

Crónica Dinamo #3

REDES Y PEDAGOGÍAS COLECTIVAS: COMPLEJIDADES Y RETOS

DINAMO #3, Valencia, del 22 al 24 de marzo de 16 a 20h

Memoria y crónica realizada por Transductores.

Fotos: Transductores y Hablar en Arte.

Este es un pequeño relato del de los talleres **Dinamo: Redes y Pedagogías Colectivas Complejidades y Retos**. Esta actividad se enmarca dentro de **DINAMO**, programa que nace impulsado por **hablarnearte**: con la intención de apoyar y potenciar proyectos culturales que surgen de iniciativas ciudadanas y/o artísticas, a través de la generación de redes de intercambio e internacionalización entre iniciativas afines. **DINAMO** propone un **aprendizaje experiencial y colectivo**, a la vez que indaga otras formas de transmitir y generar conocimiento.

En colaboración con el **Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana**, **Dinamo: Redes y Pedagogías Colectivas Complejidades y Retos** se produjo en **Centre del Carme de Valencia**. Este espacio de encuentro entre trabajadoras culturales sobre arte, educación y territorios convocó a más de 30 agentes culturales, de las que seleccionamos 22, doblando la cantidad de personas que inicialmente pensamos, para poder ser más inclusivas, y trabajar con perfiles, territorios y tipologías de proyectos muy diferenciados. El taller básicamente tuvo tres partes de trabajo que correspondieron a cada día.

//////
TRANS
DUCTO
RES//
//////

Primer día: poner cara, ojos, palabras y debates...

La primera tarde de trabajo fue día el 22 de marzo. Se realizó una dinámica de presentaciones con fichas a partir de hacer bailes de parejas, tríos y otras afiliaciones, con el objetivo de conocerse entre todas las personas participantes. En este caso rellenamos una ficha con retratos a ciegas, palabras claves de la iniciativa de cada uno, palabras claves de algún aspecto de la vida personal y finalmente un dibujo que representara el momento del proyecto u organización. Con todas estas fichas que se iban completando a partir de las personas que nos encontrábamos, se realizó un mural de presentación de los 21 agentes culturales.

A continuación, tomó la palabra **Eva-Maria Schneidhofer** de WUK, que presentó el origen, la estructura de trabajo, los retos y potenciales de su organización a día de hoy. Su presentación durante una hora sirvió para abrir un debate o charla sobre algunos aspectos de trabajo y dudas que teníamos las participantes. Para ello nos situamos en otra parte de la Sala y fuimos construyendo un mural con términos, aprendizajes y problemáticas que iban surgiendo. Entre otras anotamos:

***Problemáticas:**

Gobernanza de la institución	Estrategias comunes de trabajo y comunicación	independencia y crecimiento hacia la profesionalización
Dineros		
Espacio Vs Proyecto	Compaginar diversas velocidades	
	Tensión entre autogestión e	

***Términos:**

Margen institucional-transformación institucional	Ecosistema cultural	Alegalidad normativa
---	---------------------	----------------------

#Aprendizajes:

Autogestión como arma política y convivencia	Formas diversas de explicar el proyecto, y narrativas polivocales	Usos de herramientas diversas de gobierno: asambleas, plenos, espacios de trabajo...
--	---	--

Con el debate surgieron muchos turnos de palabra, tuvimos que dinamizar, aprender a respetar turnos y también intentar llevar la discusión sobre Wuk a nuestra realidades singulares y situadas. En este sentido, el trabajo de Eva exponiendo los retos, las ambigüedades y flaquezas sirvió como un espacio de confianza sobre el que poder repensar las diversas realidades de las iniciativas y las distancias, y sin embargo, la proximidad de muchas de las tensiones y elementos de los que discutimos casi durante hora y media.

Trabajo de intercambios y presentaciones de las fichas

Segundo día: mapeando que es gerundio, [contra vientos y mareas]

El segundo día, después del debate intenso del día anterior, nos pusimos a trabajar sobre los mapas. En primer lugar tuvimos que introducir una dinámica de selección de proyectos, porque podíamos trabajar con 4 o 5 grupos de 5 o 6 personas, y por lo tanto se tenían que escoger solo 5 casos. Presentamos al grupo los criterios de selección, se explicaron y se debatieron, y a continuación se planteó trabajar, en un principio, sobre casi 9 prácticas. Aplicamos un primer criterio de selección territorial, quedando dos grupos grandes: uno de Valencia y otro de Alicante. Previamente se había seleccionado automáticamente un proyecto de Burriana, por ser de ámbito más pequeño y el único que pertenecía a Castellón (A partir de ahí, se empezó a negociar la selección. En el grupo de Alicante surgieron dos proyectos del mismo museo (MACA), otro que fue una experiencia singular y, finalmente, se eligió uno de artistas y residencias para poder tratar/ahondar una tipología diferente. En Valencia la discusión fue un poco más compleja: se seleccionó como primer caso de estudio por acuerdo general el Festival de Artes escénicas de Russafa. Respecto a los otros casos a seleccionar, aunque surgieron tres posibles -uno ya determinado como un “proyecto marrón” que no surgió, cosa que nos atrajo a todas-, finalmente optamos por un proyecto de institutos, memoria oral y vídeo, por incluir una tipología de práctica artística y centros educativos, y por poder compensar el otro formato de proyecto elegido en Valencia, que estaba más centrado en la producción cultural (Russafa Escénica). Ese trabajo colectivo, que parecía sencillo, finalmente nos llevó casi hora y media.

A partir de ahí, comenzamos a trabajar los mapas, para ello dimos tres folios orientativos, resumen de muchos marcos de trabajo. En uno explicábamos los consejos de trabajo, en otro los tiempos y la distribución (media hora para situar agentes y elementos, media hora para poner una primera estructura y otra media hora para remover y pensar la estructura) y en último, dimos unos roles para facilitar la gestión de trabajo grupal (narrador/a, cronista, apuntador, relojero) incidiendo en que se trataban de roles polivalentes. El trabajo por grupo fue intenso, pero al mismo tiempo bastante relajado, y todos los grupos optaron por salir fuera, al claustro. A medida que se acercaban las 19:30 algunos grupos ya habían hecho tres intentos de construcción del mapa, otros continuaban hablando y conversando, otros pegaban cartulinas de colores, otros dibujaban calaveritas o planificaban traer purpurina para alargar el mapa, otros pensaban diferentes formas de hacer el mapa y generar otras leyendas o se enfrascaban en discusiones sobre impactos, gentrificación,... Finalmente todos nos metimos en la sala de trabajo, porque se levantó un viento que nos movía las hojas. A todo esto, empezó a caer la noche y el frío en Valencia. (y seguimos hablando y terminado los mapas...)

Tercer día: Abriendo los mapas y pensando en pasos futuros entre todas

La última sesión la dedicamos a la presentación de los mapas, a una discusión general del trabajo realizado, y finalmente, a una dinámica en grupo sobre estrategias de trabajo y continuidad. Como era una sesión de presentaciones y trabajo inclusivo, fue un día de sesión abierta a otras personas.

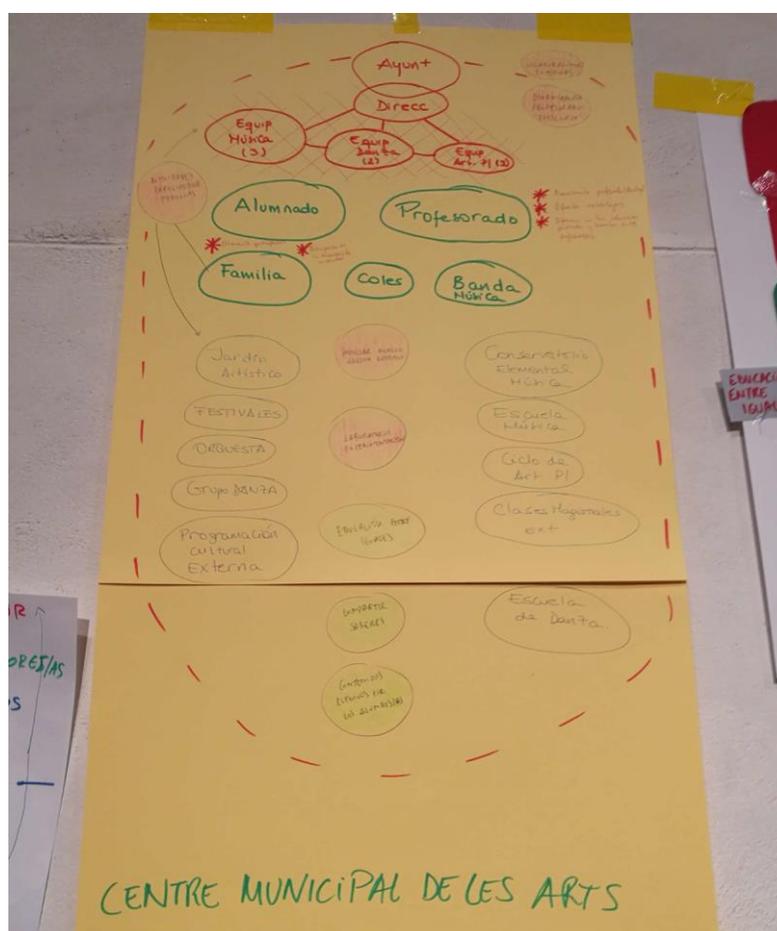
La parte de presentaciones de los mapas se centró en intentar presentar en 8-10 minutos (siempre alargados a 15 minutos) los mapas para generar espacios de puesta en común. A continuación, se describieron los 5 mapas expuestos, señalando algunos de los aspectos de su estructura y de las presentaciones.

- 1. Residencias a Quema Ropa**, situadas en Alicante, fue la primera iniciativa que se presentó. El mapa, de formato alargado, representaba el grupo motor, incidiendo en el contexto de marcos de política culturales, en la falta de iniciativas de investigación o producción cultural de la ciudad, como una necesidad que lleva a 4 artistas a realizar residencias de 15 días, de formato corto pero intenso. Este mapa, en su marco general, invitaba a pensar que este trabajo ha sido un campo de laboratorios de investigación artística y experimentos de residencias que ha servido para evolucionar, modificar y generar saberes sobre cómo gestionar y convivir con artistas en el formato residencia dentro de la ciudad. A la vez, señalaba diversos elementos de su arquitectura, como recursos humanos y tiempos de implicación, bajo la motivación de la iniciativa sin remuneración, y los múltiples formatos de talleres/actividades como un elemento importante. También otros eventos creados alrededor de las residencias, como un campo de cultivo de relaciones y de lazos con otras instituciones y con otras formas de aprovechar los recursos de la ciudad, daban cuenta de una trama de relaciones muy fluida.

El mapa finalmente incidía en dos aspectos de trabajo que señalaban los retos actuales del

proyecto, casi como si las mismas residencias hubieran sido todos estos años un testeo sobre hacia donde evolucionan las políticas culturales. En primer lugar, se habla de la necesidad de comunicar y difundir más el trabajo, con lo que se generan tensiones y potenciales sobre cómo hacer visible la experiencia y sus múltiples relaciones y lazos creados. Por otro lado, también se cuestionaba, de forma muy reflexiva incluso por el mismo colectivo, quién era la comunidad implicada, y el por qué no se llegaba al sector cultural o este no estaba tan presente. Durante la presentación, también surgió la duda de la implicación ciudadana y los modos de generar vinculaciones con otros sectores e iniciativas de territorio, que se daban a veces de forma indirecta por los mismos formatos de investigación, pero que no se llegaba a articular en una participación más estructurada. Otras de las dificultades que se señalaron fue la necesidad de ayudas y de implementar modelos flexibles con la administración, para poder generar espacios estables y modos de trabajo más regularizados.

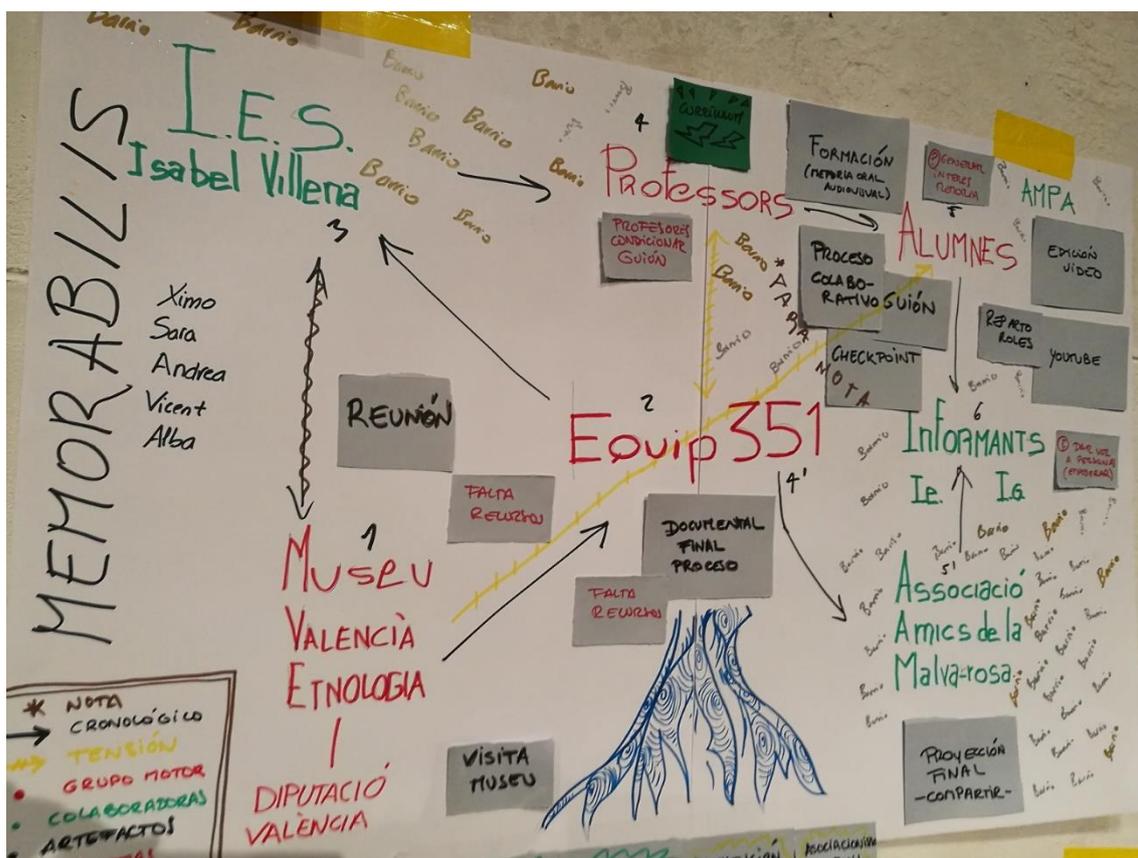

2. El segundo mapa que se compartió fue el de **Centre Municipal de les Arts Rafael Martí de Vicià de Borriana**, una pequeña localidad de Castellón. En su caso el grupo generó dos mapas:

Un primer mapa de focalización en el grupo motor del proyecto en relación a los artefactos. El grupo motor se situó en la coordinación de esta escuela municipal, que tiene diversas estructuras y tensiones en la gestión del trabajo debido a la común diversidad de

implicaciones e imaginarios sobre la pedagogía de las artes. Los retos de esta iniciativa eran básicamente cómo generar procesos de educación entre iguales, cambiar las zonas de confort y generar programas más flexibles con implicaciones diversas, sobre todo de las familias y grupos de estudiantes. La idea que rondaba era clara: romper el modelo de consumo de clases o de las disciplinas más propias del conservatorio, que por otro lado se veía como programas que permitían la participación y uso del equipamiento público.

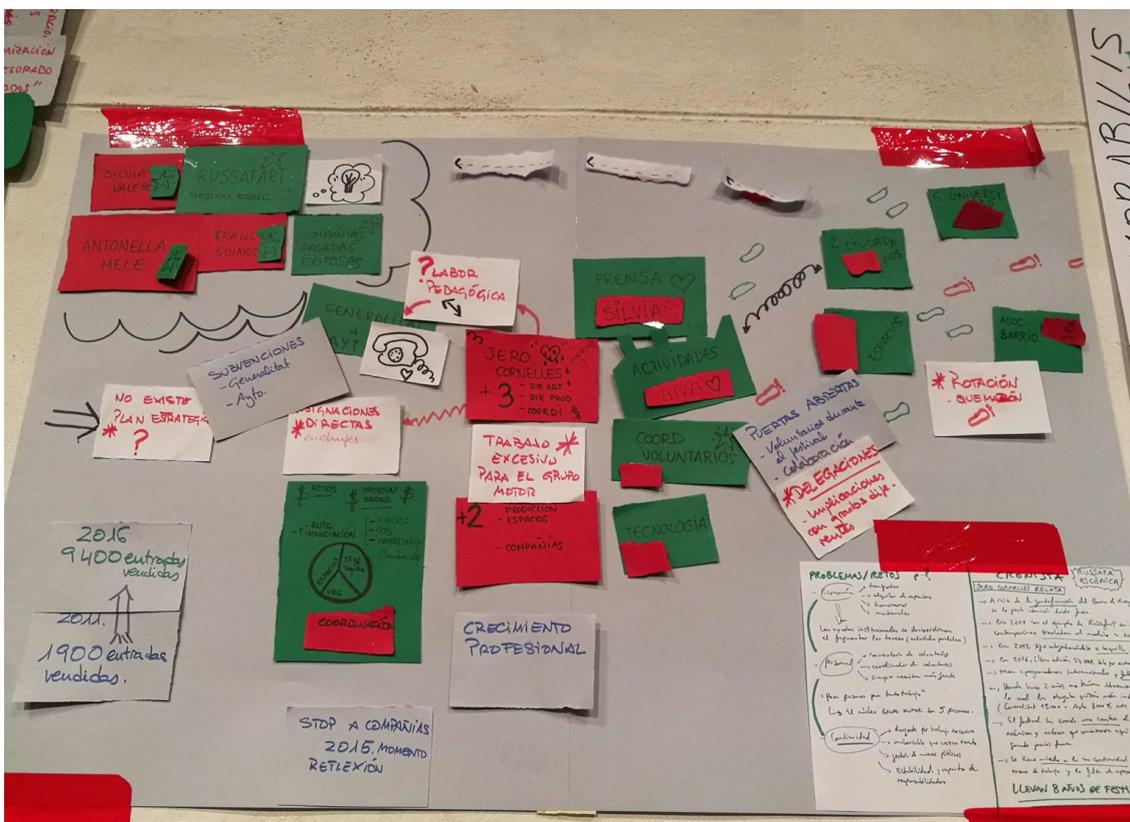
El segundo mapa ordenaba de nuevo los conflictos y arquitecturas de grupo motor, pero también generaba un despliegue de tipologías de acciones y artefactos, lo cual permitía ver cuáles eran más flexibles, cuales más rígidas, y repensar la circulación entre unas y otras. Por ejemplo, el modelo de trabajo de su jardín artístico o los festivales habían permitido más porosidad y transversalidad, y por ello se pensó en tránsitos desde tipologías más cerradas a otras más porosas o abiertas con implicaciones diversas. De este modo, la reflexión de cómo poder transformar la institución pasa por agitar las acciones más tipo puente o transversales; aupando así procesos e itinerarios concretos que potencien otros flujos donde estas acciones pueden servir de catalizadoras y generadoras de otros espacios de implicaciones, intercambio de experiencias y circulación de saberes.

3. El tercer mapa que se generó trabajó sobre la iniciativa de **Equip351** denominada **Memorabilis**, un trabajo de recuperación de memoria oral entre un instituto (IES Isabel Villena), un barrio (La Malva-Rosa), metodologías comunitarias intergeneracionales y un Museo Etnológico. El mapa, que generó su propia leyenda, situaba en primer lugar los

diversos actores y el proceso de trabajo metodológico de Equip 351 en consonancia con el instituto y el barrio con el que trabajaron, como un espacio de encuentro donde era muy importante la presencia de la Asociación de Vecinos y el Instituto, como dos catalizadores con los que generan el tejido y los modos de circulación. Al mismo tiempo, señalaba la distancia entre el museo y otros actores del contexto, además de otros conflictos como por ejemplo la presencia del currículum como un factor que friccionaba la realización. También se señaló la metodología científica que quiso imponerse desde la etnografía que chocaba con el carácter de educación popular del proceso, así como la falta de recursos para algunos artefactos finales (el documental del proceso que realizó Equipo351).

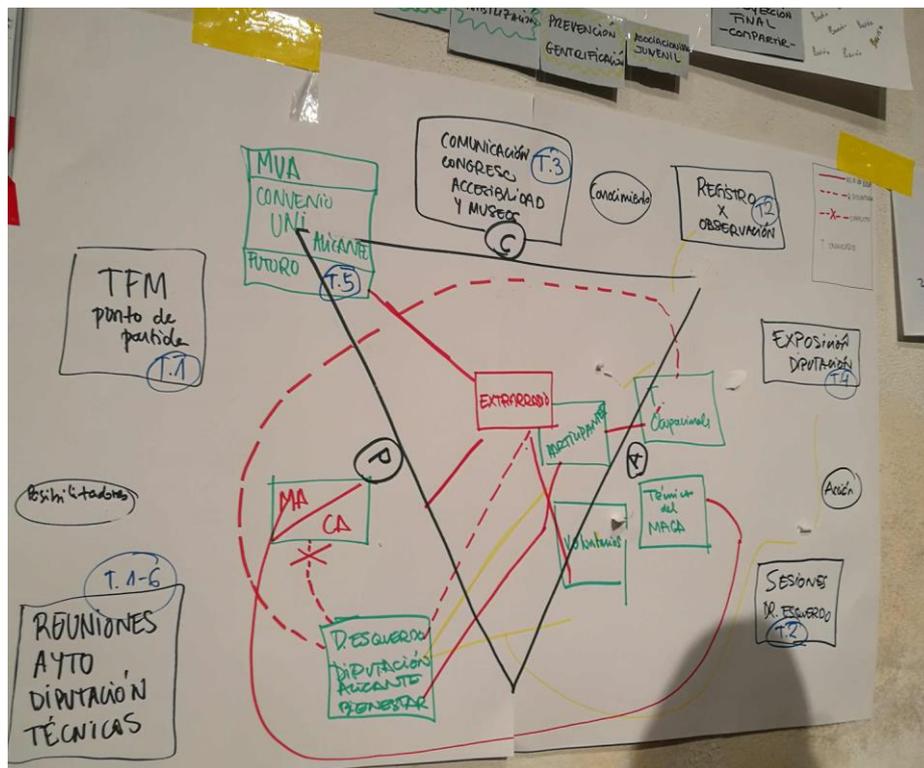
Por otra parte, el trabajo en red ponía en evidencia la dimensión del encargo y los territorios implicados, ya que se desbordaba la idea administrativa de distrito o se generaban circulaciones más orgánicas (una presentación del proceso/ fiesta final). Al mismo tiempo, el grupo quiso señalar impactos y consecuencias a largo término de este tipo de iniciativas entre cultura, educación popular e implicación vecinal. Entre otros, se señalaron: paliar la gentrificación, dar visibilidad a los barrios y sus historias de forma positiva, o generar el asociacionismo juvenil. Todos ellos efectos, no solo secundarios, sino de segundo orden o de largo término que explican las consecuencias de políticas en red y metodologías transdisciplinares.

4. El cuarto grupo fue el festival de artes escénicas **Russafa Ecènica**. Este mapa claramente se concentraba en desgranar y presentar las diversas articulaciones y relaciones del grupo

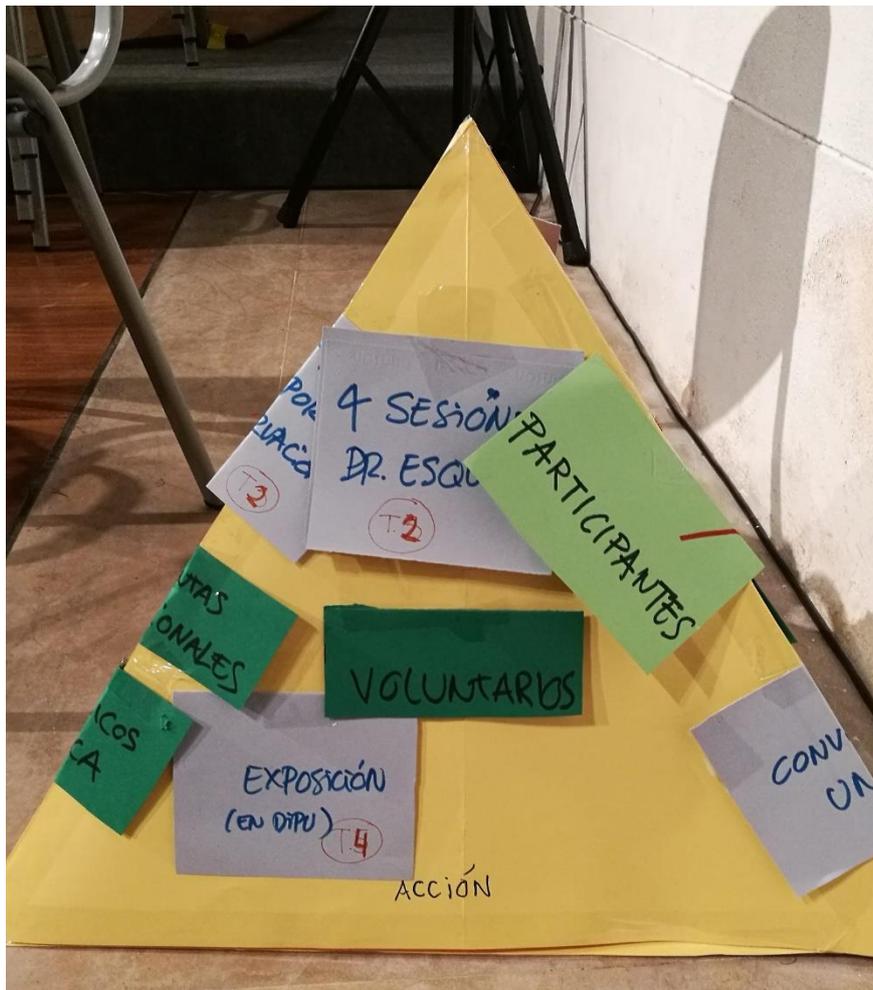
motor del proyecto. De la construcción del mapa se señalaron varios elementos interesantes: la continua mutación de equipos, con “entrada-salida” de profesionales en el grupo motor, e incluso un grupo que actuaba como comité de sabio o consejeros, que ayuda en la reflexión y extensión de los saberes. En este sentido, el proyecto había servido de cantera para otras compañías y personas, por lo que generó muchos multiplicadores a largo plazo. Otro aspecto a señalar es la labor pedagógica con la institución como un elemento constante, en una especie de pedagogía institucional con las administraciones públicas. También se señalaron diversos modos de participar y grados, desde las actividades, las puertas abiertas y otros eventos que generan un modo flexible de entrar en el proyecto. Un aspecto que se trabajó mucho fue la excesiva carga de trabajo de las personas del grupo motor y la multiplicación de tareas y roles que se asumían, dándose la pregunta de qué pasaría si desapareciera la persona central del proyecto. Este es un aspecto que contrastaba en sostenibilidad con la buena salud del proyecto en crecimiento de cifras (visitantes, recursos económicos), pero que parecía no estar acorde con el fortalecimiento/desarrollo hacia una/de una estructura más integral.

El mapa también se compuso con elementos gráficos que dotaban de más simbología a las relaciones entre agentes sociales: nubes que explicaban la circulación de personas (ciclo del agua), huellas que indicaban nuevos caminos (personas que había pasado y se habían generado otras rutas profesionales, caminos de vuelta al grupo motor...), un corazón sangrante con motivación muy fuerte pero con problemas de dinero, o un teléfono en medio de las administraciones públicas (que habla de la parte de independencia del proyecto y de la pedagogía institucional). En definitiva, se dio una representación que apuntaba el peligro, como ya indicó el coordinador del proyecto de “morir de éxito” y de búsqueda de otras soluciones posibles.

5. Finalmente, el quinto mapa se desarrolló a partir del grupo **Extrarradio** y su proyecto de museos denominado **Arte y salud Mental**, colaborando con el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y el Centro Socio-Asistencial Dr. Esquerdo. Este mapa empezó con una estructura triangular en tres dimensiones compuesto por tres ejes de trabajo sobre los que verter los actores y los artefactos: un eje sobre acciones, otro sobre saberes y otro de posibilitadores, que incluía reuniones y actores de otras instituciones. El trabajo del grupo fue alterándose al pensar en una estructura constante de ida y vuelta entre los tres ejes, al tiempo que el proyecto iba creciendo en especial en/con ciclos de acción-posibilidad-saber. Es decir, a partir de compaginar el trabajo de salud mediante talleres con el museo, de refrendarse en marcos de investigación, y simultáneamente, de buscar sus propios indicadores, más allá de los clásicos de salud.

La discusión finalmente se materializó en una estructura tridimensional, ya que el mapa bidimensional no incluía algunas idas/venidas que generaban que la estructura fuera creciendo. Para resolver las limitaciones, el grupo construyó una pirámide amarilla con tres vértices, y dispuso en el centro en la parte alta al grupo motor (extrarradio) y después desplegaron el resto de información a modo de cronología evolutiva que iba transitando/ atravesando las tres caras de la pirámide. De este modo se pudieron relacionar artefactos que de algún modo activaban los tres elementos: una exposición, una reunión y los talleres. Esta visión permitía intuir cómo se desplegaban de nuevo hacia otros elementos, de forma que la iniciativa crecía retroalimentándose siempre de cada cara. En este sentido, cabe destacar también que hubo variables comunes de recursos y tiempo que iban desplazando y friccionando el camino, marcándose como algo común el desarrollo del proyecto.

Cerramos las presentaciones con **un debate final**. Este trabajo duró casi dos horas en total, entre las presentaciones y las discusiones, que suscitaron preguntas y dudas sobre el trabajo realizado al lanzar cuestiones al grupo como: ¿Para qué sirven estos mapas? ¿Qué ha pasado a la hora de hacerlos? ¿En qué se parecen y en que se diferencian? Algunos de los puntos del debate fueron:

- Necesidad de practicar más y experimentar los elementos.
- Pensar las estructuras colectivas y los pros/contras desde la perspectiva de ecosistemas.
- Ayudar a centrarse en lo concreto y generar dinámicas de ayuda-soporte mutuo con el mapa.
- Los límites de los mapas y su fría representación a veces.
- El potencial al pensar en las redes, las políticas invisibles e impactos que generan los procesos.

A modo de cierre final, y casi como una postdata dentro del taller, nos centramos en la última parte de intercambio para poder trazar estrategias comunes. Así se dedicó la última hora a discutir hacia dónde se podía caminar juntos, surgió la idea de continuar y gracias a la presencia de la dirección del Consorci de Museos, se pudo consensuar algún compromiso de continuidad. De las ideas que surgieron, se pensó en un primer encuentro autogestionado, la posible cesión de un espacio a tal propósito y los objetivos, necesidades y herramientas que se necesitaban: pensar en generar redes, invitar a más iniciativas, producir repositorios, intercambio de saberes y de prácticas, continuar otras dinámicas, ... esta parte se extendió hasta las 20:30 h con el grupo discutiendo, sacando agendas y marcando un pequeño documento de partida, y las coordinadoras desapareciendo del centro para que otras compañeras tomaran la voz (y las cartulinas)...

