

Avance de programa

Paisaje Público 2022/23

Organización de fomento para las artes vivas en el espacio público

Propuesta para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile

2022

Presentación

Desde la primera versión de su formato *Feria Paisaje Público* en febrero de 2021, y gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, nos hemos ido encontrando con la necesidad que tienen artistas, gestores y audiencias por reactivar el encuentro entre las personas a partir de una nueva mirada del afuera, en la calle. Las consecuencias políticas y culturales del estallido social, y la posterior pandemia, nos obligaron a buscar nuevas formas de habitar nuestros espacios públicos. Tal como ocurrió durante las manifestaciones estudiantiles del año 2011, cuando diversas expresiones creativas revitalizaron la calle con el compromiso de estudiantes y la ciudadanía para encontrar una alternativa pacífica y distinta a las habituales marchas, es que en plena cuarentena se volvió imperioso pensar una nueva relación entre el encierro y la ciudad, el adentro y el afuera, lo público y lo privado, entre el arte y su audiencia. Algo que además, debíamos hacer para recuperar y reconocer la actividad que artistas, gestores y cultores realizan día a día para construir una sociedad más igualitaria y justa, creyendo firmemente que a través del encuentro vivo, humano, y en la efervescencia de los cuerpos; ahí era donde recuperaríamos la confianza en el otro.

Paisaje Público nace con un primer gran objetivo: reactivar el sector artístico y cultural a través de una mirada particular sobre el encuentro social en el espacio público. Cuando nos imaginamos el paisaje natural chileno -de norte a sur y de cordillera al oceano- seguramente se nos vienen imágenes de una geografía diversa, heterogénea, nostálgica e insolitamente desigual. Quizás similar a la proyección cultural de una sociedad chilena atravesada profundamente por la diferencia y la distancia social.

Paisaje Público trabaja sobre una mixtura de disciplinas artísticas y culturales que indagan en las preguntas que el espacio público ofrece para el reencuentro de las personas. Paisaje Público no quiere ser un festival, ni tampoco sólo un encuentro. Busca desarrollar una nueva manera de vivir y habitar junto a los otros: en un Paisaje Público.

Misión

Fomentar el desarrollo de procesos de creación, formación, profesionalización, internacionalización e investigación en el marco de las artes vivas en el espacio público, contribuyendo así al desarrollo de una práctica artística que permita crear nuevos lenguajes respecto al encuentro social desde una mirada crítica del presente.

Visión

Ser una plataforma que contribuya al desarrollo de la escena nacional y latinoamericana respecto a proyectos creativos que reflexionen sobre nuevas perspectivas del espacio público, poniendo en valor el encuentro y la colaboración desde la idea de *lo común*.

Reactivación del sector a través de las artes vivas en el espacio público.

Así como gran parte del sector económico tuvo que buscar fórmulas para adaptar sus modelos de producción en el contexto de la pandemia. Y de la misma forma en que la ciencia se vió en la obligación de encontrar soluciones eficaces al contagio del COVID 19, como lo fue -por ejemplo- la rápida generación de vacunas; la actividad cultural se ha encontrado con el enorme desafío de encontrar alternativas para sostener el encuentro vivo con los públicos.

Uno de los mayores obstáculos ha sido trabajar bajo estrictas medidas sanitarias implementadas a nivel global, donde las personas han visto mermada su libertad de acción, especialmente cuando nos referimos a las actividades colectivas.

La creación artística en el espacio público siempre ha explorado en las costumbres, en las normas y en las reglas del juego que la propia ciudad nos impone día a día. Ahí es donde hoy en día las artes vivas en el espacio público toman mayor valor: porque siempre se han desarrollado según las reglas del juego de su contexto. Si hoy en día, la misma

pandemia, nos impone una u otra forma de interactuar con el otro, es importante reconocer que las manifestaciones artísticas y culturales puedan estar en directa relación con los contextos en las que se sitúan.

La creación artística en el espacio público, debe observar y leer el contexto y las condiciones sobre las cuales desarrolla su práctica. Un ejercicio donde la adaptación y transformación de espacios son un elemento fundamental, no solo en desarrollo disciplinar de la actividad cultural, sino un aliciente a encontrar nuevos lenguajes que permitan que las personas sigan encontrándose en un entorno vivo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Desarrollar un trabajo de profesionalización transversal sobre las disciplinas de las artes escénicas reconocidas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde se entreguen herramientas metodológicas sobre la creación artística en el espacio público, que le permitan a artistas y cultores sostener el ejercicio creativo, adaptándose a las circunstancias y contextos sobre los cuales desarrollan sus prácticas.

Valoración de las comunidades y el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Las expresiones culturales en el espacio público son intrínsecas al desarrollo de las sociedades desde sus orígenes. Manifestaciones de carácter religioso y ritual han sido protagonistas por siglos del avance de las culturas, transformándose en claras representaciones de la puesta en valor del encuentro social y las comunidades. El espacio público ha sido precisamente el motor y el escenario de los grandes procesos de transformación en los pueblos, conectándonos en *lo común* con lo que sucede fuera de nuestra propia subjetividad, porque precisamente es en el encuentro con otros donde cambiamos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Articular acciones en el espacio público que promuevan la participación de manifestaciones del **Patrimonio Cultural Inmaterial Chileno**, ritos populares e intervenciones, como parte de una programación conjunta entre Paisaje Público y espacios culturales locales.

Carácter multidisciplinar, transversal y patrimonial.

Una de las principales premisas de Paisaje Público como organización de fomento para las artes vivas en el espacio público es su carácter multidisciplinar. Se buscará trabajar de manera intersectorial con cada una de las disciplinas que componen las artes escénicas en Chile para transformarse en una **organización multidisciplinar**. Se pondrá énfasis en que las acciones desarrolladas para el circo, el teatro y la danza se lleven a cabo de manera equitativa, y así mismo garantice la participación de títeres, narración oral y ópera.

En general en Chile los festivales de artes escénicas carecen de especificidad y muchos tienen como eje curatorial la promoción de acciones relacionadas al teatro. De hecho, los mismos recursos económicos del ministerio para las artes escénicas están destinados en gran parte para acciones relacionadas al teatro.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Fomentar la importancia de articular redes y colaboraciones de carácter multidisciplinar, de modo en que el desarrollo de la creación artística en el espacio público pueda evolucionar de manera conjunta en las distintas disciplinas de las artes escénicas.

Periodo: 2022-2023

Organigrama

Dirección Artística (Concurso público 2026)

Coordinación general

Producción general

Producción técnica

Producción artística

Encargada de comunicaciones

Encargado de RED LATAM

Comité asesor CHILE

Representante de artes escénicas

Representante de Patrimonio

Representante de Red de Festivales

Comité asesor LATAM - Plan 2023 / 2026

Red Argentina

Red Perú

Red Colombia

Red México

Ámbitos de desarrollo

1. Programación

La programación estará basada en un catastro de **artistas que reconozcan su práctica** como perteneciente a las artes vivas, las artes de calle y artes en espacio público. El catastro se realizará a nivel nacional y latinoamericano, puesto que es necesario recopilar dicha información para la articulación de una propuesta artística. Se pondrá especial atención al reconocimiento de trabajos que pongan en valor investigaciones interdisciplinarias entre las disciplinas de las artes escénicas y otras áreas del conocimiento, así como de expresiones de carácter patrimonial. La información recopilada permitirá comprender las necesidades de los artistas (que, como, cuando y donde crean), además de buscar soluciones en la manera de programar que mejoren tanto las condiciones laborales como de la calidad de las propias producciones.

Objetivos:

- Conocer quiénes son y cuales son las necesidades de los artistas de artes vivas de calle en Chile y a nivel latinoamericano.
- Activar la creación artística en el espacio público.
- Articular espacios de exhibición para las artes vivas de calle en latinoamérica.
- Mejorar las condiciones de encuentro y participación entre artistas/audiencia.

La organización de esa información se dividirá en categorías:

Ámbito sobre el cual trabajan

- Artes vivas
- Artes de calle
- Artes y espacio público

Disciplina

- Arquitectura
- Artesanía
- Cine
- Diseño
- Folklore
- Fotografía
- Nuevos medios
- Teatro
- Danza
- Circo
- Performance
- Marionetas
- Artes vivas
- Artes Visuales
- Música
- Artes Mediales
- Site Specific
- Otras -----

Intereses:

- Accesibilidad
- Arquitectura
- Participación
- Diversidad / Equidad
- Ecología
- Igualdad de género
- Periferia / rural
- Sustentabilidad
- Urbanismo
- Paisajismo
- Interculturalidad / migrantes
- Pueblos originarios
- Memoria y derechos humanos
- Patrimonio

Los intereses, en definitiva, marcan la ruta de la programación. Esto implica que los encuentros a desarrollarse tengan un foco sobre ciertos intereses.

2. Profesionalización

Durante el año 2022 y gracias al fondo de economía creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se realizarán una serie de encuentros virtuales con profesionales y expertos de todo el mundo vinculados a la creación artística en el espacio público. El objetivo de dichas instancias es preparar a profesionales y artistas del circo, el teatro y la danza para la participación de la Feria Paisaje Público 2023 a desarrollarse en Santiago en enero del próximo año.

La profesionalización del sector tendrá el desafío de observar y entender cuales son las necesidades específicas para cada disciplina, así como cuáles son los modelos de producción de los propios artistas en relación a sus territorios.

Esta primera instancia formal de feria/mercado trabajará sobre el concepto de **SEMBRAR**, comprendiendo que los últimos hechos acontecidos en el país desde el estallido social han reconfigurado las manifestaciones estéticas en el espacio público y por lo tanto se hace necesario trabajar al mediano plazo en la rearticulación del sector

3. Formación

El principal objetivo es crear una formación específica para la creación artística en el espacio público de manera interdisciplinar. En general, la formación en artes de calle es absorbida por la estética del teatro callejero, sin abarcar el carácter multidisciplinar que tienen las artes de calle y espacio público en la actualidad. En ese camino es necesario realizar una reconceptualización de la evolución de las artes de calle tanto en su técnica como en su discurso. De este modo los proyectos desarrollados en este ámbito mejorarán en su metodología y calidad. Siendo importante en que disciplinas como el circo, el teatro y la danza puedan observar los cruces y fronteras entre ellas.

La propuesta de formación contempla dos unidades: Introducción y dramaturgia urbana. Ahí se trabajará bajo las preguntas, ¿Qué es exactamente el arte en espacio público? ¿Cuál es el compromiso entre arte y la calle? La idea principal es entender que el arte en el espacio público no es una disciplina artística. Es una forma particular de acercar el arte a espacios inusuales o espacios que no están diseñados por el arte. El objetivo del programa es realizar una descripción general que permita comprender al participante que el espacio público no es una noción simple y rígida, y está lejos de ser completa. Actualmente existen muchos debates sobre qué es, o debería ser, el espacio público. La diversidad de significados deja una amplia libertad de interpretación para los artistas que utilizan y crean en, para y con los espacios públicos.

4. Circulación

La circulación de obras es fundamental para la proyección y profesionalización de los artistas que trabajan creaciones en el espacio público. A diferencia de espectáculos que se realizan en salas o centros privados, los proyectos al aire libre y en espacios públicos tienen condiciones de producción que son específicas y que muchas veces dependen de instituciones públicas, o incluso del clima y la geografía. Por esta razón es que gran parte del circuito global para la creación en espacio público depende de la conexión entre festivales y encuentros, los cuales generalmente se realizan durante los meses de verano, sea en el hemisferio norte o sur.

Por otro lado, el fomento a la circulación permite que las obras y los artistas puedan diversificar la presencia de públicos en sus espectáculos. Uno de los objetivos de Paisaje Público no es sólo la circulación de obras sino también la circulación de públicos. Gran parte de los municipios, especialmente de zonas periféricas, tienen posibilidades de movilizar audiencias a través de buses. El programa **PUENTE** de Paisaje Público busca que la vinculación con las comunidades y audiencias también sea estimulada a través de la movilidad de públicos en relación a sus propios territorios.

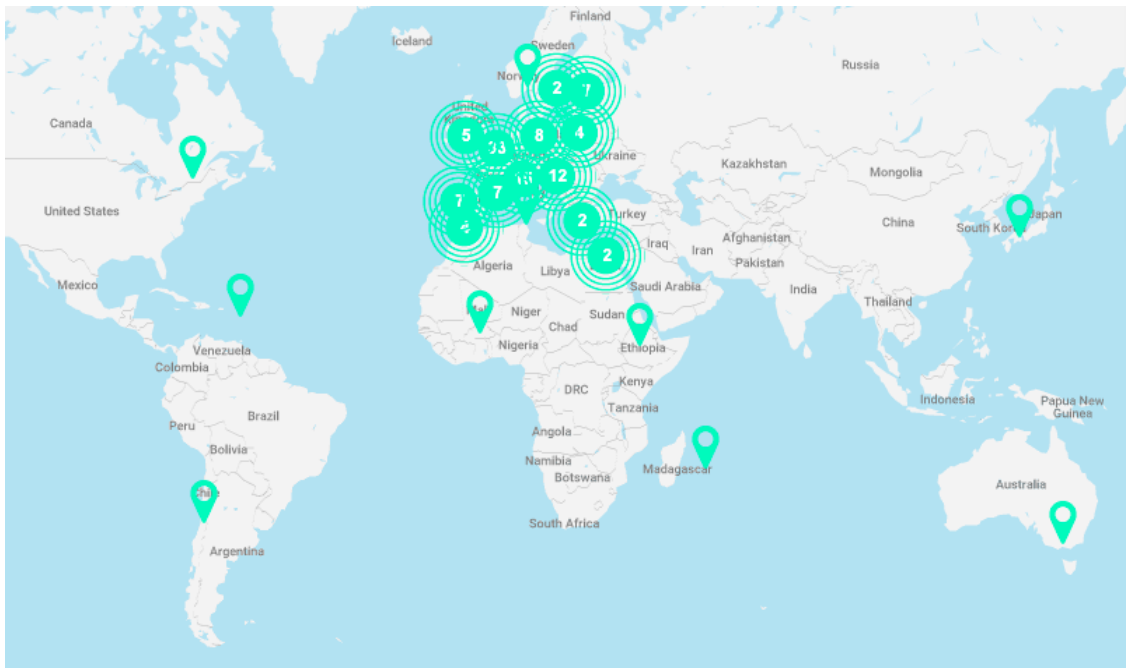
Paisaje Público también busca posicionarse a nivel latinoamericano con el propósito de conectar un circuito específico para creaciones artísticas en el espacio público, de modo en que los proyectos tengan la posibilidad de realizar coproducciones y tengan giras previamente acordadas.

5. Internacionalización

Desde el año 2021, Paisaje Público comienza a participar de diferentes instancias de mercado específicamente diseñadas para organizaciones dedicadas a las artes de calle y la creación en el espacio público. Esto le ha permitido transformarse en la primera organización latinoamericana dentro de la red europea Circostrada.

Participación en el General Meeting en Kaunas, Lituania.

La próxima Asamblea General de la red tendrá lugar en Kaunas (Lituania) del 8 al 11 de junio de 2022, coorganizada con Teatronas en el marco del festival internacional de circo contemporáneo Cirkuliacija

PAISAJE PÚBLICO

LEGAL STATUS
NON-PROFIT ORGANISATION,

TYPE OF ORGANISATION
PERFORMANCE SPACE, FESTIVAL, RESOURCE / INFORMATION PROVIDER, DEVELOPMENT AGENCY, NETWORK

MAIN DISCIPLINE
MULTIDISCIPLINARY

TYPE OF ACTIVITIES
DOCUMENTATION AND OBSERVATION
MENTORING / PRACTICAL SUPPORT
PRODUCTION
PROGRAMMING
PROMOTION
TRAINING / EDUCATION / PROFESSIONAL WORKSHOPS,....

YEAR ESTABLISHED 2020
CIRCOSTRADA MEMBER SINCE 2022

SANTIAGO, CHILE

CONTACT PERSON
Sergio Gilabert (Artistic Director)

ADDRESS
Vicuña Mackenna 750
7750000, Santiago - Chile
+56963472093

Paisaje Público is a cultural organisation in Chile to promote performing arts in the public space with the mission to support the planning and strategy of cultural projects of different kinds. We work with public and private institutions in the development of cultural projects in order to strengthen the relationship between communities and audiences with a new vision of the city. Through strategic consultancy, programming,

contacto

Sergio Gilabert Vicencio
 Coordinación general
gilabert.sergio@gmail.com