

En Construcción. Seminario Internacional. 5ª Edición.

Lunes 21 de Febrero. Espacio CAMON. Madrid

Organiza: Trànsit Projectes

Gracias: AECID. Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo

Colabora:

Espacio Camon. Obra Social Caja del Mediterráneo.

OEI, Organización de Estados Iberoamericanos

Casa América

Espacio Off Limits

En Construcción (<http://redeseartepaz.org/seminario/>) es un seminario en donde se verifica, evalúa y propone desde diferentes áreas del conocimiento como la Pedagogía, las Políticas Públicas, la Sociología, la Cooperación Cultural y sobre todo desde las Prácticas Artísticas Contemporáneas la inclusión del hacer arte en comunidad como herramienta vital y coherente con el desarrollo de las sociedades actuales.

Este encuentro llega a Madrid después de la Ediciones desarrolladas en Barcelona (2007 y 2008), Medellín(2009) y Santiago de Chile (2010).

El Seminario permitirá el intercambio con directores, artistas y gestores de prestigiosas organizaciones culturales de todo el ámbito iberoamericano y la participación en la generación de las propuestas que liderará la red durante 2011. Los Laboratorios Multilaterales.

REDESEARTE PAZ (www.redeseartepaz.org) es una red de agentes culturales que por medio de las herramientas del Arte contemporáneo y la Cultura promueve procesos de cohesión social en el espacio Iberoamericano. Desde su creación en 2005 gracias al apoyo de la AECID (www.aecid.es) y el impulso de Trànsit Projectes (www.transit.es) ha posibilitado la movilidad de más de 70 profesionales del arte y la cultura, 12 residencias internacionales de producción artística, además de muchas publicaciones y exposiciones sobre cooperación cultural, producción artística en comunidad y desarrollo cultural comunitario en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Nicaragua y Venezuela. Para ello ha conjugado la utilización de la metodología de Laboratorios artísticos en comunidad con la creación de reflexión y herramientas para la cooperación cultural.

El próximo 21 de febrero, en el marco de la V reunión internacional de REDESEARTE PAZ - Madrid, el Espacio CAMON te invita a conocer a los directores de las entidades culturales que conforman la RED y a participar en la reformulación de las acciones que la red pondrá en marcha durante el 2011.

Los Laboratorios Multilaterales de producción artística en contextos sociales, los retos del trabajo en red, la cooperación cultural internacional así como las claves para la producción artística en comunidad serán los ejes temáticos de la jornada de trabajo.

PROGRAMA

Lunes 21 de Febrero. Espacio CAMON. Madrid

12:00h – 12:15 h. Presentación de Redesearte Paz

Tomás Guido. Trànsit Projectes

12:15h -13:00h. Conferencia inaugural. “Retos del trabajo en Red y de las Redes Culturales”.

Cissi Montilla,

13:00h-15.00h. Conceptos clave para la producción de proyectos de producción artística en contextos sociales.

Mesa 1

Lurdes Fernández. Off Limits. Madrid

Ricardo Ribenboim. Base7. Sao Paulo, Brasil.

Diana López. Cultura Chacao. Caracas, Venezuela.

Juan Cristóbal Gumucio. Centro Cultural Matucana 100. Santiago de Chile.

Beatriz García. Tóxic Lésbian. Madrid

Javier Martín-Jiménez, Hablar en Arte. Madrid

Mesa 2

Juan Alberto Gaviria. Centro Colombo Americano, Medellín. Colombia

Anabel García. Funarte. Estelí, Nicaragua.

Rafa de Ramón. Utopic Us. Madrid

Vanesa Cejudo. Pensart. Madrid

Rosend. Proyecto San Fernín. Madrid

Lorena Cardona. El Levante. Rosario, Argentina

Pep Dardanyà. Can Xalant. Mataró

15:00 – 16:00. Almuerzo

16:00 – 18:30 h Laboratorios Multilaterales

Llamamos laboratorios multilaterales a la nueva metodología de trabajo en red que pondremos en marcha durante el 2011 en los países que componen la red. Serán procesos que fortalecen las relaciones entre Centros Culturales del espacio Iberoamericano para la producción artística en contextos sociales. Esta mesa de trabajo quiere abrir un espacio de intercambio de ideas para formalizar las propuestas de trabajo entre los directores de los centros culturales de la red y los asistentes a este encuentro.

18.30 – 19.00 Conclusiones.

Ángel Mestres. Trànsit Projectes.

19:00 -20:00h. Inauguración exposición REDESEARTE PAZ.

Presentación de Irene Salas Gastalver y Josep-Maria Martín.

La exposición Redesearte Paz presenta el resultado de tres años de trabajo conjunto entre los siete centros culturales fundadores de la Red y las experiencias de los artistas en los intercambios de residencias realizados entre centros culturales de los 7 países que conforman el proyecto: [Base 7 \(Brasil\)](#), [Can Xalant \(España\)](#), [Centro Colombo Americano \(Colombia\)](#), [Funarte \(Nicaragua\)](#), [Matucana 100 \(Chile\)](#), [El Levante \(Argentina\)](#) y [Centro Cultural Chacao \(Venezuela\)](#). Las diferentes acciones a lo largo de esta primera etapa han permitido sistematizar una metodología para el diseño, producción y evaluación de procesos de producción artística en contextos sociales o dinámicas de desarrollo cultural comunitario. La exposición también presenta las obras de los artistas vinculados a cada centro producidas durante las residencias 2009 y 2010.

LABORATORIOS MULTILATERALES

A continuación se presentan las propuestas de trabajo, Laboratorios Multilaterales de Creación artística en Contextos Sociales, que los centros culturales de la RED liderarán durante el 2011. Durante la jornada en CAMON, Madrid se reformularán conjuntamente estas primeras ideas de trabajo para que la producción de estos proyectos se refuerce con el trabajo en red. El encuentro en Madrid también permitirá debatir con un conjunto de profesionales expertos en gestión cultural, desarrollo social y producción artística estas propuestas para fortalecer el impacto de los proyectos, productos y resultados.

PLANTAS MEDICIANALES - RESISTENCIA.

Coordina: Centro Colombo Americano de Medellín

Por tradición, el conocimiento de las plantas medicinales en nuestra cultura ha estado ligado a la mujer, en especial en la vida rural. La Asociación de Mujeres de Plantas Medicinales del Municipio de San Vicente, Colombia, con más de diez años de investigación, así lo manifiesta. Durante todo este tiempo y bajo la dirección de notables mujeres de este municipio y de la artista plástica Gloria Jaramillo, también residente de esa región, cada martes de cada semana, entre 40 y 60 mujeres se reúnen en varias de sus casas para compartir este ancestral conocimiento. Pero, simultáneamente en estos encuentros entre mujeres de esa comunidad, han aparecido otras razones primordiales que justifican su asociación, como salvaguardar su dignidad y resistirse ante el abuso de una sociedad todavía predominantemente "machista". Estos encuentros entre ellas son bases de apoyo para exigir sus derechos.

El propósito de lograr mediante las plantas medicinales incentivar los derechos fundamentales de la mujer y así prevenir cualquier forma de abuso a ellos, ha sido el objetivo de este Laboratorio. Gracias a la coordinación y al apoyo de la Secretaría de la Mujer y de la Corporación Mujeres que Crean, mediante la realización de una serie de talleres durante tres meses, 30 mujeres residentes del Municipio de Medellín, lograron elaborar champú, pomada caliente y anti-solar natural extraídos de las plantas medicinales, logrando así aprender formas alternas de sanear nuestros cuerpos.

Una exposición en la Galería de Arte del Centro Colombo Americano en noviembre de 2011 mostró los resultados de ocho encuentros entre las mujeres del campo y las de la ciudad, en los que se registran las acciones y los momentos solemnes en que se construye con una voz la palabra libertad. Es la evidencia de un no retorno, una propuesta con aportes contundentes a las demandas de la construcción de una sociedad civil atenta a la no violación de los derechos de cada miembro y a la valoración de la tierra que nos nutre.

Deseamos ampliar este laboratorio en una ámbito internacional y es así que estamos invitando a través de **Base 7**, Brasil, miembro de REDESEARTEPAZ y a otros centros culturales de América Latina a artistas con un perfil ecológico para participar en las dos últimas semanas del laboratorio y así hacerlo de carácter multilateral.

1. Intentar preservar y divulgar ante la eminente desaparición de la flora de nuestras urbes el ancestral conocimiento de la medicina de las plantas tradicionales en Latinoamérica.
2. Promover la equidad de género ante la evidencia que el uso de estas plantas ha sido en su mayoría preservado por la mujer en nuestra sociedad.
3. Aportar al uso responsable de nuestros recursos naturales no renovables.

Apuntamos desde el juego, desde la metáfora, hacia la construcción de paradigmas **ecosóficos**!

MANIFIESTA / MANIFESTA

Coordina: Base 7, Sao Paulo Brasil

Iniciativas como las muestras internacionales en América Latina, como por ejemplo las Bienales de Sao Paulo y más notadamente las de Mercosur, se definen como momentos clave de participación y actualización del debate sobre las cuestiones éticas y estéticas de la alteridad como límite para la reflexión teórica y para la creación artística, pero no basta. Es necesario un número mayor de

intercambios entre los países iberoamericanos, para que se consiga romper con ciertos conceptos hegemónicos, ahora euro-céntricos, ahora norte-americanos, que se han tornado vigentes en el mundo de las artes visuales hasta un pasado reciente.

EL Programa MANIFIESTA es un de esas iniciativas. La invitación a curadores, artistas y teóricos para la realización de una manifestación cultural, es el embrión de un diálogo entre los saberes y prácticas artísticas de los países involucrados en el programa que puede transformarse cada vez más en un importante canal para la difusión del arte contemporáneo joven. Podrá contribuir para la divulgación de obra de jóvenes artistas, para el fomento de la producción Iberoamericana y apuntar a las más recientes manifestaciones colectivas que involucran la producción artística y la ciudadanía.

Seguros de que el conocimiento es factor transformador de la sociedad, su construcción es fruto del encuentro y de la interacción entre las personas, ocurriendo en múltiples espacios. Es por de este motivo que una de las propuestas del programa es la de explotar el potencial de las nuevas tecnologías en generar experiencias interesantes y diferenciadas de aprendizaje y expresión.

Con el objetivo de:

- Reunir contenidos relacionados a la utilización de los medios móviles y tecnologías de comunicación en procesos de realización audiovisuales y aprendizaje.
- Democratizar el aprendizaje para la realización y la apreciación de los audiovisuales;
- Revelar y reconocer nuevos talentos, nuevas técnicas y nuevos lenguajes;
- Promover una reflexión pública respecto del aprendizaje y transformación en la Sociedad del Conocimiento.

LA CASA

Coordina: Cultura Chacao, Caracas, Venezuela

curador a: lorena gonzalez

La casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad. Reimaginamos sin cesar nuestra realidad: distinguir todas esas imágenes sería decir el alma de la casa; sería desarrollar una verdadera psicología de la casa.

Gaston Bachelard

En su libro *La poética del espacio* el crítico Gastón Bachelard plantea un interesante recorrido fenomenológico por diversas estructuras de nuestra vida habitable. La mirada del crítico comienza por la casa y se traslada por los rincones, las miniaturas, los cajones y los armarios, para terminar con los movimientos de lo de dentro y lo de fuera, con el desplazamiento de lo íntimo y lo redondo. En todo este recorrido la casa se va desarrollando como un inquieto sintagma simbólico en la vida del individuo: la casa vertical y la horizontal, la casa con sótanos, la casa inmersa en la naturaleza, la casa de la urbe, la casa recordada, la que se humaniza, la casa que protege y resguarda. Todo se transforma en un diálogo, una suerte de correlato activo que se desenvuelve entre las zonas sensoriales del sujeto, la infinitud impredecible del afuera y el espacio de la casa como puente de relación entre uno y otro lugar.

Partiendo de estas reflexiones ¿podríamos tal como lo hace Bachelard, encontrarnos con una poética tan sutil y de tanta ensoñación frente al espacio de una arquitectura en particular? ¿Qué efectos en los lineamientos de esta representación de lo habitable y qué tipo de variación simbólica puede tener la crisis habitacional de nuestras problemáticas políticas, económicas y sociales, sobre una configuración venezolana o latinoamericana de la tríada bachelariana *la casa---el universo---el yo?*

La casa es un proyecto que propondrá la relación **de nueve artistas (dos residentes por país participante y uno que viajará para intercambiar con otros escenarios) y tres curadores locales** interesados en activar sus proyectos en conjunto. Las propuestas visuales de cada trío deberán plantearse como investigaciones desarrolladas in-situ, para lo que se propone que cada país tenga dos artistas residentes con experiencia en el trabajo arte-comunidad que reciban al foráneo.

la casa es un proyecto de investigación donde cada grupo participante se convierte en un colectivo de intercambio, desarrollando proyectos artísticos que parten de la realidad estudiada para volver hacia ella. La intención más apremiante de *la casa* es trabajar in-situ para retornarle

al espacio de trabajo la materialización de las reflexiones e inquietudes que ese espacio genere. Entre las aspiraciones de *la casa* se encuentran actividades que van desde el acondicionamiento a través de las obras de lugares abandonados o zonas en crisis por tragedias naturales, hasta el asentamiento de discusiones y talleres que puedan, desde el espacio expositivo y en relación con el espacio urbano, colaborar en posibles soluciones a las problemáticas habitacionales, necesidades o inquietudes de una comunidad en particular.

INSPIRACIÓN...

Festival de murales en contextos sociales sobre poesía iberoamericana

Coordina: Funarte, Estelí Nicaragua.

Inspiración es una propuesta que plantea realizar un intercambio entre dos entidades culturales miembros de REDESEARTE PAZ y un Centro Cultural de Saskatoon, Saskatchewan, Canadá.

El laboratorio involucrará a tres pintores muralistas, uno de cada país, los cuales en su país de origen trabajarán con un grupo de 10 jóvenes que inspirados en la poesía de su país, elaborarán un mural de forma colectiva, en formato de gran tamaño (2 x 5 metros como mínimo) que puede ser pintado en un espacio permanente o en paneles móviles que puedan instalarse en espacios públicos de la comunidad.

Los jóvenes seleccionados serán representativos de la población juvenil diversa, urbano, rural, hombres, mujeres, en situación de vulnerabilidad social, con o sin formación artística académica. Éstos seleccionarán un poema que tenga un significado para el país o que por su contenido el grupo de jóvenes se identifica con él.

El proceso será simultáneo en los tres países y los 30 seleccionados participarán en un debate conferencia de 4 horas de video taller donde van a compartir el proceso de selección de la poesía, la poesía y el significado que ésta tiene en sus vidas. A la vez acordarán dos momentos más para encontrarse y compartir, definidos y acordados por ellos mismos.

Los momentos claves del proceso serán documentados en cada país (fotografías, videos) y subidos a la página web de las tres organizaciones con un link a la web de REDESEARTE PAZ. Al final FUNARTE editará un video corto que muestre la metodología seguida en el proceso, para ser compartida con los miembros de la red y otros interesados en procesos de creación artística en comunidad.

En cada país el festival se divulgará por distintos medios de comunicación social y se involucrará a la mayor cantidad de instituciones públicas y privadas en el laboratorio. Los tres murales serán inaugurados el mismo día, con invitación abierta a toda la comunidad, y de forma especial a las autoridades locales y colaboradores del proceso.

DESVELAR – DESENTERRAR - DESOCULTAR

Residencia de producción entre artistas gestores.

Coordina: Can Xalant, Mataró. El Levante, Rosario

Los hechos del pasado dejan su huella de infinitas dimensiones interpelando nuestro presente, sin embargo el entendimiento, el significado que aquellos tienen para nosotros no está dado a priori, la memoria debe construirse, deconstruirse o reconstruirse continuamente.

Sin embargo, éxodos, destierros, represión, desapariciones, regresos: todas aquellas acciones que imponen una suerte de clausura, de barrera a nuestros esfuerzos por comprender, por hacer memoria, tienen un correlato con ciertas opacidades de nuestra actualidad que necesitan ser develadas para hacer visibles zonas ocultas de los contextos que habitamos que nos permitan construir colectivamente formas de vida más plenas.

Este Laboratorio es un proyecto de producción e investigación artística que se desarrolla simultáneamente en dos ciudades diferentes, Mataró y Rosario (podría ampliarse efectivamente también a La Habana y a otras ciudades). Los residentes serán artistas gestores que se vincularán con socios locales (de preferencia colectivos con trabajo en contextos sociales) para desarrollar estas acciones en conjunto.

Ya no se trata de la perspectiva individual de los artistas residentes, sino un trabajo donde el particular agenciamiento colectivo de cada iniciativa con otras agrupaciones locales, es parte activa de la producción artística.

El resultado final es un trabajo colectivo que podrá incluir la realización de una publicación (a definir: en papel o audiovisual) que podrá servir como dispositivo para ensayar nuevos intercambios y producciones. Un encuentro físico de los residentes, en una instancia de conversación abierta a la participación del público, se piensa como una herramienta potenciadora capaz de articular y hacer visibles otras experiencias y prácticas.

COMUNIDAD CONCRETA

Coordina: Matucana 100, Santiago de Chile

Matucana 100 posee una línea de artes visuales asociadas al arte contemporáneo y la experimentación. Para este ciclo 2011 formuló para la sala Concreta la curaduría titulada Comunidad Concreta. Consiste en un laboratorio de un año de duración que invita a un grupo de artistas a vincular su sistema de producción con el radio material, ideológico y visual que rodea al Centro Cultural. Este barrio se destaca por sus mixturas: diversidad de edades, clases sociales, idearios políticos y sistemas sociales, dan en su heterogeneidad ciertas particularidades que se pueden apreciar en espacios institucionales como museos, centros educacionales, hospitales; y espacios abiertos como parques, avenidas, calles y pasajes. Estas mixturas entregan el espacio propicio para vincular una práctica de arte contemporáneo que extrae su información desde un radio territorial acotado, tornando al Centro Cultural en una suerte de imán de atracción de ideas y visualidades esparcidas a su alrededor.

Las artes visuales también tienen un contexto y territorio definido, los artistas deben extraer de sus radios visuales e ideológicos la información para su producción. Para COMUNIDAD CONCRETA invitamos a tres escultores a realizar un proceso de recolección y construcción acotado al material y los sistemas de construcción insertos en el radio comunitario. A unos metros de Matucana 100 se acumulan cartones, diversas cajas dobladas en su mínima expresión se acopian en la calle, generando grandes torres; frente a esta "intervención visual", un gran mercado de herramientas y materiales industriales ofrecen diversas texturas y posibilidades plásticas. Los artistas están recorriendo y estudiando su materia prima, entendiendo que todo material significa a la obra en su primera etapa, la búsqueda y el lugar de entrega es también un espacio que codifica; tornando el proceso total hacia una contextualización formal, que tendrá como resultado una exhibición conjunta en galería CONCRETA.

Para Redesarte consideramos la invitación de un artista a realizar esta misma experiencia, situando su práctica y metodología en nuestro contexto, respondiendo metodológicamente con un artista de esta triada que generará una experimentación en el radio material que ofrece el centro cultural de recibida.

Objetivos:

Repensar al espectador en su educación visual por medio de una actividad que lo integre de manera activa.

Potenciar y repensar la producción del artista acorde con su territorio.

Reunir las ideologías del arte y las ideologías propias de un barrio a través del contacto entre el cuerpo del artista y el cuerpo del habitante.

Elaborar productos dialogantes, que se concretarán en las obras que se exhiban.

Construir un discurso desde M100 respecto a las artes visuales y su relación problemática con los contextos.

PONENTES

Ana Cecilia Cissi Montilla Rugeles,

Cissi Montilla ha trabajado en diferentes instituciones en áreas relacionadas con diseño y organización de procesos de capacitación, docencia y construcción de sistemas de información cultural, de indicadores y estudios de público para el sector cultural durante los últimos doce años en México, Venezuela y Centro América.

Actualmente es asesora para la Creación de Ecosistemas de Información Cultural Compleja para Centroamérica que consiste en construir sistemas de indicadores, sistemas de información y estadísticas culturales que permitan entender mejor el fenómeno de la cultura en Iberoamérica. A lo largo de los dos últimos años ha coordinado la creación de ESICs en Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

Como Secretaria Ejecutiva de las Políticas Públicas Culturales del CONACULTA México coordinó durante cinco años, hasta el 2009, la RENIC Red Nacional de Información Cultural y el SIC Sistema de Información Cultural así como el Programa de Estudios de Público y los subsistemas de indicadores culturales y de Economía y Cultura.

Como Subdirectora de Capacitación Cultural coordinó durante cinco años, del 2001 al 2005, todo lo relacionado con los Subsistemas de Formación Cultural Continua, Profesionalización y Eventos Internacionales del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Promotores y Gestores Culturales del CONACULTA, en el ámbito académico contribuyó a la apertura de seis licenciaturas en Gestión y Desarrollo cultural en diversas universidades mexicanas así como de cuatro maestrías, en el ámbito de la educación no formal diseño diplomados en Gestión Cultural, Desarrollo Cultural Comunitario y Museología entre otros, como instructora contribuyó a la formación de más de 18,000 promotores en todo el país.

Lurdes Fernández www.oflimits.es

Directora de Off Limits, empresa dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos culturales. Anteriormente ha sido Directora Técnica de Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM) y Gerente de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales de España (UAAV). Previamente colaboró con galerías de arte como Malborough, Max Estrella y Bárcena & Cia. En el apartado de producción y exhibición artística, dirigió MAD.03, y ha desarrollado dos proyectos independientes: Espacio de Arte Garage Pemasa y espacio Off Limits. En el aspecto formativo, ha impartido cursos de autogestión artística para la SGAE, Fundación Autor, Asociación Española de Fundaciones, UNED, Universidad Complutense y Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza. Lurdes es licenciada en Bellas Artes por el San Francisco Art Institut (USA) y diplomada en Derecho por la Universidad Nacional Española a Distancia (UNED).

Diana López, www.culturachacao.org

Diana López, artista plástico y gestor cultural. Desde 1997 promueve el arte emergente venezolano. A partir del 2003, se une al equipo de la Alcaldía de Chacao en la ciudad de Caracas, participando en la creación de novedosos programas urbanos donde la cultura tiene un rol destacado para el desarrollo local. Entre estos programas destacan: Arte en la Calle y Turismo y Comunidad, y la puesta en marcha de la Biblioteca Los Palos Grandes y el Centro Cultural Chacao. Actualmente dirige, Cultura Chacao, www.culturachacao.org, una fundación de amplia trayectoria en la gestión pública, que lleva adelante la política cultural y turística del municipio Chacao.

Juan Cristóbal Gumucio. www.m100.cl

Director del Centro Cultural Matucana 100. Santiago de Chile. Licenciado en Arte y master en gestión cultural de la U. de Barcelona. Además de trabajar con el sector privado y dirigir Trinomio Gestión Cultural www.trinomio.cl, se ha desempeñado en el Departamento de Teatro de la U. de Chile y en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural.

Anabel García www.funarte.org.ni

Co-fundadora y actual Directora de la Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil - FUNARTE, de Estelí, Nicaragua. Licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, posgrados en Pedagogía Infantil en Cuba y en sistematización, planificación y evaluación de proyectos sociales en la Universidad Centroamericana (UCA). Ha sido directora de FUNARTE desde el año 2000, con una amplia experiencia en gestión de proyectos artísticos - sociales y educativos y manejo de recursos humanos. Es co-autora de la Propuesta Pedagógica Caricia y Arte, que actualmente está en proceso de ser asumida por el Ministerio de Educación de Nicaragua en el currículum de formación docente

Ricardo Ribenboim. <http://www.base7.com.br>

Director de Base 7, Sao Paulo Brasil. Artista, Diseñador gráfico y comisario de programas culturales e imagen corporativa. Con cursos de especialización en mercadología Fundación Getúlio Vargas y en Creatividad en Bufalo (New York University) Fue director del Instituto Itaú Cultural de 1997 a 2002. Director de Paço das Artes en 1996 y 2007. Actualmente es consultor para The Museum of Fine Arts Houston para asuntos en América Latina. Presidente del consejo del Instituto Pensarte y centra su actividad principal a través de Base 7 en la conceptualización curatorial de proyectos culturales y planeación estratégicas para entidades culturales.

Pep Dardanyà. www.canxalant.es

Director de Can Xalant. Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo de Mataró, España. Artista Visual y Antropólogo. Diseñador de exposiciones y gestor cultural. Master en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural del Departamento de Antropología de la Universidad de Barcelona. Así mismo es Licenciado en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Barcelona. Posee un postgrado en Sistemas Interactivos Multimedia de la Universidad de Bellas Artes de Barcelona y un Diplomado en Artes Plásticas de la Escuela Massana de Barcelona. Es profesor en el Máster de Comisariado en el MECAD/ESDI y de Arte y Antropología en la Escuela Elisava de Barcelona. Es cofundador de la empresa TAT. *Espais per a la cultura* que se dedica al diseño, producción y montaje de exposiciones. Actualmente es director de Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporáneo de Mataró. Ha

participado en proyectos internacionales de arte en el espacio público como: *Winfall 91* en Glasgow, Escocia. *Druckwerk* en Bremen, Alemania. *Back to Paradise* en Peterborough, Canadá y *Kunst&Zwalm* en Zwalm, Bélgica.

Lorena Cardona. www.ellevante.org.ar

Integrante del equipo de coordinación de EL LEVANTE, Rosario, Argentina. Desde fines del 2003 trabaja en Proyecto Felipe y hasta ahora lo ha expuesto en tres ocasiones, Vanguardia (Rosario, 2004); en las Jornadas de Performance "La nariz en la taza" (Córdoba, 2005) y en "Algo azul, algo prestado" Galería arte x arte (Buenos Aires, 2007). La producción de su trabajo digital abarca tanto la realización de las animaciones (loops) como la toma de decisiones que definen su visualización, su plataforma de exhibición, sea esta una instalación, una intervención o un evento.

Ángel Mestres. www.transit.es

Director de Tránsit Projectes, Barcelona España. Actualmente es Director de Transit Projectes, Consultor de ITD (Innovación, Transferencia y Desarrollo), Coordinador Académico del Master de Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad de Barcelona y Presidente de ABACUS Soc. Coop. Como docente ha trabajado en diferentes Universidades y Administraciones de España, Andorra, Brasil, Perú, Chile, Marruecos, Cuba, Ecuador, Argentina, Uruguay, México, Paraguay, Portugal y Francia. Como Gestor y Consultor ha conceptualizado y desarrollado proyectos educativos y culturales en Argentina, Chile, Paraguay, Portugal, Brasil, Perú y Colombia.

Juan Pedregosa. www.e-itd.com

Filólogo y Educador Social. Ha participado en más de 45 proyectos europeos con ITD Es responsable de proyectos de consultoría, gestión o investigación nacional e internacional en los siguientes campos: gestión cultural, interculturalidad, desarrollo cultural comunitario, cooperación cultural, género, formación, participación de la sociedad civil, solidaridad, medio ambiente y nuevas tecnologías. En la faceta formativa, su conocimiento se enfoca hacia: gestión de proyectos y redes, evaluación y planificación estratégica. Miembro fundador de diversas redes internacionales. www.e-itd.com

Tomás Guido. Se dedica a la gestión cultural desde el año 2000. Responsable de la oficina de Tránsit Projectes Madrid y coordina Proyectos de Cooperación Cultural en red, Producción, difusión artística y Diseño. <http://creafuturos.transit.es/>, <http://www.cartajoven.org/>, www.circuitovivaamerica.net, www.736ideas4adream.eu. Es fundador y coordinador del proyecto REDESEARTE PAZ www.redeseartepaz.org. El periodo 2003-2007 se traslada a Colombia en donde desarrolló proyectos para la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell del Centro Colombo Americano de Medellín, Colombia. www.colomboworld.com. Curador de varias exposiciones internacionales sobre arte colombiano, tales como: *Envío*. Ideaborn. Barcelona 2002. *Medellín Ciudad de Extremos*, Barcelona, 2003. *Coronamos en París*. París 2005 y *Medellín: Laboratorio Plástico*. Barcelona 2007

Irene Salas

Nacida en Palma de Mallorca, estudia Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, habiendo realizado intercambios académicos en la Middlesex University de Londres, la Cooper Union School of Art en Nueva York y la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, México. Miembro de The Photographer's Company, ha participado en muestras de arte tales como el Fem Art'08 de Ca la Dona o la Muestra Internacional de Cortometraje Documental '08 de RAI en España, así como otras exposiciones en Londres (2008), Nueva York (2008) y México (2009). Trabaja principalmente con vídeo, fotografía e instalación, combinando estrategias del género documental, el periodismo, el arte conceptual con dinámicas del trabajo social. Interesada en el arte como espacio que genera diálogo, experiencias e intercambios. Su propuesta artística se basa en proyectos que permitan interactuar y establecer relaciones con las personas. Analizando los hábitos que marcan las pautas sociales bajo las que vivimos. Su objetivo es incitar a la reflexión sobre aspectos sociales, relacionados con la situación de la mujer en el mundo.

Lorena González

Caracas 1973. Investigadora de arte, curadora, dramaturga y actriz venezolana, es **Licenciada en Letras** de la Universidad Central de Venezuela. Entre 2003 y 2009 trabajó como Administradora de la Colección de Arte de *Mercantil* y curadora en la *Fundación Museo Alejandro Otero*. Como dramaturga obtuvo por el texto *Travesía de Piratas* el premio *Ópera Prima* en el FESTIN 2004 y con su primer texto teatral para adultos *La Cuarta Puerta*, obtuvo el premio *PRIX DE LA VILLE DE PARIS 2005* (pour un texte non francophone de la Caraïbe), realizando en el año 2006 una Residencia de Autor en la *Cité International des Arts*. Su obra dramática y ensayística ha sido traducida al francés y al inglés. Actualmente es **Coordinadora de Artes Visuales** del Centro Cultural Chacao, **profesora de la Escuela de Letras** de la Universidad Central de Venezuela y **Columnista de la crítica de Artes Visuales** del Diario El Nacional. Desde el año 2004 también se desempeña como curadora independiente. Desde esa fecha ha llevado a cabo más de 20 proyectos expositivos así como charlas y talleres para artistas, investigadores y público diverso.

Josep-Maria Martín

Es profesor, HEAD (Haute École d'Art et de Design, Geneva University of Art and Design) Suiza y en la L'École Supérieur de Beaux-Art de Perpignan, Francia. Artista visual, que acostumbra a colaborar con otros profesionales y ciudadanos, que pudieran estar vinculados al proyecto: artistas, arquitectos, escritores, trabajadores sociales, diseñadores, médicos, enfermeras, investigadores, etc. El trabajo consiste en abrir procesos participativos de investigación y análisis en contextos específicos buscando grietas en los sistemas sociales o personales. A partir de ahí, negocia y crea prototipos que se ponen en práctica, haciendo de su utilización una experiencia reveladora.

Javier Martín-Jiménez

(Madrid, 1978) es presidente de la asociación y director de sus principales proyectos como Ingráfica, Festival Internacional de Grabado Contemporáneo (www.ingrafica.org) o el programa de radio de Hablar en Arte para el Círculo de Bellas Artes (2004-2010). Ha comisariado, entre otras, las exposiciones "Bajo techo. Cuatro estadios de intimidad" (2008 y 2010, con obras de la Colección de la Comunidad de Madrid) y "Reproducción, repetición y reivindicación. Multiplicidad en el arte emergente español" (2010-2011, en colaboración con el Instituto Cervantes, la AECID y Seacex). Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido coordinador general de PHotoEspaña 2007, festival donde

previamente fue director de actividades (PHE06 y PHE05). Anteriormente fue coordinador de redacción de la Revista Doce Notas y colaborador de publicaciones especializadas como Lápis y Sublime.

Beatriz García

@torcuatatk, experta en Difusión, Redes Sociales y gestora de la comunidad online de TOXIC LESBIAN, www.toxiclesbian.org. Miembro activo del grupo de trabajo sobre Género y Tecnología de Medialab-Prado http://medialab-prado.es/articulo/genero_y_tecnologia y del grupo Cultura Urbana Prácticas culturales emergentes en el nuevo Madrid <http://practicemad.net/>, desde el ámbito de los talleres de Prosumidores, sobre lógicas de consumo/producción en las culturas de la red desarrollados desde Medialab-Prado y CSA “La Tabacalera” de Lavapiés <http://medialab-prado.es/articulo/prosumidores2>. Coordinadora del Grupo de Trabajo Web 2.0 de SEDIC, Asociación Española de Documentación e Información http://www.sedic.es/grupo_web20.asp. Licenciada en Documentación, entre otros trabajos ha sido responsable de la Mediateca, laboratorio de medios, del Centro de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, así como de la gestión de medios sociales y contenidos del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.

Rosen Vilaseca

Educador Social integrante de la Asociación Proyecto San Fermín de Madrid, entidad social con carácter de desarrollo local y comunitario. Interviene en acciones con población de riesgo exclusión social, colectivos de género y responsable área tecnologías de la entidad. Acumulando un largo recorrido en la dinamización socio-cultural.

Rafael de Ramón.

Sus especialidades son comunicación, diseño, gestión cultural e innovación. Fue director territorial de E-Cultura y de Castelli e Ville di Lombardia, además de gestor cultural. Es el artífice de que el proyecto utopic_US sea una realidad. Actualmente ejerce las tareas de coordinador, co-worker y CEO de utopic_US.

Vanesa Cejudo

Ha sido docente y supervisora de programas de autogestión educativa en países como Angola, Venezuela y Guatemala, recibiendo diversas becas de la AECID. Su práctica profesional está basada en una estrategia que articula la educación como eje de desarrollo personal y principal motor de cambio social en las sociedades contemporáneas. Su compromiso con la creación artística es parte de este proceso, y en los últimos años concilia su actividad en la Universidad UPSAM, con estudios de Artes Visuales y Nuevas Tecnologías. Es co-fundadora de la asociación EXPERIMENTOLIMON que tiene como posicionamiento “experimentar la Creatividad Social”, como un ejercicio de implicación en el complejo mundo actual, fundamental para entender la cultura, la esencia del lenguaje y los códigos de la creación contemporánea. Ha participado en el proyecto “Urban Buddy Scheme” de Cecilia Andersson para Madrid Abierto 2009-2010 celebrado en La Casa Encendida. Como mediadora del proyecto-Casa Digestiva para un Piso Patera de Lavapiés- del artista visual Josep-María Martín, en 2010 viaja a Kayar para constituir una plataforma estable de intercambio cultural entre España y Senegal.

Entidades Culturales Invitadas al Seminario

PENSART. Madrid

www.pensart.org

PENSART es una asociación cultural de carácter no lucrativo formada por un colectivo de profesionales de la creación contemporánea, la educación artística y la acción social que realizan mediación cultural.

Entre los objetivos de PENSART está el contribuir al establecimiento de estructuras profesionales y estables dentro del sector de las industrias culturales; Fomentar la implantación de las nuevas tecnologías en la cultura, especialmente en los sectores relacionados con la investigación, formación, producción, difusión y distribución; Crear redes de trabajo colaborativas, locales, nacionales e internacionales, con universidades, asociaciones, fundaciones e instituciones culturales; Enriquecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil; Promover y difundir prácticas democráticas en la producción cultural que aseguren un acceso universal a recursos y medios artísticos; Favorecer la integración cultural de colectivos sociales con déficit educativo.

PENSART idea, organiza, gestiona y produce proyectos culturales; Realiza actividades didácticas y educativas con una vocación social, democrática e integradora; Desarrolla estudios teóricos, investigaciones técnicas y trabajos de campo sobre temas artísticos y sociales; Organiza proyectos de comisariado de exposiciones y eventos artísticos; Realiza documentación, difusión y comunicación de proyectos culturales y sociales mediante herramientas editoriales y digitales.

UTOPIC US. Madrid

www.utopicus.es

Utopic_US es una Usina de Transformación Creativa, una compañía de creación abierta a profesionales multidisciplinares comprometidos con la realización de sueños. Más que un espacio físico, es un espacio de ideas, de entender el trabajo, las relaciones personales y las organizaciones empresariales.

En plena era de la contaminación, de la transformación y del mestizaje; en una sociedad que cambia los modelos de negocio y las formas de comunicar; en un momento en el que parece emerger en las personas un deseo vital de conectar con otras personas, de ser activo, de colaborar, de participar, de sentirse parte de algo, de creer en algo común, de producir algo juntos, y donde cada vez cuenta más el valor humano, nace Utopic_US, un espacio de transformación social desde un proyecto de personas.

PROYECTO SAN FERMIN. Madrid

www.san-fermin.org

Asociación Proyecto San Fermín es una Entidad sin ánimo de lucro que nace en el año 1991 de la mano de la Asociación de Vecinos, a la que sigue ligada en objetivos y proyectos.

Con un carácter de desarrollo local y comunitario, los proyectos sociales que la Asociación desarrolla han ido evolucionando a lo largo de su historia para ir dando respuesta a las necesidades de la comunidad que la acoge.

Formación, Empleo, Género, Educación, Interculturalidad, acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, trabajo comunitario y de participación se convierten en ejes fundamentales de nuestro trabajo. Desde el año 1999, Asociación Proyecto San Fermín gestiona el Albergue Juvenil Madrid-San Fermín, dentro de una actividad económica del tercer sector en un modelo de autogestión, que añade una peculiar identidad e idiosincrasia al proyecto global.

TOXIC LESBIAN. Madrid

www.toxiclesbian.org

Toxic Lesbian surge en 2005 como un grupo artístico y activista de lesbianas que posteriormente mantiene la perspectiva de género y de orientación sexual para realizar sus propuestas, pero trasciende el limitador hecho de ser llevado a cabo por mujeres lesbianas. Proponemos que sea cualquier persona capaz de realizar una lectura de la sociedad y del arte desde estas dos coordenadas quienes trabajen en estos proyectos como autores. El hecho de tener un género o una orientación sexual no faculta por sí mismo para incorporar este punto de vista, como hemos comprobado en nuestra trayectoria. Hombres o mujeres de cualquier orientación, transexuales masculinos o femeninos pueden tener los recursos para ver y crear desde estas perspectivas. En este sentido nuestra propuesta es abierta, sin ánimo de exclusión ninguna.

El modelo artístico de Toxic Lesbian, enmarca desde el lenguaje del arte y a través de canales virtuales y presenciales, procesos de creación e investigación mediados por las colaboraciones. Como parte esencial de sus propuestas no se generan obras que puedan tener formato comercial sino efímero en su puesta en práctica pero posteriormente divulgable. En este sentido trabaja desde el concepto de la performance las conexiones de mayor intensidad con el arte y los proyectos planteados. En torno a ellos elabora desde la videocreación el nexa con el lenguaje visual y desde ahí la generación de versiones documentales que integren la interacción de colectivos sociales con el proyecto y sus testimonios.

OFF LIMITS. Madrid

www.offlimits.es

Cuando en 1998 transformamos un antiguo garaje en el barrio de Salamanca en un espacio de arte contemporáneo, nos movía el inconformismo. El espacio de arte Garage Pemasa, alojó propuestas experimentales difíciles de encajar en los circuitos comerciales y estableció una relación público-creador, cercana y fructífera, basada en la experiencia de la creación.

El mismo espíritu llevó al equipo de Off Limits a intervenir otros espacios inusuales, a relacionar artistas con colectivos sociales, a explorar la simbiosis entre creatividad y empresa.

La confluencia de esa permanente curiosidad, y una amplia experiencia profesional en gestión de proyectos y marketing, es Off Limits. Un proyecto que combina la oferta de servicios de gestión cultural y formación, con la exposición y producción de proyectos de arte contemporáneo y el alquiler de espacio a empresas.

La programación artística de Off Limits corre a cargo de Maelström, asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada desde 1998 a la investigación y difusión del arte contemporáneo.

Maelström es una asociación sin ánimo de lucro que funciona como plataforma de investigación y desarrollo de proyectos experimentales de arte contemporáneo. Aspira igualmente a provocar el debate y el acercamiento del arte contemporáneo al público, ofreciéndole la posibilidad de entender de una forma más completa el hecho artístico.

CENTRO CULTURAL MATUCANA 100. Madrid

www.M100.cl

El Centro Cultural Matucana 100 es una Corporación de derecho privado sin fines de lucro que nace como proyecto de infraestructura cultural y en la inquietud de participar e interactuar del quehacer cultural, de recuperar espacios públicos en un entorno urbano de interés histórico y arquitectónico, como un polo de desarrollo cultural del sector poniente de la ciudad de Santiago.

Uno de sus objetivos es la de albergar a la más amplia gama de manifestaciones culturales y artísticas contemporáneas, como una necesidad ciudadana, y brindar espacio para actividades que no han logrado encontrar un lugar propio. Apoyar permanentemente la gestión, producción y difusión, tanto del artista como de sus proyectos.

CENTRO CULTURA CHACAO. Caracas

www.culturachacao.org

Centro Cultura CHACAO En sus cinco años de continua actividad, se ha consolidado como una plataforma para el encuentro, la recreación, la experimentación, la formación y la difusión del trabajo artístico de creadores y agentes culturales nacionales. Ha sido una importante referencia para los jóvenes en el acontecer cultural caraqueño, pues ha propiciado identidad y vínculos con las tendencias urbanas y contemporáneas. Hoy por hoy, se presenta como un espacio para la ciudad de Caracas, alineando las acciones culturales en torno a valores democráticos, a la participación, la igualdad de oportunidades y cultura ciudadana.

En sus espacios converge una oferta cultural diversa en artes visuales, artes escénicas, performance, música, cortometrajes y cine independiente, literatura, conferencias, tertulias y talleres. Actualmente es la sede principal de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Chacao. En su infraestructura cuenta con: sala de exposiciones, sala experimental, sala de ensayos para 100 músicos, salas de ensayos individuales, terraza de usos múltiples y áreas comunes. En el 2011, inaugurará su segunda etapa con nuevas y modernas instalaciones para el arte y la creación.

CENTRO COLOMBO AMERICANO. Medellín

www.colomboworld.com

El Centro Colombo Americano de Medellín es una organización cultural sin ánimo de lucro, donde se promueve el desarrollo humano, por medio de programas y servicios que fomentan el intercambio de conocimientos entre Colombia, Estados Unidos y otros países.

Es una organización que integra sus públicos, servicios y programas para fomentar, mediante la interacción cultural e intelectual, un crecimiento social basado en el respeto por la diversidad y articulado con los planes de desarrollo de la región y el mundo. En 1947, un grupo de ciudadanos estadounidenses y colombianos se unieron para formar el Centro Colombo Americano de Medellín, hoy, líder en Colombia y Latinoamérica.

El Centro Colombo Americano se sostiene, principalmente, gracias a los ingresos generados por el programa de enseñanza de inglés y por las donaciones recibidas. Apoyando al arte y a las expresiones culturales el Colombo ha aportado, a la ciudad y al país en la construcción de un camino de diálogo, inserción social y reconocimiento del otro en un contexto de tensión y conflicto. Así mismo ha liderado procesos de creación, reflexión, crítica, investigación y circulación de propuestas estéticas locales e

internacionales con una actitud amplia y humanista, sin condicionamientos políticos, temáticos, históricos o geográficos.

CAN XALANT. Mataró

www.canxalant.es

Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo de Mataró

Can Xalant es el primer Centro de Creación de Artes visuales y Pensamiento Contemporáneo que se inicia en la red territorial, fruto de un convenio entre el Ajuntament de Mataró y la Entitat Autònoma de Difusió Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El proyecto pretende poner en marcha los programas necesarios para la investigación y la producción en el ámbito de las artes visuales. Con este objetivo el Centro pretende facilitar a la comunidad artística —y a todos los agentes culturales que lo requieran— los recursos necesarios para desarrollar sus proyectos, poniendo especial empeño en apoyar a los artistas emergentes vinculados al territorio y en reflexionar y trabajar sobre el contexto social en el que se sitúa.

FUNARTE. Estelí. Nicaragua

www.funarte.org

La Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil – FUNARTE esta compuesta por un equipo multidisciplinario de profesionales comprometidos que promueven y facilitan el desarrollo integral de la niñez, mediante el desarrollo de su capacidad creadora. Sueñan con una sociedad nicaragüense en donde la niñez y la adolescencia sean sujetos sociales y de derecho.

Promueven la creación de metodologías artísticas innovadoras que contribuyan al cambio de concepciones y prácticas socio-culturales y pedagógicas sobre: niñas, niños, adolescentes; psicoafectividad y arte.

Impulsamos nuestros programas para:

- Contribuir al desarrollo de la personalidad creativa y protagonismo de la niñez y adolescencia en Nicaragua.
- Promover en la familia y la comunidad la valorización de la niñez y la adolescencia, reconociendo su personalidad creativa y respetándolos como sujetos sociales.
- Aportar a la sociedad experiencias y propuestas artísticas innovadoras sobre el trabajo con niñas, niños y adolescentes.

BASE 7. Sao Paulo. Brasil

www.base7.com.br

Base 7 es una proveedora de soluciones para emprendimientos culturales. Actúa de Forma Integrada y Multidisciplinar en la concepción, planeación, producción y coordinación de proyectos y eventos, así como ofrecer servicios de consultoría especializada a organizaciones de Brasil y el Exterior.

Aplicando prácticas profesionales de gestión, BASE7 viene actuando y consolidando la identidad cultural del país, trabajando para el fortalecimiento de valores y de la imagen de empresas e instituciones públicas o privadas. El equipo de profesionales que lidera la empresa cuenta con una experiencia de más de 25 años en la generación de contenidos, aplicación de tecnologías y Know-how en gestión cultural y proyectos socioculturales.

Desde el 2006, Base 7 se asocia al GRUPO INK, uno de los principales grupos de producción audiovisual y cultural de América Latina, con más de 10 años de experiencia y oficinas en Sao Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba y Porto Alegre.

EL LEVANTE. Rosario. Argentina

www.ellevante.org

El Levante desarrolla sus actividades articulando experiencias de residencias y edición con la intención de producir pensamiento crítico desde la práctica, buscando formatos y estrategias flexibles para accionar en un contexto en permanente cambio. Dentro de ese proyecto editorial concebido desde una perspectiva experimental, las residencias tienen lugar como seminarios, talleres o laboratorios constituyendo momentos de intercambio de saberes y de producción colectiva que a su vez puedan dar lugar a nuevas ediciones.

HABLAR EN ARTE

www.hablarenarte.com

Hablar en Arte es una asociación cultural que funciona como plataforma de proyectos. Aunque su ámbito de actuación es Madrid, con proyectos como el ciclo de poesía performática "Palabras Habladas" ó "El Ranchito_Residencias. Artistas en residencia del Matadero Madrid", también desarrolla propuestas en otras ciudades como Cuenca ("Ingráfica, Festival Internacional de Arte Gráfico", www.ingrafica.org),

Barcelona ("A Ciegas, Lectura a oscuras"), Bilbao ("Zero espazioa, nuevo espacio en el Guggenheim Bilbao"), etc.

A nivel internacional gestiona, entre otros, los proyectos "Curators' Network", una red europea de comisarios jóvenes; "Lugares de tránsito", encuentros bilaterales entre 16 artistas iberoamericanos en Venezuela, Ecuador, Colombia, Republica Dominicana, Panamá, Guatemala, Miami/EEUU, Cuba y España; la itinerancia de la exposición "Reproducción, Repetición y Reinvidicación - Multiplicidad en el arte emergente español" por Austria, Polonia, Eslovenia, Rumanía, Croacia y Serbia; y "Articulaciones. El impacto de la cultura en la economía global", realizado junto con el King Juan Carlos I Center (KJCC) - New York University (NYU).