

Catalina Montenegro
Jorge Ferrada Sullivan
Ignacio Soto-Silva

Universidad de Los Lagos

**“ARTE Y TERRITORIO
EN EL SUR
DEL MUNDO:
DIÁLOGOS SITUADOS A PROPÓSITO
DEL II SEMINARIO INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
GESTIÓN CULTURAL.
(DES)APRENDER PARA LA
TRANSFORMACIÓN CULTURAL”**

ART AND LAND IN THE SOUTH OF THE WORLD. DIALOGUES ON THE PURPOSE OF THE II INTERNATIONAL SEMINAR ON ARTISTIC EDUCATION AND CULTURAL MANAGEMENT. (UN)LEARNING FOR CULTURAL TRANSFORMATION.

Photo by Steve Johnson from Pexels

DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente reportaje cultural tiene como objetivo dar cuenta del desarrollo de un seminario internacional de educación artística y gestión cultural, realizado el día 21 de agosto de 2020 en modalidad online. El contexto actual, a propósito de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, nos ha llevado a replantear las formas y modalidades sobre las cuales se propician las reflexiones académicas. En este contexto, la instancia contó con el desarrollo de ocho mesas, conformadas en modalidad de diálogo, con la participación de 29 personalidades del mundo académico, cultural y artístico de académico de Chile, Argentina, España y Portugal. Las distintas mesas establecieron una serie de conversaciones sobre las problemáticas del arte, la educación artística, la cultura, el patrimonio y la gestión cultural con conciencia territorial, para visibilizar las preocupaciones del sur austral chileno en concordancia con las discusiones globales y la emergencia sanitaria.

El Seminario fue organizado por la Red Patagonia Cultural, conformada por las universidades de Los Lagos, de Aysén y de Magallanes, todas estatales y regionales pertenecientes al territorio patagónico chileno por otra parte, la actividad se enmarcó dentro de las actividades de conmemoración de los 27 años de la Universidad de Los Lagos.

ARTE Y TERRITORIO EN EL SUR DEL MUNDO: DIÁLOGOS SITUADOS A PROPÓSITO DEL II SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y GESTIÓN CULTURAL. (DES)APRENDER PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL

Catalina Montenegro
Jorge Ferrada Sullivan
Ignacio Soto-Silva
Universidad de Los Lagos

DIÁLOGO INAUGURAL INTERNACIONAL

Muros y redes: creación, producción e intercambio de contenido digital en el contexto de la educación artística

El diálogo inaugural estuvo a cargo de la Dra. Teresa Torres de Eça, presidenta de la asociación de docentes de expresión y comunicación visual APECV de Portugal y la Doctora Catalina Montenegro, académica del Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad de Los Lagos.

La conversación comenzó con una reflexión respecto del tiempo en que estamos viviendo debido a la emergencia sanitaria mundial y de cómo este panorama global nos lleva a pensar las prácticas artísticas como un espacio digitalizado. Se plantean las dificultades de la construcción y elaboración de contenidos digitales como una dificultad y un hacer artístico que no queda exento de miedos, dificultades, dolores y preocupaciones. En este sentido, las prácticas artísticas también cristalizan las preocupaciones del mundo y modifican (sin prepararnos para ello) nuestras formas de habitar y encontrarnos en el mundo.

Teresa Torres de Eça, reflexionó en torno a cómo todo se volvió digital, incluso la vida privada. Esto la lleva a exponer la preocupación sobre el cuidado por el espacio privado y de cómo esto se transforma en *un acto rebelde y contestario cuando el contexto te pide abrir las puertas de tu casa para tener una relación con el mundo*. A partir de aquí, Teresa sigue planteando inquietudes respecto de cómo hacemos para no perder el cuerpo y no nos olvidamos de las relaciones. Esto en un sentido social es

también una preocupación para la Dra. Catalina Montenegro quien se muestra inquieta ante el sistema capitalista neoliberal que se desafecta de las preocupaciones del mundo y sigue exigiendo a los contextos artísticos y educativos, formas de *seguir produciendo*, lo que Montenegro apunta como *una pérdida de libertad*. En este punto aparece en el diálogo el concepto de *activistas* y la necesidad de levantar experiencias artísticas que se impliquen en las preocupaciones de sus contextos territoriales en el tiempo de crisis actual, esto se vincula con la idea de las prácticas artístico-culturales y los procesos de aprendizaje como experiencias expansivas que van permeando a toda la sociedad (Montenegro, 2019).

El encuentro deja algunas inquietudes que las invitadas proponen como reflexiones para continuar en nuestros espacios artísticos, pedagógicos y laborales en general, respecto de qué nos deja la pandemia y que se vincula con el título del seminario ¿Qué (des)aprendemos en la pandemia para cambiar nuestras prácticas? ¿Cuál es el rol de las redes y las autorías colectivas en tiempos de crisis sanitaria?

Finalmente, Teresa Torres de Eça reflexiona sobre la pérdida de un territorio y la ganancia de un paisaje digital-tecnológico que nos lleva a pensar en, cómo el arte tiene el desafío de mantenernos humanos/as.

DIÁLOGO 1

Gestión cultural y experiencias con comunidades desde el sur austral

El diálogo estuvo compuesto por Aymara Zegers y Miguel Cáceres del Museo de Historia Natural de Río Seco de Punta Arenas, Gabriela Recabarren del Festival de Teatro Itinerante por Chiloé FETICH y fundadora de la Compañía de Teatro Capa Negra y Magdalena Rosas de la Escuela de Música y Artes integradas de Coihaique. El diálogo comienza con una pregunta provocadora en relación a ¿Qué significa ser gestores/as cultural?

Miguel Cáceres plantea la necesidad de cuestionar los términos que nos definen y sus orígenes desde el mundo occidental, comprendido como una producción cultural hegemónica. Se entiende que existe un valor en relación a los espacios culturales y será necesario ser críticos/as frente a la producción cultural, economicista y que puede imponer relaciones *hegemónicas y verticales con las comunidades*, lo que puede provocar conflictos en el desarrollo de proyectos artístico-culturales en los territorios. Se hace una invitación al reposicionamiento de los términos, sobre todo en los lugares más alejados del centro del país, considerando sus identidades locales, en un contexto diferente.

Magdalena Rosas plantea por otra parte, la idea del concepto de gestión cultural donde el término migra, y plantea la necesidad de cómo el término también se desarrolla en una relación de reciprocidad para que no se transforme en una colonización. Existe el desafío de incorporar a la cultura en el desarrollo social y del levantamiento de las iniciativas desde lo local a lo global.

Se levanta la pregunta: ¿Cómo se incorpora el Estado en las políticas culturales de los territorios?

Gabriela Recabarren, señala que existe una relación entre la cultura y las personas que habitan el territorio, transformando la experiencia artística teatral en una gestión colaborativa con las comunidades. Se indica que la experiencia teatral aborda también comunidades que ni siquiera son nombradas, lo que provoca una invisibilización de las territoriales diversas de los Archipiélagos de Chiloé. Recabarren señala que *en nuestro territorio hay que partir la reflexión desde otros lugares*. La problemática local es la invisibilización absoluta de nuestras comunidades y nuestros pueblos originarios y

las necesidades, artísticas, culturales, sociales educacionales y en todos los sentidos, no están en nuestros mapas.

¿Cómo se hacen habitables los lugares que no lo son habitualmente? ¿Cuáles son las características del territorio que transforman las experiencias artísticas en relevantes para el lugar que se habita? ¿Cómo resolvemos nuestra cotidianidad en el contexto pandémico y las transformaciones sociales locales?

Jaime Almonacid hace la reflexión en relación a la comprensión de las colectividades social y territorialmente desprendidas de dinámicas culturales centralistas en nuestro país. Gabriela Recabarren complementa la reflexión planteando que la única manera de visibilizar el trabajo de las comunidades locales es a través de lo simple, donde son las propias personas las que no se definen como artistas o trabajadores/as de la cultura. Recabarren plantea la importancia de las actividades artísticas como acto transformativo social.

Se evidencia la necesidad de reconvertirse luego de una pandemia mundial y abre la pregunta ¿Cómo nos reconvertimos en el mundo del arte en el contexto actual?

El panel finaliza planteando las aportaciones de la cultura y el arte y hacen un llamado a trabajar en comunidad, a no naturalizar la distancia social y a tejer redes y apostar por futuros encuentros.

DIÁLOGO 2

Arte, estéticas y educación para la transformación social

Entre reflexiones e intensidades en común, la mesa de diálogo *Arte, estéticas y educación para la transformación social*, estuvo integrada por Leonor Harris, artista visual de la región de Magallanes, Chile, Carolina Contreras, coreógrafa e intérprete en danza contemporánea de Puerto Montt, Chile, Jorge Ferrada, académico y artista visual autodidacta de Puerto Montt, Chile y desde España, Anna Vernia, músico y académica de la Universidad Jaime I en Castellón. Moderó la mesa Patricia Rivera, encargada de Educación y Formación en Artes y Cultura, Región de Aysén. La conversación se sostuvo en la importancia de la condición transformadora del arte, en los tiempos que nos toca vivir. En este contexto, una de las preguntas iniciales correspondió al rol del arte en

su vínculo con los nuevos medios y en el contexto pandemia. La idea central que convocó esta pregunta, relevó el significado de las artes al considerar la producción artística como un medio permanente que renueva todos los medios posibles que puedan aparecer.

El arte necesita del cuerpo y de la alteridad del otro cuerpo para generar modalidades de sentido más allá de los medios. El arte es espontaneidad, asombro y alegoría transformadora de los espacios que habita y como señalaba Ana Mercedes Vernia, el fenómeno artístico -al centrarse en la sostenibilidad social-entendida como la satisfacción material o ideal de vivir en el mundo, permitirá humanizar y transformar lo humano en nuestras relaciones cotidianas. La transformación que provoca el arte, sin duda, provoca acción desde la diversidad de su producción y sus lenguajes. Como sostuvo Carolina Contreras, el arte nos lleva a otros lugares, insospechados por sus abismos y sus implicancias de transformación, en tanto maneras de comunicarnos, de incluirnos y de aceptarnos como legítimos otros. Sin embargo, Jorge Ferrada cuestionó la palabra transformación, en su sentido deconstructivo, si consideramos que hemos venido transformando el mundo desde los inicios de la humanidad ¿Qué transforma en concreto la palabra transformación? Sin duda alguna, las artes poseen la cualidad -casi mítica- que no lo poseen otras estructuras sociales como lo político, lo religioso, lo mercantil y que, no obstante, el arte perdura de manera distintiva y distante, desde el origen del hombre y de la mujer. Esta distancia y a su vez envió, correspondería justamente a esa libertad de creación, de producción, en esa inmensidad de lo imaginario y del distanciamiento de las determinaciones. Las artes se resisten a la inhumanidad, es decir, en la imposibilidad de construcción de una humanidad distinta. El arte resiste a la inmovilidad de la ciudad y de ahí su carácter fuertemente político (polis-tico de ser y estar en la polis).

La transformación que provocan las artes en los tiempos de distanciamiento, va ligada a la adaptación, a las formas de readaptarse, al in-adaptarse en la incertidumbre. Para Leonor Harris, la producción artística, nos hacen ser más sensibles ante la lejanía del otro, de lo otro y estar en aquella alteridad. Carolina Contreras, citó además el concepto de alter-nativos trabajado por el poeta Elicura Chihuailaf, que recordaría el rol del arte en la

transformación en estos nuevos contextos de pandemia que no hace volver a lo nativo, a lo propio, para poder desde ahí, dialogar con los otros, con la naturaleza propia del arte. Sobre la importancia de la educación en las artes, las reflexiones rondaron por la pregunta ¿Cómo desde las salas de clases el arte inicia su capacidad transformadora? La sala de clases no es solamente un espacio físico que ocupa un lugar en la escuela, sino como un lugar vivo que se habita desde distintas miradas, generando pliegues y despliegues de acción en su diversidad de arquitectónicas y formas naturales que puede asumir un espacio de formación.

Para Ferrada (2018) “la enseñanza debe partir siempre de experiencias reales, contextuales y multidimensionales (lo bio-antropo-cultural del sujeto en su contexto local) para la valoración de la experiencia como un saber pedagógico. El carácter dialógico del encuentro entre lo experiencial del conocimiento y lo contenidista de las asignaturas, permitirá integrar los procesos y saberes internalizados en la sucesiva de aprendizajes divergentes para el planteamiento de nuevos problemas” (p. 36). Todos coincidimos, que las palabras educación y formación, serían la consigna para generar nuevos espacios de sentido artístico, colmados de nuevas sensibilidades que emocionan y conmocionan en el encuentro con los otros y qué mejor lugar en el encuentro con los otros, que un espacio de diálogos y aprendizajes.

Finalmente, Patricia Rivera, invitó a navegar entre trayectos y palabras fundamentales que circularon por la mesa *Arte, estéticas y educación para la transformación social* y que sin duda, sustentan la palabra ARTE: resistencia - tiempo - reflexión - transformación-mutación - libertad - colectivo - humanidad - colaboración - otredad - adaptación-readaptación - inadaptación - alternativo - vértigo - educación - formación - construcción-comunidad - sentir - saber vital - des-aprender - deconstruir - hacer sentir - con-mover. Esta poética artística y educativa, orientada hacia la propiedad de lo íntimo en la cotidianidad, necesita volver a interrogar: “¿Qué es aprender?, ¿Qué necesita el proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto que nos toca vivir?, ¿qué significa ser docente hoy día en Chile? y, sobre todo, ¿qué ideal de ser humano queremos formar desde las artes?” (Ferrada, 2017, p. 12).

DIÁLOGO 3

Investigaciones desde las artes y la significación del territorio

El diálogo contó con Verónica Astudillo, artista y académica de la Universidad de Los Lagos, Paola Vezzani, Artista de Punta Arenas, Francisco Ther, Antropólogo y académico de la Universidad de Los Lagos y Rosario García-Huidobro, artista y académica de la Universidad de Los Lagos.

Para comenzar el diálogo, se plantea la pregunta *¿Cómo en el quehacer artístico ha permitido indagar acerca de cómo habitamos y como nos afectamos en el territorio sur austral, cómo se entiende el territorio desde otro lugar?*

Verónica Astudillo plantea que su primer proyecto *Archipiélago visual: imaginario precolumbino* se presenta como el inicio de una indagación territorial relevante, al que le sigue *La poética del paisaje*, exposiciones que abren el proceso dialógico de la mesa, donde Paola Vezzani presenta una reflexión en relación a la transdisciplina entre científicos, educadores/as, poetas, músicos y artistas. Plantea la necesidad de reflexionar sobre las maneras en que se construye la cultura, en relación con diversas disciplinas, otras formas de apropiarse de los espacios culturales y la relación de esta con el territorio sur austral, particularmente habitando la naturaleza y la presencia del ser humano.

Francisco Ther expone que el territorio es una construcción social y hablar del territorio va a involucrar las miradas de distintas disciplinas, pero también acercarnos a conocimientos Otros como comunidades indígenas, comunidades locales, campesinos o personas que viven en la ciudad. Plantea la necesidad de recorrer un camino investigativo colaborativo. Se van reconociendo posibilidades de encuentro a partir de una exposición donde los elementos no solo se pueden ver, sino también tocar. Comienza a hacerse preguntas como qué es el territorio y quién soy en este espacio "no hay territorio sin apropiación".

Rosario García-Huidobro releva la importancia de considerar las prácticas artísticas territoriales y las experiencias expuestas, como una afectación. En este sentido, el panel evidencia la importancia del involucramiento de las colectividades locales y de cómo se conoce el territorio a través de la mirada de artistas que habitan los lugares.

Finalmente se deja la inquietud de reflexionar sobre las nuevas subjetividades que pueden aparecer a partir de los múltiples cruces disciplinares no solo del quehacer artístico, sino también de la investigación y la visualización de los resultados de estas experiencias.

DIÁLOGO 4

Patagonia: Fronteras, Patrimonio y Huellas Culturales

El diálogo contó con la presencia Rafael Cheuquelaf, Universidad de Magallanes- Chile, Patricia Carrasco, Universidad de Aysén- Chile y Daniela Vera, de la Universidad de Los Lagos- Chile. La mesa fue moderada por Mario Saldivia, de la Universidad de Aysén- Chile. Para iniciar la conversación, los invitados comentaron sus líneas actuales de trabajo desde el campo de la investigación y la gestión cultural. Posteriormente, la conversación abordó un cuestionamiento sobre los elementos que constituyen el patrimonio sociocultural de la zona sur austral de Chile. Al respecto, surgieron reflexiones sobre que define a la zona sur austral, cual es el rol de la historia y las condiciones del poblamiento de dicha zona, el rol de los investigadores en la construcción de un discurso sobre la Patagonia contemporánea y urbana. Posteriormente, se discutieron algunas estrategias de mediación que están en juego al momento de plantear proyectos de intervención social que busquen revitalizar el patrimonio cultural de las regiones australes de Chile. Sobre esto los invitados coinciden en el reconocimiento del rol de los pueblos originarios en la construcción de una identidad local y en el rescate de la memoria histórica al respecto. En el cierre de la discusión, se abordaron las dificultades que representa el contexto actual en el desarrollo de la extensión cultural. Al respecto, los invitados relataron las complejidades que ha representado la virtualidad; además de los beneficios de esta, como por ejemplo la posibilidad de llegar a un mayor número de auditores en seminarios u otras acciones.

DIÁLOGO 5

Música, creación y sonidos desde el sur austral

La mesa convocó a Sergio Pérez de la Universidad de Magallanes, Chile, Emilia Díaz académica de la Universidad de Los Lagos- Chile y Víctor Cabrera de la Agrupación Cultural Malotun Ortiga de Coyhaique- Chile. La mesa

fue moderada por Ignacio Soto Silva, académico de la Universidad de Los Lagos, Chile. La conversación inició con una reflexión sobre el rol político de la música a propósito de las movilizaciones sociales que acontecieron en Chile durante el 18 de octubre de 2019 y el contexto actual, marcado por el COVID-19. Sergio Pérez puntualizó la relevancia del posicionamiento del/la músico como agentes que buscan poner en tensión las cuestiones establecidas. Ejemplificó aquello, a través de una experiencia realizada por una serie de músicos autoconvocados/as, quienes realizaron diversas intervenciones artísticas en el contexto de las manifestaciones llevadas a cabo en la ciudad de Punta Arenas, Chile. Una de sus reflexiones se relaciona con la respuesta policial a dichas intervenciones que fueron disuadidas a través de la fuerza. Soto-Silva (2017) menciona que la relación entre música y actividad política suele ser canalizada a través de discursos de resistencia. Estos nos muestran formas de comprender el contexto de los músicos y demandan innovaciones y mecanismos para su concreción. Emilia Díaz, analizó las distintas instancias de colaboración que surgieron durante el proceso del estallido social, como lo fueron los cabildos convocados por asociaciones de músicos. Por su parte, Víctor Cabrera nos relató su experiencia en Coyhaique, donde la agrupación cultural Malotun Ortiga ha liderado distintas instancias formativas y de difusión del quehacer musical en el contexto de la región de Aysén. Es particularmente relevante el posicionamiento situado de los integrantes de la mesa, quienes plantean que las manifestaciones musicales regional son un espejo que permite comprender como se desarrollan las dinámicas sociales al interior de espacios periféricos.

DIÁLOGO 6

Cosmovisiones desde los sentires literarios para el (Des)aprender cultural

La siguiente mesa de conversación, giró en torno al tema *Cosmovisiones desde los sentires literarios para el (des)aprender cultural* integrada por las escritoras Alejandra Muñoz de la Región de Aysén, Mariana Camelio de la Región de Magallanes y Roxana Miranda Rupailaf, de la Región de Los Lagos, encuentro moderado por la Dra. Ángela Parga del Departamento de

Humanidades y Artes de la Universidad de Los Lagos. Alejandra Muñoz comenzó la conversación compartiendo la importancia de valorar la visión feminista y territorial del sur austral. Todas coincidieron que es muy difícil hablar de una sola cosmovisión literaria ya que existiría una amplia diversidad en las formas de interpretar el mundo. Roxana Miranda, poeta Huilliche-Mapuche, complementó qué, en esa diversidad de habitar las cosmovisiones, no siempre se respetan las identidades comunitarias que se encuentran en resistencia al avance de la modernidad, a sus discursos y sus formas de relación ideológica. Importantes argumentos se debatieron en torno al rol de las instituciones públicas para impulsar la creación literaria. Por lo general, estas instituciones están muy ligadas a los intereses privados y al capital que le restan preponderancia a la producción de obras. Este interesante diálogo, fue culminando con la idea de valoración que debiera realizarse entre las miradas ancestrales y espirituales de nuestros pueblos originarios para traducir en obras su rescate público. Escribir, en definitiva, es vivir la vida desde lo más originario de nuestra existencia.

PARA FINALIZAR

Existe un gran desafío de desarrollo artístico cultural en la Patagonia chilena, territorio donde a pesar de la precariedad y las situaciones de abandono que pudimos escuchar a lo largo del seminario, existen personas, agrupaciones, centros culturales y otros que comprenden la necesidad de desarrollar la cultura con pertinencia geográfica para valorar las actividades locales. En este sentido, el seminario representó una bocanada de aire fresco respecto de las iniciativas en marcha, pero concuerdan con la necesidad de seguir avanzando. A su vez, las/los invitadas/os internacionales reafirman las preocupaciones respecto de la cultura en el contexto pandémico y la necesidad de volver a encontrarnos, lo que plantea una paradoja si se piensa que el seminario fue posible precisamente porque existió la posibilidad de su realización online con invitadas/os internacionales.

Finalmente, queda una reflexión transversal respecto de cómo otorgamos importancia a las iniciativas culturales artísticas de los territorios periféricos y nos desprendemos de los grandes relatos hegemónicos para dar paso a una estructura que valora lo local, sus personas y las particularidades de la geografía.

BIBLIOGRAFÍA

- Ferrada, J. (2018). Arte, creación y enseñanza pedagógica: tensiones metodológicas para pensar sus relaciones desde el pensamiento complejo. *Artseduca*, (8), 68. 26-43
- (2017). Reflexiones preliminares para pensar la formación de formadores en la universidad moderna: Nuevas miradas y nuevos diálogos desde la complejidad. *Revista Electrónica Educare*, 21(2), 425-441.
- Montenegro, C. (2019). La creación artística como proceso reflexivo del SER en femenino: el caso de la escuela chilena. *Revista estudios sobre arte actual*, n°7, 113-118
- Soto-Silva, I. (2017). Música como Actividad Sociopolítica: Discursos de resistencia en la música urbana mapuche williche. *Revista Vórtex*, 5 (3), 1-19. Disponible en: <http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/vortex/article/view/2163>