

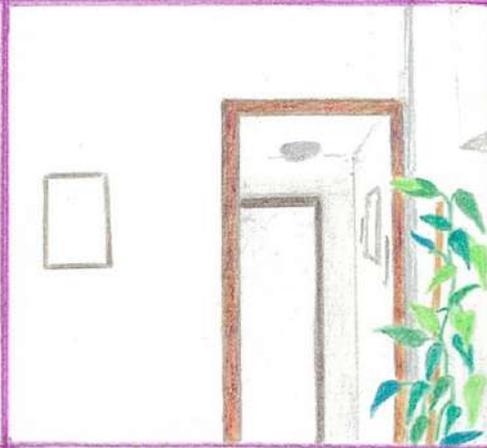
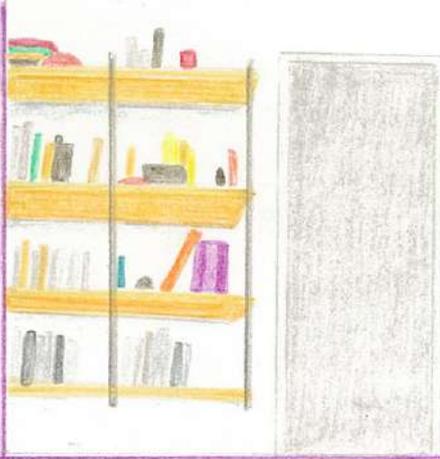
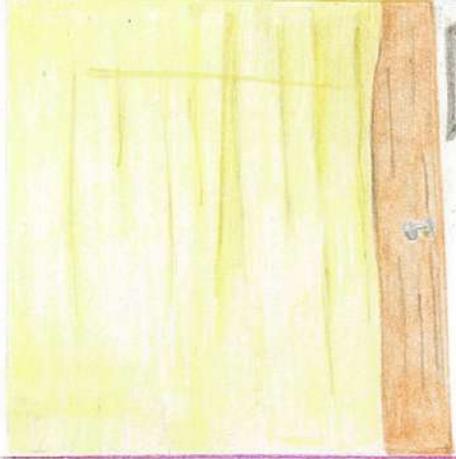
COMPLEMENTO

DIRECTO

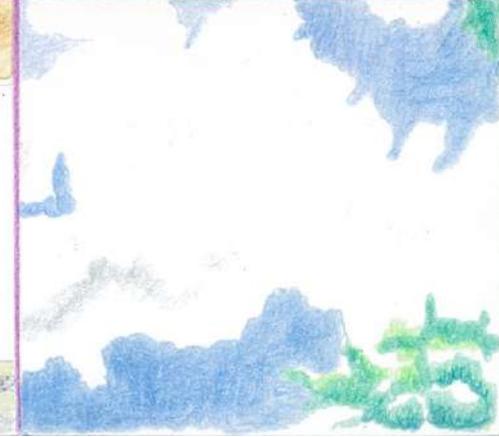
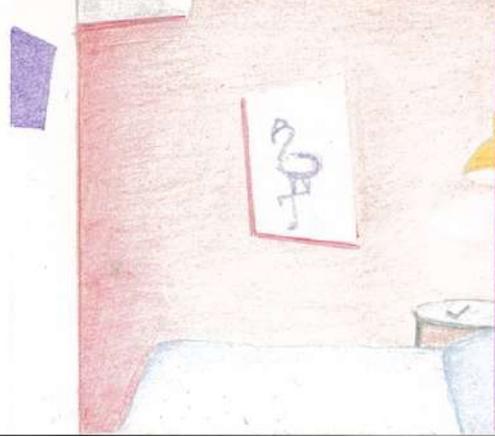
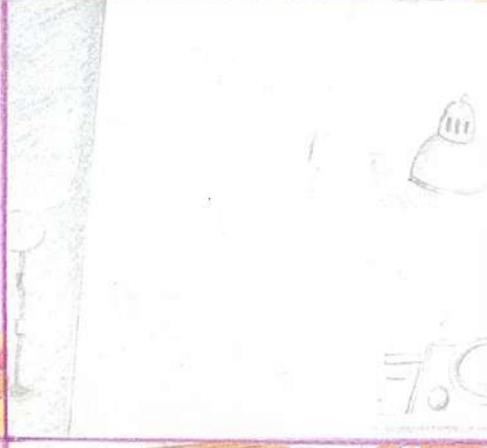
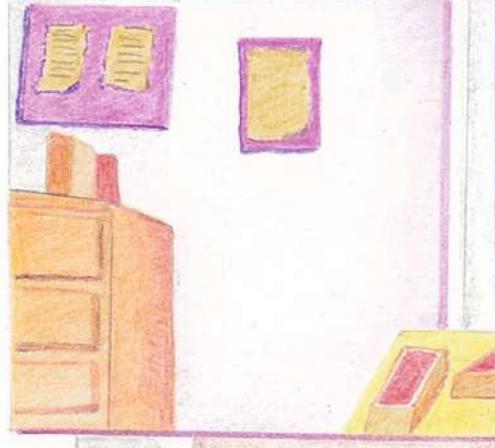
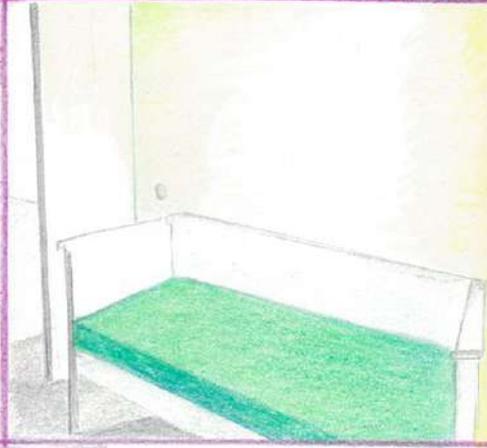

BITÁCORA DE LAS BECADAS

2021-2022

COMPLEMENTO
DIRECTO
BITÁCORA

ESTE FANZINE SURGE ENTRE LOS AÑOS 2021-2022
COMO AGRADECIMIENTO A FUNDACIÓN CARASSO Y
hablar en arte

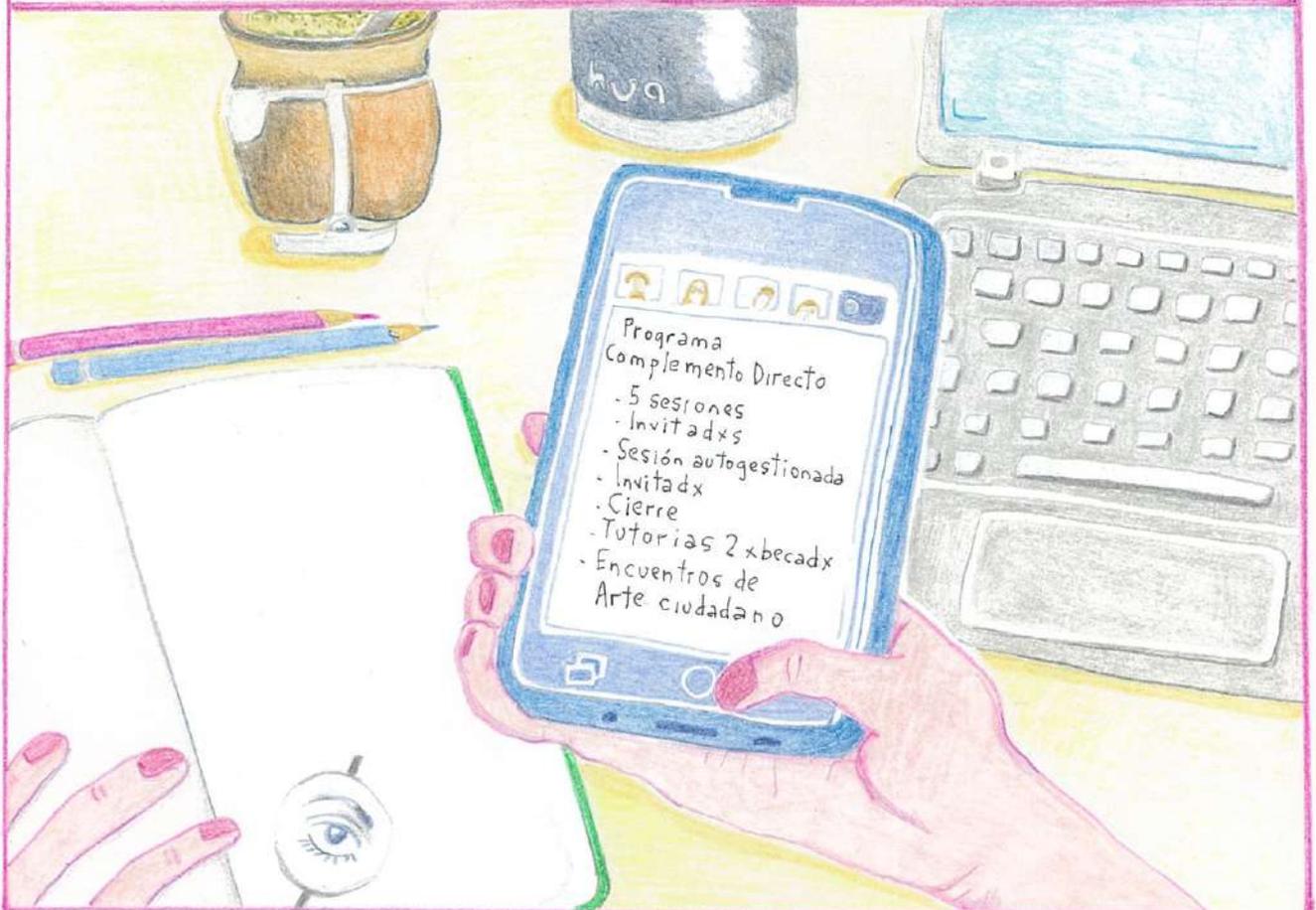
EN UN INTENTO POR DEJAR ALGO QUE NOS AYUDARA
A RECORDAR ESTA EXPERIENCIA.

EN EL EQUIPO EDITORIAL TRABAJAMOS:

MARÍA GABRIELA DI FRANCO, CAROLINA BELÉN GONZÁLEZ,
MARÍA LAUDES GONZÁLEZ, GABRIELA PAZ ESPINOSA Y
ABIGAIL PRIÁN GALLARDO

LAS ILUSTRACIONES SON DE MARIA GABRIELA DI FRANCO

LAS SESIONES DE **COMPLEMENTO DIRECTO** FUERON DEL 3/11/21 AL 18/6/22

COMPLEMENTO DIRECTO ES UN PROGRAMA, UNA RED DE APOYO Y CONEXIÓN DE LA FUNDACIÓN CARASSO Y hablarenarte QUIENES OTORGAN BECAS DE ESTUDIO, ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL Y TUTORIAS INDIVIDUALES A ESTUDIANTES DE MÁSTERES RELACIONADOS CON LA **MEDIACIÓN CULTURAL** QUE SE DESARROLLAN EN ESPAÑA.

ASI SE FORMÓ UN GRUPO HUMANO, QUE FUE EL PRIMERO: 14 PERSONAS DE ITALIA, ESPAÑA, URUGUAY, CHILE, ECUADOR Y ARGENTINA. FUERON 6 ENCUENTROS GRUPALES + TUTORIAS INDIVIDUALES, DONDE LA EMPATIA, LA ESCUCHA Y EL DIALOGO CULTIVARON E HICIERON CRECER LA COMUNICACIÓN ENTRE TODXS.

ESTAS NOTAS SON APUNTES DE ESOS DÍAS Y ALGUNAS REFLEXIONES SURGIDAS DE ESTA EXPERIENCIA.

COMPARTIR EXPERIENCIAS CON OTRAS,
PARA PODER AMPLIAR PERSPECTIVAS.

EXPANDIR LO APRENDIDO EN NUESTRO
CONTEXTO LOCAL.

TRAZAR UNA RED/COLECTIVO DE
TRABAJO COLABORATIVO.

AYUDA PARA PERFILAR LOS PASOS FUTUROS
DE CARA A PROFESIONALIZARTE.

RECIBIR CONSEJOS Y TIPS PARA HACER
TRABAJO DE MEDIACION EN EL AMBITO
DE LAS ARTES ESCENICAS.

TRABAJAR CON REALIDADES VULNERABLES.

GENERAR SINERGIAS.

PODER CONOCER PERSONAS A LAS QUE
LES MUEVEN LOS MISMOS DESEOS.

¿CUALES SON SUS EXPECTATIVAS Y
DESEOS DEL PROGRAMA?

¿QUÉ TE (RE) MUEVE DE LA MEDIACIÓN CULTURAL?

LA POSIBILIDAD DE CREAR NUEVOS MODELOS COMUNITARIOS.

DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA CULTURA
PARA TODXS Y EN TODAS PARTES.

PROMOVER LA ACCIÓN DESDE
EL CUERPO.

LA IDEA DE QUE PARTIENDO DE LA MÚSICA SE PUEDE
INCIDIR EN LA ACCIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS
VER LA MÚSICA COMO UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA Y EDUCAR EN VALORES A LA SOCIEDAD.

UTILIZAR LA CREATIVIDAD PARA DETONAR
CAMBIOS/TRANSFORMACIONES...

PRECARIZACIÓN

NO MEDIACIÓN APUNTADA
AL ASISTENCIALISMO/
PATERNALISMO

QUE NO SE VALORE
LA VOZ O LA EXPERIEN-
CIA DE CADA UNA.

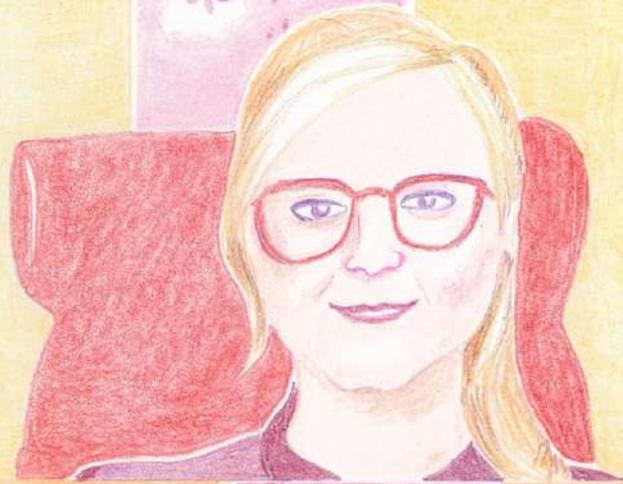
QUE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
EN LOS TALLERES SEAN MÁS TEÓ-
RICOS QUE PRÁCTICOS.

NO GENERAR PRÁCTICAS
UNIDIRECCIONALES.

LO QUE NO QUIERO DEL PROGRAMA
Y DE LA MEDIACIÓN EN GENERAL...

NO TERMINAR SIENDO UN
ESLABÓN MÁS DEL CAPITALISMO
(COMO UN PRODUCTO) SINO MEDIARLO,
ENCONTRAR LA GRIETA, BURLAR
SUS LÓGICAS.

COORDINADORES DEL PROGRAMA:

CRISTINA SÁEZ

MARIO HERNAIZ

CARLOS ALMELA

EN LAS SESIONES COLECTIVAS:

HABLAMOS DE TENSIONES ENTRE INSTITUCIÓN & MEDIACIÓN INDEPENDIENTE, TRAYECTORIAS DE EDUCADORAS TAN ERRÁTICAS COMO NUTRITIVAS...

INDAGAMOS EN TEMAS COMO INVESTIGACIÓN SITUADA, MEDIACIÓN COMO SERVICIO VS MEDIACIÓN TRANSFORMADORA...

DEBATIMOS SOBRE "TARDOCAPITALISMO" TRABAJO CULTURAL, MANDATOS DE PROFESIONALIZACIÓN INFINITA...

NOS ENCONTRAMOS CON: JAVIER RODRIGÓ, SOFIA DE JUAN, RENATA CERVETTO Y CONOCIMOS SOBRE LAS PRÁCTICAS DE hablarenarte.

PUSIMOS EN VALOR EL HECHO DE DESARROLLAR PRÁCTICAS RICAS, DIVERSAS, CONTEXTUALIZADAS Y SOSTENIBLES.

NOS PREGUNTAMOS POR LAS POLÍTICAS DE MEDIACIÓN, EXTERNALIZACIÓN, LICITACIÓN Y ALTERNATIVAS DESDE EL ASOCIACIONISMO Y COOPERATIVISMO.

EL ENTRE COMO UNA OPORTUNIDAD

JAVIER RODRIGUEZ

POSICIONAMIENTO
 POLÍTICA DE MEDIACIÓN
 "MEDIAR ENTRE + MEDIACIÓN
 ESCUCHA ACTIVA + MEDIACIÓN EXPERIMENTAL"
 HABITAR LAS INSTITUCIONES
 ECOSISTEMAS: TEJER VÍNCULOS
 Y PROGRAMAS. ¿CÓMO ACOGER-
 IER TRAMAS COMUNITARIAS A
 RGO PLAZO?

EN EL 2003 NO SE SABÍA QUIÉN ERA CARMEN MORSCH

DETECTAR VACÍOS
 DETECTAR ESPACIOS DE OPORTUNIDAD
 PROPONER ENSAYAR SOLUCIONES
 ¿QUÉ PUEDO APRENDER DE
 OTROS? ARTECO

SOFIA DE JUAN

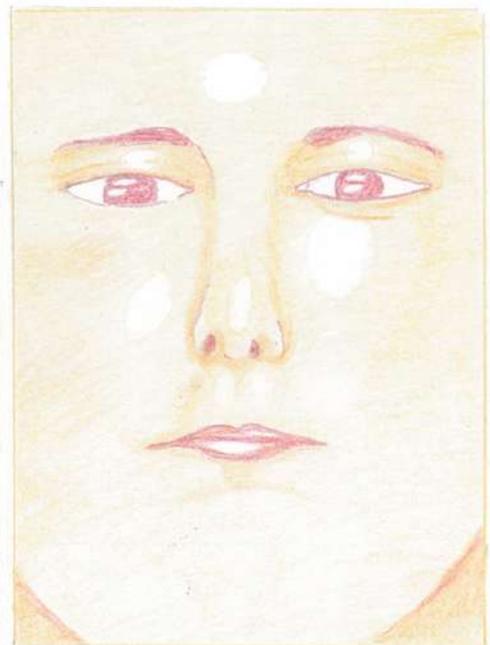
¿CÓMO DEFINES TUS MOTIVACIONES EN RELACIÓN A TUS ELECCIONES PROFESIONALES Y PERSONALES?

RENATA CERVETTO

¿CÓMO ACERCARNOS A LA
MEDIACIÓN CULTURAL
DESDE ÁMBITOS COMO
LA MÚSICA, EL TEATRO,
LAS ARTES VISUALES, LA
ECOLOGÍA, LA ARQUITEC-
TURA? HABLANDO
DESDE NUESTROS
RECORRIDOS...

¿MEDIACIÓN CULTURAL?

NOS PUSIMOS A PENSAR
EN ELLO Y ESTOS
TEXTOS SON LOS
RESULTADOS,
ESPERAMOS QUE LOS
DISFRUTEN ♥

CAROLINA BELÉN GONZÁLEZ/

MÁSTER EN MEDIACIÓN ARTÍSTICA. ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y

EL DESARROLLO COMUNITARIO

UNIVERSITAT DE BARCELONA

MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

- A C C I O N E S •
- P A R A • L A •
- M E D I A C I Ó N •
- A R T Í S T Í C A •
- Y • C U L T U R A L •

Propongo reflexionar sobre la mediación a través de la acción ya que considero que un posible paso para comprenderla es plantearla desde su quehacer cotidiano. Nada de lo que describiré a continuación me lo he particularmente inventado. Este mini ensayo es sólo un esfuerzo por recuperar algunos de los aprendizajes y abordajes que me llevo en mi kit de herramientas para trabajar a partir de ello, y compartirlo con otras en el camino. No hay fórmulas exactas ni mágicas para mediar. Y, posiblemente existan prácticas tan diversas como mediadores y mediadoras existan. La acción de mediar estará siempre ligada al factor humano, y es eso es lo que la convierte en una intervención tan atractiva, plurivalente y enriquecedora.

Más allá del abanico de posibilidades que comporta, quisiera exponer ciertos aspectos que personalmente me han quedado muy presentes durante mi formación.

Acompañar para estar sin dirigir ni tomar un papel protagónico. Somos un canal, no un foco de atención.

Reconocer a las personas que tenemos enfrente, verlas y generar espacios para que sus voces sean escuchadas con respeto y atención.

Fomentar el diálogo para ejercitar la escucha activa y -quizá- identificarnos en las palabras de nuestras compañeras.

Cohesionar el grupo, hilar sus historias y entrelazar significados desde el puro placer de compartir y trazar trayectos que nos son comunes.

Construir una atmósfera de respeto y cuidado mutuo en la que cada persona se sienta libre de opinar y ser.

Eso no significa que hay cabida para todo, pero sí para todos, todas, todes, mientras existan los cuidados y la consideración mutua que nos permita sentirnos acogidas.

Hacer uso de nuestra creatividad, siempre. Nos dará nuevos enfoques y posibilidades de crear y experimentar.

Propiciar el encuentro, la comunicación y que aparezca lo que necesite ser puesto sobre la mesa, aquello que nos interpela y nos llama a estar presentes y a exponer nuestras miradas.

Incomodarnos e invitar a incomodarse a las demás, en un sentido positivo, claro.

Incomodar de una manera en la que seamos capaces de provocar un sutil movimiento sea individual o grupal. Y así, despertar la curiosidad por profundizar sobre aquellos asuntos que estemos inspeccionando y acompañando en el camino.

Para mí, la mediación es eso. *Contagiar a los demás un poco de lo que llevemos dentro.*

ARTÍSTICA
& CULTURAL

ACOMPañAR
RECONOCER
DIALOGAR
HILAR
RESPECTAR
ESCUCHAR
CREATIVIDAD
PROPICIAR
INCOMODAR

CAROL GONZÁLEZ

LA MEDIACIÓN CULTURAL Y TODO LO QUE LE RODEA

ABIGAIL PRIAN GALLARDO

MÁSTER EN GESTIÓN CULTURAL INTERNACIONAL E INNOVACIÓN SOCIAL

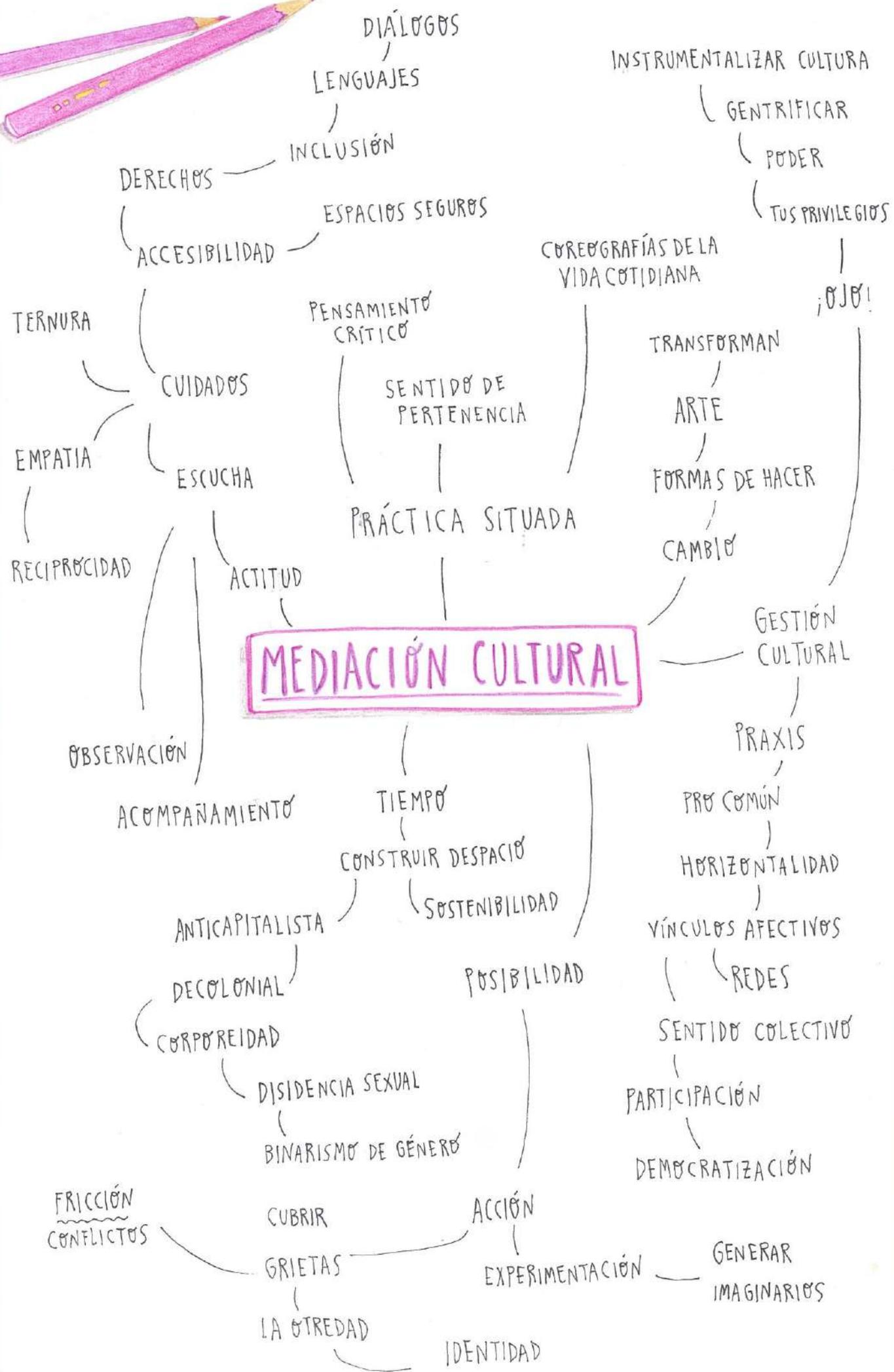
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

La mediación cultural y todo lo que le rodea han supuesto un mundo nuevo de conceptos para mí durante estos meses.

En vistas de esta publicación, he escogido todas aquellas palabras que resuenan en mi cabeza cuando pienso en la mediación cultural y las he plasmado de forma que para mí tengan sentido y sigan un orden.

Aún a día de hoy, cuando me preguntan, no soy capaz de definir este concepto que tanto abarca, pero sé qué busco y qué quiero ver en los procesos de mediación.

Rellenar grietas, más grietas. Escucha. Vínculos. Tiempos. La otredad. La experimentación.

ME ENFRENTO A UN TEXTO

MARIA LAUDES GONZÁLEZ

PERMEA, PROGRAMA EXPERIMENTAL DE MEDIACIÓ Y EDUCACIÓ A TRAVÉS DE L'ART, CONSORCIO DE
MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y UNIVERSITAT DE VALENCIA

Relacionado con la mediación, eso que me he pasado todo el año explicando como “lo que ocurre entre el arte y las personas, eso que las conecta”, pero creo que aún no sé explicarlo.

Hablar con Carlos y Mario me ha ayudado mucho a entender una mediación más real. Parece que los proyectos que aparecen en redes son perfectos: niñxs riendo, adultxs con cara de sorpresa ante una obra de arte... pero Complemento Directo me ha permitido compartir realidades más profundas y aprender de ellas.

Hablar de lo cansado que es que nuestra mediación sea 70% ordenador 30% trabajo de campo; de la tristeza que tienes que gestionar cada vez que te despides de las personas que has conocido en un proyecto; de preguntas que no sabes responder; proyectos que salen mal, proyectos que no documentas y son preciosos o proyectos que documentas muy bien pero que no han conseguido tejer redes.

MEDIACIÓN ARQUITECTÓNICA

o de cómo la arquitectura debe posicionarse como una lente entre la sociedad y la política para así ejercer un activismo cultural.

ALEJANDRO VARELA LÓPEZ

MÁSTER EN COMUNICACIÓN ARQUITÉCTONICA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

INTRO

POSICIONAMIENTO

Hablar de mediación en arquitectura resulta, antes que nada, cómico. Porque tanto el término mediación como el término arquitectura padecen de la misma penuria: Su incapacidad de definición concreta y su desvalorización dentro de la cultura de un sistema dado. En este texto, voy a entrar en la primera similitud; la segunda vendrá luego – un día que tenga tiempo y como es de esperarse de una persona que se dedica a la cultura, dinero–. Soy partidario de las definiciones por aproximación, de la visión panorámica y del entendimiento –al menos mínimamente consciente– del comportamiento del todo, si es que esto es posible.

Suena abstracto, lo sé. ¡Qué asco! Pero aun tengo en la piel algunos academicismos que no me he podido quitar. Pongámoslo fácil: Imaginemos que queremos estudiar la sustentabilidad urbana, el conocimiento científico te llevará por el camino de la hipótesis y las preguntas que podrían azarosamente –según el método elegido– devenir en el problema de la abeja en la ciudad, por ejemplo. O por el contrario, muy a lo Haraway, el conocimiento situado, te llevará de lo particular a lo general, de esa abeja como agente, a entender su afectación dentro de un ensamblaje mayor, como lo es la sustentabilidad urbana.

Personalmente, no me interesa ni una, ni la otra, sino la praxis de hallar particulares. Prefiero, antes que estudiar la abeja o la sustentabilidad urbana, identificar la abeja, el maíz, el litio, y sin entrar en ellos más que para entenderlos como actantes, configurar aproximaciones. De este modo, me acerco a la arquitectura, y a su mediación, como un conjunto de particulares capaces de construir un temario de aproximación, activo, mutante y diverso.

Por otro lado, un aspecto que diferencia la mediación de la arquitectura, es su temporalidad, sobre todo su temporalidad de conciencia. Porque ambas existen hace muchísimo tiempo, aunque de manera consciente la arquitectura se ejerce desde hace unos miles de años y la mediación desde hace relativamente poco. ¿Acaso el estado de conciencia de una praxis es lo que valida su definición? Los términos jóvenes permiten un camino más amplio y flexible de descubrimiento, donde la reflexión encuentra más posibilidades, ya que hay menos perspectiva histórica con la cual entrar en conflicto, simplemente el ruido se apacigua y podemos intentar definir.

Podríamos decir que la mediación refiere a la acción y el efecto del verbo mediar; mediar puede entenderse como la definición del verbo, “la acción de llegar al medio” –perdone lectora, pero usé la RAE–, o a través del uso de sinónimos como la acción de dosificar o equilibrar, y si nos pusiéramos a ondular un poco más allá podríamos entrar a analizar el verbo, en mediar entre o mediar por.

Hacer esta afirmación parece válido y en primera línea nos basta. Pero no incurrir más allá nos deja del mismo lado que aquellos que entienden que la arquitectura es “el arte de construir”, una vanguardia que ya se tornó tradición, y por ergo una definición que ya quedó sin efecto. No necesitamos ningún ensayo (como este), para saber o al menos intuir que tanto la acción de mediar como la arquitectura, significan un tanto de cosas más. Por su parte, a la pobre arquitectura la han querido definir tantas veces que las palabras se acabaron por allá en los años 90 y entramos en una calesita esquizofrénica de definiciones, que no hicieron más que contribuir al proxenetismo de la disciplina. Para no entrar en ese camino, no voy a hablar de arquitectura, sino de arquitectónica. De la cosa no concreta, sino amplia, que contiene a la arquitectura y al universo de elementos que la conforman.

TRES APROXIMACIONES PARA CON LA MEDIACIÓN Y LA ARQUITECTÓNICA

Si nos aproximamos desde el proceso (y no desde el resultado). Podríamos decir que si la mediación conociera un resultado específico al que quisiera llegar, entonces no sería mediación, estaríamos hablando de otro término (quizás concreción, definición o adoctrinación). Lo mismo le sucede a la mediación arquitectónica, si tuviera como objetivo una forma dada, entonces estaría bajo un discurso formal, y la forma es uno de los componentes de la arquitectura, pero no todos ellos.. Uno de los conflictos de mayor continuidad en la teoría arquitectónica, es de forma, o mejor dicho de formatividad (Pareyson, 1954). Hoy sucede que los espacios de divulgación como premiaciones, editoriales, o plataformas digitales no miran procesos, no hablan de formatividad, les es más rentable promover resultados, objetos concretos, y formas que responden a ciertos valores estéticos.

Al final, espacios como Archdaily terminan agotando las plataformas de difusión con imágenes repetidas de gemelos descontextualizados, es decir proyectos ubicados en contextos con usuarios, técnicas, materiales, económicas y políticas diferentes, pero que lucen exactamente igual. Y en los sobre esfuerzos por simular un tipo de arquitectura, no hacen más que ridiculizar a la misma. O premiaciones como el Premio Pritzker, que sigue entendiendo el valor de la arquitectura a partir del reconocimiento de un genio creador, y aquí nace otra inquietud, si la obra de arquitectura está sumergida en un universo más complejo, ¿cómo puede el aporte al conocimiento ser reconocido a una única persona o una porción reducida de las personas que participan en la obra?; ¿Cuál es el alcance del colectivo que participa en una obra arquitectónica? En estos espacios de divulgación, simplemente no hay lugar para diferencia, y por ergo no hay lugar para la mediación arquitectónica.

Si nos aproximamos desde la diferencia, entendemos que la mediación no puede darse entre dos entes iguales, porque simplemente no hay punto medio. Para que exista mediación tiene que haber diferencia, es decir que requiere de una parte y de una contraparte. Alberto Nanclares nos dice que "La expertis del mediador está en la escucha de las partes, la escucha es fundamental para el entendimiento ajeno (...)". La otredad está hablando y al hacerlo nos provee de la información novedosa, que sirve para hallar el estado de equilibrio de la situación conjunta que se quiere mediar. Tener la capacidad de leer diferentes permite hallar comunes, es algo que a la mediación le es propio, y a la arquitectónica también, entender e incluir la diferencia para de este modo saber cómo, qué y cuándo responder a la escucha.

CONVERSANDO SOBRE MEDIACIÓN MUSICAL

YASMIN SOUD ORMAECHEA

MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN MEDIACIÓN, GESTIÓN Y DIFUSIÓN MUSICAL, MUSIKENE

ABIGAIL PRIAN GALLARDO

MÁSTER EN GESTIÓN CULTURAL INTERNACIONAL E INNOVACIÓN SOCIAL

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

¿Qué es la mediación musical para ti?

La mediación musical para mí es poder ver la música como una herramienta y no como un objeto al que tenemos que venerar como un tótem.

Estoy súper de acuerdo. Creo que aún impera ese mensaje de 'lo hago por y para la música'. Pero, ¿qué es esta realmente sin alguien que la canalice y que pueda enriquecerse de esta experiencia? (De pronto me suena capitalista este mensaje 😊.)

Aunque suene muy utópico, considero que uno de los objetivos principales de la mediación musical es la democratización de la música a toda la ciudadanía posible. La entiendo como un vehículo para contribuir al bienestar de las personas para conseguir una mejor calidad de vida. Crear proyectos en los cuales lo pedagógico vertebré lo artístico y sean experiencias que contemplen la transformación de un conjunto social.

Sí, creo que debemos ir más allá de contar con un público pasivo. No digo que esto haya que dejarlo atrás, pero tenemos que buscar involucrar a la ciudadanía de forma que su experiencia y su voz también sea válida y participe de este acto cultural. La práctica situada considero que es otro concepto desde el que repensarnos musicalmente y desde el que transformar.

**¿Qué carencias hemos encontrado en el mundo musical para adentrarnos en la mediación?
¿Qué nos ha movido a introducirnos en la mediación musical?**

Una de las reflexiones que me hizo adentrarme en la mediación musical fue analizar La Orquesta Sinfónica como institución musical que representa a una sociedad como colectivo, pero... los tiempos cambian y la sociedad sigue en evolución. Sin embargo, la estructura de la "orquesta sinfónica" sigue siendo la misma que la del siglo XIX. Entonces me pregunté: ¿por qué la orquesta sigue siendo tan rancia, mantiene aún la misma estructura decimonónica y no se ha adaptado a los nuevos tiempos? ¡¡Huele a viejo!!

Creo que existe una necesidad por parte de las orquestas para que adecuen los nuevos modelos comunicativos y sociales a los del siglo XXI.

Estas necesidades se centran en la construcción ciudadana y el desarrollo humano, atendiendo a los comportamientos y costumbres de las nuevas generaciones. Escuchar qué es lo que el "nuevo" público reclama y ofrecer a esa parte de la sociedad la posibilidad de acceder a la música de una manera más natural. Tenemos que ir desprendiéndonos de esa vinculación de la orquesta como institución asociada a una élite.

No sé si te enteraste que hace poco fue el 250 aniversario del nacimiento de L.V. Beethoven, ninguna pero NINGUNA institución lo programó en sus medios eh, todo estaba acaparado por otras voces... Que, oye, no estoy en contra de este hombre, pero espacios reclamo para otras músicas, otras nacionalidades... por ejemplo, no occidentales... hahah.

Para conservar la música como un bien esencial, hay que comenzar por transformar "el enfoque del objeto" y reestructurar o adaptar las formaciones orquestales a las nuevas necesidades. Proponer una renovación y modificación del funcionamiento de los conjuntos y las orquestas hacia una pedagogía en grupo: que los conciertos que ofrezcan las orquestas resulten un aprendizaje colaborativo tanto para los músicos como para el público, ya que estas instituciones son un motor fundamental para el funcionamiento de las enseñanzas artísticas. Si la institución pública debe actuar en base a los intereses del público del momento, ahora ya no sirve el mismo modelo tradicional porque el público también ha cambiado sus intereses. A través de estas instituciones se puede ofrecer a la mayor parte de la ciudadanía una música de calidad y accesible para toda la comunidad sin discriminación.

Totalmente. Entiendo la dificultad de encontrar estas grietas y rellenarlas con música clásica pero... eso con un par de gestoras y mediadoras culturales... Yo no lo veo tan complicado 🤔. Además están brotando propuestas y acciones muy buenas. ¡¡Hay que darle caña a las instituciones o empezar a movernos desde fuera de ellas!!

Mediación naiv vs mediación punky

Hay veces que pienso en la mediación musical como una labor de arqueología que consiste en excavar. Se puede excavar cuanto uno quiera, dependiendo de lo que quieras descubrir, puedes seguir cavando hasta profundizar. Pero también se puede uno quedar en la superficie nutriéndose de piezas pobres maquilladas como grandes descubrimientos. Pero en realidad lo que se vende es humo. Hay veces que hay que ensuciarse con el fango para poder adentrarse en las profundidades y poder realizar cambios significativos... work in progress... 😞

¿Y lo que se disfruta cuando te adentras bien en el fango? Una labor bien punky. La cantidad de posibilidades, de ejes de acción... Necesitamos tiempos lentos para transformar con cuidado y bien, desde las raíces :). Agur!

QUIENES PARTICIPAMOS FUIMOS:

ANA GUSTRÁN LOSCOS

MAÉTER PROPIA EN GESTIÓN CULTURAL
INTERNACIONAL E INNOVACIÓN
SOCIAL, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID.

ALEJANDRO VARELA LÓPEZ

MAÉTER EN COMUNICACIÓN
ARQUITECTÓNICA, UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.

GABRIELA PAZ ESPINOSA

MAÉTER EN ARTES VISUALES Y
EDUCACIÓN: UN ENFOQUE
CONSTRUCCIONISTA, UNIVERSIDAD
OBERTA DE CATALUNYA.

DAVID PRIETO CARRERO

MAÉTER EN EDUCACIÓN EN MUSEOS
Y ESPACIOS CULTURALES, UNIVERSIDAD
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
Y FORMACIÓN AL CUADRADO.

YASMIN SOUD ORMAECHEA

MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
EN MEDIACIÓN, GESTIÓN Y
DIFUSIÓN MUSICAL, MUSIKENE.

VIOLETA MONTIEL

PERMEA, PROGRAMA EXPERIMENTAL DE
MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN A TRAVÉS DE
L'ART, CONSORCIO DE MUSEOS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA Y
UNIVERSITAT DE VALENCIA.

MARTA ROMERO DIEGO

MÁSTER EN EDUCACIÓN EN
MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL
DE CERVANTES Y FORMACIÓN
AL CUADRADO.

MARCO RANIERI PERMEA

Valeria Carolina Villamar

Máster en Museos: Educación y Comunicación, Universidad de Zaragoza

MI PRIMER IMPULSO FUE ESCRIBIR...

una especie de reseña sobre la mediación cultural, pero la verdad es que es un campo tan amplio y confuso en ciertos aspectos, que me pareció mejor enfocarme en las razones por las cuales decidí que este era el camino que quería transitar.

Vengo del mundo de la restauración de arte y museología, tuve la suerte de participar en algunos proyectos de restauración y conservación de bienes patrimoniales, y siempre que lo hacía surgía en mí la duda: ¿si la mayoría de personas no tienen acceso a esto, estamos conservando por conservar? Claro que la función de los restauradores y conservadores es clave en la preservación de nuestro patrimonio, me sentía muy afortunada al poder ingresar a sitios que parecían casi sagrados. Pero lastimosamente muchos objetos, espacios, así como el conocimiento que albergan queda fuera del alcance de la mayoría, guardados en alguna reserva.

Pude dedicarme a la docencia en el área de humanidades durante algunos años, y me gustaba mucho la manera en que mis estudiantes obtenían sus propias lecturas sobre diferentes temas partiendo de objetos, historias o lugares. Esto llevaba al debate, a la empatía y a la creación de nuevas ideas y soluciones. Pero este ejercicio se puede aplicar a cualquier escala, no necesariamente dentro de un aula, ya que todos los seres humanos somos sujetos de experiencias y tenemos la capacidad de cuestionarnos.

Considero que aquí radica la importancia de la mediación: en dar voz y espacio a diferentes objetos e ideas, propiciando encuentros y diálogos, los cuales conllevan a la reflexión y por ende a la creación de sociedades más justas. La precarización del sector cultural me ha desanimado varias veces, así como la dificultad de abrirse campo en él. Esa sería una de sus caras desagradables. Además, la incertidumbre que genera puede ser agotadora, pero al final del día considero que vale la pena, porque me gustaría ser parte de un cambio, o “ver caer al sistema”, como les digo a mis amigos cuando me preguntan por qué no me dediqué a algo más formal y rentable.

Fue así como tuve la suerte de ser parte del programa Complemento Directo. Creo que el mayor aporte que he recibido de este es la inspiración. Mis compañeras y las invitadas a las tutorías me permitieron ver que existe un sinnúmero de posibilidades en cuanto a las formas en que la mediación cultural puede ser un aporte positivo a la sociedad. Ahora siento más ganas de seguir creando en y para la comunidad, con la esperanza de que lo que hacemos pueda ser una pequeña contribución para alcanzar esa justicia social a la que cuesta tanto acceder.

HERRAMIENTAS TEATRALES PARA LA MEDIACIÓN ESCOLAR

Dácil Mateo Hernández

Máster en Teatro Aplicado, Universidad de Valencia

“Un sistema de Mediación Escolar crea una red de personas que están permanentemente velando por la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos.”

Jorge de Prada, autor del Proyecto Armonía para la mejora de la convivencia escolar.

Esta frase define muy bien el trabajo diario y consciente que hacen las mediadoras escolares. Su compromiso con la educación en la no-violencia es imprescindible y la formación de ellas mismas en la resolución de conflictos es un potencial de futuro. Como profesión me parece maravillosa.

Hay una frase de Augusto Boal que dice: “Ciudadano no es aquel que vive en sociedad: ¡Es aquel que la transforma!”

¿Qué herramientas tienen para trabajar?

Hablaré del Teatro Aplicado, aunque hay varias respuestas a esta pregunta. ¿Te animas a compartir? El aporte fundamental del Teatro Aplicado en entornos socio-educativos es la implicación del cuerpo en el proceso de aprendizaje. Los cuerpos, su entorno y las relaciones conforman también un mensaje. Nos expresamos a través de la palabra en mucha menor medida que con el lenguaje no verbal. Kinésica, proxémica, cronémica y paralenguaje conforman los elementos fundamentales de la comunicación no verbal.

Conocer este lenguaje igual que conocemos la gramática de las palabras es imprescindible para una sana inteligencia emocional y nos prepara para una mejor resolución de conflictos.

El Teatro Aplicado puesto al servicio de la mediación escolar permite por un lado analizar, debatir y accionar, juntos y juntas, en torno a los conflictos y la mediación; y por otro, experimentar, compartir y aprender de las emociones y experiencias.

Hay varias técnicas teatrales que podemos utilizar para diseñar las sesiones con el grupo.

1. Teatro Imagen
2. Teatro Foro
3. Arcoíris del deseo
4. Teatro Playback

Las tres primeras las sistematizó Augusto Boal junto con el teatro periodístico, el invisible y el legislativo en su Teatro del Oprimido. Buscaba tres grandes objetivos: democratizar el teatro, transformar la sociedad y democratizar la estética. El eje central de su teatro es el conflicto: factores que intervienen, situación real del presente y búsqueda de acciones de transformación. Pone el foco siempre en la búsqueda de vías para la resolución.

El Teatro Playback, técnica que proviene de Jonathan Fox y Jo Salas, se basa en la improvisación y busca crear comunidad a través de la representación de las historias individuales del público.

Hay que tener en cuenta que al mismo tiempo que se hacen estos procesos teatrales hay un paralenguaje con el grupo para conseguir establecer un tono lúdico, escucha activa, observación, cohesión de grupo, confianza, iniciativa, expresión, imaginación...

1. El Teatro imagen elimina la palabra del conflicto y lo expresa con el cuerpo, a través de estatuas fijas, estatuas fluidas y sonidos. Esto permite simplificar el mensaje y facilita encontrar la raíz de los conflictos. También se produce la identificación de la observadora que ve reconocida en la imagen su propia experiencia o emoción. Identificación, empatía, punto de encuentro. Facilita el debate y la mediación.

3. Arcoíris del deseo son técnicas para exteriorizar las emociones y las opresiones que nosotras mismas tenemos interiorizadas. Nos permite visibilizar y comprender nuestros propios conflictos.

2. El Teatro foro permite la dramatización de casos prácticos donde las mediadoras son actrices del conflicto. No solo lo actúan sino que deciden de qué conflicto quieren hablar, qué historia utilizarán para contarlo, cuáles son las escenas importantes y por qué. Terminando con una pequeña representación que servirá para debatir (también a través del cuerpo) cuáles son las posibles resoluciones.

4. El Teatro playback es un teatro de improvisación donde se representan las historias de las personas que están en el público. De esta manera las historias vividas individualmente son compartidas y representadas por un grupo de actores y actrices. Casos prácticos para aprender.

El objetivo final es crear un Laboratorio donde poder ensayar posibles respuestas ante un conflicto y aprender de ellas. Esto nos prepara para la vida e incentiva nuestra capacidad de acción y transformación; sin olvidar que el teatro mejora nuestra comunicación, seguridad en una misma, creatividad, escucha y conocimiento del cuerpo y el entorno.

DIBUJAR PARA HABITAR UN PROYECTO DE MEDIACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DEL DIBUJO

María Gabriela Di Franco

Máster en Educación artística en Instituciones Sociales y Culturales,
Universidad Complutense de Madrid

Cuando trabajas con y para personas, y tu herramienta de trabajo es el arte y la pedagogía, te das cuenta de la importancia y la responsabilidad de la formación constante, de estudiar los casos de artistas o pedagogos que trabajaron con ideas que pueden seguir vigentes y enriquecer la práctica.

Todo proyecto pedagógico debería ser pensado y adaptado para el grupo al que va dirigido. Es un hacer artesanal.

Como mediadora que trabaja con la práctica del Dibujo como herramienta, lo valioso es generar la experiencia, posibilitar el encuentro, ayudar a dar un sentido a esa práctica que se compartirá, de manera amable, dando la posibilidad de ser desarrollada por esas individualidades diversas.

Acompañar, sin adjetivar. El resto es una construcción colectiva. Entre todos se anima a la idea, se direcciona el sentido. Sentido como percepción, emoción, significado.

Las prácticas de dibujo situadas son formas de incentivar la conciencia plena. Los dibujantes, si encuentran el espacio y el tiempo preciso, logran conectarse consigo mismos, con lo que están dibujando y con el entorno. Dibujar entrena la capacidad de mirar detenidamente las cosas que nos rodean, y al hacerlo incorporamos nuevas ideas visuales.

Solemos entrar a museos que nos ofrecen muchas obras en cada sala. Nuestros ojos, como animales hambrientos, devoran de forma descontrolada. Quien habita un espacio a través del dibujo, se sumerge en la realidad que tiene delante, participa de eso, se vuelve parte.

En ocasiones, olvidamos que el dibujo, así como andar en bicicleta, son maneras de habitar el mundo. Maneras que aprendemos desde pequeños, simples, amigables con el medio ambiente, y que nos hacen estar presentes en este mundo loco y acelerado.

Propiciar esta práctica calma, silenciosa, de comunión a través del trazo de un dibujo es algo mágico, posible, emancipatorio, ya sea al estar delante de una obra en un museo, o en la misma ciudad que habitamos. Se genera un aprendizaje único y múltiples lecturas afloran. No es una disección intelectual, sino una apropiación desde el sentimiento, a través de la comprensión.

MÁS PARTICIPANTES:

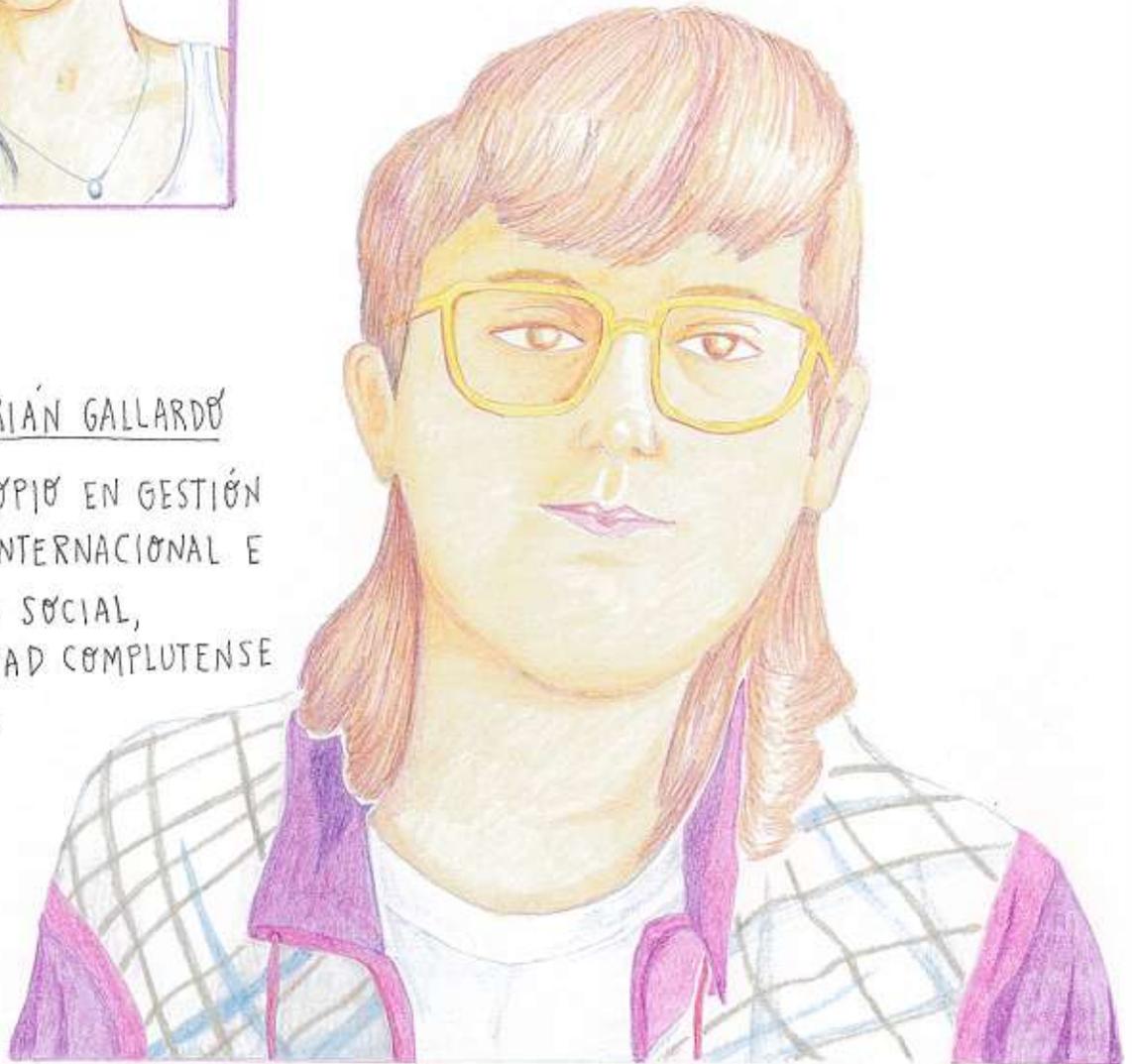

VALERIA CAROLINA VILLAMAR

MÁSTER EN MUSEOS: EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA.

ABIGAIL PRIÁN GALLARDO

MASTER PROPIO EN GESTIÓN
CULTURAL INTERNACIONAL E
INNOVACIÓN SOCIAL,
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID.

CAROLINA BELEN
GONZALEZ

MÁSTER PARA LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL, LA INCLU-
SIÓN SOCIAL Y
EL DESARROLLO

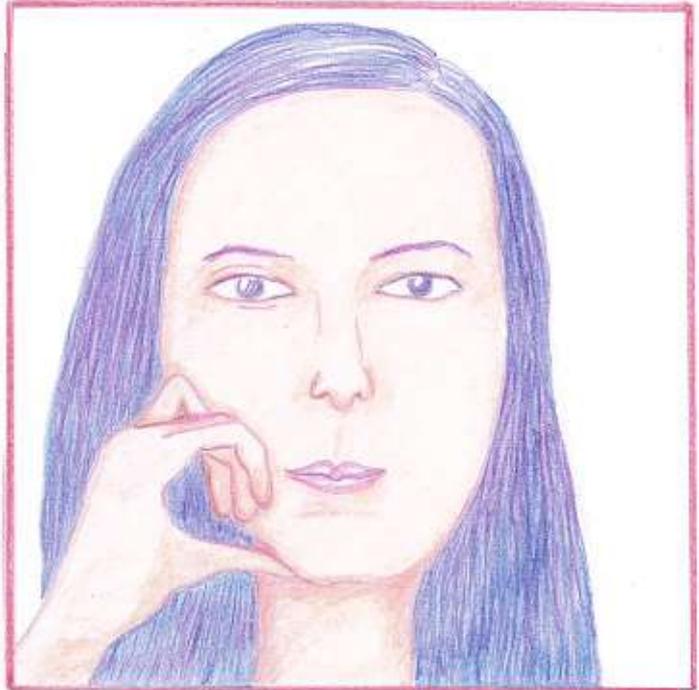

COMUNITARIO:
MEDIACIÓN ARTÍSTICA,
UNIVERSIDAD DE
BARCELONA.

MARÍA LAUDES GONZÁLEZ
PERMEA, PROGRAMA EXPERIMENTAL
DE MEDIACIÓ & EDUCACIÓ A TRAVÉS DE
L'ART, CONSORCI DE MUSEUS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA &
UNIVERSITAT DE VALENCIA.

DÁCIL MATEO HERNÁNDEZ
MÁSTER EN TEATRO APLICADO,
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

MARÍA GABRIELA DI FRANCO
MÁSTER EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EN INSTITUCIONES SOCIALES
Y CULTURALES, UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID.

MEDIACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁMBITO DEL ARTIVISMO PARTICIPATIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN ECOSOCIAL

Marco Ranieri

Permea, Programa experimental de Mediación y Educación a través de l'Art, Consorcio de Museus de la Comunitat Valenciana y Universitat de Valencia

Para mí la mediación consiste en generar relaciones, conexiones, enlaces, vínculos y correspondencias entre distintos sujetos, objetos, agentes y lugares.

El arte tiene la capacidad de transformar la experiencia sensible en imaginarios, narrativas y recorridos poéticos; de ofrecer nuevas lecturas de la realidad, reinventar el presente e inventar utopías y futuros posibles; de mediar entre la vivencia y la construcción de la memoria tanto individual como colectiva. Por esto tiene un enorme potencial como dispositivo de aprendizaje transversal y herramienta de transformación ecosocial.

Como artista activista, una parte importante de mi trabajo consiste en crear contextos y espacios efímeros de socialización, para posibilitar y estrechar relaciones y vinculaciones empáticas a través de situaciones colaborativas y participativas. En este contexto el arte puede ser una herramienta de investigación, interpretación del territorio, señalización de problemáticas y necesidades, mediación y proposición de soluciones comunitarias a problemáticas socioambientales locales. Convirtiéndose en una increíble herramienta de mediación en el ámbito del artivismo participativo para la transición ecosocial.

Una de las características que hacen del arte un dispositivo de mediación en este contexto es su propiedad de poder conservar y estimular en las personas el sentido del asombro. Entendiendo la palabra asombro como el término inglés wonder, en su triple acepción de sorprenderse, maravillarse y preguntarse. Referido a aquella sensación de curiosidad, fascinación, fermento y deseo de conocimiento y aprendizaje que causan en nosotras el descubrimiento, la exploración, la experimentación, la interacción y la relación con aquello que es no-humano: animales, plantas y otras formas de vida, ecosistemas, elementos naturales, agentes climáticos, fuerzas geológicas, telúricas, cósmicas y planetarias.

LA MEDI(C)ACIÓN SIN RECETA

búsqueda de un (re)medio para la mediación social

Gabriela Paz Espinosa

Máster en Artes Visuales y Educación: Un enfoque construccionista, Universidad Oberta de Catalunya

Cuando nos autoconvocamos para escribir en torno a algo tan expansivo, inestable y urgente, como es la mediación artística en nuestras realidades contemporáneas diversas, me surgen tantos enredos entre lo conceptual y la praxis, que he desembocado en un juego.

El juego surge desde una certeza. Parto de la idea que provocar encuentros de mediación consiste en abrir espacios para ensayar, una y otra vez, los medios que nos sitúen y habiliten posibles (re)medios ante una sociedad occidental que desborda una evidente crisis social, político, metodológico, estético y ético.

La mediación entonces la propongo como una medi(c)ación ante una construcción humana que padece, que está enfermando no a su misma especie, sino a todas, no sólo a sus propios cuerpos, sino a su lugar en el cosmos, lugar compartido y con vida propia, el planeta.

Desde este posicionamiento me pongo a jugar con las palabras que se reconstruyen entre la ficción, la libertad y el goce del jugar.

¿Jugamos?

Imaginemos que la mediación es una posible medi(c)ación para (re)mediar nuestro miedo, ¡perdón! nuestro medio que hoy mismo, y en tantas partes del planeta, ha normalizado prácticas humanas tales como: humillar, maltratar, extraer, intoxicar, explotar, enfermar, individualizar, estandarizar, discriminar, odiar, violar, oprimir, matar, asesinar y exterminar todo tipo de existencias.

Ante tamaña lista de verbos generados y promovidos por nuestra especie androcéntrica, la medi(c)ación se convierte en un ensayo constante e incansable que en la reiteración de su aplicación buscamos, y a veces encontramos, un (re)medio preciso.

El (re)medio es un menjunje compuesto por una mezcla infinita de sustancias, materias, seres, lenguajes, comunidades que se alteran y afectan mutuamente cuando entran en relación y abren la posibilidad de un cambio favorable en los cuerpos y subjetividades presentes. Las intra-acciones que se generan al aplicar el (re)medio están condicionadas y posibilitadas por informaciones biológicas, físicas, químicas, psicológicas, culturales, geográficas, climáticas, políticas, éticas, estéticas, espirituales, generacionales, genéticas, ambientales y tecnológicas.

Por lo mismo, se sugiere que la dosificación de la medi(c)ación sea integradora, corpórea, insistente, activa, crítica, abierta, artística, experimental, flexible, orgánica, afectiva, creativa, lúdica, gozosa y plural, para que de este modo la medi(c)ación pueda transitar el cuerpo de un punto a otro, y a otro, y a otro, y se esparza en todos los cuerpos que están en relación. El (re)medio suele manifestarse en los espacios y tiempos donde no hay nada fijo ni fácil de registrar. Son movimientos orgánicos con canales que se desplazan en múltiples sentidos, como caudales de flujos variables con corrientes que posibilitan remolinos caóticos y porosos que desde el intercambio recíproco generan algo colectivo que tiende a desembocar en algún tipo de sanación compartida.

Por lo tanto, la medi(c)ación, tanto como el (re)medio, es inconclusa, experimental y variable a cada cuerpo, difícil de demostrar porque no hay una realidad igual a otra.

Por lo tanto, la medi(c)ación, tanto como el (re)medio, es inconclusa, experimental y variable a cada cuerpo, difícil de demostrar porque no hay una realidad igual a otra. Se expande en el acto mismo de activarla, sometiéndola a la prueba y error, donde siempre cambiará la afectación de sus componentes, que juntos van construyendo los (re)medios curativos de lo social y cultural que vive dentro y fuera de nosotros, y con lo cual nos relacionamos a diario.

Es, entonces, una medi(c)ación que explora en cómo (re)mediar la negación y maltrato a todas las formas de la naturaleza que son nuestro origen y nuestro fin, sin categorías ni separatismos, sino deslizándonos “unos entre otros, y con otros, en congruencia recíproca” (Maturana, 2020. P. 37), deviniendo en una compartida buena salud que nos renueva y recrea para relacionarnos con nuestra realidad (re)mediando nuestras existencias.

Usted puede automedi(c)arse pero el (re)medio trasciende cuando lo creamos juntas.

ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE MEDIACIÓN

Violeta Montiel

Permea, Programa experimental de Mediación y Educación a través de l'Art, Consorcio de Museus de la Comunitat Valenciana y Universitat de Valencia

¿Cuál es la importancia de pensar la educación dentro de la institución cultural?

¿Cuáles son las consecuencias de pensar arte/cultura y sociedad/comunidad de manera binaria?

¿La mediación, entendida como estar en medio, no afirmaría esa dicotomía?

¿Lxs que están en medio, dónde están?

¿Cuáles son las posibilidades y cuál es la potencia de la mediación como campo de pensamiento y producción cultural?

¿No es la mediación una oportunidad de hibridación de esos procesos?

¿No es acaso un buen lugar para ejercitar esa dialéctica y mezcla de teorías, prácticas y disciplinas?

¿En qué sentido la interdisciplinariedad puede ser una práctica enriquecedora?

¿En qué sentido la interseccionalidad resulta necesaria?

COMO CIERRE DEL PROGRAMA PUDIMOS ENCONTRARNOS EN MADRID Y FUE PERFECTO. ACOMPAÑADAS POR CARLOS ALMELA Y MARIO HERNANZ. NOS REUNIMOS EN LA CASA CARASSO: VALERIA, CAROLINA, ABIGAIL, MARIA, DACIL Y MARIA GABRIELA.

DESAYUNAMOS Y CONVERSAMOS ACERCA DEL PROGRAMA, DE LA EXPERIENCIA DE CADA UNA. ADEMÁS DEDICAMOS UN MOMENTO A LAS SUGERENCIAS PARA ENRIQUECER LAS EDICIONES VENIDERAS.

EL RESTO DEL DIA FUE PARA ALMOZAR, MERENDAR, VISITAR EL MUSEO REINA SOFIA, DISFRUTAR DE UNA DIVERTIDA Y CALUROSA MADRID Y CONOCERNOS UN POCO MÁS.

MADRID, 18 DE JUNIO: NUESTRO ESPERADO ENCUENTRO.

EXPECTATIVAS CUMPLIDAS Y APORTES DEL PROGRAMA

ESCUCHA, COMPRENSIÓN Y CUIDADOS

GENERAR UNA RED, NO SOLO PROFESIONAL, SINO TAMBIEN DE APOYO, CONTENSIÓN Y REFLEXIÓN

REFERENTES FEMENINOS

PERSPECTIVAS Y FORMAS DE HACER EN LA MEDIACIÓN

PODER DEFINIR MEJOR QUÉ ES LA MEDIACIÓN

PODER CONSTATAR LA INSPIRACIÓN Y CAMBIOS QUE SE PUEDEN GENERAR AL TRABAJAR EN COMUNIDAD

NUEVOS CONCEPTOS, NUEVOS MARCOS Y COMUNIDADES DE DISCURSOS, NUEVAS FORMAS DE MIRAR LA INVESTIGACIÓN

¿QUÉ NOS SIGUE (RE) MOVIENDO DE LA MEDIACIÓN CULTURAL?

AMOR, SOLIDARIDAD, COMUNIDAD, ESCUCHA, MIRADAS

LA MEDIACIÓN COMO LUGAR DE APRENDIZAJE QUE ABRE ESPACIOS PARA QUE OCURRA ALGO COLECTIVO, QUE CONSTRUYE CONOCIMIENTO COLECTIVO.

FALTA DE CONTINUIDAD Y PROYECTOS

EL DESAFÍO DE HACER DE LOS PROYECTOS DE MEDIACIÓN ALGO SOSTENIBLE EN EL TIEMPO.

¿QUÉ SE ECHA EN FALTA DEL PROGRAMA Y DE LA MEDIACIÓN EN GENERAL?

COMPARTIR MÁS INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS DE CADA UNA.

RECURSOS PRÁCTICOS

TIEMPO

PRESENCIALIDAD

HERRAMIENTAS COMUNITARIAS

COMO MEDIADORAS ES NECESARIO CONTEMPLAR TAMBIEN LA EDUCACIÓN FORMAL

COMPLEMENTO DIRECTO, COMO CONTAMOS,
TUVE SUS ENCUENTROS GRUPALES,
QUE FUERON VIRTUALES, SALVO
EL ÚLTIMO, DONDE NOS
ENCONTRAMOS
CARA A CARA.

ADEMAS...

CARLOS ALMELA NOS BRINDÓ
TUTORIAS INDIVIDUALES,
MUY NECESARIAS PARA
QUIENES RECIEN NOS
INICIAMOS EN LA MEDIA-
CIÓN CULTURAL.

TAMBIEN NOS INVITARON A PARTICIPAR DE MUCHOS EVENTOS
QUE SUCEDIERON MIENTRAS EL PROGRAMA TRANSCURRIA,
COMO LA JORNADA DE "EDUCACIÓN + PUBLICOS" EN EL MUSEO
THYSSEN BORNEMISZA Y "LOS ENCUENTROS PROFESIONALES
DE CULTURA" DE FUNDACIÓN CONTEMPORANEA,
ENTRE OTROS.

EL PROGRAMA NOS ABRIÓ PUERTAS, NOS INVITÓ
A HACERNOS PREGUNTAS, A DESPERTAR DESEOS,
A SACUDIR PREJUICIOS.

LO QUE PASÓ DESPUÉS EN EL CAMINO
DE LAS BECADAS SEGURO FUE
MUY DISTINTO, PERO SIN DUDA
UNA SEMILLA QUEDÓ GERMINANDO.

