

ANIMAL POLITES

El arte de moverse en sociedad

Editorial

La danza es un acto ciudadano Y una práctica social

Tal como se habla en el documental DanzaSur: Escena Contemporánea, nadie puede dimensionar realmente lo que es la danza contemporánea, ni menos su rol social. Coincido con Lucía Russo, tampoco sé y no creo que nadie tenga la respuesta, como tampoco podría responderen qué momento se nos olvidó que la danza contemporánea es una práctica social. En algún punto de la historia humana se nos fue de la conciencia que este cuerpo está vivo, que nos habla, que tiene una información infinita y que es una materia sensible que refleja el contexto que nos rodea. A veces el nivel de abstracción, o quizás la subjetividad de los artistas, los egos, la historia, el consumismo, la alienación o las atrocidades humanas nos ayudaron a olvidarlo... son tanto los factores que podríamos identificar y responsabilizar sobre esta afectación del cuerpo social de la danza que hoy quiere salir de su aislamiento.

Tal como sucede a los individuos, un cuerpo social o una comunidad también es un organismo vivo. Y no es para extrañarse que como comunidad somos seres muy sensibles-casi extremadamente-y que no sólo percibimos sensorialmente todo lo que acontece y nos rodea, sino que también reflejamos muchas veces lo que los otros no han querido ver en un tejido social.

Es maravilloso recomprender el término de minoría desde este punto. Sí, probablemente somos minoría, pero nuestro poder como entretejido social, es que no importa la cantidad, sino la calidad de nuestras relaciones y qué tipo de tejido vamos realizando. Toda comunidad es un gran telar, que se construye con valores humanos. No desde una perspectiva de sentido religioso, sino como valores humanos que se comparten desde las sabidurías ancestrales a las contemporáneas.

El arte no está ajeno a esta práctica de valores y menos de la responsabilidades y compromisos que estos generan, como tampoco está libre del campo de las emociones donde estallan todos los conflictos humanos. El arte es en sí, una manera de moverse en la sociedad. Una manera de generar movimiento y revelarnos que todo está en una constante transformación. A veces el arte lo muestra como resistencia a los sistemas de poder imperantes aferrados a su poder, a veces el arte crea burbujas de libertad cuando parece no haberla en la sociedad, o nos da un respiro de belleza y sensibilidad que nos da esperanza, o simplemente nos devuelve un reflejo desolador de lo que nos rodea para que de una vez por todas abramos los ojos.

Y la danza es un arte que manifesta todo esto. Un arte vivo, que dialoga, que acontece, que manifiesta, que se siente. No hay nada más expuesto en este mundo que la carne, exponer el cuerpo, es un acto casi terrorista, es dejar que esta maravillosa orgánica transite por un campo minado de experiencias y que estalle todo lo que tenga que estallar.

Últimamente, estos tres o cuatro años se ha acelerado la sensación del tiempo y se ha extremado las sensaciones corporales en torno a la velocidad de la experiencia humana. Es justo y necesario que observemos en este espacio, lo que hemos vivido, lo que hemos creado, cómo nos vamos tejiendo, tomando forma ypor sobre todo como disfrutamos de todo esto; sin juicios, sin culpas, sin autoexigencias, sin auto explotaciones.

La danza y su disciplina puede llevarnos a un descontento constante, de no tener el cuerpo necesario, de sentirnos que el cuerpo no nos da como se dice en el pensamiento boliviano... una de las salidas, es aceptar, querer y amar a este cuerpo social, así; diverso, extraño y múltiple. Así, orgánico, despaturrado y disperso. Somos un cuerpo que es a la vez muy abstracto y otras muy concreto. Justamente nuestro desafío parece mediar la realidad uniendo ambas caras.

En esta segunda edición transitaremos por diferentes textos y fragmentos de pensamientos en torno a este moverse en sociedad y de cómo construimos nuestra propia política. Entendiendo La "Política", como el arte de moverse en la polis. Ciudadanos de la polis de la danza, que baila en la ciudad, que baila entre los suyos, siempre con y para otros.

En esta edición derribaremos el mito que en la danza sólo hay mujeres haciendo polis, esta edición se configuró en gran parte por relatos de hombres haciendo su propia política, generando resistencia al sistema de poder y capitalismo extremo que ha instalado el modelo patriarcal. Son hombres que se han encontrado con su lado femenino, valientes porque saben que la naturaleza humana es más vasta, poderosa y abundante. Hombres que imponen su intelecto y sus ideas como trincheras y granadas para su quehacer creativo. Guerreros que no quieren dar tregua al sometimiento del poder mal comprendido. Una de las acepciones de raíz latina de "Polites" tiene que ver con saber el arte de moverse, de forma estratégica, de dominar el arte de la guerra que no sólo tiene que ver con rechazar o resistirse a algo, sino tener la inteligencia y el humor para hacer que podamos movernos en conjunto como cuerpo social. Ser un animal Polites, es pararse con amor sobre la fiereza de un tigre, es saber mostrar armas que no matan, ni cercenan, sino que cortan los patrones abusivos, modifican su energía y transforman.

Y qué acto más político, que escribir y hacer polis con las palabras. Dicen que las historias han sido escritas históricamente por hombres coartando a mujeres, gays y seres mixtos, pero hoy estos hombres escriben con y para todxs nosotrxs.

Deseamos que el pensamiento europeo que tanto nos inspira, pronto sea entretejido con los pensadores sudamericanos que están dando que hablar. En nuestros próximos números incorporaremos más de estos textos, porque es un acto político para nosotros declararnos como DanzaSur, un movimiento cosmopolita netamente sudamericano, un movimiento de afectos y relaciones colaborativas en nuestra región. Es nuestro manifiesto político ser regionalistas en el continente y en nuestro país.

Es un manifiesto político ser artista y decirle a la gente que hacemos danza contemporánea. Aunque aún ninguno de nosotros comprenda todo lo que puede significar este mismo manifiesto.

En estas líneas encontraremos, un texto en torno a la creación, en la sección Creo de Rodrigo Benítez Marengo de Valparaíso sobre abandonar la idea de obra y crear en todos los planos, el arrojarse a la creación como un concepto expandido. También leeremos la experiencia de formación llamado En forma de PULSO, un proyecto colectivo en Valdivia liderado por Ignacio Díaz y Francisco Arrazola, que tiene el foco de apoyar el desarrollo de la profesionalización y de entregar herramientas de creación, producción y formación de la danza contemporánea de la región y el territorio sureño.

Tenemos el honor de un texto deliberante, delirante y contestario en la sección Polis sobre Política de Nelson Avilés del Colectivo de arte La Vitrina.

En esta sección también incorporamos la presentación de OP! Y publicamos literalmente "las cartas" que están tomando en el asunto de la gestión y nueva representatividad del Área de Danza del CNCA.

Seguiremos con las palabras de Luis Moreno, creador de la Cíaconminombre que replica contra el sometimiento de los cuerpos siguiendo la teoría biopolítica de Foucault y el espacio del sujeto de Nancy, preguntándose realmente dónde se encuentra ese espacio de existencia. Tendremos el toque de la gestión femenina de Cata Tello que nos relata el formato de Festival de Danza En Emergencia,

como un espacio para abordar la contingencia que nació con las movilizaciones sociales estudiantiles por el descontento chileno de su estado actual de la educación y la política no ciudadana

También inauguramos un espacio llamado El Proceso para compartir y transparentar el acompañamiento que hace el equipo DanzaSur con la observación de los procesos de Acciones DanzaSur,compartiendo metodologías de organización y nuevas miradas a lo que gestamos.

En esta sección también incorporamos la Invitamos a todos los que quieran comentar o presentación de OP! Y publicamos literalmente escribir en la revista a:

danzasurdocumental@gmail.com

Calendera:

ACD_Acción Colaborativa DanzaSur
MUDOC_Muestra Documental DanzaSur
CAZ_ Cartelera zonal con la Cuerpa
EFO_ Espacios Formativos

1_2 jul Puerto Montt/ CAZ_

"Amor Reverso: Lecturas de un show nocturno" / Cia. Danza Reverso, discursos en movimiento / 20.00 / Teatro Diego Rivera de Puerto Montt.

1_2_3 jul Valdivia/EFO_

Pulso LAB módulos de investigación-acción: Composición Escénica / Elias Cohen /

+info: www.experimentacionescenica.cl

1_2_3 jul

Santiago/CAZ_

La Maniako Teatral de Inmunda (teatro) / Espacio Nimiku

2_3 jul Talca/EFO_

La Revuelta Danza. Programa regional de acercamiento a la danza / Mód.3:Profundización al lenguaje de la Danza Moderna Contemporánea/ Tania Gutiérrez/Centro de extensión UTAL

+info: www.larevueltadanza.cl

7 jul

Chillán/CAZ_

Muestra Semestral Academia de Danza Contemporánea / 17.00 / Escuela Artística de Chillán.

8 jul

Arica/CAZ_

Función escuela "Bajo la Iluvia" / 19.00 / Teatro Municipal de Arica

9 jul

La Serena/CAZ_

Escuela de danza Fusión/"Gala del sol" / 16.00 / "Gala de la luna" 19.00/Teatro Municipal de La Serena / \$5000 /

13 jul

Concepción/EFO_

Revuelo/ Charla: "Corporización Performativa de Género y Erotismo en la pieza Fracción Masculino" / Alonso Alarcón (Veracruz/México) / 20.00 / Espacio prácticas Arte-Revuelo, Serrano 742 Concepción / +Info http://dispositivomovilcoreografico.cl/web/workshop-release-liberacion-del-movimiento-alonso-alarcon-mexico/

14_17jul

Concepción/EFO_

Revuelo / Workshop "Release: Liberación del Movimiento"/Alonso Alarcón/Lyceé Charles de Gaulle, Colo Colo 51 / +info dispositivomovilcoreografico.cl/web/workshop-release-liberacion-del-movimiento-alonso-alarcon-mexico/

15_16_17 jul

Valdivia/EFO_

Pulso LAB módulos de investigación-acción: Composición Escénica / Thomas Bentin / +info: www. experimentacionescenica.cl

16 jul

Concepción/CAZ_

Revuelo / "Fracción Masculino" / Alonso Alarcón / 20.00 / + info: http://dispositivomovilcoreografico. cl/web/workshop-release-liberacion-del-movimiento-alonso-alarcon-mexico/

23 jul

Santiago/CAZ_

XXIX versión Encuentro Danza en Pequeño Formato / Espacio Nimiku

23 jul

Arica/CAZ

Función Compañía Colectivo "Cuerpos en Suspensión" / 20.00 / Teatro Municipal de Arica

23 jul

Concepción/CAZ_

Revuelo/ Jam de Improvisación Música y Danza / 17.30-20.00 /

+ Info: dispositivomovilcoreografico.cl/web/743/

29_30_31 jul Va

Valdivia/EFO + ACD_

Pulso LAB módulos de investigación-acción: Gestión Artística / Joel Inzunza, Iria Rutuerto, DanzaSur / +info: www.experimentacionescenica.cl

30 jul

Chillán/CAZ + ACD

Lanzamiento Proyecto "Encuadre Transitivo"/ intervenciones en espacios públicos / 18.00 / Escuela Artística de Chillán, Arauco 356.

Sáb jul

Chillán/EFO_

Proyecto Encuadre, Programa De Formación / 9.45-13.00 /

+ Info: www.facebook.com/proyectoencuadreformac ionendanza/?fref=ts

Intercambio de experiencias en Danza Fragmento

Rodrigo Benítez

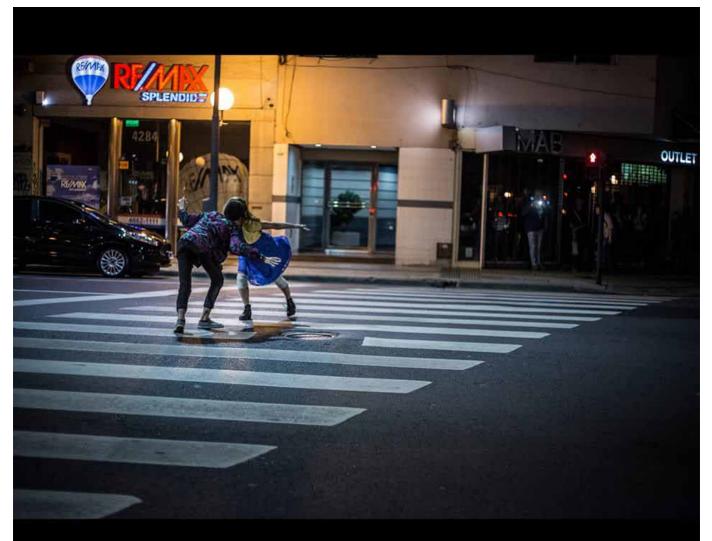

Mi acercamiento al mundo del movimiento fue bastante repentino, nunca en mi vida había tomado una clase de danza v tampoco pensaba hacerlo para ser sincero. Me encontraba estudiando en la escuela de música cuando una amiga me presentó a Carmen Beuchat, quien fue conmigo de esas personas que te arrojan, pero se lanzan contigo. Unos meses después estaba estudiando la carrera de danza en Valparaíso, siendo parte del primer egreso regional de danza en \$hile. Proyecto dirigido por Carmen, que tuvo docentes como Carolina Escobillana, Maria Soledad Clares y Teresa Alcaíno y que después de dos generaciones, se cerró por problemas de la propia universidad.

Desde ahí la danza para mí fue una búsqueda, no sólo de técnicas y estilos, sino más bien de identidad, lenguaje y creación. Una manera de comprender un medio, un contexto y por sobre todo, una intención de vida respecto a uno mismo. Siempre han sido varios los aspectos que han ido influyendo en mi manera de abordar la creación. Por una parte desde hace un tiempo he ido soltando la idea de obra como único soporte de producción

artística, lo que me ha ayudado a liberar ciertas presiones que uno se va generando y a abrir posibilidades respecto a la creación y producción.

Por otro lado, los viajes han sido y siguen siendo un gran generador de redes y una influencia al momento de crear, también la búsqueda contínua de plataformas y soportes de creación han ido abriendo nuevas maneras de vincularnos. Esto en gran parte ha hecho que en los últimos años mis proyectos creativos estén vinculados a otros territorios, a la creación en red, la relación del cuerpo con el paisaje, el contexto, la cultura y la comunidad, como el cuerpo construye y és imágen en su situación natural. Los procesos creativos siempre ayudan a generar un ecosistema creado por muchas acciones que crean un contexto que abarcan también lo cotidiano. Por eso lo importante de seguir creando instancias para poder compartir y potenciar estos procesos, sus prácticas v experiencias.

Algunos de los proyectos en los últimos años han sido :

La Geometría de la Distancia, proyecto que nace el 2013 durante un viaje por Europa y que continúa en Valparaíso. Iniciativa que

impulsa acciones con distintas personas, en diferentes lugares y de diversas maneras, buscando abrir y compartir maneras de desarrollar procesos creativos.

Desde el 2013 soy parte del equipo del centro cultural **NodoValpo**, donde desarrollamos proyectos de arte, educación, comunidad, territorio, patrimonio y articulación principalmente en Valparaíso y el extranjero.

Ciclo Danza en Casa Áncora517, el cual llevará a cabo su cuarta versión este año (https://vimeo.com/85437258) y se realiza desde el 2013.

El 2014 residencia de creación para el festival y plataforma internacional de Danza, teatro y performance **L0D0** en Bs. Aires. Este proyecto

continúa en la actualidad participando de festivales, ciclos y temporadas en Argentina. Al mismo tiempo generamos un cruce y residencias artísticas entre Bs. Aires y Valparaíso

(http://performance-urbana.blogspot.cl)

El 2015 participación en un **Congreso** en el país de El Salvador. Instancia que me dió la posibilidad de conocer diversas experiencias de Sudamérica y Centroamérica respecto a proyectos de arte, educación y comunidad. Y que al mismo tiempo permitió crear otro proyecto que nos permitirá estar este año en Costa Rica.

Desde Marzo del 2016 Residencia en el Parque Cultural de Valparaíso, espacio amplio de creación, exploración e

intercambio.

Palabras motores: Historia, comprensión, intención, sensación, creación, territorio, cuerpo, paisaje, viaje

Valparaíso, Chile Junio 2016

EN FORMA

PULSO

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA ARTISTAS ESCÉNICOS DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS

Desde el año 2012 funciona en Valdivia el Centro de Experimentación Escénica Contemporánea (CEEC), organización en red y plataforma de trabajo colectivo entre diferentes sectores de las artes escénicas y afines; que tiene como foco el desarrollo de procesos de creación, producción y formación para los artistas de la Ciudad y de la Región, y en los últimos años, la zona sur de nuestro país. Desde su creación, el primer interés a desarrollar fue la formación de lxs jóvenes artistas de la danza contemporánea, creando un espacio donde se pudiese trabajar por y para la profesionalización del área.

Tras esta idea nace PULSO, Programas de Formación para Bailarines y Artistas

Escénicos que se han desarrollado desde el año 2013 a la fecha, apoyados en algunas de sus versiones por el Fondart Regional, como Pulso Nacional 2013, 2014 y 2015, y en otras por la gestión local del sector, como en las versiones Pulso Internacional 2013 y 2014. El presente año y tras haber cumplido un ciclo propuesto para la danza de tres años seguidos, han emergido dos procesos nuevos de formación: Pulso Circo y Pulso Lab, ambas iniciativas están funcionando en paralelo durante el primer semestre del 2016 y coinciden en que ambos han construido programas de formación de 105 horas distribuidas en siete fines de semanas. Pulso Circo es su primera versión y bajo la dirección de Francisco Arrazola (Radiografía Colectivo), se ha enfocado en tres módulos de trabajo: Acrobacia de suelo (Bárbara Achondo), Acrobacia Aérea (Álvaro Valdés) y Herramientas para la Interpretación (en las manos del propio director).

Gracias a los primeros pasos dados en los programas de formación profesional y tomando en cuenta el éxito de sus versiones anteriores, hemos dado pie adelante en la formulación de un programa de formación profesional que logre nutrir las herramientas de composición e innovar en el uso de metodologías, recursos estéticos y narrativas en el desarrollo de procesos creativos. Así nace PULSO LAB, una nueva instancia formativa que busca vincular las artes escénicas como la danza contemporánea, el teatro y el circo contemporáneo, con otras disciplinas afines como el cine, música, literatura y las artes plásticas. El proyecto ha sido financiado por el Fondart Regional 2016 de La Región de Los Ríos y nace para construir un espacio de investigación-acción, el cual desarrolla siete seminarios intensivos organizados en cuatro módulos de acción: danzabilidad, composición escénica, cuerpo teórico y gestión artística. Los profesionales que acompañan este proceso en su primera versión son Camilo Rossel, Marcela Hurtado, Sergio Toro, Elías Cohen, Thomas Bentin, Iria Retuerto y Joel Inzunza, quienes son los encargados de brindar herramientas para la creación y el desarrollo de proyectos artísticos concretos en el territorio.

IGNACIO DÍAZ (Docente, bailarín y gestor)

EQUIPO PULSO 2016
Dirección
Ignacio Díaz
Francisco Arrazola
Producción
Sara Vera
Alluitz Riezu
Tamara Wilde
Comunicación y difusión
Sebastián Gatica

Polis/valente

Texto Nelson Avilés, Colectivo de Arte La Vitrina

Cuerpo Incertidumbre 12 Jn 2016 Política Nelson Avilés Pizarro D

NO ME JODAN, NO ME ENGAÑEN, NO ME ABUSEN...

El único refugio que nos queda es el cuerpo, su precariedad, ese movimiento perpetuo que sustenta su concepción. El cuerpo se lleva por el transcurrir de la vida y se disuelve en el devenir de la muerte. El movimiento es la esencia de la danza, es la última resistencia. Cuerpo ancestral que detenta su existencia propia por su capacidad de reunir la fuerza, la desmesura, la renovación, lo inacabado, la vitalidad. Permite la alianza entre los seres humanos y la fusión con la naturaleza para hallar la plenitud, a través de la danza y el éxtasis festivo, lo dionisíaco... es el último reducto frente a una virtualidad que ha sometido las potencias del cuerpo a la esclavitud de los sistemas financieros y el yugo del trabajo.

La danza es pararse en medio de la vorágine y tomar impulso para sostener una radicalidad crítica, que sacuda los instructivos del cuerpos en pos de una danza liberada de todos sus esteticismos coercitivos y asfixiantes, que suelte las costras de los moldes de técnicas

disciplinantes, restrictivas y estandarizadas, que termine con ese cuerpo que no puede despertar a las intuiciones de sus propias interpretaciones de su realidad... porque ha sido entrenado y obligado a compararse y reafirmar su pensar y proceder por un agente externo. Sometidos a una educación que no es más que una instrucción que se remite a inocular recetas que repiten incansablemente visiones, comportamientos y hábitos institucionalizados que sólo facilitan variaciones interminables y majaderas, que sesgan, coartan y censuran.

Se hace necesario hoy sacar el cuerpo de los márgenes coercitivos y adentrarnos en campos de exploración y liberación creativa. para propulsar el cuerpo interrogación más allá de lo aceptable que se sustenta en una subjetividad siempre enmarcada en un contexto social. Se hace deseable, instalar una actitud desprendida, desinhibida, que te sostenga lanzado a la deriva, al encuentro de una expresión corporizada que amplíe desde la experiencia, posibles interpretaciones de múltiples realidades inciertas, destellos estéticas sobre manifestaciones de heterogéneas desde una imaginación lúcida y sin barreras.

Hay que levantar una danza que dé cuenta de lo irrepresentable de la vida, que catapulte conmociones que disuelvan las miserias de este pragmatismo mercantilista, indiferente y cínico, una danza que sostenga un cuerpo que se muestre en toda su frágil y precariedad, que desmorone la soberbia de un racionalismo miope, deshumanizado, instrumentalizado y miserable. Una danza

que instale el cuerpo en lo social mediante una disección radical de lo humano, una danza relacional que sitúe al movimiento en una dialéctica con la teoría y las emociones para permear una biografía que ponga en relevancia al sujeto y su realidad inmediata. Una danza que nos revele su existencia socio política, una danza que haga desaparecer todo artefacto y artilugio que virtualice la

materialidad carnal del cuerpo, destacando la esencia presente in situ del cuerpo danzando, donde se vea lo imprescindible del grupo humano, personas mostrando y hablando estremecidos con personas, cuerpos capaces de movilizar el imaginario social de una manera directa. Una danza que replique al abuso, al individualismo, al consumo indiscriminado y derrochador, contra la esclavitud del trabajo. Una danza que sea un cuestionamiento contra la burocracia coercitiva y arbitraria, una danza que se desmarque, perfore y desmorone las estructuras de sojuzgamiento, represión y sometimientos conductuales. Un cuerpo danzante sustentado sobre contenidos radicales, discursos metafóricos, poéticos e íntimos, con referencia abiertas y claras de la actualidad política y social. Una danza que es un cuerpo contingente, molesto, público y sincero, instalando una apuesta personal. Una danza que se comprometa solidaria descarnada y frontalmente a desenmascarar la crisis política y globalizada que padecemos, que no se mida, que revele, que sincere, que rasgue y que descubra, que vocifere, escupa y vomite, pero que despeje, cure, sane, acoja, proteja y no deje de preguntarse y preguntar. Una danza que

muestre las formas de sentir, pensar y de actuar del sujeto emoción, inseparable de la preocupación permanente por y para el otro.

Permitirnos ser un ser político desplegado en múltiples modos de comunicación, acuñando variadas combinaciones de procedimientos, formatos, signos y reglas propias. Permitir una enorme apertura de posibilidades trampolines sobre un cuerpo, territorio fértil simbólico cuyo transcurso, ética y dignidad, se resiste a ser considerado producto de consumo que puede ser vendido o comprado. Sostener desde un cuerpo latente, vibrante, instintivo, asombrado, inconmensurable, inabarcable, insustituible, irrenunciable e inagotable.

"Mi optimismo está basado en la certeza de que esta civilización está por derrumbarse. Mi pesimismo en todo lo que hace por arrastrarnos en su caída" (De la servidumbre moderna – Una película de Jean Francois Brient – montaje Victor León Fuentes)

Nelson - se dice a sí mismo punto de inflexión:

No hay cuerpo libre, la emancipación es un procedimiento de cuestionamiento, nos desenvolvemos en un predestinamiento burocrático. Yo no actúo, soy actuado, resistimos el sojuzgamiento dudando de todo, avanzando desde la praxis - acción que da identidad y autonomía, parto del conocimiento, conozco para actuar pensar sobre la realidad, para transformarme.

Una obra que sea cuerpo, cuerpo humanidad sensible y siempre creativa, será el impulso inaugural, considerando que somos cuerpo, cuerpo gregario en coexistencia con el medio y la naturaleza, un cuerpo que genera consignas que articularán relaciones en la búsqueda de signos para un proceso de lenguaje corporal desplegado en un contexto escénico en interacción con el público.

Un cuerpo político, que cuestiona su forma de relacionarse frente al mundo, cuestionando los paradigmas culturales, biológicos v cívicos que regulan nuestra convivencia contemporánea. Que frente al equilibrio que sostienen la globalización del mercado, sacrifica la desintegración del cuerpo, deshumanizándolo en una conceptualización estadística y de masas. Un lugar desde donde reflexionar sobre el sentido y naturaleza del cuerpo e identidad, cuerpo comunidad, cuerpo naturaleza, cuerpo mundo, cuerpo único lugar real de relaciones solidarias en donde la diversidad puede encontrar maneras no competitivas y acorde con las capacidades de renovación de la naturaleza que garanticen un equilibrado y respetuoso existir

Reconocer y enfrentar el pasado, para cambiar el presente y poder aportar en el futuro, el recuperar el equilibrio de todo el entramado de los ciclos de la naturaleza, actitud de humildad y respeto para movilizar el cuerpo más allá de la bruma de certezas de esta modernidad, orientaciones para imágenes escénicas que nos sacudan y dispongan a subvertir el sistema materialista, acumulador y desenfrenado del mercado.

El yo en la comunidad del nosotros, sustancia primitiva que sostiene permanentemente la construcción, del tú múltiple y mutable contenido en la comunidad, y que en los últimos cien años ha permitido que nuestra expectativa de vida, haya aumentado cuarenta años.

Cuerpo en colaboración, desplegando un material de relaciones estéticas de preocupaciones personales, reservorio de emociones e impresiones sintetizadas en dinámicas participativas, cuerpo imagen práctica y metáfora disparadas desde los cuerpos, sobre los cuerpos, un llamado de alerta a la reflexión desde distintos niveles, dimensiones, planos, visceralidad y factura. El cuerpo como sentido y sujeto en la

conversación de lo artístico.

Argumentar desde una ciencia histórica que fomente el buen vivir, que nos haga superar un pasado oficial sesgado y virulento, datos para promover una humanidad hermanada que de esperanzas a este presente vertiginoso y cambie las expectativa de un futuro apocalíptico.

Promulgar un camino cuerpo, un cuerpo comunidad, una dramaturgia que acoge desde los tiempos prehistóricos, un accionando en el otro, demostrativo desde el otro, individualidad cultural que genera compromiso de lenguaje y sentido en la historia de la comunidad. Solidaridad y fraternidad como referencia viva e inequívoca.

Situaciones que tienden a lo público como algo nuestro, ceremonial con y junto al público, como afirmación del sujeto en nosotros, afirmación de la intersubjetividad, trama de situaciones escénicas construidas para extender contactos finos y respetuosos desde dinámicas lúdicas desde donde trasvasijar humanidad de lo íntimo. Un accionar de lenguaje privado salpicando y tiñendo

lo público, que cuestiona el trajinar cotidiano, trazas de la situación contemporánea sobre el cuerpo que recoge y cuestiona, coexistencia de complicidad proactiva escénica para superar el temor y la apatía, reciprocidad de confianzas, estrechar lazos, fortalecer la conciencia, recuperar la autonomía, liberarse de la coacción del sistema, colaborar para construir un mundo más humano.

Deliberaciones personales y reseñas desde los libros:

- -Éticas del Cuerpo Edición y Estudio de Óscar Cornago -Estética Relacional de Nicolas Bourriaud
- *fotografías de Camilo Pérez, Obra "100% político". Estreno octubre en GAM.

POLIS/ontes

OP! Santiago, Junio 2016

Sra. Paola Moret Jiménez Encargada del Área Danza del CNCA Presente:

Junto con saludarle muy cordialmente, a través de la presente carta nos dirigimos a Ud. como una parte organizada del sector de la danza contemporánea, con la finalidad de conocer la propuesta actual del Área de Danza del CNCA y además, generar el mecanismo de encuentro y vinculación que nos permita en conjunto instalar y sostener un sistema efectivo de diálogo continuo en el tiempo.

El Área de Danza es una instancia política, pública, de sumo interés para la comunidad de la danza y por tanto, hoy nos moviliza la necesidad de generar un lazo de trabajo participativo, de mecanismos y estrategias vinculantes e inclusivas en el

pensamiento regional, innovadoras en su desarrollo metodológico y sólidas en su accionar político, por tanto, que resguarde las necesidades del sector y potencie su desarrollo integral.

Entendemos que su función como Coordinadora del Área es la de programar actividades enmarcadas dentro del plan de gestión del CNCA, fomentar y promover el programa de danza, como también la macro área de artes escénicas, estableciendo comunicación y vinculación con los sectores asociados. En virtud de esto nos acercarnos a Ud., para solicitarle un pronunciamiento público. específicamente una presencial de carácter informativo

participativo con el sector de la danza, que de cuenta de los siguientes aspectos que nos es fundamental abordar:

- -Presentación del equipo de trabajo de Área de Danza
- -Visión Misión del Área
- -Planes y programas 2016 2017
- -Ejes de acción
- -Presupuesto anual
- -Propuesta de desarrollo para política sectorial
- -Inclusión regional
- -Estrategia comunicacional
- -Evaluación de los programas de la gestión anterior e información de cuáles serán los que continúan y de qué manera.
- -Mecanismo de vinculación con la comunidad de la danza.

Esperamos que esta solicitud sea considerada y en lo pronto, recibir de Ud. un llamado público, que de paso a un mecanismo de vinculación continua, fértil y sostenida entre la comunidad dancística y la institucionalidad a la que Ud. representa, proyectando un trabajo mancomunado, cuya objetivo último sea el fortalecimiento y desarrollo de la comunidad de la danza.

Cordialmente saludan,

Gabriela Bravo, Josefina Greene, Marcela Olate, Claudio Muñoz, Matías Aravena, Daniela Álvarez, Francisco Bagnara, Constanza Cordovéz, Omar Campos, Catalina Tello, Alena Arce, Tamara González, Vannia Villagrán, Carmen Aros, Rodrigo Marengo (Valparaíso), Brenda Tello (Valparaíso), Álvaro Facuse (Puerto Montt), Rosa Jiménez, Natalia Ramírez, Macarena Campbell, Chery Matus, María José Barahona (Coyhaigue), Bárbara Pinto, Paulina Jara (Molina), Sindicato Danza Valparaíso y Sindicato Nacional artistas Trabajadores de la Danza SINATADD.

OP!

Mail de contacto: o.politico.ch@gmail.com

Politeórico

Texto de Luis Moreno Zamorano, cíadedanzaconminombre

Danza contemporánea ¿Y dónde está el sujeto?

Sabemos que en el último tiempo la pregunta en la danza y más ampliamente en otras áreas de las humanidades está centrada en el cuerpo. El concepto de biopolítica desprendido desde Foucault hasta la sociedad en la que hoy nos desenvolvemos, intenta dar cuenta de las relaciones que se establecen bajo este marco de acción impuesto por el mercado: el flujo de las mercancías y las fluctuaciones variables del capital. Los medios y la tecnología aportan con una infinidad de información y consignas simbólicas hasta lo inabarcable. El trabajo además, se presenta como lo transversal de una vida sometida al tiempo de la producción y rendimiento, apropiándose

de todos los espacios en nuestra vida. El disciplinamiento ya no (sólo) se desenvuelve en cárceles, colegios y hospitales, sino que directa y concretamente en los cuerpos que habitan en él y más precisamente en nuestra subjetividad, múltiple, compleja, heterogénea, ramificada y extendida por el cuerpo en constante transformación. Diversas reflexiones en torno a la sociedad contemporánea, nos señalan que lo político¹, hoy más que nunca (si es que algo sabemos de ello claro) se juegan en el terreno mismo

¹ aquí tomo la idea lo político, como un espacio en donde confluyen y dos fuerzas: la repartición de roles por parte del poder y el principio de igualdad por parte de la ciudadanía.

del sujeto y su desenvolvimiento, en su vida cotidiana y en la configuración de su pensamiento como tal, es decir en el plano de lo subjetivo y su construcción moldeada desde/en la experiencia de cuerpo como tal en cada uno de nosotros, en nuestras formas concretas y materiales de relacionarnos con el mundo, en los cuerpos del mundo: lugares de existencia².

El cuerpo entonces aparece como la convergencia de fuerzas que configuran nuestra compleja subjetividad. En este sentido el cuerpo moldea al sujeto, dejándolo al mismo tiempo transformar el sentido mismo de lo que significaría su cuerpo, moldeando y renovando infinitamente su sentido.

Podemos pensar entonces una relación directa entre pensar y nombrar al cuerpo como tal y, por otro lado, nombrar al sujeto y el mundo que este despliega. Pero ¿qué podría demarcar concretamente esta diferencia? ¿Por qué en el ámbito de la danza, aún nombramos a los intérpretes en escena como cuerpos y no como sujetos en particular? ¿continúa siendo pertinente

pensar nuestra práctica artística como cuerpos que despliegan un hacer o es preciso señalar y poner énfasis en el sujeto, para así definitivamente ir al rescate de nuestra potencia política constructora y lo que es más importante, transformadora de mundo?

No busco en este texto una respuesta precisa, o un concepto que logre explicar estas diferencias, sino que pretendo abrir un espacio que nos permita pensar las relaciones y repercusiones políticas que de esto se desprenden; y más precisamente, a qué marco ideológico se desenvuelve en un proceso de creación en que nos abordamos aún como procesos biológicos orgánicos que se movilizan en un espacio por ordenanza de lo coreográfico o legitimaciones disciplinares académicas (formas a priori de hacer una pieza), o por otro lado, la imperiosa necesidad de hacer emerger al sujeto como centro confluyente de las fuerzas que intervienen en el desenvolvimiento de lo político como una movilidad en constante construcción, que en su transformación da espacio a fisuras que rompen con orden prestablecido. Potenciar estas aperturas y partículas de descontrol, de rupturas, probablemente propicien en consecuencia espacios de variabilidad y

² Esta idea es desarrollada por Jean Luc Nancy principalmente en sus textos Corpus y 58 indicios.

renovación (o revolución, si se quiere) del sentido; otras posibilidades al despliegue concreto de un pensamiento, transformación de las configuraciones simbólicas del mundo, un nuevo mundo, un nuevo sentido; y si vamos más allá, nuevas formas para el lenguaje y precisamente para el lenguaje de la danza, que como todo lenguaje, por muy obvio que parezca es lenguaje del cuerpo, "una forma de vida". Y una forma de vida, es sujeto⁴ en el mundo.

Desde la neurociencia, hay avances en que determinadas escuelas nos proponen, a nosotros seres humanos, como procesos orgánicos que van definiendo su devenir en relación a una serie de combinaciones lógicas en donde intervienen procedimientos químico biológicos; por otro lado, corrientes filosóficas del pensamiento contemporáneo aún defiende nuestra libertad autónoma de seres libres pensantes, lo cual no está

dado a priori, sino que es una atención constante que requiere de acciones que lo proliferen, que le den la posibilidad política de establecer cambios consistentes en el devenir del mundo y las subjetividades que la componen, en concreto: nosotros y nuestro pensamiento. Pensar el mundo y desarrollar prácticas que abran su sentido como tal, sus parámetros, relatos que puedan establecer nuevas relaciones desde un punto de vista crítico con el sistema político - económico y social que hoy produce significados a modo de control, moldeando lo que somos, enmarcando de realidad en que nos desenvolvemos. El mundo que nos contiene, al mismo tiempo nos inunda, desplegando en nosotros un mundo. Es en este punto que emerge nuestra subjetividad, compleja y en proceso constante, desplegando cada uno de nuestros mundos, siendo a la vez esa estructura orgánica que nos contiene, que nos relaciona con lo que hay afuera por medio de procesos perceptivos, que son justamente en donde se construye este pensamiento que nos constituye como lo que cada uno de nosotros es. En este sentido, el énfasis por el sujeto político, por el ser pensante que propicia la renovación y apertura es una urgencia que al mismo tiempo nos obliga a

³ Ludwing Wittgenstein. Frase del filósofo alemán, escenificada en el film "Sobre el lenguaje", del director Derek Jarman en 1993.

⁴ Comprendemos al sujeto como un proceso de renovación constante, en donde el sujeto como tal no alcanza a fijarse en el tiempo. Entonces proceso de subjetivación en la multiplicidad simbólica del tiempo veloz que corre hoy.

pensar cuidadosamente, pues entrega una importante cuota de responsabilidad en torno a nuestros actos, a quienes somos y al espacio social que estamos

habitando y construyendo.

Entre estos actos, el humano, demasiado humano y social acto de la creación escénica y particularmente de la materialización de una pieza de danza.

Volviendo entonces nuestro campo de acción, qué sería lo que (dis) ponemos en la escena. cuerpos de procesos subjetivación (sujetos), asumiendo que "ambos" son en sí la escena, pues desde esa movilidad material del cuerpo se constituyen las experiencias que configuraran un sujeto

ser puesto en los cuerpos de esa pieza de danza; en este sentido nuestro acto escénico dancístico, estaría más cerca de ser una puesta de pensamiento en los cuerpos de la escena, que una puesta sí sobre la en escena. pues estos cuerpos desplegarán ese exceso de sentido contenido por los cuerpos, delimitado justamente por emergencia la del sujeto dicha escena. cuando pues decimos "el cuerpo de la guerra", "el cuerpo del amor" o "el cuerpo de lo impensado", lo que señalamos es suieto del amor: cuerpo moldeado por los pensamientos que en su

proceso intervinieron como configuración

particular de puesta en escena, para

de lo simbólico del amor o la guerra o lo impensado, como materialización de estas ideas, e incluso como puesta en movimiento de un antes del pensamiento, en el sentido de la clausura definitiva que puede instalar una palabra (decir "cuerpo de la guerra" es cerrar otros sentidos posibles a lo que expone el sujeto y su despliegue de cuerpo en escena). Este sujeto, pareciera ser el nexo de unión y división entre ese cuerpo y el mundo, pues es el desenvolvimiento de ese sujeto y sus formas, lo que no hará pensar al cuerpo de la escena como un sujeto de este mundo, sin que esto signifique cerrar otros significados posibles, más allá del que pretendemos instalar en la obra. El sujeto sería entonces ese pensamiento puesto en los cuerpos que bailan, marco de significación que se abre y entrega pleno a quien asiste a experimentar la pieza de danza.

La idea del filósofo Jean Luc Nancy propone al cuerpo como lugar de existencia, es decir, como un contenedor, como un espacio concreto y delimitado en donde se desenvuelve el sujeto transformándose constantemente a partir de las relaciones directas entre la sustancia material, su devenir orgánico y el mundo; y cómo esto va

haciendo aparecer al sujeto, personas, seres humanos que bailan en la escena del mundo, lo que es casi como si el sujeto fuera este entre que une y diferencia al cuerpo del mundo, haciendo aparecer en particular un mundo, con sus márgenes y lógicas establecidas. (Tú y yo).

Ahora bien, lo interesante sería pensar, maneras que propicien una ruptura en estas lógicas de configuración simbólica en el sujeto, cómo renovar el sentido del mundo, haciendo de él una apertura constante, en donde la transformación inherente de este pensamiento que salta a escena⁵, es la transformación en sí del mundo. La danza y su potencia transformadora, es sin duda, un reducto de resistencia y reconfiguración de un mundo que se agota en su mundialización sin

- 5 Guiño a la frase de Arthu Rimbaud en su carta a Paul Demeny a Charleville, el 15 de mayo de 1871.
- "Porque Yo es otro. ¿Qué culpa tiene el cobre si un día se despierta convertido en corneta? Para mí es algo evidente: asisto a la apertura, a la expansión de mi propio pensamiento: lo miro, lo escucho: lanzó un golpe de arco: la sinfonía se remueve en las profundidades, o entra de un salto en escena."
- 6 "mundialización del mundo" Idea de Jean Luc Nancy en su libro "El sentido el mundo", en donde hace referencia a la expansión sin límites del capitalismo, abarcando todo sin dejar nada afuera,

sentido. La apertura que posibilita la danza, es una transformación radical en las prácticas de los cuerpos del mundo, por tanto en los sujetos; habría que pensar primero si este insistir en el cuerpo, no hace otra cosa que despolitizar al sujeto y por tanto la escena; y por otro lado pensar en las relaciones que se desenvuelven en un proceso, sí lo que impera es la ordenanza coreográfica que se pone en acción funcionalmente sobre los cuerpos, o si en estas relaciones lo que emerge es ese sujeto pensante libre que se moviliza, si el proceso de creación da espacio a los sujetos y su desenvolvimiento como constructores de un relato del mundo. como agentes fundamentalmente políticos que hacen emerger la pieza coreográfica.

Enloque intento escarbar con estas preguntas es en una interpelación ética (hoy política) en relación a las maneras de proceder en la creación en danza; y al decir proceder, incluyo en esto la puesta, el montaje, la escena como tal y el despliegue técnico de lo coreográfico, que al ser técnico (y académico de mercado) lo que despliega es un hacer propio de una tecnocracia validada, "lo que

lo que hará quedar sin sentido, sin afuera, otro, con quien relacionarse.

pueden hacer algunos" diferenciando estos sujetos intérpretes del publico asistente en la sala, nuevamente poniendo énfasis en la proliferación técnica de esta diferencia y no en la igualdad y diversificación que contiene toda idea de igualdad. La proliferación del sujeto por sobre el cuerpo y su despliegue técnico, lo que hace emerger es la amplitud y extensión de su pensamiento hacia los otros, público asistente, y lo que existe entre ellos en común, puesto que el pensamiento está extendida por el cuerpo y tocará de lado a lado otros cuerpos. El sujeto entones pareciera abrir la posibilidad de un común de los cuerpos, pues lo que se traspasa entre los cuerpos incluso en su contacto, lo que trasciende es un sentido: tocar un cuerpo, es tocar el sentido de ese cuerpo. Nos encontramos seres pensantes, en el borde de la piel, límite que nos diferencia y separa; y que a su vez, nos une, nos encuentra.

Esta pregunta por el pensamiento del sujeto, es decir por su potencia política, está dada por la incesante despolitización de nuestra vida contemporánea, que queda limitada al puro rendimiento y producción, dejándonos fuera de las decisiones políticas del mundo: entonces el pensamiento deja de ser tal

y pasa a ser un puro proceso orgánico ocupado de producir mercancías por el mundo y reproducir pensamientos como mercancías que fluctúan por el mundo. Y todo pensamiento es un cuerpo, lo que entonces serían cuerpos como mercancías por el mundo. El pensamiento que emerge en un sujeto, no es cualquier pensamiento, pues existe en este proceso, una relación directa con la forma de estar y ser con que cada uno se posiciona -en-el-mundo. Pensamos como vivimos.

Por último, una cuestión concreta enmarque esta reflexión y que a su vez pueda detonar otras: ¿Cuánto y qué espacio dejamos para que la danza (los cuerpos en su movilidad inherente a la existencia de la vida en un sujeto) se resista a la ordenanza coreográfica, más allá de lo que pudiese ser la buena intención de un horizontal intercambio de roles en donde danzar y coreografiar se desenvuelven como funciones sin jerarquía sino que una junto a la otra. Sin embargo esto, creo que aún podemos ir más allá: Materializar en los procedimientos repartición de roles en los procesos de creación dancística, la desaparición de lo coreográfico, para que desde la danza en sí y su organización inherente como espacio común, se renueve el sentido mismo de su palabra v por tanto su función: "choreo grafíar" no necesita de un mando, pues con la danza es suficiente, "la koreia" pone en movimiento lo que señala cada cuerpo, pone énfasis en el sentido que expone el cuerpo que baila, que no es un saber decir, ni un saber hacer, sino que un sentido también en el orden de lo impensado. Coreografiar es poner en movimiento lo que un cuerpo dice, el sentido de ese cuerpo que baila, lo transforma en un sujeto que baila, con decisiones propias, libres, espaciadas. Aun cuando transite en el tiempo una forma ya creada y constituida como tal, eso es la pieza en sí. ¿Qué cuerpo entonces despliega la coreo? Sujetos pensantes y políticos, para que lo que emerja pueda ser una grafía (y una ideológica): un trazo, un dibujo, un contorno que dice, señala, esboza, denuncia; es idea, es un cuerpo, una imagen. Un sentido infinito en su devenir infinito.

No hay la danza, hay danzarinxs, procesos que bailan. Luis Moreno Zamorano

DANZA EN EMERGENCIA -2011-2016-Para DanzaSur

"Shock" Cía. Independiente Danza Es Vida, DenE 2013

Esta idea nace a mediados del año 2011 en el marco de importantes revueltas sociales que sucedieron a lo largo de todo el país. El detonante principal fue el levantamiento general de l@s estudiantes secundarios y universitarios en torno al conflicto de la administración de los recursos para la educación y su enfoque político. Al movimiento se unieron protestas de profesores, empleados fiscales y otros grupos sociales, exigiendo un espacio de participación política real.

Compartimos la idea de que los movimientos sociales han sido históricamente los mismos: la gente se ha levantado por querer cambiar las maneras dañinas de convivir, las situaciones injustas impuestas por poderes fácticos. Catalina Varela (compañera bailarina) y yo Catalina Tello, nos encontramos haciendo la misma pregunta: ¿Cuál es el rol de la danza dentro de todo esto? ¿Qué hacemos cómo estudiantes de danza frente a tanto hervor social? ¿Cuál puede ser nuestro lugar o rol ante tal contexto?

Así nació "La Danza en Emergencia", inspirada en el encuentro creado por los estudiantes de Teatro de la UARCIS "Escena en Emergencia". La primera versión de "La Danza en Emergencia" fue gestionada sin financiamiento pero con apoyo del Director de la Escuela de Danza UAHC, Marcelo Nilo, en el espacio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

A la fecha se han realizado cinco versiones que han sido gestionadas con diferentes enfoques y cada vez con una mayor participación de personas. Nuestro apoyo principal hasta el momento ha sido la Escuela de Danza de la UAHC, a través de la cual hemos recibido fondos del Departamento de Asuntos Estudiantiles de la universidad.

El año 2013 nos adjudicarnos un FONDART Regional, y la cuarta y quinta versiones logramos vincularnos con el espacio Kasa Aguilucho -espacio autogestionado para prácticas circenses- con los cuales mantenemos una comunicación colaborativa.

DE QUÉ SE TRATA Y CÓMO FUNCIONA

Buscamos gestar un ENCUENTRO donde ocurra el hecho de vernos, conocernos y escucharnos con nuestras similitudes y diferencias, apelando a la participación de artistas corporales y al espectador, pues es bueno el intercambio de experiencias. En sus versiones anteriores hemos realizado funciones en la facultad de Artes de la UAHC, Plaza Brasil y Kasa Aguilucho, con instancias de conversatorios posterior a cada función.

Nos interesa que l@s artistas propongan la reflexión desde sus creaciones, una pieza contiene múltiples ideas, pensamientos, opiniones y decisiones.

Este encuentro posee un objetivo poderoso que moviliza la creatividad de much@s, por eso creemos que Danza En Emergencia tiene vida propia y existe por la necesidad de un espacio de visibilización de trabajos de Danza, Teatro, Circo, Artes visuales y la infinitud de cruces entre estas disciplinas, cuyas propongan reflexionar en torno a problemáticas sociales.

Creemos que el Arte abre la posibilidad de

reinventar la realidad, que su función es crear subjetividades y diversificar las maneras de entender el mundo.

Vemos a la emergencia como un impulso, la danzatiene la cualidad de ser una encarnación de ideas, sensaciones, emociones que desestabilizan el cuerpo cotidiano. Emerge del deseo de transformar el orden existente respondiendo a una multiplicidad de impulsos que puede parecer caótica. No puede ser conceptualizada en una sola idea pero sí posee una raíz poderosa como una emergencia del cuerpo.

Por Josefina Valdovinos y Catalina Tello http://ladanzaenemergencia.blogspot.cl/ Facebook Colectivo Danza en Emergencia ladanzaenemergencia@gmail.com

"Habitar" Alvaro y Agustín, DenE 2015

Polis/creativo

Por Nachopeztaña

La cultura ha quedado resumida, confinada a una actividad de difusión, de entretención para el quehacer político, una forma de dar una idea de pluralismo o diversidad que al final se traduce en un acto cosmético carente de reforma o influencia alguna. Hoy que los movimientos sociales comienzan a articularse de manera transversal y como una instancia paralela a la antigua forma de hacer política, de discursear, cabe preguntarse cuál es el papel, el protagonismo, el espacio dado/tomado por la cultura en estas nuevas iniciativas.

¿Cuáles serán los ejes de la nueva cultura? ¿Estamos dispuestos a seguir esperando una institucionalidad entregada a la medida de quienes prefieren que no se realice una verdadera institucionalidad o que comprenden la cultura como un bien de consumo?

¿Hasta cuando seguiremos mudos ante el desfile de ministros, carentes de propuestas concretas, de directrices claras y empoderados de su rol? ¿Por qué no somos agentes de nuestras propias demandas, en vez de ser un coro casi inaudible de pelambre pero que a la hora de salir a demandar otras instancias nos enmudecemos?

Parece que ya ha pasado suficiente tiempo para que se asomen las demandas del medio, los errores del modelo y la necesidad de instalar una política cultural propia.

Ya han pasado muchos años de un ministerio de papel, que en realidad es un consejo, subordinado, carente de accionar real, de paridad real a los ministerios que le acompañan. Un consejo que difícilmente cuenta con las herramientas de gestión y autonomía que les permitan realmente disponer y generar instancias propias. Ni

hablar de la disparidad de recursos humanos y de dinero.

Otro 21 de Mayo se ha cumplido y nuestro sector aún convive con las peores aristas de los "vacíos legales" de nuestro quehacer laboral:

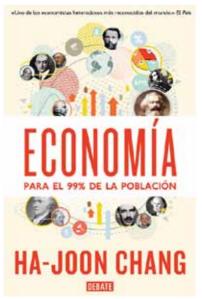
- Boleteos eternos
- Falta de previsión
- No exigencia de seguros contra accidentes a los espacios culturales
- Falta de una política cultural que permita el desarrollo de compañías con trayectoria y el fomento real de nuevas.
- La falta de recursos en bienes culturales como una biblioteca especializada donde quienes investigan en cultura puedan encontrar títulos no presentes en librerías comerciales. O mediatecas a las que se pueda acceder a material de archivo especializado por área. Y un largo etc.

Vivimos en una sociedad de mercado, pero aún esta posee herramientas de fomento como corfo en el ámbito público o capitales semilla y préstamos flexibles para pymes en el ámbito privado, porque el mercado crece y se sustenta en la medida que nuevos actores entren a movilizar nuevos recursos, pero al parecer el mundo cultural no está

contemplado como parte de ese hacer, de esa movilidad... y esto no solo es culpa del sistema de mercado.

Antes de continuar permítanme hacer un paréntesis económico, primero veamos cómo se define la Economía, según Ha-Joon Chang

"Estoy convencido que la Economía no debe definirse según metodología o enfoque teórico. sino en función de su objeto de estudio, como en todas las otras disciplinas. El objeto de estudio de la economía debe ser la actividad económica el dinero, el trabajo, la tecnología, el comercio internacional. los impuestos cuestiones otras relacionadas con

nuestras maneras de producir bienes y servicios, distribuir los beneficios generados durante ese proceso y consumir lo producido."

Me parece entonces que muchos de los problemas del sector cultural tienen más que ver con la Economía que con la Cultura. Sin embargo al momento de llevar la discusión a esta área nos marginamos por nuestra naturaleza repulsiva al mundo material de los números, sin embargo quienes toman las decisiones centrales que nos definen un campo de acción concreto de nuestro quehacer simplemente hablan en Economía y los números son su alfabeto. Podemos justamente sentirnos dejados de lado en esas discusiones, marginados y esta bien, asi es, pero también no debemos negar nuestra decisión de vivir en ese margen.

La precariedad del sector es un problema que nos atañe a todos, a quienes investigan, a quienes ejercen, a quienes enseñan, a quienes poseen espacios y por supuesto al Estado. O parafraseando a Ha-Joon Chang,

Estoy convencido que la Economía Cultura no debe definirse según su metodología o enfoque teórico, sino en función de su objeto de estudio, como en todas las otras disciplinas. El objeto de estudio de la economía Cultura debe ser la actividad económica Cultural – el dinero, el trabajo, la tecnología, el comercio intercambio Cultural

internacional, los impuestos y otras cuestiones relacionadas con nuestras maneras de producir bienes y servicios, distribuir los beneficios generados durante ese proceso y consumir lo producido.

No es una apología al concepto de cultura como bien de consumo, sino como un agente que está compuesto por muchas más cosas que solo el realizar una actividad artística/ estética con resultado de Obra. La cultura comprende una cantidad de relaciones en su proceso de gestación y posterior vinculación que sin duda la acercan más a la Economía que al Mercado o Consumo, y como en toda relación existen muchas partes que se interrelacionan, co-dependen y por ende comparten responsabilidades.

Todos quienes componemos la Cultura entonces somos responsables de la precariedad con la que esta se realiza hoy en día.

A quienes investigan porque dejan de lado su responsabilidad de levantar velos e impulsar al sector a entrar en temas de complejidad, a revitalizar la mirada, a generar conectividad con otras áreas de la vida, con decodificar sus complejidades para expandir su área de afectación.

Hoy en día el investigador cultural está confinado a un arqueólogo que desentraña las cenizas para develar cómo fue, cómo se hizo, que se pensaba. Los más toman sus palas año a año e impulsados por el fondart de turno comienzan a cavar en los vestigios. Los menos son los que toman sus brújulas y se adentran en lo indómito proponiendo miradas, comprensiones, rutas nuevas desde donde la creación pueda nutrirse.

A quienes ejercen, porque el formato actual de los fondos nos tiene en un constante armado y desarmado de compañías, de equipos de trabajo dejándonos a la deriva cada vez que el fondo se termina, después de 20 años de fondart, ¿Cuántas compañías se han generado?, ¿Cuánta continuidad se ha logrado en la creación?, si continuamos trabajando de manera esporádica, de manera de pasatiempo, entonces ¿Cómo esperar que se nos trate como profesionales?, no solo depende de una instancia de dinero, también de una forma de comportarse, o como dice Han-Joon Chang, "... y otras cuestiones relacionadas con nuestras maneras

de producir bienes y servicios" al menos en eso no hay un fondart que nos pueda ayudar.

A quienes enseñan, se les debe exigir ética, el mundo del arte no es un saco sin fondo donde todos tienen cabida, al igual que cualquier carrera existen ciertas plazas para ser llenadas, que anualmente estén saliendo 30 bailarines o 400 actores aproximadamente es una deformación de la realidad, pero a nadie parece importarle, al final más que profesionales parece que fueran espacios de generación de público, porque la gran masa que consume arte son estudiantes de arte y artistas, aquí la ética nos ha abandonado, las universidades solo sacan profesionales incompletos, a los que no se les enseña sobre administración o sobre gestión, de difusión ni hablar!!, herramientas que en la precariedad actual pueden significar pilares sólidos gracias a los cuales poder instalar tu quehacer, tu discurso.

Las universidades deben entregar no solo conocimientos, también promover la experiencia, poseer compañías propias, generar instancias de promoción de sus estudiantes destacados, el quehacer artístico no solo es ponerte a pensar en tu

obra, también es armar equipos, generar circulación, crear redes, financiar el trabajo, etc.

Finalmente los espacios, el Estado se ha propuesto generar el modelo del centro cultural como una instancia de conjunción de muchas artes en un solo lugar, el cual posee un tamaño desmesurado que requiere de gran financiamiento, la trampa está en que ese financiamiento con el tiempo se disminuye hasta casi desaparecer, entonces la ballena comienza a vararse, le pasó a la Estación Mapocho, hoy prácticamente centro de eventos, quienes debieron albergar ferias de toda clase para subsistir, le está pasando a M100 quienes actualmente han encontrado en los conciertos de música una sustentación y le pasará al GAM cuando aparezca un nuevo centro cultural que empiece a llevarse los recursos, con esa lógica de espacios creados por la institucionalidad no es difícil prever que los espacios independientes estén en la indigencia, una indigencia que solo subsiste año a año gracias a la cooperación mediante postulaciones anuales de proyectos, de no ganárselos entonces comienzan a tambalear.

Así, año a año vemos como nuevos espacios se abren y como otros se cierran. Finalmente los espacios quedan más ajustados a una voluntariedad que a una gestión/administración de recursos y de arte.

¿Y el Estado? El Estado parece incapaz de comprender al arte como un quehacer, como una disciplina, como una actividad y hasta ahora se ha conformado con su rol de Fondo desligándose de toda responsabilidad, la mesada que entrega año a año el Estado solo sirve para alcanzar un mínimo, pero jamás para que el arte alcance una sustentación real, de esta manera se nos mantiene desarticulados, compitiendo, persiguiendo la zanahoria que pende delante de nosotros.

Para el Estado no somos más que un grupo de "pedigüeños" mal agradecidos que solo deseamos seguir teniendo recursos, pero no hace nada para darnos alas propias, quizás esa ha sido hasta hoy su única política cultural más clara. Ahora están sumando una red de centros culturales, como kits que esperan albergue al artista, pero muchos de ellos son entregados a "gestores" que difícilmente han tenido la posibilidad de gestar recursos significativos, estos centros culturales tienen

una serie de infraestructura standard y como todo lo standard determinada de manera vertical sin levantar realidades culturales locales, sin mayores estudios de impacto, de circulación, en pocas palabras sin hacerse cargo de su entorno.

Así podemos encontrar infraestructura de buena calidad sin vinculación con el gobierno local ni menos en diálogo con su entorno inmediato, repitiendo la lógica de aislarse del público culpándolo a él de carecer de una suerte de "abolengo lingüístico/estético" que hace que no se interese por su parrilla programática.

Al momento de repartir las culpas desde el poder central hay dos claros culpables, al menos desde el discurso oficial, los artistas y los espacios.

Los artistas por ser incapaces de instalarse como industrias culturales y/o economías creativas, que es tan absurdo como plantearle al panadero del barrio que su obligación es convertirse en "Pan Ideal" o morir.

Los artistas podemos llegar a generar ciertas industrias/económicas culturales, pero no

es un propósito en si (ninguna actividad económica tiene como propósito ser una industria), no todos podemos ser industrias culturales, para algunos ese formato es incoherente o innecesario.

En el caso de los espacios pasa lo mismo y además deben cargar con la culpa de no atraer público, de no generar una fidelidad de público. Estas razones son falacias, ya que no se condicen con la realidad.

Pedir la creación de industrias culturales sin dar condiciones reales para que puedan surgir no solo es un despropósito, sino de una falta de ética.

En el lado del público la situación también posee un carácter que escapa al poder de la creación artística. Ya que esa demanda viene desde una lógica de mercado, el arte en muchos casos no persigue esa lógica en su funcionamiento.

Actualmente en áreas como la tecnología y la información ha aparecido una nueva figura, el prosumer, quien no solo consume servicios, sino, que crea contenidos, youtube por ejemplo crece y se regenera en base a

esto, poseer una estructura flexible que le permite a quien acceda a ella ya sea solo para generar contenidos, solo para consumirlos o ambas, es una relación dinámica, la cual abre una instancia de interrelaciones hasta ahora no contempladas a nivel de contenidos ni a nivel económico.

Los ciudadanos se articulan entorno a las redes sociales y comparten sus visiones y contenidos, se agrupan, establecen conexiones por intereses similares, elaboran contenidos al respecto, se articulan e incluso levantan esas premisas al real cuando es necesario, el ciudadano ha sabido empoderarse con la web, el consumidor ha sabido crear nuevas instancias, pero

¿qué pasa con el espectador cultural? ¿Por qué aparece como estático, apático y pasivo? ¿Por qué esta lógica de accionador presente en otros ámbitos no llega a lo cultural? ¿Quienes estamos bloqueando esa posibilidad?

Hoy hace falta despertar a ese espectador, sacarlo de su comodidad y llevarlo a la realización de acciones concretas, de demandas de nuevas formas, experiencias de cultura

El accionador cultural debe exigir un espacio para el desarrollo de las artes, debe ser capaz de habilitar instancias de barrio, pero de barrio Glocal, es decir, para unos pocos y para todos al mismo tiempo, donde la cultura se manifieste, se articule, este presente, no sea una excepción.

Una cultura abierta, desintoxicada de su carácter tesista/contemporáneo donde el artista promueve relaciones significantes con un público físico en sala así como con un público virtual tras una pantalla, tras un teléfono, hoy si no estás en la red de poco sirve que estés en el real, no lo digo desde un vacio publicitario estilo WOM sino desde un paradigma de vinculación dinámico y multicultural, que lo que ocurre en el centro cultural de Concepción pueda ser visto por alguien de Arica o Buenos Aires debe ser comprendido como una dinámica de nuestro hacer/producir artístico, solo asi mañana aparecerán las invitaciones a festivales o a realizar talleres o a realizar trabajos colaborativos en red.

En Francia existe el "Scene nationale de sete et du bassin de thau" que es un circuito asociativo impulsado por el Estado francés que cuenta con 70 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional, lo que lo convierte en una instancia ideal para realizar giras, conseguir una difusión más allá de la lógica local de cada sala e incluso hoy son una instancia asociativa que permite involucrarse en la producción de obras. Aquí en cambio aún se promueve la competencia entre salas, entre compañías y entre festivales donde como en la lógica de nuestras "exitosas" empresas no culturales se vive una lógica de promover conductas monopólicas que aseguran una porción del mercado cultural para unos pocos (Santiago a Mil)

Se requiere entonces desde nuestro quehacer cultural no solo exigir nuestras válidas demandas de contar con ciertos mínimos estructurales para funcionar como parafrasee hace un rato:

(...)El objeto de estudio de la economía Cultura debe ser la actividad económica Cultural – el dinero, el trabajo, la tecnología, el comercio intercambio Cultural internacional, los impuestos y otras cuestiones relacionadas con nuestras maneras de producir bienes y servicios, distribuir los beneficios generados durante ese proceso y consumir lo producido. Para desarrollar esta nueva forma de

relacionarnos en el mundo de la cultura debemos soltar las viejas amarras, dejar de desconfiar del colega, de todos los agentes que componemos esto llamado cultura y buscar en un nuevo marco de relaciones una nueva cultura para el desarrollo de nuevas políticas para el sector.

Basta de cartas sectoriales a la autoridad que todos sabemos donde van a parar, concienticemos a los demás que no somos ese grupo de vagos que fuman pito todo el día, sino que somos tan trabajadores como ellos e igual o peor de precarizados, basta de ser fondo dependientes, Fondart hoy es una cadena con la que nos aprietan el cuello cada vez que ladramos, debemos ser capaces de buscar otras formas de hacer sin precarizar.

¿Por qué en Brasil se toman el ministerio de la cultura exigiendo su reintegración al gobierno o en Argentina se le declara al ministro persona non grata, mientras acá año a año debemos esperar dóciles saber con qué reglas postularemos a un nuevo Fondart?

Basta de recibir unilateralmente el

conocimiento de las universidades, hagámonos cargo de nuestro quehacer real, donde no solo es un acto gimnástico o de carácter vinculado al talento, tampoco un carácter tesista, es concreto donde se debe ser capaz de saber otras herramientas como gestionar, contabilizar y vincular nuestro quehacer en las condiciones económicas del resto.

Basta de exigir una audiencia que se nutra de nuestro arte, debemos ser capaces de inundarlos con ella, de que se vuelva "trending topic" nadie necesita consumir nada más allá de una pequeña lista básica, el sobre endeudamiento está lleno de cosas que nadie necesita realmente, por lo tanto desdeñemos el discurso de la "utilidad" del arte, no debemos ser (intrínsecamente) útiles, debemos ser deseables. Y así como cuando consumimos esas deseadas zapatillas consumimos también su cadena de trabajo miserable v sus consecuencias sociales, también podemos consumir arte y su cadena de valor asociado a su discurso y su estética, todo está vinculado más allá de si es explícito o no.

Y todo esto es... economía,
es... política,
es... educación,
es... arte,
es... un todo que se relaciona...
es... Cultura.

Links

www.theatredesete.com video repudio a loperfido www.youtube.com/watch?v=5kxbETLuXhc artistas repudian el fin del ministerio de cultura de brasil www.youtube.com/watch?v=tlew0eithKQ

Artistas brasileros repudian desición de disolver el Ministerio de Cultura

El proceso:

Mesa Instantánea: Encuentro onírico entre la Zona Norte y Zona Austral Proceso de Acciones de Difusión por Ciudad

La punta de la mesa instantánea está en el lugar de destino (Pta. Arenas) y la cabecera en el punto de partida (Arica)

la ventaja que presenta este tipo de mesa consiste en que los comensales comparten instantáneamente en Punta Arenas en el momento mismo de sentarse en la cabecera en Arica

lo único que debe hacer a continuación es conversar entre todos haciendo pasar el té o las galletas hasta llegar al otro extremo.

una vez realizada esta operación el comensal puede proceder a contar y compartir sus propios encuentros y reuniones a lo largo del trayecto.

PaRRafraseando a don Nica

Proyecto de Tren Instantáneo entre Zona Norte y Zona Austral

La Mesa está servida, los comensales ya llegan, todo dispuesto, pasaremos lista desde la cabecera hacia la punta.

Por Arica, Ocarina Murtagh (OM)

- Presente de cuerpa

Por Iquique Juan Carlos Ossio (JC)

- Por acá

Por Antofagasta Carolina Rojas (CR)

- Jaja hola

Por Copiapó Maria Isabel Neyra (MN)

- Hola, que tal, me alcanzan el té?

Por Coyhaique María José Barahona (MB)

- Aqui, aqui, disculpen la tardanza

Y por Punta Arenas María Paz Calabrano (MP)

- Aqui esta, toma, hola a todos, por fin nos vemos!

- Oye Nacho pero nosotros también po.

- Chuta, Weno y desde santiago Francisco Bagnara (FB) y Yo, Nacho Peztaña (NP) jajajajaja. Hola a todoooooss.

Nos hemos reunidos, porque ya hicimos los Encuentros Zonales DanzaSur, y hemos querido evaluar la instancia y nos pareció interesante conectar al norte con el sur, por lo difícil que es conectarse, queremos encontrarlos en esta mesa instantánea y a través de sus opiniones evaluar brevemente lo que fueron los Encuentros DanzaSur. ¿Alguien que quiera comenzar?

Bueno, Primero me gustaría felicitarlos y agradecer la labor que están realizando, no es sólo desarrollar el trabajo personal de cada uno de sus integrantes, va más allá... Podemos considerar que es un servicio en pro al desarrollo del artista y de la danza. De seguro los encuentros que han generado son y serán semillas, que sus brotes darán crecimiento y vinculación entre los que amamos este arte.

Gracias María José, para nosotros también ha sido una forma de desarrollar y reconocer nuestras propias habilidades.

Creo que ese es el espíritu de Danza Sur, entregar herramientas que fortalezcan nuestros trabajos y proyectos, pero el más importante es vincularnos desde una mirada sana, sin egos, para crecer y desarrollar alianza entre los trabajadores de la danza.

Tuve muy presente la sensación de trabajo colaborativo, donde la generosidad creativa y metodológica estuvo presente desde el equipo DanzaSur y los participantes de cada región, siento que aunar el trabajo por zonas es vital.

Si, eso fue agradable e interesante.

Para mí más que un encuentro fue un Re-encuentro, con esa necesidad de retroalimentación dentro de un trabajo colaborativo en un ambiente sano en post de un objetivo en común.

Qué interesante todo lo que nos comparten, gracias chiquillos, de verdad es muy motivante escucharlos. Como Uds. saben, nuestra propuesta consiste como DanzaSur en empoderar

a las regiones y que desde ellas mismas puedan surgir actividades que vinculen a sus hacedores de danza. Levantaste la mano, María Isabel, ¿querías decir algo?

Sipo, me gustaría agregar la importancia de valorar lo que cada uno hace desde nuestras capacidades y de las posibilidades que nos da nuestro entorno; buscar nuevos desafíos para que nosotros y otros podamos re-posesionar la danza en nuestras regiones con todas las dificultades que se presentan.

Y según esto, ¿qué actividades de difusión idearon para realizar en sus ciudades?

En el caso de Iquique, estamos organizando la actividad "Presencias Contemporáneas", que es un trabajo de gran formato en intervención, eso si, el traspaso ha sido lento, pero no ha dejado de ser.

Invite a pares de la Danza Contemporánea a ser parte de un primer encuentro de danza contempo en Arica. Esto mutó a una cosa más cercana aún y era la de generar una instancia en la que los que estábamos hablando nos conociéramos desde el cuerpo y con ese primer objetivo aprovechar de volcar miradas hacia nuestro trabajo, entonces nace la "Cooperativa Danzatrueke" y realizamos un "Atentado Artístico" en el mercado del Agro el 15 de mayo.

¿Un Atentado Artístico?

El concepto de atentado surge como la urgencia de hacer notar un algo, nuestro deseo de exponer la Danza contempo, en este caso en un carnaval revolucionario y revoltoso, gustoso haciendo y donde dejamos lugar a la validación de todas las diferencias, este atentado estuvo lleno de cuerpas encapuchadas, en una procesión carnavalera.

(MP) Wena

Nosotros acá en Antofa realizaremos la actividad en octubre, idealmente en uno o dos días de

un fin de semana. Considero que será un hito en el aspecto comunicacional y de vinculación en Antofagasta, y porqué no, de la región, considerando bailarines de la ciudad de Calama y otras comunas.

Nosotros nos reunimos el 22 de Abril, revisamos nuestros procesos, pudimos compartir el video de danza Sur, lo analizamos a partir de las coincidencias en algunas temáticas y como acuerdo quedamos de reunirnos el 14 de Mayo y gestionar la conformación de la agrupación de danza Contemporánea, dando la posibilidad de que quienes no asistieron a la primera reunión, se pudieran sumar la próxima vez.

En coyhaique haremos una jornada, en la cual se transmitan lo principal del encuentro el cual vivencie zona sur austral, cuando me refiero a lo principal es tomar herramientas como el trabajo colaborativo, análisis de obras, trasmisión o compartir prácticas...con el objetivo de generar conversación, retroalimentación, afiatar los vínculos y crear un espíritu colaborativo y participativo entre practicantes de este arte.

- Ya, y ¿Cuándo pasaría eso?
- El sábado 11 de junio
- Oye yo no he hablado po
- Chuta no te había visto, perdón, cuéntanos

Nada, quería decirles que el Encuentro me volvió a ratificar que en Magallanes no hay un desarrollo de la Danza como ente articulador y asociativo de las diversas agrupaciones dancísticas que trabajan aisladas unas de otras y aisladas de otras áreas, por eso nuestra acción consiste en generar y conseguir la alianza con un canal de Tv regional para poder llevara a cabo nuestra idea del video "Difusión de la danza en Punta Arenas", con equipos profesionales para obtener un producto de calidad.

Wena chiquillos, todo pasando en Punta Arenas y ¿en qué están ahora?,¿ Así en lo concreto?

Estamos en la etapa de buscar y generar recursos para que se pueda hacer lo antes posible para empezar a grabar.

Recuerden que pueden postular a nuestros mini fondos, pásate las galletas, ¿mandaron ya su postulación?

(TODOS) Siiii ya la mandamos

wena, Alguna otra cosita que quieran agregar? ¿como pa ir cerrando antes que nos pille el tiempo de entrega para la próxima revista?

Alcánzame la palta please

No se me ocurre nada por el momento, ¿te paso el pan?

Gracias te pasaste

Oye el té esta bacan, ¿es té verde?

Té Blanco, weno si nadie tiene nada más que decir cerramos y nos ponemos a comer y conversar relajados.

Yo quería leerles algo que salió ahí en la reflexión. . . ¿A donde lo deje?. . . mmmmm acá está, ya shhhhh silencio chiquillxs aquí va.

Estamos enmudecidos Frente al desierto. No corregimos el horizonte Y precisamente Esta desolación Aunó nuestras vidas... Hay que volver a ser, haciendo

¿Les gustó?

weeeeeena

Linda Oca

tiene wena letra la Oca

- (CR) jajajaja me encantó
- (MB) lindaaaa
- me gustó, me dieron ganas de escribir algo
- esa es la idea, que de a poco vayan mandando sus escritos para poder irlos sumando
- Ya! y ahora chiquillos terminémonos esta once del amorsh mientras se le mandamos esto al David para que diagrame.

Volvemos todos a pasarnos las galletas, el pan, las cucharas pa la azúcar, por allá muelen otra palta, por acá sacamos unos quesos, su agua casi, casi, hervida para que no se queme el té y comenzamos a conversar sobre todo y nada, el Juan Carlos prende una radio y se escucha a David Bowie preguntándose guitarra en mano si habrá vida en marte.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes FONDART

Gobierno de Chile

Proyecto financiado por FONDART Convocatoria 2015