como una práctica separada de la vida contemporánea.

Se persigue como finalidad la construcción de un espacio propio de desarrollo sustentable de Taller para la producción y formación continua del Colectivo Ave Fénix.

En momentos donde, las calamidades surgen en cuestión de segundos, la acción creativa y conjunta es la respuesta.

Exhibición e instalación Prácticas de Reparación

Mujeres de Valparaíso agrupadas en el colectivo Ave Fénix y afectadas por el incendio de 2014, dan origen al ejercicio de reparación, transformando sus pérdidas en creaciones textiles.

Se trata una gran pieza textil de 16 metros de largo por 3 metros de ancho, realizado con tejidos artesanales en diversas técnicas

¹ Palabras y reflexiones pertenecientes a Victoria Zaccari Investigadora del Centro Textil Sustentable y redactora de la Revista Pulso, inspiradas en la presentación del libro de Miguel Angel Gardetti. Director of Center for the Study of Sustainable Luxury and Director of Sustainable Textile Center Autor de numerosas obras entre ellas “Textiles y Moda ¿Qué es ser sustentable”?

por el colectivo, donde creativamente, expresaron sus sueños más profundos *accionando la reparación* dado a su situación extrema.

El montaje de esta obra, se extiende a lo largo de la sala dando origen a una construcción diseñada por la artista Virginia Guilisasti, acompañada de materiales recolectados que hacen énfasis en el acto de reparación para la creación de un nuevo espacio habitable.

“Conocer la situación de las mujeres que conforman Ave Fénix, y ver el estado en que viven después de tres años del incendio, fue descubrir a un grupo de personas que lo perdió todo producto de las llamas. Este proyecto surgió con la finalidad de dejar de lado el drama para sanar y concientizar acerca de la gran capacidad de resiliencia, utilizando el arte para llegar a un fin, una obra colectiva”, explica Guilisasti.

En la misma sala se podrá ver un video documental de las mujeres tejedoras, registrado por ellas mismas desde sus celulares, y en el cual muestran parte de su intimidad y la situación actual de su cotidiano vivir.

Este proyecto comenzó el año 2015, impulsado por Virginia Guilisaste, y el trabajo realizado en conjunto con el Colectivo Ave Fénix fue expuesto en la Sala de Arte CCU, con curadoría de Nora Schulman, entre el 25 de mayo y el 30 de junio de 2017.

Acerca del colectivo Ave Fénix

El Colectivo Ave Fénix –que agrupa a 25 mujeres del Cerro Merced que fueron afectadas por el incendio de Valparaíso del 12 de abril de 2014- tomó el tejido como herramienta de creación. En coordinación con la artista Virginia Guilisasti, realizaron la obra colectiva **Prácticas de Reparación**.

Estas mujeres, y madres de familia, se reúnen para tejer una vez por semana, llevando adelante este proyecto autosustentable. Muchas de ellas han recibido la tradición del tejido de sus ancestros, otras han aprendido de sus pares afrontando la extrema situación de perderlo todo a raíz de los incendios.

Ave Fénix está compuesto por Julieta Gallardo (Presidenta), Scherazade Madina (Secretaria), Claudia Vargas (Tesorera), Verónica Vargas, Yarella Pacheco, Hortensia Ascencio, Verónica Reyes, Juanita Jofré, Yuri Torres, Ligia Ramírez, Elvira Fernández, Luisa Pinto, Erika Farfán, Doris García, Jessica Carbajal, Betty Abarca, Eduviges Lorcas, María Gallardo, Gladys González, Lorena Orellana, Daniela Vásquez, Ada Orellana, Leticia Céspedes, Ana Mendoza, Meli Nahuel, Yaisa Calderón.

Acerca de Virginia Guilisasti

Virginia Guilisasti es una artista joven, pero con una destacada trayectoria. Es Licenciada en Artes Plásticas y Pedagogía en la Universidad Finis Tέρrea (2003) y Magíster de Artes Visuales en la Universidad de Chile (2008). Ha mostrado su obra en varias exposiciones individuales y colectivas en Chile y el extranjero, además de participar en varias muestras colectivas de la Feria Ch.ACO. En 2011, gana una mención honrosa en la exposición “Ventanas de Isidora”.

Su trabajo se caracteriza por acciones en lugares abandonados, con restos de cosas y pedazos de distintas procedencias, con el objetivo de darles una nueva oportunidad, sacarlos de su contexto decadente y otorgarles nuevas lecturas. La exhibición junto a Ave Fénix busca dar visibilidad al colectivo y concretar un espacio sustentable de producción de tejidos y de continua formación, donde sus integrantes puedan profesionalizarse.

El placer de oír

Félix Blume y Sara Lana

Frascos vacíos distribuidos en el espacio guardan en lo invisible recuerdos sonoros: sonidos del cotidiano, de la ciudad o del espacio íntimo, sonidos escogidos con la singularidad del oyente, huellas sonoras de un lugar, un momento, una época.

Los sonidos son de todo/as, pertenecen a quien los quiera escuchar, al capturarlos se vuelven acervo, resguardado durante el tiempo de la exposición. Al destapar los recipientes, se puede acercar el oído al sonido que está encerrado para escuchar las memorias sonoras del puerto.

La instalación cuestiona la identidad sonora de nuestro entorno y de los sonidos que la componen. Propone afinar nuestra escucha y concientizar nuestra implicación en el paisaje sonoro urbano. De esta sonoteca efímera, algunos sonidos pasan desaparecidos, otros van a desaparecer, otros van a llegar y modificar nuestra realidad. ¿Qué tanto somos actores del sonido que nos rodea?

El placer de oír es resultado de un taller de grabación de sonido dirigido a personas con discapacidad visual, y fue realizada en colaboración con Sara Lana, la asistencia de **Claudia Rojo** y el apoyo de **Tsunami Arte Sonoro**, el centro cultural inclusivo **La Casa de los Peces** y **Centex**.

 www.felixblume.com/elplacerdeoir

Instalación interactiva: Escalera Sonora

Félix Blume y Sara Lana

A través de la instalación en la escalera El Peral, el bastón se convierte en baqueta –la del percusionista, la que es mágica– transformando la ciudad y el espacio público, en un instrumento musical. Con su bastón, la persona ciega posee el secreto para tocarla. Por supuesto, la persona vidente también está invitada a activar esta instalación. Por un instante, el vidente se pone en la piel de la persona ciega, experimentando la ciudad en un modo sonoro.

Cada asistente a Centex puede hacer uso de un bastón y antifaz para vivir esta experiencia sonora que es la primera intervención permanente que el Centex realiza en espacios abiertos de la ciudad. Escalera Sonora se mantendrá para siempre en el conocido acceso al Cerro Alegre de Valparaíso.

Participantes: Andrés Barrera, Carmen Gloria Moreno, Elizabeth Martes Oñate, Luis Carballo, Miguel Ángel Osses, Maria Adelina Pizarro Prieto, Nora Lillo y Rosa Crothers.

Agradecimientos: Instituto Antonio Vicente Mosquete, Fernando Godoy, Javiera Marín, Nicky González, Mariela Pérez Carreño, Pamela Bahamondes, Pablo Saavedra Arévalo, Paola Ruz y equipo Centex.

 www.felixblume.com/bastonsonoro

Acerca de los creadores

Félix Blume

Artista sonoro nacido en Narbonne, Francia. Su trabajo se basa en grabaciones de campo, usando el sonido como materia prima, en piezas sonoras, vídeos, acciones e instalaciones. Suele trabajar con comunidades en el espacio público.

En su obra, se borran las fronteras entre sonidos y música, convirtiendo los ruidos en sonidos, llevándonos a una escucha diferente del entorno. Su trabajo se extiende a lo visual con una serie de videos minimalistas, de formato corto, enfocados en el sonido. Como coleccionista de sonidos, ha adquirido una gran biblioteca sonora de varias partes del mundo que comparte de manera libre en Internet.

Sus piezas sonoras fueron presentadas en galerías y radio de varias partes del mundo. Ha participado en exhibiciones en España, México, Chile, Francia, Alemania y Bélgica. Su trabajo Los Gritos de México ha sido galardonado con el premio “Pierre Schaeffer” (Francia) y con una mención honorífica en la Bienal de Radio de México.

Blume ha sido parte de varios ciclos programáticos en Centex, aportando su sentido de inclusión. En In-Visible (2016) realizó la obra Sonidos de Resistencia, resultados y procesos del taller de música inclusivo La Casa de los Peces, que realizó durante el año 2015, en el marco del Festival de Arte Sonoro TSONAMI. En tanto, durante el exitoso ciclo dedicado al centenario de Violeta Parra, creó A Media Voz, resultado de un taller de grabación con personas ciegas del Instituto Antonio Vicente Mosquete.

 www.felixblume.com

Sara Lana

Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), en Brasil. Desde 2007, desarrolla proyectos interdisciplinarios relacionados con el sonido, el movimiento, la música y el arte electrónico.

Entre sus trabajos recientes están la creación de video–escenarios interactivos para espectáculos presentados en diferentes teatros y espacios culturales, como Inhotim (Centro de Arte Contemporáneo) y Teatro Bescanó (Cataluña, España).

Ha sido parte del equipo técnico de Marginalia+Lab, Laboratorio de Arte y Tecnología. Fue mentora del Interactivos'16 Nuvem, Estación Rural de Arte y Tecnología.

Fue artista residente del IX Festival de Arte de Sonora Tsonami, de Valparaíso, con el proyecto Vías de Escape, donde construyó parafernalias de escucha para amplificación mecánica del sonido. En Red Bull Station, fue residente Hacker, cuando desarrolló el proyecto Puntos Ciegos, de Sao Paulo.

Su proyecto más reciente fue realizado durante la residencia artística en JACA, Centro de Arte y Tecnología, el que consistió en la implementación de una radio de múltiples canales, con sonidos grabados y transmitidos en tiempo real por perros callejeros.

www.touca.ninja

Resistencia de compresión
Más ligada a Euler's Place que un espacio para otros.

CELESTIA (Vollmann)
Por que...
Hoy...

Residencias artísticas de apropiación

Exhibición residencia de Benjamín Ossa, Cecrea Vallenar.
Programa Cecrea.

El trabajo de un colectivo de arte, o de un artista, con los niños, niñas y jóvenes, y el resto de la comunidad acerca a los Cecrea al desafío de trabajar la convergencia entre las artes, las ciencias, las tecnologías y la sustentabilidad en la construcción de una obra que represente a la comunidad y recoja el contexto territorial, los deseos, las proyecciones y las memorias a re-significar.

A partir de las definiciones expuestas, se invitaron a cuatro artistas para desarrollar Residencias de apropiación en los Centros de Creación de Vallenar, La Ligua, Castro y Valdivia. Uno de ellos ha sido invitado a exponer en el presente ciclo de Prácticas Colaborativas, del Centro de Extensión (Centex).

- ♦ Cecrea Vallenar: Benjamín Ossa (Chile).
- ♦ Cecrea La Ligua: Colectivo Basurama (España).
- ♦ Cecrea Castro: Miquel García (España).
- ♦ Cecrea Valdivia: Colectivo Inerspecifics (México).

Acerca de Benjamín Ossa Prieto

Artista nacional, invitado a conducir una de las cuatro experiencias creativas en el marco de las Residencias de apropiación de Cecrea.

“La inestabilidad de nuestra percepción cambia constantemente el significado de las cosas que nos rodean. Mi trabajo busca crear ambientes que sean capaces de operar en esa inestabilidad. Experimentos con luz, espacio y tiempo son mi deseo en distanciarme de la idea de acabado, concreto o incluso definitivo.

A través de mi trabajo intento entender nuestro comportamiento en circunstancias particulares. ¿Cómo nos relacionamos con el paisaje, o cómo nuestro cerebro operar sometido a diferentes intensidades lumínicas?

Varios de mis proyectos proponen múltiples analogías con la metodología utilizada en la microhistoria. Mirar el detalle, un fragmento de un tiempo pasado que viene a esclarecer también el presente. Partiendo de hechos concretos o situaciones, busco una nueva significación con respecto a las grietas del pasado. Me interesa la búsqueda de lagunas, de las omisiones, a veces por medio de lo que está escondido u olvidado, focalizando cambios sobre su propia historia, desarrollo y desaparición”.

¿Qué es Cecrea y qué objetivo persigue?

Por: Daniela Campos, Secretaría Ejecutiva Programa Cecrea, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Cada vez que respondemos la pregunta “¿Qué es Cecrea y qué objetivo persigue?”, volvemos a creer y a encontrarnos con el espíritu de este programa. De tanto mirar, la vista se nubla y lo cuestionable se nos vuelve normal. Siempre es necesario re-mirar el escenario, estudiar los contextos, preguntarnos por el lugar que habitamos y hacia dónde vamos.

Cecrea (Centros de Creación) es un programa que busca que niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 años, accedan a experiencias y procesos creativos que permitan el desarrollo de su creatividad en el ejercicio de sus derechos.

Esto se desarrolla desde una estrategia que promueve la participación, el co-diseño y la experimentación para el desarrollo de una ciudadanía creativa, donde las artes, las ciencias, las tecnologías y la sustentabilidad juegan un rol fundamental en la construcción de posibles soluciones a problemáticas identificadas por los propios niños, niñas y jóvenes.

El proyecto “Residencias artísticas de apropiación” se fundamenta en el arte colaborativo, las residencias que desarrolla el programa Red Cultura, y las experiencias y didácticas experimentales de Cecrea, además de las prácticas de mediación desarrolladas por el equipo del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos.

Su objetivo fue ser un instrumento al servicio de las potencialidades de cada niño, niña y/o joven que deseara participar de esta práctica, para generar desde un proceso artístico colaborativo, reflexiones, emociones, miradas reveladoras y transformadoras que conjugaran en una obra, pensada desde el territorio y para el territorio.

Se desarrolló en las ciudades de Vallenar, Castro, Valdivia y La Ligua, donde se construirán infraestructuras (Centros de Creación) especialmente diseñadas para atender la implementación de un programa con estas características, en cuyo diseño participaron niños, niñas y jóvenes.

La curatoría propone aquí un recorrido visual y experiencial por cuatro regiones, como ventanas que recogen los relatos contruidos por los niños, niñas y jóvenes, y nos conducen hacia sus mundos e imaginarios, para contarnos el rol que quieren tener dentro de la sociedad y su proceso educativo, y lo que nosotros como adultos deberíamos favorecer.

La muestra “Residencias artísticas de apropiación”, se exhibe entonces, buscando poner en evidencia la potencialidad que existe en nuestros niños, niñas y jóvenes, y como testimonio de aquello que buscamos propiciar en ellos: procesos creativos en ejercicio de derecho, desde las artes, la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Departamento de Ciudadanía Cultural
Centro de Extensión (Centex)
Sotomayor 233, Valparaíso
Teléfono: (56) 322326540

Ministro Presidente: Ernesto Ottone Ramírez
Subdirectora Nacional: Ana Tironi Barrios
Jefa del Departamento Ciudadanía Cultural: Moira Délano Urrutia

Centro de Extensión (Centex)

Directora: Rocío Douglas González

Encargada Vínculo con el Medio y Programación: Javiera Marín Román

Mediadores: Cristóbal Racordon Véliz y Camila Rojas Araya

Administración y Presupuesto: Sergio Cádiz Lazcano

Centro de Documentación: Verónica Ortega Figueroa y Kimberly Cosgrove Huerta

Producción Técnica: Rodrigo Veraguas Espinoza y Claudio Olmos Alegría

Fotógrafo: Jorge Villa Moreno

Periodistas: Hugo Provoste Valdebenito y Álvaro Álvarez Castellanos

Redes Sociales: Natalia Orellana Muñoz

Diseño: María Francisca Maldonado Torres y Paula Soto Cornejo

Dirección de arte: Soledad Poirot Oliva

www.centex.cl

 [centrodeextension](https://www.facebook.com/centrodeextension) [@CentexCnca](https://twitter.com/CentexCnca) [@RedCultura](https://twitter.com/RedCultura)

#PracticasColaborativas

El Centro de Extensión (Centex), del Consejo Nacional de la Cultura, es un **dispositivo institucional que acoge diversas prácticas discursivas ciudadanas**, estimulando el **acceso y participación en la vida cultural**, a través del cual se da cumplimiento a la Declaración de Derechos Culturales de Friburgo (Unesco: 1998) y al principio de *acceso equitativo* de la Convención sobre la Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales (UNESCO: 2005) suscrito por nuestro país.

www.centex.cl

 [centrodeextension](https://www.facebook.com/centrodeextension) [@CentexCnca](https://twitter.com/CentexCnca) [@RedCultura](https://twitter.com/RedCultura) [#PracticasColaborativas](https://twitter.com/PracticasColaborativas)

