

Arte, Cultura y Transformación de Conflictos

Intercambio Iberoamericano 28.03.19

Informe

Carmen Olaechea
En colaboración con
Ana Cabria Mellace e Inés Sanguinetti
Julio 2019

Índice

Introducción	Sobre el Intercambio Iberoamericano (3)
Tema 1	¿Cómo entra la perspectiva de conflicto en nuestras iniciativas, trabajos y decisiones? (5)
Tema 2	¿Hay en la región experiencias de políticas públicas vinculadas al campo de ACTC? (11)
Tema 3	¿Cuáles son, propias o ajenas, las prácticas de la región que aportan inspiración y abren oportunidades para otros? (19)
Fuentes	Instituciones y Casos mencionados en el tema 3 (28)
ACTC	Reflexiones sobre el rol del arte y la cultura para la transformación de conflictos (30)
Links	Documentos (38)

Introducción – Sobre el Intercambio Iberoamericano

El 28 de marzo de 2019, durante 12 horas, más de 130 personas de 20 países tomaron parte de una conversación sobre **Arte, Cultura y Transformación de Conflictos (ACTC)**. La invitación a participar describía el encuentro como un intercambio virtual de aprendizaje. La conversación es parte de la serie de intercambios que se están realizando durante el 2019, organizados por la plataforma IMPACT, vinculando a aquellos que trabajan en el campo ACTC.

¿Quiénes conversaron?

Los participantes fueron personas que trabajan desde organizaciones sociales, municipios y gobernaciones, escuelas y universidades, organismos internacionales y regionales, fuentes donantes, colectivos de artistas y espacios de arte de América Latina y España. Sus saberes y profesiones incluyen la mediación, las artes, la docencia, la investigación, el trabajo social, la función pública, el acompañamiento terapéutico, la gestión cultural, el trabajo en derechos humanos, el financiamiento, la transformación de conflictos socio-ambientales y la comunicación.

¿Cuáles fueron los temas de la conversación?

La columna vertebral del intercambio fue el rol del arte y la cultura en la transformación de conflictos y nos hicimos preguntas asociadas a tres ejes:

- ¿Cómo entra la noción de conflicto en nuestras iniciativas, trabajos y decisiones?
- ¿Hay en la región experiencias de políticas públicas vinculadas al campo de ACTC?
- ¿Qué prácticas, impactos, conocimiento, recursos y alianzas apreciamos en nuestra región en el campo de ACTC?

Conversación, sinergia, diversidad y aprendizajes colectivos

Durante el encuentro muchos manifestaron su apreciación por la posibilidad de reflexionar sobre los entendimientos y valores que guiaban el trabajo de tantas personas. Dijeron: *“gracias por convocar a estos espacios, que nos conectan y nos desafían con su forma diferente de construir saberes.”*; *“Extraordinario intercambio muy jugoso y empoderador.”*; *“La sinergia generada da cuenta de la necesidad de habilitar estos espacios”*; *“preguntas maravillosas, cuánto pensar y repensar”*; *“Felicitaciones por este vibrante intercambio. La diversidad de actividades y estrategias muestra que es una nueva cultura para un mundo nuevo”*; *“espero que volvamos a reunirnos para seguir tejiendo estos aprendizajes colectivos”*.

Los que participamos sabemos que fue una conversación real durante la cual la gente compartió, preguntó, se respondió, interpeló y se complementó. También que durante ella se produjeron sinergias y aprendizajes de distinto orden. Como los que cada uno tomó para sí y los que, entre todos entrelazamos, es decir, alguna forma de aprendizaje colectivo.

Para **IMPACT**, **Fundación Cambio Democrático** y **Fundación Crear Vale La Pena** fue un gran reto encontrar un modo de presentar, tanto la riqueza conceptual presentada como algunas líneas transversales que expresan preocupaciones y miradas compartidas. Este informe es el esfuerzo por contar ,en algunas páginas algo de la inteligencia, la experiencia, la ilusión, la generosidad y la musicalidad latinoamericana e ibérica que surgieron durante esta vibrante conversación virtual.

¿Cómo planificamos la conversación?

El diseño del diálogo partió de dos premisas sobre las que había un amplio acuerdo respecto al valor que representan. La primera, que América Latina, tiene un importante y diferenciado desarrollo conceptual y de prácticas en el campo del **Arte y la Transformación Social**. Y no sólo desde la perspectiva particular de cientos de instituciones locales sino, también, desde su pionerismo en la generación de reflexiones y acciones colectivas, integrando, en ese proceso, decenas de instituciones de más de quince países en la región.

La segunda, es que mientras que en nuestro continente está ocurriendo, con innumerables estrategias de acción, uno de los procesos de **Transformación de Conflictos** más conocido y estudiado en el planeta: el caso colombiano, nuestros países tienen muchas otras fuentes de conflictividad que o están invisibilizadas o no se definen bajo esta categoría.

A partir de estas premisas sentimos que tanto para lo que ya estaba en el entendimiento y la acción colectiva como para lo que no lo estaba, bien valía agregar más luz y más conciencia. Lo creemos porque entendemos que el tejido del aprendizaje y la transformación colectiva se conforma de dos urdimbres: la que surge de compartir prácticas y saberes concretos y transferibles y la que surge de sentir que se pertenece a una comunidad embarcada en una búsqueda común llena de esperanza y compromiso con el futuro.

Hemos organizado el informe en base a los tres ejes de intercambio presentando:

- las preocupaciones y miradas compartidas que identificamos
- el texto introductorio que enmarcaba la conversación
- y las preguntas disparadoras propuestas para cada eje seguidas de párrafos representativos extraídos de la conversación.

También, identificamos reflexiones de los participantes, que estaban distribuidas a lo largo de los tres ejes, sobre **el rol** del arte y la cultura para la transformación de conflictos y las pusimos juntas al final del reporte.

Finalmente, dependiendo del caso, hemos agregado al final de cada eje, nuevas preguntas que surgieron en la conversación; el listado de las instituciones mencionadas y el de los links a documentos ofrecidos en la plataforma de intercambio con el añadido de los aportados por los participantes durante el intercambio.

Tema 1 – ¿Cómo entra la perspectiva de conflicto en nuestras iniciativas, trabajos y decisiones?

Preocupaciones y miradas compartidas

Hay una mirada compartida acerca de que hay un número importante de conflictos en Latinoamérica que están invisibilizados. Las razones que se argumentan para esto aluden a que puede ser porque hace mucho que están ocurriendo, tanto que ya no las vemos; que son invisibilizadas adrede como ejercicio de poder o que son resultado de problemáticas tan complejas y difíciles de desentrañar que las registramos como si fueran muchos conflictos diferentes y separados entre sí. Al mismo tiempo, hubo un tema que atravesó muchas de las reflexiones: el de la identidad. Muchos presentaron el vínculo entre la identidad y la dignidad para la vida como esencial y muchos hicieron referencia a la vulneración de la identidad que se produce al afectar el territorio y el agua o al vivir en la pobreza y el hacinamiento. Desde estas miradas, las siguientes causas económicas, sociales y ambientales fueron identificadas por muchos como fuentes de conflictos muy presentes y extendidos en la región.

- La pobreza y las desigualdades sociales.
- La inequidad de género.
- La pérdida de la identidad cultural local y con ello la pérdida de la diversidad cultural.
- El hacinamiento en las grandes ciudades de comunidades desplazadas de sus lugares de origen que no logran integrarse ni desplegarse en la escasez y violencia de su entorno urbano.
- La pérdida de la tierra de las comunidades originarias y de los campesinos para extractivismo, explotación extensiva y deterioro ambiental.
- El deterioro ambiental en general, la pérdida de recursos de subsistencia y producción.

Texto introductorio para la conversación

En todo el mundo, cada día, artistas, gestores culturales, trabajadores sociales, mediadores, promotores de consenso y diálogos colaborativos; funcionarios públicos, educadores, pensadores y donantes trabajamos para la justicia y la equidad, llevando a cabo propuestas que puedan contribuir a transformar situaciones conflictivas, a abrir espacios para el encuentro y a generar nuevas oportunidades.

El reto que enfrentan algunos de nuestros colegas son la violencia extrema y el desamparo más desgarrador. Otros, trabajan con desafíos globales, complejos y difusos, como la degradación de los ecosistemas o el cambio climático. Y, muchísimos lo hacemos abordando situaciones y problemas ya conocidos, y entendidos hace mucho, pero todavía vigentes. Todas nuestras prácticas tienen la intención de ser transformadoras ya que se definen a partir de la conflictividad. Y, lo enunciemos o no, todos nosotros estamos trabajando desde la intuición o la íntima creencia de que la transformación es posible.

El conflicto impulsa, atraviesa y da sentido a nuestras acciones. Pero, ¿estamos seguros de que cuando decimos “conflicto” nos estamos entendiendo?

¿A que llamamos conflicto en nuestro universo de trabajo?

- *“Cuando pienso en conflicto en nuestra región, pienso en la violencia por conflictos armados, por la pobreza, por cuestiones de género (...) y también generados por racismo y discriminación. (...) el territorio, envuelve otra gran parte del conflicto: la identidad, la pérdida de tierra, la homogenización de la cultura contraria a la celebración de la diversidad.”*
- *“(...) el conflicto se expresa en múltiples temáticas (muy vinculadas entre sí): en problemática ambientales como la falta de territorio en comunidades indígenas o los desmontes en comunidades campesinas; o en el abordaje de temas de memoria vinculados al terrorismo de Estado en la Argentina;”*
- *“Conflictividad socio-ambiental en crecimiento exponencial en nuestra región por el avance del extractivismo. Está además cada día más vinculada a conflictos armados, lo cual lo hace más difícil aun de abordar. Cuando pienso en conflicto, pienso en poder y sus asimetrías, pienso en la dimensión cultural de los conflictos, que es siempre la más invisibilizada.”*
- *“Las desigualdades sociales que caracterizan a las sociedades latinoamericanas son un modo de violencia permanente, pero muchas veces silenciado por lo extenso de su existencia.”*
- *“Los estados y las instituciones suelen referirse a conflictos cuando algo altera el orden establecido. Desde mi punto de vista, sin descartar los problemas de convivencia, hay muchos conflictos invisibilizados tan importantes como los anteriores: la pobreza, la intolerancia ante la diversidad y todas las formas de violencia.”*

- *Otros conflictos son generados por la pobreza en las periferias de las ciudades donde los habitantes se encuentran en condiciones de viviendas y servicios muy precarios. (...) La problemática ecológica ha generado otros tantos conflictos también entre poblaciones o grupos sociales y las grandes empresas junto al Estado."*
- *"En el caso colombiano, hablar de conflicto implica tener dos dimensiones, el conflicto como un fenómeno psico-social, biológico y en cierto sentido catalizador de las dinámicas de vida en donde siempre hay una interacción tensa entre los agentes de un entorno que puede ser tramitada de diversas maneras, por otra parte está el Conflicto histórico-social del país producto de la violencia política e institucional que ha marcado la trayectoria del país en toda su etapa republicana."*
- *"(...) la pérdida de la tierra (territorio) y con ella la lengua y la cultura especialmente de naciones indígenas pero también de las personas que tienen que (...) desplazarse y vivir entre culturas diferentes (refugiados, desplazados, inmigrantes, etc.)"*
- *"por un lado hay una historia de colonización o imposición de modelos del Norte que hay que reconocer y cuestionar, pero ¿cómo volver atrás desde el mestizaje? ¿Cómo reconocernos mestizos y a la vez emanciparnos y acompañar a otros a emanciparse? El rol del colonizador, del explotador, del mestizo, de la clase media, alta y baja, el rol del intelectual, el rol del artista, el rol de las mujeres. Muy importante: el rol de Dios en nuestros territorios es muy presente y potente, ¿quién lo ejerce? ¿cómo lo ejerce? No es ingenuo su lugar."*
- *"¿Qué papel han tenido en nuestra región las organizaciones ancestrales, originarias y tradicionales, aquellas que promueven y sostienen nuestros ritos, nuestras fiestas y celebraciones populares, en la negociación de conflictos de la región? o ¿serán estas organizaciones espacios para la transformación social? o ¿son más bien anclas que nos atan a un pasado melancólico y momificador?"*
- *"Trabajar con la comunidad Wichí del Impenetrable chaqueño, y en escuelas de San Isidro, me permitió acceder a dos puntos de vista diferentes del mismo panorama: el prejuicio, ajeno y propio, como el principal obstáculo a sortear en el sinuoso y escarpado camino que conforma el proceso de enseñanza y aprendizaje."*
- *"En la región conflictos por la tierra que demandan los habitantes originarios, el conflicto si bien es entre pobladores y terratenientes, se manifiesta de forma dramática entre los pobladores de las tierras y las fuerzas de seguridad del estado o bien fuerzas privadas contratadas."*

¿Qué características particulares de las situaciones con las que trabajamos tenemos en cuenta para decir que estamos frente a un conflicto?

- *"Conflictos públicos que involucran factores sociales, económicos, culturales, eco-sistémicos y fundamentalmente políticos, y de modo subyacente, una dimensión ética. Estos conflictos tienen dimensiones estructurales y coyunturales. Es decir hay hechos más visibles y críticos que están vinculados a un evento puntual, una disputa, un episodio, pero su origen yace en causas más estructurales que encuentran en esos hechos visibles una vía para*

manifestarse. Ponen en juego a diversos actores, participantes muchas veces heterogéneos, con relaciones de poder muy asimétricas. En el conflicto el Estado juega un rol clave, ya sea por acción u omisión en su participación al articular y gestionar estos intereses diversos. Aunque pueden ser esencialmente locales en sus manifestaciones más aparentes, se enmarcan en procesos globalizados, incluyendo actores globales como las instituciones internacionales. Y finalmente, se despliegan en el tiempo. Usualmente su origen se aloja en prácticas/estructuras del pasado y sus impactos tienen lugar en escenarios temporales extendidos.”

- *“(…) pienso que alrededor de la idea de conflicto nos conecta con una arena de tensión, que necesariamente está situada, en un espacio micro, meso o macro. (...) Por otro lado, si asumimos que el conflicto (cualquiera sea) está situado de algún modo asumimos su carácter “autorreferencial” respecto de las y los actores en conflicto: ¿para quién? ¿desde dónde? ¿por qué? Y en ese para quien incorporar el análisis de género puede iluminar aspectos que pueden quedar invisibilizados en el marco de un orden de género que opera naturalizadamente y por tanto invisibiliza experiencias, posiciones, visiones del mundo diferenciales de mujeres y varones, de niños y niñas, de adolescentes.”*
- *“creo que los conflictos albergan una discusión más profunda sobre cuáles son las reglas de convivencia que acordamos entre humanos, allí hay una dimensión ética, que cuando buscamos movilizar el statu quo, naturalmente se ponen también en juego.”*
- *En este sentido, hay que tener en cuenta que el abordaje de los conflictos no tiene que ser visto de manera determinante como un problema a solucionar o un factor “negativo”, sino que es un síntoma de las tensiones sociales, culturales, ambientales, políticas y económicas entre diversos agentes. Obviamente hay que tener en cuenta el nivel de letalidad, arbitrariedad y nocividad de esos conflictos, así como sus dimensiones para poder tramitarlos, y en muchos casos aceptar su necesaria y paradójica existencia.”*

¿Reconocemos a la transformación del conflicto como un motor de nuestra acción? ¿Desde qué dimensiones los abordamos y con qué estrategias buscamos la transformación del conflicto?

- *“Creo que antes del conflicto viene la búsqueda. Conflicto, dilema, alternativa, bifurcación, nuestra especie tiene muchos mecanismos biológicos y culturales que gestan este momento antes del conflicto. (...) la incansable búsqueda individual y colectiva de nuestra especie genera condiciones de conflictividad constantemente. Entonces en el arco que lleva el conflicto desde “ser condición de posibilidad para la transformación” a ser “instrumento de destrucción total” qué podemos entender para contribuir a que la transformación inherente al conflicto tienda hacia la posibilidad y no la muerte.”*
- *“el tema de la homogeneización de las culturas (...) cuando aplanamos la diversidad perdemos dos riquezas: 1. la de la interpretación de lo que es un conflicto y 2. la de la riqueza de los diferentes enfoques para encararlos. (...) además, estamos aprendiendo a ser globales en nuestros entendimientos y acciones. Tenemos que aprender a desarrollar esas capacidades sin perder la diversidad.”*

- *“(…) Entiendo el conflicto como una expresión de, y reacción ante, las relaciones de poder involucradas u operantes en una cierta situación. (…) también entiendo el conflicto desde lo histórico. Sin embargo, para mi está perspectiva histórica o “temporánea” no sólo abarca el pasado y el presente, sino también el futuro. Creo que el conflicto es de alguna forma una disputa por el futuro y un ejercicio de imaginación. Es decir, creo que el conflicto surge de la posibilidad de crear distintos futuros y se consolida ante la probabilidad de la materialización de una posibilidad sobre otra - sobre todo en el caso de los conflictos ambientales. Por lo tanto, me parece que el conflicto es fundamentalmente un proceso imaginativo. Surge de la posibilidad de imaginar alternativas y se consolida con, y nutre de, la visualización y desarrollo de alguna(s) alternativas.”*
- *“(…) creo que hablar de poder en relación al conflicto, nos lleva a deconstruir el “conflicto” como un evento con un solo frente externo (por ejemplo entre una comunidad y el Estado) y entenderlo más bien como un evento con diferentes niveles. Esto quiere decir reconocer los posibles conflictos internos (por ejemplo entre miembros de esta comunidad o dentro del propio Estado) que pueden estar ocurriendo de manera simultánea al conflicto externo. Creo que esto es particularmente importante para evitar la romantización y homogeneización de actores sociales, y tratar de construir agendas de justicia social lo más amplias posibles.”*
- *“Proyectos sociales tienden a involucrar a actores marginalizados, a trabajar con ellxs para el fortalecimiento de sus capacidades, vínculos, etc., pero creo que es necesario empezar a trabajar también con aquellos actores que realizan prácticas de dominación u opresión. Al fin de cuentas, es igual de necesario transformar sus cosmovisiones e imaginarios para alcanzar una situación de justicia social.”*
- *Cuando hablamos de conflictos sociales (…) entendemos que el conflicto tiene causas en distintas dimensiones: en los niveles psicológicos, interpersonales, culturales y estructurales. Por eso, a la hora de pensar en el diseño de una intervención para un abordaje, es importante pensar en las mismas. (…) Por supuesto no es lo mismo intervenir en la prevención de una escalada, que en la contención de una crisis o en la etapa de postconflicto en casos de conflictos armados... Pero el conflicto siempre le duele a alguien, siempre involucra emociones fuertes, que no solamente pueden ser gestionadas mediante el diálogo.”*
- *“cómo hacer para conectar desde algún lugar diferente con el adversario, con el opresor, cuando no hay intenciones de sentarse con el enemigo, con el “malo” de la película del conflicto... Esta reflexión que hacen me plantea otra pregunta... ¿qué trabajo hacer no solamente con otros pero también con nosotros mismos, quienes facilitamos estos procesos entendiendo que todos necesitan transformarse, que el cambio necesita ser a nivel social pero pasa por el nivel personal? ¿qué pasa con nuestro propio conflicto interno?”*

¿Creen que están apareciendo nuevas conflictividades? y si es así, ¿qué características propias les adjudican en relación a la escala, escenarios, actores y problemáticas?

- *“Quisiera mencionar dos áreas de conflictos que, según creo, nos ponen ante desafíos nuevos: la conflictividad entre los seres humanos y la Naturaleza y la vida en nuestro planeta, por un lado; y la conflictividad entre los seres humanos y la inteligencia artificial, por el otro. En ambos casos se trata de conflictos nuevos porque no hay un “ellos”: grupo de personas con intereses, poderes y acciones contrarios a los nuestros. Y sin embargo, son conflictividades con una potencia transformadora nunca vistas antes en nuestra historia.”*
- *“Creo que, todavía, conceptualizamos casi todos los conflictos desde esta narrativa del antropocentrismo: conflictos son conflictos entre seres humanos y sus grupos. Y por ello, cuando hablamos de la transformación de conflictos, nos referimos a la transformación de personas, instituciones, comunidades, sociedades y tal vez el gran colectivo de todos: la humanidad. La Tierra, la Naturaleza, la Vida - ellas son el escenario, y tan solo el escenario para “nuestros” conflictos. Pero ya que esta Gran Narrativa se transforma - y creo que es lo que está ocurriendo - cambiará también nuestra interpretación y comprensión de lo que es un conflicto. Y nuestro rol en él. Cambia nuestro protagonismo.”*
- *“la conflictividad crece vinculada al cambio climático, a la supervivencia de la especie en este planeta, no siempre muestra explícitamente la escalada violenta, es más sutil, y sin embargo está sembrando las condiciones para la escalada. ¿Cómo sería hoy este reto? En un punto es necesario escalar hasta hacerlo más visible, pero ¿hasta dónde, con qué estrategias y con qué combinación de abordajes?”*

Nuevas preguntas surgidas durante la conversación

- ¿Es la naturalización de los conflictos la primera dificultad a atravesar para empezar a trabajar sobre ellos?
- ¿Qué papel han tenido en la negociación de conflictos de la región las organizaciones ancestrales, originarias y tradicionales, aquellas que promueven y sostienen nuestros ritos, nuestras fiestas y celebraciones populares? ¿Serán estas organizaciones espacios para la transformación social o son, más bien, anclas que nos atan a un pasado melancólico y momificador?
- ¿Ponemos en consideración si son iguales las posiciones ante un conflicto de mujeres, varones y otras identidades de género?, ¿nos preguntamos si tienen las mismas posibilidades de participar en su abordaje?
- ¿Cuáles son los significados y cosmovisiones que deberíamos transformar para que puedan operar bajo un paradigma de justicia socio-ambiental?

Tema 2 – ¿Hay en la región experiencias de políticas públicas vinculadas al campo de ACTC?

Preocupaciones y miradas compartidas

Hay una mirada compartida acerca de que en la región hay políticas públicas referidas al arte, la cultura y la transformación social y otras referidas a la transformación de conflictos, pero no políticas que conecten explícitamente el arte y la cultura con la transformación de conflictos. Salvo en Colombia donde trabajar el conflicto está en la base y la lógica de muchas de las decisiones del Estado. A su vez, los participantes mencionaron y aportaron otras categorías de políticas públicas que, a su entender, tienen la posibilidad de favorecer el campo de ACTC. Por ejemplo, políticas públicas referidas a presupuestos participativos, urbanismo social y a la promoción del turismo. Las tres fueron planteadas por estar al servicio de la cultura local. También apareció una mirada común acerca de cuáles son algunas de las causas por las que, en la región, las políticas públicas fracasan o se abandonan por cambio de gobierno aunque estén siendo exitosas. La siguiente lista presenta los puntos más compartidos y analizados durante el intercambio.

- Hay una mirada compartida sobre el valor de la política pública **Puntos de Cultura** nacida en Brasil, adoptada por 5 países y aplicada sin ser política pública en otros 5 más.
- En la región se valora y destaca el rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la demanda, el diseño, la promoción y la apropiación de las políticas públicas.
- Es común que las políticas públicas se diseñen sin hacer un trabajo previo con la comunidad. Por ello, puede ocurrir que o no representan la cultura y necesidad de la comunidad o que, aun siendo pertinentes, la comunidad no se las apropia.
- Algunos errores identificados referidos a las políticas públicas culturales son: que no se anclan en la oferta y las necesidades locales; que no dialogan con las prácticas culturales locales ofreciendo, en vez, espacios y acciones que empobrecen la diversidad local y que se diseñan para un uso político.
- Es común que las políticas de un gobierno no se materialicen en una política pública por lo que se descontinúan al cambiar los gobiernos.

Texto introductorio para la conversación

La idea misma de política pública evoca un imaginario de logro colectivo y lugar de llegada conceptual. Al desear que un día exista una política pública para tal o cual tema, o al alegrarnos de que, finalmente se ha creado una, estamos haciendo referencia

a esa expectativa de que, a partir de allí, la sociedad podrá contar con un marco de definiciones, compromisos y acciones idóneo para abordar la complejidad de una temática que la ocupa y preocupa. Es como decir, “ahora acordamos qué y cómo”. Pero, en nuestros particulares campos de trabajo, sabemos que, muchas veces, no se trata tanto de tener acordadas las definiciones o diseñadas las acciones sino de haber comprendido cómo es que se generan verdaderas condiciones de posibilidad para que una transformación ocurra. Como dice Gilberto Gil en relación a la cultura: “*El Estado no hace cultura, el Estado crea las condiciones de acceso universal a los bienes simbólicos y las condiciones de creación y producción de bienes culturales, sean artefactos o mentefactos.*” ¿Pero cómo crea esas condiciones?

¿Las políticas públicas para el Arte y la Cultura en la región, hacen referencia al conflicto? Y ¿Las políticas públicas para la Transformación de Conflictos en la región hacen referencia al Arte y la Cultura?

- *“A partir de la experiencia que he tenido en Colombia, una de las políticas culturales importantes ha sido la de presupuestos participativos, modelo brasileño que se adaptó en Colombia en las ciudades de Pasto, Medellín y Bogotá desde principios de los años 2000 en adelante. Es importante destacar que para el sector cultural los recursos que logran descender a los territorios para ser co-administrados con organizaciones, colectivos, artistas o individuos interesados es reducido pero ha logrado apoyar, crear o fortalecer propuestas desde el arte y la cultura para pensar el conflicto, que en el caso colombiano es medular a la historia del país. Estos presupuestos han pensado ejes transversales para tramitar la conflictividad social en carácter poblacional (mujeres, población indígena o afrodescendiente, diversidad funcional, lgbt, rrom, etc) pero también a partir de las dinámicas del conflicto armado: construcción de memoria histórica, víctimas de crímenes de guerra, desmovilizados y reinsertados de las guerrillas y grupos paramilitares, búsqueda y construcción de paz, entre otros.”*

De aquellas políticas que conozcan en la región vinculadas con el arte y la transformación social o con la transformación de conflictos, ¿cuáles son los elementos que considera más destacables?

- *“(…) entiendo que en materia de políticas públicas, al menos en Argentina, todavía estamos en la primera niñez. Aclaro que pienso en políticas públicas integrales con foco de transformación. Sin embargo, creo que si tenemos un camino andado en materia de algunos de los modelos de intervención asociados a la transformación, como ser el de la mediación, por ejemplo. Si bien, está más difundida la mediación interpersonal también existen experiencias muy interesantes de políticas en mediación comunitaria o mediación escolar.”*
- *“Hablar de políticas públicas, arte y transformación de conflicto me hace pensar inmediateamente en el caso de Medellín en Colombia en donde se han usado diferentes formas de arte para retejer los tejidos sociales de diferentes vecindarios y para resignificar y reapropiar diferentes espacios públicos.”*

- *“Los trípticos de la infancia y la imaginación de Rosario y Santa Fe.”*
- *“¿La política de Puntos de Cultura se hace cargo del eterno conflicto entre estado y sociedad civil! ¿Cómo es la concepción del Estado en la política de puntos de Cultura?*
 - ✓ *Del Estado concentrador al Estado que libera energías.*
 - ✓ *Del Estado impermeable al Estado penetrable*
 - ✓ *Del estado que esconde al Estado transparente*
 - ✓ *Del estado que controla al Estado que confía*
 - ✓ *Del pueblo que transfiere responsabilidades al pueblo que participa*
 - ✓ *De la desconfianza a la confianza mutua, generando responsabilidad y libertad*
 - ✓ *De la política pública enfocada en la carencia a la política pública enfocada en la potencia.*

El punto de cultura es una pequeña experiencia de un estado que aprende a conversar con el pueblo y de un pueblo que se empodera.”

- *“Desde el IDARTES en concordancia con los artículos 70 y 71 de la Constitución Colombiana, donde el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultural con igualdad de oportunidades, se han planteado planes municipales de Desarrollo, para promover una cultura ciudadana y cambio cultural a través del proyecto de inversión 1017 que promueve el arte para la transformación social, practicas artística incluyentes y la descentralización al servicio de la comunidad. Desde esta premisa se ejecutan proyectos de la Línea estratégica de Arte para la Transformación Social en Bogotá, Colombia.”*
- *“(presupuesto participativo) A nivel práctico, también estos procesos generaban una dinámica interesante de apropiación del territorio y de socialización pues posibilitaban y exigían la socialización en la comunidad de las propuestas desarrolladas, o también exigían componentes de participación ciudadana con talleres, muestras, exposiciones que fueran ancladas a los territorios, posibilitando diversas interacciones y construcción de redes.”*
- *“(…) la experiencia del ECHUNi (Ex Escuela Mecánica de la Armada) en Argentina como un ejemplo de política pública que rescata y trabaja la Memoria frente al proceso de dictadura cívico militar que sufrimos en las décadas del 70 y 80 como experiencia que previene la profundización de un conflicto. No me animaría a decir que se trata de una política pública de transformación del conflicto pero si de prevención, que utiliza y se basa en el arte y abre el espacio a distintos artistas y colectivos por la que pasan sobre todo niños y niñas todos los años desde su creación.”*

¿Sabe cuáles fueron las dificultades más importantes a la hora de diseñarlas?

- *“(…) visibilizar e involucrar genuinamente a las comunidades desde sus propias fortalezas e intereses. Creo que ahí hay alguna pista para pensar la apropiación y la construcción de una política pública.”*
- *“Quiero retomar la necesidad de hacer sostenibles las políticas culturales, lo que no es fácil en nuestros contextos cambiantes y politizados. (...) Nada de lo que se haga desde el centro institucional perdura si no se logra que las comunidades lo asuman como propio y le den relevancia y pertinencia local.”*

- *“(presupuesto participativo) Las dificultades presentadas en este modelo, como mencioné anteriormente se dan por los escasos recursos que llegan a las bases sociales, que no permiten sostenibilidad en el tiempo de los procesos, y que además están atados a los periodos de gobierno de sectores que les interese movilizar la participación civil en la ejecución de los recursos, siendo procesos abruptamente interrumpidos por los cambios drásticos de gobiernos que han habido en los últimos periodos.”*
- *“(presupuesto participativo) Otro de los factores conflictivos es que para aplicar a los presupuestos, las personas o los equipos debían contar sí o sí con asesoría cualificada (también de difícil acceso en muchas zonas) para el diseño, seguimiento y evaluación de los proyectos, que debían estar a cargo por los mismos proponentes, pero de nuevo, sin poder asignar fácilmente, recursos para las personas que estaban invirtiendo su fuerza de trabajo.”*

¿Qué procesos de incidencia efectiva por parte de las organizaciones de la sociedad civil puede nombrar? ¿Cómo se visibilizó?

- *“Quiero destacar los logros del movimiento latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que ha logrado en Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Costa Rica que se diseñen programas de Puntos de Cultura inspirados en los que implementó Brasil durante el gobierno de Lula. Celio Turino fue el maestro de ello.”*
- *“el proyecto La paz se toma la palabra ha logrado consolidarse como un escenario de diálogo y formación para muchos mediadores del país. De manera específica en Cali nos ha permitido una articulación con la Secretaría de paz y cultura ciudadana que se creó en Cali hace tres años y ha permitido implementar procesos de ciudad para atender de manera especial a las comunidades más afectadas y vulnerables.”*
- *“En esta época, el país (Colombia) atraviesa por un complejo proceso de implementación de un sistema de justicia transicional, de construcción de memoria, verdad y justicia, así como el esclarecimiento de todos los hechos en la guerra así como la búsqueda de desaparecidos. El arte y la cultura han sido pensados desde diversos actores como pilares para poder llevar a cabo la labor de sistema de justicia transicional, sin embargo a nivel de políticas públicas y gubernamental, se le ha asignado un presupuesto enormemente reducido para poder viabilizar propuestas. Sin embargo la sociedad civil ha venido desarrollando un amplio espectro de producciones artísticas y culturales para fomentar la reflexión sobre el conflicto, la necesaria aproximación a la historia para comprenderlo así como la construcción de una ritualidad sensible para tramitar las experiencias dolorosas e injustas por la que la población civil ha pasado a causa de la violencia estructural que ha vivido el país. En este sentido hay un interés y una certeza por parte de la sociedad en promover la reflexión y la sensibilización para comprender y transformar al conflicto, pero las medidas para solucionarlo no pueden reducirse al ámbito de lo simbólico y hace falta mucho para que haya un interés estatal para transformar las condiciones sociales y económicas que han producido tanta violencia y desigualdad.”*
- *“(…) los desafíos que enfrentamos desde nuestro sector, el de las OSC. Siento que somos un actor que se ha vuelto muy relevante o, desde luego, muy presente pero que todavía no encontramos los canales para que esa presencia y relevancia sean francamente vinculantes.*

También creo que todavía no hemos logrado desentrañar y acordar qué significaría ser vinculantes y cómo se plasmaría en las prácticas, las políticas públicas, los presupuestos del estado.”

- *“Si creo que las OSC tenemos un rol clave en los procesos de cambio social y ojalá aumentáramos nuestra capacidad de incidencia e impacto. Algunos desafíos o claves en nuestra experiencia de trabajo: Ser cuidadosos en la definición de nuestro rol dentro de esos procesos de cambio social. No podemos suplantar al estado en la asistencia, en la generación de condiciones ni en algunas otras responsabilidades esenciales en la protección de derechos. (...) no podemos ser el reemplazo de la ineficiencia. Sí en cambio colaboradores, actores que levantan la voz de los no escuchados, participantes de los procesos...etc. podemos jugar muchos roles constructivos.”*

¿Qué aprendizajes hemos construido? ¿Que salió bien y qué salió mal? ¿Qué podríamos mejorar?

- *“Creo que justamente el desafío de las políticas públicas de la transformación es que deben ser sistemas amplios y flexibles para abordar los conflictos. Deberían poder mirar las situaciones de conflictividad, analizarlas (...), luego reflexionar sobre el mejor abanico de estrategias para trabajar esa conflictividad ya que puede ser necesario primero generar capacidades para abordar el conflicto, empoderar a los más débiles o con menor poder en el contexto, abrir espacios de diálogo, quizás mediación, negociación...lograr acuerdo, hacer seguimiento. Pienso que deben ser políticas interinstitucionales, con un enorme componente participativo en su definición y en su ejecución. El rol de los activistas de derechos, de las comunidades, de los que viven y padecen día a día los conflictos es clave en la definición de esas políticas.”*
- *(...) en primer lugar no hay desde el gobierno local un interés real en sus políticas en relación a la resolución de conflictos o desarrollos de programas que encaren las diferentes situaciones conflictivas del lugar - todo se torna un mero evento y de alguna manera esa es la “Política Cultural”.*
- *“En Jujuy, se declaró en los 90 a la quebrada de Humahuaca PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, pero no se acompañó dicha declaración con capacitaciones, inversiones, y protección de la cultura y sus habitantes. (...) Creo que se debe apostar a la cultura como un polo y producto industrial. Potenciar los Festivales, artistas, artesanos locales, y generar la MARCA JUJUY. Es decir Generar EMPRENDEDORES CULTURALES desde el nivel secundario, (...) regionalizar la educación. (...) Hay mucho por hacer, igualmente considero que más allá de las políticas públicas, somos los ciudadanos quienes debemos tomar conciencia de nuestro presente y pensar en nuestro futuro.”*
- *“En mi lugar de residencia si bien tenemos la suerte de contar en la administración municipal con un experimentado centro de mediación comunitaria tengo la sensación de que el ámbito y abordaje cotidiano es de conflictos interpersonales. Creo que hace falta hacer y pensar además en el abordaje de conflictos sociales colectivos y públicos.”*
- *“Quiero retomar la necesidad de hacer sostenibles las políticas culturales, lo que no es fácil en nuestros contextos cambiantes y politizados. Alguno de ustedes ya señaló la necesidad*

de apropiación por parte de los actores locales. Nada de lo que se haga desde el centro institucional perdura si no se logra que las comunidades lo asuman como propio y le den relevancia y pertinencia local.”

- *“(…) intuyo que las mejores chances de gestionar la conflictividad es tratar de pensarlas para su gestión en un ámbito de cercanía, de mayor posibilidad de contacto lo más directo posible, tanto humano como de contextos sociales, culturales, territoriales e identitarios, esto es, a nivel Administración pública local.”*
- *“En línea con el tema de Políticas públicas, es importante diferenciar una Política Pública a una Política de gobierno. Si bien el tema de presupuestos participativos es una iniciativa que muchos gobiernos han acogido, al cambio de gobernantes, estás pueden o no continuar.”*
- *“Los presupuestos participativos son pensados como una forma de democratización en la priorización y asignación presupuestal a temáticas de interés para la ciudadanía, que logren aterrizar en los territorios (se distribuían por Localidades/comunas y luego a nivel barrial) siendo necesario confirmar el arraigo a los barrios donde se proponían los proyectos. El modelo de presupuestos participativos implica un cambio de perspectiva sobre el rol de la institucionalidad, no solamente como ejecutora verticalista de propuestas, sino que también permitía a la ciudadanía priorizar y proponer temáticas a trabajar o problemáticas a ser intervenidas. En teoría suena perfecto, pero a la práctica, los recursos que lograban aterrizar a las comunidades eran bastante reducidos y no reconocían la labor de las personas como un trabajo, concibiendo la labor cultural/artística o comunitaria como una suerte de voluntariado, desconociendo también las condiciones materiales de muchos de los habitantes de territorios priorizados, complicando así la posibilidad de participación.”*
- *“A nivel práctico, también estos procesos generaban una dinámica interesante de apropiación del territorio y de socialización pues posibilitaban y exigían la socialización en la comunidad de las propuestas desarrolladas, o también exigían componentes de participación ciudadana con talleres, muestras, exposiciones que fueran ancladas a los territorios, posibilitando diversas interacciones y construcción de redes.”*
- *“Caso concreto: En el marco de los Acuerdos de Paz (Política de Estado a 12 años) se desarrolló un proyecto de acompañamiento a víctimas del conflicto armado desde las prácticas artísticas y culturales <https://youtu.be/p6LjQVgHByU>. Ahora bien, con el cambio de gobierno, este proyecto terminó, pero el nuevo gobierno está obligado a desarrollar proyectos en línea con los Acuerdos de Paz. (...) La apropiación y movilización ciudadana (a mi juicio) es lo que permite la trascendencia de iniciativas a políticas públicas. Pienso en esta distinción entre políticas de Estado y de gobierno, en la inestabilidad que generan los cambios de gestiones para los programas culturales, y la dificultad de asumir desde el Estado políticas culturales que puedan cuestionar el statu quo que sostiene desigualdades y violencias.”*
- *“Las políticas culturales, muchas de ellas, pueden enlazarse de manera integrada a la resolución (y también a la prevención) de conflictos. La prevención no me parece una dimensión menor. Pensando en términos de políticas públicas, me parece que uno de los problemas es que estas se diseñan muchas veces desde una mirada unilateral, en lugar de*

trabajar a partir del diseño participativo (estoy pensando desde la Investigación Acción Participativa). Este segundo abordaje garantiza que el diagnóstico de la situación sea generado integrando las distintas voces y miradas (comunidad, estado, ONG, en el caso de que estén separadas) y requiere la formulación de acuerdos planteados de manera clara que vuelven sustentables las propuestas.”

- *“(…) siento que todos asumimos que las políticas públicas tienen una definición que es la más pertinente y que podemos confiar que va a emerger en la medida en la que la hayamos podido pensar colectivamente. Pero cada día me encuentro con contextos y conflictos de una complejidad que me supera infinitamente. Desde luego todos los que se vinculan con los desafíos frente al manejo y protección de los recursos naturales. Y me pregunto entonces cuál es el modo de garantizar, además, que los saberes ancestrales y la ciencia de punta dialoguen y se entrelacen y que la necesidad de protección y desarrollo no se anulen mutuamente.”*
- *“(Presupuesto participativo). Esta es una metodología excelente que cambia hacia el paradigma del “Estado de abajo hacia arriba”. Se logra en encuentros de diálogo y priorización (En Rosario con dinámicas lúdico creativas incluso) que aparezcan plazas, conciertos, calles asfaltadas, salitas de atención primaria que -aunque son porcentajes pequeños del presupuesto de libre disponibilidad en las localidades- marcan nuevos rumbos en el concepto de creación de bienes públicos.”*
- *“Las nuevas políticas culturales ya cada vez menos se focalizan en la definición humanista de cultura (cultura como arte, creación, producción liberadora) sino que intentan superarla e incidir en problemáticas ciudadanas más amplias, en la cultura que regula los vínculos sociales, que construye los estilos de vida. Esos estilos de vida que a veces nos incomodan, que son injustos, que generan conflicto. Entramos en el territorio de la cultura como algo negativo, culturas profundamente machistas, autoritarias, corruptas, ESO también es cultura. Algo que atraviesa a toda la sociedad. Cultura como palabra densa, que hace tensión entre la capacidad que tenemos los seres humanos de producir y de ser producidos al interior de nuestras sociedades y sus imaginarios hegemónicos.”*
- *“Tenemos que dejar de pensar que las políticas culturales tienen que estar ancladas en el primer nivel (gestionar las artes) y animarnos a pensar que deben gestionar también los vínculos humanos al interior de la cultura. ¿Cómo utilizamos la capacidad creativa y productiva de la cultura para intervenir esos vínculos que son relaciones de poder, para desnaturalizarlos, para transformar? ¿Cómo escalamos nuestras preocupaciones, para poder escalar nuestras prácticas?”*
- *“(…) Las políticas públicas, como el Estado, están en movimiento y en disputa permanente. Pensarlo y pensarlas así, comprenderlas así, en su dimensión histórica y asumiendo lo político de las políticas públicas (y del arte, por supuesto) nos posibilita una dimensión más creativa y vital de ellas. En determinados momentos históricos, podríamos identificar cuáles, se producen alquimias maravillosas que permiten desbordes de estas políticas públicas interpeladas por colectivos comunitarios, por comunidades, por organizaciones. Así, al asumir esta dimensión vital y política de las políticas públicas (no solo como punto de*

llegada sino como espacio de disputa y creación) se pueden producir mayores transformaciones.”

- *“En esta época, el país (Colombia) atraviesa por un complejo proceso de implementación de un sistema de justicia transicional, de construcción de memoria, verdad y justicia, así como el esclarecimiento de todos los hechos en la guerra así como la búsqueda de desaparecidos. El arte y la cultura han sido pensados desde diversos actores como pilares para poder llevar a cabo la labor de sistema de justicia transicional, sin embargo a nivel de políticas públicas y gubernamental, se le ha asignado un presupuesto enormemente reducido para poder viabilizar propuestas. Sin embargo la sociedad civil ha venido desarrollando un amplio espectro de producciones artísticas y culturales para fomentar la reflexión sobre el conflicto, la necesaria aproximación a la historia para comprenderlo así como la construcción de una ritualidad sensible para tramitar las experiencias dolorosas e injustas por la que la población civil ha pasado a causa de la violencia estructural que ha vivido el país. En este sentido hay un interés y una certeza por parte de la sociedad en promover la reflexión y la sensibilización para comprender y transformar al conflicto, pero las medidas para solucionarlo no pueden reducirse al ámbito de lo simbólico y hace falta mucho para que haya un interés estatal para transformar las condiciones sociales y económicas que han producido tanta violencia y desigualdad.”*
- *“En nuestra ciudad, podemos establecer un corte de análisis temporal de 12 años, en los que los diversos modos de expresión de la cultura han tenido continente para desplegar sus potencias, ya sea en un marco institucional, como en el sentido de las organizaciones sociales. (...) Es en este sentido que podemos decir que programas como los espacios de Educación por el Arte para niñxs, los programas de talleres de formación artística, los de promoción y difusión de artistas regionales, los encuentros, jornadas, el acompañamiento en la celebraciones comunitarias y el establecimiento de una agenda cultural, han dado por efectivizado sus frutos, en un presupuesto invertido en cultura del 5% del total del presupuesto municipal. Estos logros devienen de la participación social motivada por el Arte y la Cultura, de la receptividad en la gestión pública y también detonantes que emergen de la cuestión social, que en el ejercicio relacional dieron lugar a prácticas culturales comunitarias significativas localmente. En ninguna ocasión estuvo ausente el conflicto vivido como desafío para ampliar las miradas y la coexistencia ineludible en el disenso, eso entrena las relaciones y las fortalece. A veces vamos juntos, otras separados, pero siempre mirando un horizonte donde estemos todxs.”*

Tema 3 – ¿Cuáles son, propias o ajenas, las prácticas de la región que aportan inspiración y abren oportunidades para otros?

Preocupaciones y miradas compartidas

Hay una mirada compartida que considera que la región tiende a diseñar estrategias con un abordaje muy cercano al territorio y en base a las necesidades identificadas por las propias personas lo que hace que obtengan muy buenas respuestas por parte de las comunidades. También hubo acuerdo en que, en relación a las fuentes donantes y organismos de cooperación, las organizaciones, aunque saben cuán importante es el valor económico que sus acciones generan, tienen mucha dificultad para registrar en el sistema contable y en los informes de etapas cumplidas los aportes materiales y humanos con los que la institución ha contribuido al proceso. Por último, en relación al conocimiento que las instituciones manejan y generan con sus prácticas, también se identificaron desafíos compartidos en la región. Uno de ellos es la necesidad de asignar recursos de tiempo y dinero para sostener en el tiempo la sistematización de las prácticas que se diseñan en las instituciones. El otro, la virtud de poder establecer alianzas con la academia para llevar delante de forma sistemática evaluaciones y registros de procesos vinculados al arte y la transformación de conflictos desde instituciones insertas en las comunidades.

Texto introductorio para la conversación

En una reunión de expertos en monitoreo y evaluación en los campos del Arte para la Transformación Social y el de la Transformación de Conflictos, se identificaron varios puntos que tenían en común:

- Ambos requieren que las personas respondan a contextos dinámicos y complejos.
- Ambos se enfocan en diferentes categorías de cambio: el de las personas, las relaciones, las instituciones, los sistemas.
- Ambos están atentos a los daños potenciales que sus propias prácticas pueden generar.
- Tanto en la creación artística como en la transformación de Conflicto, gran parte del potencial de transformación se encuentra en el propio proceso, más que en los productos o resultados.

Por su parte, hace 15 años, la recién nacida Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social presentaba sus 15 proposiciones para el debate, siendo la última:

“Tanteos, búsquedas, apuestas en la construcción de una nueva subjetividad capaz de transformar la realidad. Escuelas de arte, movimientos sociales, grupos culturales, teatros, circos y artistas de todas las “disciplinas” estamos experimentando la llegada de un nuevo tiempo, signado por una mayor capacidad de acción, reflexión y producción. Con nuevas certezas, creemos que el arte y la transformación social en América Latina pueden inaugurar recorridos de creación colectiva sustancialmente poderosos en la definición de un futuro más justo. La belleza, la fiesta, la disrupción y la creación simbólica se preparan, quizá, para subir la apuesta en la defensa de la vida. La desmesura, como aquella vez, vuelve a convocarnos.”

Desde el deseo de controlar, evaluar y medir de los primeros hasta la invitación a la desmesura y la intangible e inconmensurable creación simbólica, nuestro campo busca poner luz sobre su identidad, entender su potencial y transmitir su efecto transformador.

Pensando en su impacto socio-político y en su poder artístico-cultural, ¿cómo describiría las fortalezas de su trabajo en las artes, la cultura y la transformación de conflictos?

- *“(…) (Ver ELTO, Encuentro Latinoamericano de Teatro de las personas oprimidas). (...) trabajamos desde estos lugares ideológicos, de coherencia teoría-praxis, en diferentes territorios con diferentes conflictos, más estructurales o más coyunturales. Con mujeres víctimas de violencia de género en ámbito rural, articulamos con Municipalidad y equipo interdisciplinario y el teatro viene a visibilizar ese grupo en su sociedad pequeña y luego hacia afuera a lo más grande.”*
- *“Escenario Abierto. (...) Es una red de grupos en toda la Argentina y un movimiento con cualidades especiales. Está formado por numerosos vecinos y vecinas de diferentes edades e ideologías que se juntan semanalmente a transformar sus vidas desde el arte e intentar transformar la sociedad desde sus obras. (...) algunos creamos el grupo de teatro foro, escenificando problemática específicas para que el público plantee diferentes posibilidades de abordar y resolver.”*
- *“La experiencia del Teatro Foro para la resolución de conflictos es muy interesante. El público puede ver claramente la problemática y su intervención es fundamental para evaluar, repensar y buscar alternativas y soluciones. Hemos trabajado con escuelas primarias dónde claramente se reflejaban los obstáculos de comunicación y relación entre alumnos y docentes. En escuelas secundarias, e inclusive con los equipos de orientación escolar. La interacción de las partes, el debate y la acción sobre el conflicto abre un canal de comunicación diferente, más amplio, con más recursos y con una iniciativa a la resolución. Así mismo trabajamos un módulo de violencia de género, por ahora las instituciones que nos convocaron necesitaban resolver su abordaje ante éstas situaciones en ámbitos públicos.”*
- *“(…) la ORQUESTA DEL RIO INFINITO, movimiento de compositores y músicos populares de toda América. Liderado por Manuel Obregón. (...) ha logrado una integración musical increíble, maravillosa y ha permitido visibilizar la problemática de la contaminación de los ríos en todas las cuencas hídricas troncales de América, desde el Mississippi hasta el Río de la Plata. (...) En cada puerto se abría a la comunidad, integraba a los músicos de*

todos los géneros, (...) Instalaba en cada comunidad la cruzada por un mundo más limpio. Lo hacía con música, con alegría, con esperanza. Planteaba el problema de las megas represas y su impacto negativo social y ambiental..."

- **PAPELNONOS** (...) con el objetivo de generar espacios de participación de los Adultos Mayores para un envejecimiento activo con inclusión social a través de herramientas del arte, como el teatro musical utilizando instrumentos artesanales de papel, somos una red nacional y latinoamericana, estamos en Argentina, México, Ecuador, Costa Rica y Chile, (...) el conflicto cotidiano con el que se enfrenta hoy en día un viejo en la Argentina y a su vez las distintas regiones dentro de la Argentina y fuera de ella. La pobreza, la exclusión, la soledad, la precarización de la atención en la salud, el abandono, etc. La realidad insoslayable, los atraviesa, pero el arte les posibilita "dejar afuera" eso que no se puede cambiar, pero lo que sí se puede transformar se transforma a través del arte, el juego, la música, el proyecto de vida, los lazos sociales, el afecto, el deseo de hacerse visibles, las ganas, el empoderamiento, la búsqueda de sentirse parte, de buscar la mirada del otro, de sentirse útiles;"
- **"Teatro Espontáneo.** (...) trabajado con equipo en situaciones de conflicto en salud comunitaria. (...) para hacer teatro espontáneo en distintos países Argentina, Cuba, Costa Rica, Nicaragua. (...) escuchamos las historias que la gente tiene para contar alrededor de diversos conflictos y lo ponemos en escena con actores entrenados y músicos. (...) sobre enfermedades de transmisión sexual y HIV (...) Promoción de salud y Calidad de Vida. (...) Teatro Espontáneo con las Mujeres Campesinas a través de la ONG Colectivo Mujeres de Matagalpa." Convertir en escenas teatrales la historia de alguna mujer con conflictos de salud y de vida hacia que todas las asistentes al taller se sintieran identificadas en el relato de la que lo contaba. Eso hacía que se sintieran acompañadas y generaba red solidaria antes las problemáticas planteadas."
- Ubico la fortaleza del Colectivo (**Chicho**) en la posibilidad de construir propuestas de manera horizontal y con temáticas transversales. Sin la necesidad de sostener una estructura permanente, conformando equipos para cada propuesta. De esta manera, hemos tenido buenas experiencias que han involucrado abordajes de temas complicados para la sociedad argentina como memoria histórica y que, desde el arte y con esta perspectiva, han posibilitado diálogos y el surgimiento de voces diversas."
*"(...) escribo desde Colombia, donde trabajo en la Subgerencia Cultural del **Banco de la República**, coordinando el proyecto " La paz se toma la palabra". Este proyecto se sustenta en la convicción de que además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para generar procesos de paz, también necesitamos palabras para nombrar esa realidad e imágenes para imaginarla. La paz se toma la palabra es un baúl de herramientas culturales físicas y digitales para conversar sobre paz que son puestas al servicio de una red de mediadores articulada en torno a las 29 ciudades donde tiene presencia el Banco de la República. (...) Actualmente contamos con aproximadamente 230 mediadores identificados que sabemos que hacen uso de nuestras herramientas en su labor cotidiana con diversos públicos en todo el país. Estamos conectados por medio de redes sociales e intercambiamos información constantemente, lo cual nos ha permitido entender de qué manera en diversas*

regiones de Colombia se vienen dando procesos de mediación cultural promovidos por artistas, promotores de lectura y gestores independientes o por grupos y colectivos más o menos organizados." <http://proyectos.banrepcultural.org/proyecto-paz/>

- "(...) algunas iniciativas: en la ciudad de Medellín se viene gestando desde hace más de 15 años el colectivo **AGROARTE**, un colectivo independiente que trabaja en las comunas con el propósito de integrar el arte (Hip Hop, Literatura) y la agricultura a la vida de la comunidad. Otros ejemplo inspiradores de construcción de tejido social y culturas de paz en Colombia son los procesos audiovisuales comunitarios como la **Escuela Audiovisual Infantil de Belem de los Andaquies**, el festival **Ojo al Sancocho de Ciudad Bolívar** en Bogotá y el **colectivo audiovisual** y el **colectivo de cine indígena Zhigoneshi** (Sierra Nevada de Santa Marta)."
- "(...) Nicaragua con las mujeres campesinas. a partir de trabajar con teatro espontáneo y comprobar cómo iban apareciendo las redes solidarias, el **CMM Colectivo de Mujeres de Matagalpa**, decidieron invitar a profesionales con practica en Teatro Espontáneo a talleres de Dirección en esa práctica para que pudieran armar sus equipos de trabajo. Se invitaron a una de cada país, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y estuvimos trabajando sobre el entrenamiento y también en el compartir los conflictos que cada una tenía en sus propios países. La práctica del Teatro espontáneo se difundió por esos países y hoy se practica con temas conflictivos para las comunidades."
- "encuentro que una gran fortaleza es contar con un centro cultural que es escenario para el diálogo y la participación. Nuestra oferta de servicios unida a una programación que responde a líneas de trabajo claro, permiten una interacción permanente con la comunidad y así, una comunidad que reconoce un lugar donde puede aprender, compartir y nutrirse de manera permanente."
- En este momento, para mí, que trabajo en una universidad pública de Buenos Aires, uno de mis faros de referencia es la **Fundación Casa Rafael**, que por la integralidad con que abordan las difíciles situaciones sociales con que trabajan y por la calidad de las producciones artísticas que desarrollan los niños y niñas es siempre fuente de energía <https://www.casarafael.org.ar>"
- "**Puentes para la Paz**, (...) un trabajo de varias dimensiones: por un lado de incidencia política a través del trabajo en red, (...) Por otro lado desde el diálogo, promoviendo espacios de generación de confianza entre comunidades, empresas y estado en la región de Arauca, muy golpeada por la guerra. y finalmente incorporando abordajes desde el teatro del oprimido recorren regiones con una obra para ayudar al empoderamiento comunitario y construir capacidades locales para la paz. (...) la obra no se queda solamente en la vivencia del dolor ni en la denuncia, sino que promueve el dialogo para construir una visión de paz compartidas, para poder transformar lo que muestran las escenas. (...) la organización ha tomado diferentes roles: como activistas a nivel nacional, como facilitadores de diálogo en la región, y como catalizadores artísticos de los aspectos del trauma en diversas localidades."

¿Cuánto sabemos del valor económico que suman nuestras agendas? ¿Cuáles son nuestros presupuestos? ¿Cuantificamos nuestras contrapartes? ¿Qué tipo de fuentes financiadoras tenemos?

- *“Algunos somos muy renuentes a pensar en términos de impacto monetario lo que tanto nos cuesta hacer en arte y transformación social, ¿Qué importancia tienen estos indicadores? ¿Para qué nos sirven? o ¿es solo una mirada mercantilista del arte y la cultura?”*
- *“Si, ciertamente, quienes trabajamos desde organizaciones comunitarias, muchas veces pensamos que los saberes construidos a lo largo de los años, la metodología aplicada, los archivos documentales (...), las herramientas de recolección de nuestros datos, las redes sociales conformadas, las prácticas culturales colectivas, no tienen una dimensión económica importante, en cambio, es sorprendente el aporte económico que hacemos a la economía social de nuestras naciones, y ello debe ser visible, cuantificable, medible y sobre todo valorado por las políticas públicas de nuestros países.”*
- *“Nosotros aquí desde Medellín estamos adicionando valor a las iniciativas artísticas y culturales en pro de la paz convirtiéndolas en “Negocios Sociales” siguiendo los principios del novel de paz Mohammed Yunus, y nos está funcionando. Porque generamos ingresos que garantiza la permanencia de la iniciativa creativa.”*
- *“(...) el desafío grande que tenemos es primero hacer común lo que se entiende como arte para la transformación social. Y luego hacerla valiosa, no solo en términos humanamente sensibles; sino también valiosa dentro de los criterios de desarrollo social y dentro de los criterios macroeconómicos, porque toda transformación social hace también un aporte a transformaciones económicas (...) ¿Cuánto vale -en términos económicos para un gobierno municipal- un grupo de jóvenes de escuela que a partir de procesos dialógicos artísticos se ha convencido de que las paredes y los bancos del colegio -como bien común- merecen el cuidado de todos. La respuesta fría sería el ahorro que el municipio generará al no tener que restaurar los escritorios rayados y las paredes cada año. Por esto, considero que un desafío importante para nosotros es encontrar mecanismos de evaluación de nuestros proyectos, que no solo permitan medir el impacto y los resultados de las iniciativas, sino también para permitir generar inspiraciones y réplicas.”*
- *“En cuanto a la pregunta si tenemos idea del valor económico de nuestro trabajo, pues la verdad es difícil medirlo, porque hay mucho voluntariado, aportes en especie que ponemos que no lo llegamos a cuantificar. (...) En Honduras hace algún tiempo los financiadores de los grupos independientes eran en parte la cooperación externa, pero ahora ha mermado. Además que parte de esa cooperación se ha marchado del país. ”*
- *“Es simple medir las contrapartes en recursos humanos y materiales puestos en la acción. Primero, si una persona hace más de una tarea registrar eso, ponerle un valor a cada una de las tareas y convertir eso en un número mensual y anual luego. Si tenemos un espacio propio, imaginar una renta mensual o diaria según el proyecto dure y sumarle ese valor. Si se ha estado pintando y algún vecino o voluntario ha acercado amorosamente un alimento a la actividad ponerlo en la cuenta. (...)”*

¿Qué tipo de conflictos se han generado en las alianzas con otras instituciones?

- “(...) Entornos Creativos es un programa que vincula la Escuela y la Comunidad y tiene por finalidad conformar una red de agentes transformadores de la convivencia y los aprendizajes. El arte y la creatividad en forma transversal a los contenidos curriculares y la gestión de los vínculos de los diferentes actores sociales). (...) el trabajo en instituciones educativas formales cuenta con algunas limitaciones, por ejemplo, los criterios de las autoridades educativas, la poca apertura al cambio.”

Presentación general EC:

https://drive.google.com/file/d/1HmYwofJO_Phmh_bHghAiUOvdjfgXUmhY/view?usp=sharing

Video Entornos Creativos: <https://www.youtube.com/watch?v=ZdZeQAWhnZs>

Video en inglés <https://www.youtube.com/watch?v=Fqp1TpfyRt8>

- “(Teatro espontáneo) (...)El último trabajo en Tartagal con Ministerio de Salud de Salta y los participantes de Pueblos originales donde trabajamos con personas de seis etnias Wichis, Chiriguano, Quechuas, Aymaras, Chorotes... fue muy importante incluir el teatro y la música para devolver en escenas las narraciones en su propia lengua. En un momento del trabajo teatral propusimos que fueran los agentes de esos pueblos a la escena y nos hablaran en su propia lengua... tenemos material editado de esa experiencia. Además está decir que uno de los conflictos que tenía el Ministerio de Salud era la accesibilidad de los pueblos originarios al Hospital Público, el otro conflicto era el tema de la Drogadicción en los jóvenes y el tercero de salud reproductiva y los conflictos sobre control de natalidad en esas poblaciones. <https://youtu.be/JkVaeCL21-Y>”

¿Cómo sistematizamos nuestros logros?

- “creo que uno de nuestros grandes temas es cómo sistematizamos para construir, evaluar y compartir saberes; y el otro, cómo evaluamos y medimos nuestro impacto para difundir lo que hacemos, sobre todo fuera de nuestro campo, pensando en alianzas inter-institucionales, incidencia en política pública, financiadores.”
- “En **Crear vale la pena** nuestros programas son acompañados por investigaciones académicas, que contribuyen a este proceso, en convenio con universidades u observadores especialistas. Aquí pueden leer la más reciente: <https://drive.google.com/file/d/1EF0UvqeOpdYvPWpmwjkpIQ-eKvTUNj44/view?usp=sharing>”
- “creo que, muchas veces, nos es difícil sistematizar experiencias porque nos cuesta poner el acento en la interpretación crítica del proceso vivido. Dar seguimiento a la experiencia, no es en sí mismo un mecanismo de monitoreo, sino un aporte crítico a la misma...”
- “interpretación crítica del proceso vivido” y me hace pensar en los aportes de Oscar Jara Holliday, quien nos ha ayudado tanto en la región en nuestros procesos de registro y sistematización de experiencias en educación popular, dejo aquí este link:”_ http://democraciaglobal.org/wp-content/uploads/Sistematizaci%C2%A6n-de_experiencias-para-web-1-a-164-1.pdf
- “**Universidad de Barcelona**. Desde el año 2004 hago una asignatura sobre cómo las artes son una herramienta para trabajar en contextos sociales en la Facultad de Bellas Artes. En el año 2014 pusimos en marcha un máster de Mediación Artística, que es como conceptualizamos este. Desde el máster estamos impulsando el desarrollo de proyectos y de investigaciones.”

- *“Asociación Civil El Ágora. En este último tiempo hemos realizado una serie de cortos documentales llamados HÉROES y HEROÍNAS COLECTIVAS de experiencias sociales que consideramos “indispensable” dar a conocer. Puntualmente una de las temporadas se enfocó en el Arte y la transformación social. Creemos que es una herramienta no solo de visibilización de las Prácticas (...) durante el proceso fortalece a los realizadores, protagonistas, ONGs, espectadores, se presenta en el lugar donde se filmó, en el cine, en youtube, Facebook, etc,”*
- *“(…) Teniendo como base de trabajo el factor humano, resulta difícil establecer parámetros para la sistematización, generar el equilibrio entre esta y la flexibilidad que se precisa para contemplar diferentes necesidades, al menos en el área de la docencia. Algunos de los que puedo considerar como logros en mi trabajo, han surgido espontáneamente a partir de situaciones imprevistas en el aula, y de la misma forma, ideas previas que he llevado no resultaron tal como las había imaginado. Frente a esto, he tratado de mantener bien abiertos ojos, oídos y mente, para lograr lo que Freyre denominó “aprender a leer” a los y las estudiantes.”*
- *“Respecto a la sistematización es una deuda pendiente y consideramos muy necesario la reflexión y la elaboración sobre los procesos llevados a cabo. Probablemente, deba considerarse este punto como algo esencial de las propuestas y deberíamos pensar en la necesidad de presupuestos y recursos para llevarlo adelante. En algunos casos, como las iniciativas se llevan a cabo de manera solidaria y voluntaria, el “agotamiento” en la finalización de un proyecto impide el tiempo y la cabeza/corazón necesarios para volver sobre esta experiencia para pensarla.”*
- *“(…) comparto desde Otra Escuela, en Colombia, una publicación que puede ser útil. Pueden consultarla en la ventana de publicaciones. El documento se llama “Guía metodológica para la sistematización de experiencias constructoras de Paz”. Para mayor información puede escribir al mail de seipotraescuela@gmail.com. <http://www.otraescuela.org/comunicaciones.html>*

¿Cuántos hemos evaluado el impacto de nuestras prácticas a través de acuerdos con Universidades o institutos de investigación?

- *“Otro gran reto, es la medición de impacto, (...) no todos miden el impacto, pero es esencial para seguir demostrando Cómo el arte y la cultura transforma vida, aquí cabe resaltar que en Medellín, zona donde trabajo, en los años 80’s y 90’s sobrevivimos a la terrible ola de violencia gracias a los Colectivos Creativos, ¿Sabían que mientras incrementaba la violencia en la ciudad, incrementaba la creación de colectivos creativos? Eso nos salvó a los jóvenes y niños que actualmente somos los líderes de las iniciativas artísticas en construcción de la paz. Si todos lográramos medir la transformación (cuantitativamente pero especialmente cualitativamente) tendríamos argumentos importantes para escalar las propuestas.”*
- *“Comparto algunos modos en los que evaluamos, medimos impacto en función de reconsiderar nuestras prácticas. En el caso de los talleres de Arte, quien coordina el equipo docente es quien propone instancias grupales de análisis y los ítems que se trabajan son: convocatoria, comunicación, participación, producción, nuevas ideas, diseño de un proyecto*

anual. De esto se realiza un acuerdo con compromisos que son revisados en el próximo encuentro (Esto es bimestral). En el caso de la organización de Encuentros/Festivales se trabajan diferentes niveles de compromiso y como siempre se integran otras organizaciones y artistas, el registro de responsabilidades tiene un necesario seguimiento para llegar en tiempo, recursos, logística y comunicación del modo esperado. Esta tarea la realizan una o más personas armando mesas breves de trabajo (...) Siempre que finaliza un programa de realiza un plenario informal/formal, con las personas involucradas (...)"

- "Otra herramienta que tiene la Municipalidad es el presupuesto participativo y a través de ese mecanismo de interacción con las sedes vecinales se evalúan las actividades y su impacto social. Claro que estamos hablando de equipos, muchas veces nos pensamos solxs en las acciones y lo que nos sirvió es levantar la mirada hacia la comunidad e integrarnos para que sea la propia comunidad quien tenga una mirada crítica sobre las cosas que hacemos. No siempre informatizar las experiencias es el único modo de dar cuenta que la cultura tiene pregnancia en la comunidad. También lo tangible de las convocatorias, los registros de participación son nuestros testigos de cómo vamos y hacia dónde es posible seguir."
- "Buena tarde desde Colombia. En **Otra Escuela**, (...) que trabaja por la construcción de culturas y pedagogías para la paz. Utilizamos la metodología socio-afectiva (compuesta por 4 pasos: 1. vivencia por medio de un lenguaje artístico, 2. reflexión individual o colectiva, 3. teorización y 3. contextualización) como guía de nuestro trabajo tanto en el ámbito formativo como de sistematización de experiencias constructoras de paz. (...) somos conscientes que al ser un proceso de larga duración, es necesario crear nuevas formas de medir y dar cuenta del quehacer!"
- "(...) comparto uno de los instrumentos de medición que utilizamos en Crear Vale la Pena en el Programa Día Lab Escuelas, que se enmarca en el proyecto de salidas educativas, y consiste en una oferta de taller de convivencia y aprendizaje creativo para escuelas secundarias y último ciclo de primaria. Las jornadas duran 3 horas y los docentes acompañantes de los grupos escolares participan, principalmente como observadores activos. El desafío fue tabular, cuantificar, desglosar conductas de los alumnos/as para que los docentes pudieran evaluar el éxito de nuestra implementación. Comparto el formulario, que puede servir como ejemplo de esta difícil tarea de dar cuenta de procesos (más cortos o más largos) pero siempre sutiles."
<https://drive.google.com/file/d/1YKFs-6p4JHj7SXoJ9r85jGACi45tLqWl/view?usp=sharing>
Video sobre Día Lab Escuelas: <https://www.youtube.com/watch?v=ChUaQyiXx3w>
Video en inglés <https://www.youtube.com/watch?v=qnMPwrUbNuk>
- "(...) Crear vale la pena tenemos un gran interés por medir nuestros programas y lo hemos hecho siempre en colaboración con equipos proveniente del ámbito académico. Para el programa ABC y actualmente Entornos Creativos, se han realizado dos investigaciones, las cuales han sido llevadas adelante por la Universidad de San Andrés y por el Observatorio de Desarrollo Local Sociedad y Territorio, respectivamente. En este momento Entornos Creativos inicia la fase 2 de su investigación conducida por FLACSO. Pensamos que una mirada externa es la más indicada para poder dar cuenta del impacto de nuestras acciones." Compartimos la investigación realizada por Universidad de San Andrés para el programa ABC, Arte, Bienestar y Creatividad en la Comunidad:
<https://drive.google.com/file/d/1v0Mr6iSVi6PEDIFbruLFmSiwo4OMKq7m/view?usp=sharing>

- *“Creo que el tema de la evaluación y medición y la de indicadores de resultados es uno de los temas más desafiantes de nuestro campo. Porque la cultura, la habilidad de tejer comunidad, lo que el norte llama “capital social” no sólo es por naturaleza intangible sino que cuando pretendemos medirlo siempre nos quedamos midiendo con una regla de 20 cm la punta del iceberg. A veces siento que si se puede medir es porque no estamos mirando la verdadera transformación que propiciamos.”*
- *Es cierto (...) que si podemos medir es porque la transformación es quizás menos radical...sin embargo medir es una forma de conversación con los vocabularios del otro. Puede ser una insólita forma de la empatía y una manera de generar condiciones para la conversación que sino nunca sucede. “*
- ⊙ *“ENTORNOS CREATIVOS (...) destaca significativas apreciaciones por parte de los agentes escolares y estudiantes en el fortalecimiento de capacidades socioemocionales definidas en el Marco de la Organización de los Aprendizajes (MOA) propuesto por el Ministerio de Educación de la Nación:1.- Comunicación: 100% de los docentes notan cambios notables de los alumnos en la forma de expresarse; 2.- Compromiso y responsabilidad: 83% de los docentes destacan mayor compromiso y responsabilidad de los alumnos, 3.- Trabajo con otros: 92% de los docentes resaltan un incremento en el trabajo con otros; 4.- Resolución de problemas: 77% de los alumnos descubrieron nuevas maneras de resolver problemas; 5.- Aprender a aprender: 60% de los alumnos tuvieron mayor iniciativa y reflexión; 6.- Pensamiento crítico: 51% de los alumnos desarrollaron pensamiento crítico”. <https://www.crearvalelapena.org.ar/entornos-creativos.php>*

¿Cuántos de nosotros trabajamos articulados con organizaciones sociales hermanas, el Estado, las empresas?

- *“Grupo de teatro Les Yuyeres, teatro foro para recuperar prácticas y saberes de medicinas ancestrales de la ruralidad de las sierras de Córdoba, Argentina, armamos dramaturgias con las historias y saberes de la gente mayor y la volcamos en una obra de teatro foro (en donde se participa) en el mismo pueblo y en los alrededores. Articulamos con organizaciones sociales, universidades populares (es un programa de la secretaría de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba), escuelas, etc.”*
- *“Entorno Creativo implica la conformación de un consorcio nacional inter-ministerial: Ministerio de Educación, Salud y Desarrollo Social y un consorcio local integrado por organizaciones comunitarias, escuelas, artistas, representantes gubernamentales y también actores del sector privado como financiadores del programa. EC responde a la llamada lógica de desarrollo “glo-cal”, en la que las prácticas efectivas locales de la sociedad civil se articulan con la dimensión de acción inter-gubernamental a escala local y nacional.”*
- *“(…) El espacio de **Educación autónoma** (escuelita trashumante), trabaja en la formación de formadores, con la gente de los grupos u organizaciones barriales, (...) son referentes en educación popular y trabajo con el arte y la horizontalidad. Articulamos continuamente con ellos/las,”*
- *“Solemos trabajar en articulación con otras instituciones y organizaciones, y logramos complicidad y amistad para llevar a cabo las propuestas. Hemos tenido buenas experiencias*

tanto con organizaciones sociales como con instituciones, sobre todo del Estado Nacional. Resulta a veces más complicada la articulación a nivel de las instituciones públicas locales.”

- *“En Bolivia, (...) algo que ha sido un aprendizaje para nosotros, en el tema de escalabilidad y el logro de políticas públicas (locales) desde las experiencias de pequeños proyectos apoyados por el Fondo Cultural de la Embajada Suiza, es promover acciones a nivel municipal conjugando siempre 3 tipos de actores como participantes de los proyectos (organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación locales/alternativos/populares y autoridades municipales), cada actor tiene un rol específico en pro de la iniciativa cultural y con el horizonte común de la transformación social que se quiere lograr de manera corresponsable. En varios casos, las iniciativas articuladas de esta forma han logrado convertirse en programas municipales que se han replicado desde barrios hacia macro distritos.”*

Fuentes – Instituciones y Casos mencionados en el tema 3

- **AGROARTE:**
<http://agroarteacj.blogspot.com/2010/06/agro-arte.html>
- **Asociación Civil El Ágora:**
<http://www.elagora.org.ar/>
<https://www.facebook.com/Heroescolectivos>
- **Asociación Profesional de Mediación Artística:**
<https://apmart.org/>
- **Banco de la República:**
<http://www.banrepcultural.org/>
- **Crear Vale La Pena:**
<https://www.crearvalelapena.org.ar/>
- **Colectivo Chicho:**
https://www.facebook.com/search/top/?q=colectivo%20chicho&epa=SEARCH_BOX
- **Colectivo de Cine Indígena Zhigoneshi:**
<https://www.facebook.com/comunicaciones.zhigoneshi>
- **Colectivo de Mujeres de Matagalpa CMM:**
<https://www.cmmmatagalpaorg.net/>
- **Dirección Nacional de Mediación:**
<https://www.argentina.gob.ar/justicia/mediacion>
- **ELTO, Encuentro Latinoamericano de Teatro de las personas oprimidas:**
<https://eltouruguay2018.wixsite.com/velto>
- **Escenario Abierto:**
<https://drive.google.com/file/d/11rv9Vzm1wTM5jMsguDzb9oBSvRpcUoGp/view>
- **Escuela audiovisual infantil de Belén de los Andaquíes:**
<http://escuelaaudiovisualinfantil.blogspot.com/>

- **Festival Internacional de Cine Ojo al Sancocho:**
www.ojoalsancocho.org
- **Fondo Cultural de la Embajada Suiza:**
https://www.facebook.com/events/1932630900163585/?event_time_id=1932630986830243&active_tab=discussion
- **Grupo de teatro Les Yuyeres:**
<https://www.facebook.com/lesyuyeresteatroforo/>
- **IDARTES:**
<http://www.idartes.gov.co/es/lineas-estrategicas/arte-transformacion-social>
- **Museo Vicente López y Planes:**
<https://www.sadaic.org.ar/index.php?area=accion&subarea=accion&capitulo=Acci%C3%B3n%20Cultural&subcapitulo=Museo%20Vicente%20L%C3%B3pez%20y%20Planes&areaid=12>
- **Orquesta del río infinito:**
<https://www.manuelobregon.com/proy/orquesta-rio-infinito.php>
- **Otra escuela:**
<http://www.otraescuela.org>
- **Papelnonos:**
<https://papelnonos.org/>
- **Puentes para la Paz:**
<https://www.puentesparalapazco.org/>
- **Teatro espontáneo:**
www.teatroespontaneo.com
- **Teatro Trono:**
<http://www.fundacioncompa.com/>
- **Universidad de Barcelona: Mediación Artística:**
<https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2019/01/programaposgradoymastermediacionartistica19.20.pdf>
www.mediacionartistica.org
- **Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Arte, repositorio digital:**
<https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/2661>
- **Universidad Nacional de las Artes: "Prácticas Artísticas y Compromiso Social" del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA.**
<https://www.youtube.com/watch?v=R9ozCgiZjHg>
https://www.youtube.com/watch?v=OwKNvk_Gtnk&t=18s
https://musicalesysonoras.una.edu.ar/contenidos/de-atahualpa-a-beethoven-historias-que-suenan_19103
- **Universidad Trashumante:**
<http://trashumante.ourproject.org/>
<https://latinta.com.ar/2018/04/universidad-trashumante-educacion-popular-etica-del-cuidado/>

Reflexiones sobre el rol del arte y la cultura para la transformación de conflictos

- *“Creo firmemente en el arte como experiencia transformadora de realidades conflictivas, no como vía de escape, sino como un proceso que requiere de observación, análisis, interpretación, toma de decisiones, producción, reflexión y acción. La construcción de subjetividades, el pensamiento crítico y la autonomía para resolver problemas se desarrollan durante este proceso, mientras además se fortalecen vínculos.”*
- *“en la búsqueda de imaginarios de transformación, ya sea como lugar de partida o de llegada, es donde está la fortaleza del campo Arte y Transformación Social y la del de Transformación de conflictos. Entonces el cruce ambos debería tener un trabajo muy profundo acerca de cómo se gestan los imaginarios, las gestalts inspiradoras, las narrativas capaces de dar profundidad y riqueza a la búsqueda colectiva.”*
- *“Confieso otro dilema interno sobre el uso de la palabra ‘arte’, (...) siento que existe un supuesto de partida en creer que solo artistas (plásticos, músicos, bailarines, performers, etc.) son los llamados a transformar -con el arte- las situaciones de opresión y desigualdad. Siento que el potencial creativo junto con la conexión más consciente con nuestro cuerpo y emociones es una cualidad humana que debe ser retomada, reactivada, reconquistada, desplegada, reivindicada, emancipada!...Lo mismo me sucede con el uso de la palabra cultura (y también el arte como parte de la cultura), como si el potencial para el conflicto y el conflicto mismo no estuviese enraizado en la cultura... la cultura y el arte también tienen un lado oscuro, opresor, discriminador (...)*
- *“(...) ¿El rol de las artes? Desarmarnos y salir - aunque sea de a ratos - de la armadura de nuestras narrativas actuales para abrirnos a otras, aún desconocidas.”*
- *“creo que si entendemos el conflicto como un fenómeno con una fuerte dimensión ontológica y cultural, (...) el arte se vuelve una herramienta no sólo importante, sino necesaria. El arte permite abordar los significados, normas, prejuicios, cosmovisiones que pueden estar dando pie y normalizando el conflicto, permite cuestionarlos, criticarlos y eventualmente empezar a transformarlos. En ese sentido, creo que es importante empezar a preguntarse en cómo podemos involucrar a aquellos actores “dominantes” en estos proyectos. Proyectos sociales tienden a involucrar a actores marginalizados, a trabajar con ellxs para el fortalecimiento de sus capacidades, vínculos, etc, pero creo que es necesario empezar a trabajar también con aquellos actores que realizan prácticas de dominación u opresión. Al fin de cuentas, es igual de necesario transformar sus cosmovisiones e imaginarios para alcanzar una situación de justicia social.”*
- *“¿Todos los conflictos se pueden trabajar desde el Arte y la Cultura? Mi respuesta inicial sería si, por la importancia de la cultura como una dimensión del conflicto, por el ejercicio de imaginación que implica el arte, y por la capacidad de promover y formas vínculos sociales del arte y la cultura.”*
- *“Hace muchos años que trabajo en resolución de conflictos y creo que aún es una asignatura pendiente la inclusión del arte y sus herramientas en la formación de operadores y en los*

procesos de diálogo participativo. Creo que su inclusión es muy poderosa porque desde el arte se trabaja con el hemisferio derecho del cerebro: intuitivo, creativo, empático, todas habilidades fundamentales para transformar el paradigma de la confrontación en el abordaje de los conflictos.”

- *“Los problemas sociales son complejos, así como su abordaje. No hay soluciones inmediatas. Creo en la capacidad transformadora de las artes y de la cultura y creo que todo conflicto puede trabajarse desde ahí. Desarrollando proyectos comunitarios en zonas vulnerables, desarrollando talleres grupales con las poblaciones afectadas, y trabajando para la cultura de la paz en todos los ámbitos.”*
- *“(…) debemos combinar cerebro y espíritu, Intelecto y corazón, técnica/proceso y magia. Siento que, al menos en el campo de los que trabajamos explícitamente la conflictividad estamos en pañales le ponemos mucho énfasis al cerebro, a la técnica. Lo maravilloso es que cuidamos mucho el proceso, las diversas dimensiones del conflicto, que nada se escape, pensamos en etapas, en niveles, en relaciones. Bien nos vendría crecer en capacidades para articular con el arte.”*
- *“Así como los que trabajamos como facilitadores en procesos de transformación de conflictos, a veces hacemos intervenciones que sólo modifican los niveles más superficiales de los conflictos, el arte. ¿no puede ser también sólo una caricia, un gusto, un mensaje que no cala, que no apunta a las causas más profundas?”*
- *“(…) planteado el cruzamiento conflicto- arte- género, en esos casos el arte aparece como una estrategia que al habilitar otros lenguajes, hace posible desanudar nudos problemáticos y hacerlos visibles, reconocibles, reconfigurando los conflictos.” Trabajamos sobre supuestos y estos deben ser confrontados permanentemente con la realidad. Si no lo hacemos probablemente una parte de ese conflicto no estará siendo visualizada. (...) Y las estrategias a través del arte son un puente virtuoso para hacer que se expresen. Expanden las posibilidades de sentidos sobre el conflicto, y abren caminos alternativos que de otro modo quizás no se considerarían.”*
- *“Experiencias en escuelas de alta vulnerabilidad social muestran como por ejemplo “la narración social” y esta técnica combinada con los lenguajes de la música y otras disciplinas o expresiones artísticas develan conflictos interpersonales y generan mejores condiciones para un clima escolar armonioso. Si lo pienso de este modo creo que es una estrategia que puede aplicarse en el abordaje de los conflictos en general; es decir, retomando lo anterior y lo que en otros comentarios ha surgido analizando en forma situada el conflicto (historia de su configuración, actores, mapas, tramas) para analizar su pertinencia.”*
- *Sigo a la pregunta de si todo conflicto se puede tratar con el ARTE. PROBLEMA MACRO (como la pobreza, la discriminación, etc.) estos siempre pueden transformarse desde el arte, a mi criterio. Pero aclaro que cuando trabajamos como mediadores en la gestión de conflicto, no hacemos referencia al PROBLEMA MACRO, sino a la específica exteriorización de las incompatibilidades de intereses de actores sociales en diversos momentos de la expresión de la conflictividad. (...) Es verdad que en el diseño de los procesos de dialogo, de mediación o de paz, no siempre se incluye la dimensión cultural, donde el arte tiene, a mi criterio, un efecto catalizador extraordinario. (...) Por supuesto no es lo mismo intervenir en la*

prevención de una escalada, que en la contención de una crisis o en la etapa de postconflicto en casos de conflictos armados... (...) El arte, como herramienta de transformación, va directo al corazón, produce efectos de manera instantánea. Por lo tanto, tenerlo presente para incluirlo en etapas diversas de nuestras intervenciones, a mi criterio, tiene que ser algo que nuestro campo deba incorporar cada vez con mayor énfasis."

- *"(...) de cómo el arte trabaja sobre la naturalización del conflicto, desde mi experiencia, el arte puede ayudar a visibilizar las voces excluidas por las fuerzas hegemónicas de poder que se expresan tanto de manera directa, cultural o estructural. Por ejemplo, he trabajado bastante usando el video participativo como herramienta de análisis y de reflexión en situaciones de conflicto. El video participativo ayuda que las comunidades puedan contar y expresar en sus términos sus vivencias en los conflictos. (...) El arte ayudar a que la gente se conecte desde su identidad y cultura con las causas de los conflictos, para que problematice, cuestione y confronte su realidad. Es una herramienta poderosa para la auto-reflexión, así como para generar diálogo intra e intercultural sobre las asimetrías y cómo superarlas."*
- *"La actividad de murales comunitarios propone descentrar el rol del artista "genio creador" al de un sujeto que facilita herramientas para que el colectivo se apropie del proceso en su integridad. La idea, los actores interesados, las instituciones involucradas el análisis del territorio a intervenir, la comunicación del proyecto, etc. Las experiencias son siempre movilizadoras desde su creación, hasta el momento en que se inaugura."*
- *"(...) Tengo la convicción que no hay cambio social posible, imaginación y creación de nuevo futuro que no incluya al otro de alguna manera, en una nueva realidad, en una redefinición...somos testigos de lo que cuesta. (...) Por eso, sobre el mural, la relocalización, el enojo: creo que en esos casos es necesario ampliar la intervención, generar espacios que junto con el arte permitan abordar lo visible del conflicto (la relocalización, cuán lejos o cerca, la plata) con lo invisible o lo subyacente (la exclusión, los imaginarios urbanos, la pobreza, etc.); ampliar los actores involucrados, articular con los responsables de las políticas, de cultura y de urbanismo, los que son responsables indirectos, con las organizaciones defensoras de derechos, de dentro y de fuera..."*
- *"decirles que en mi trabajo como facilitadora de la lúdica artístico creativa de CVLP el conflicto es una tensión permanente: entre el sentir y el pensar, entre la comunicación y lo silenciado, entre las resistencias y el deseo, entre la auto-percepción de todo participante de nuestros dispositivos lúdicos (más allá de diferencias de edad, género o socio-económica) NO SOY ARTISTA, NOS SOY CREATIVO, y nuestra convicción de que la creatividad es condición humana y el arte es un derecho de todos y para todos."*
- *"(...) he visto la transformación de una escuela secundaria en donde se quemaban basureros y robaban puertas y ahora cada aula escolar tiene en su ingreso, puertas pintadas por los propios alumnos con frases de poemas contruidos colectivamente. Es desde aquí que en CVLP colocamos al arte como corazón-motor de los procesos de transformación social... siempre en tensión, siempre creando y siempre reflexionando sobre lo creado para poder calar hondo sobre los idearios, los deseos, los sueños y todo aquello que se opone desde dentro de cada persona y desde su entorno."*

- *“(En Colombia) El arte y la cultura han sido pensados desde diversos actores como pilares para poder llevar a cabo la labor de sistema de justicia transicional, sin embargo, a nivel de políticas públicas y gubernamental, se le ha asignado un presupuesto enormemente reducido para poder viabilizar propuestas. Sin embargo, la sociedad civil ha venido desarrollando un amplio espectro de producciones artísticas y culturales para fomentar la reflexión sobre el conflicto, la necesaria aproximación a la historia para comprenderlo así como la construcción de una ritualidad sensible para tramitar las experiencias dolorosas e injustas por la que la población civil ha pasado a causa de la violencia estructural que ha vivido el país.”*
- *“¿Cómo evaluar la “experiencia del cuerpo, la emoción y la palabra” en relación con la transformación de conflictos?(...) ¿cuáles serían las dimensiones a observar como procesos de cambio/transformación en cada uno de esos planos? (...) la evaluación es un traje a medida de una intervención que está situada (... todo lo que hagamos tiene que ser pertinente culturalmente), tiene su propia “teoría de cambio”, sus objetivos y sus estrategias metodológicas. Es abordar el campo de los intangibles, de los procesos de cambio/transformación alrededor de algo que se pre- supone que se reconoce como conflicto. (...) ¿cuáles serían dimensiones a considerar que luego tienen que tener su proceso de adecuación específico? ¿Esto sería centrarnos en el ¿qué?, para luego pensar en el ¿cómo?; hoy se recomienda la triangulación de (...) estrategias de investigación evaluativa cualitativas y cuantitativas. Las primeras nos proporcionan muchas alternativas posibles de abordaje; requieren precisión conceptual y rigurosidad en su aplicación y en el tratamiento de los datos (mucho más que en el campo cuantitativo porque aún tenemos que seguir demostrando” la validez de estas aproximaciones cualitativas).”*
- *“El arte posibilita un atajo integrador (...) que incluye lo irracional y lo afectivo. A diferencia de las palabras que se dicen una tras otra, las expresiones artísticas permiten poner en juego todo ya y desde un espacio. (...) en el sistema de promoción de derechos de la Niñez utilizamos el concepto de artivismo, cuando queremos hacer visible una realidad desde un actor social específico. Pero también recurrimos al arte como estrategia para aumentar la comprensión y complejizar la explicación.”*
- *Es indiscutible que el arte es una poderosa herramienta de transformación social. Genera empatía – un mediador busca con su intervención generarla; a través del arte se generan vínculos colectivos capaces de contrarrestar el individualismo. El facilitador se propone estimular la mirada colectiva sobre los problemas que involucran a grupos. Otorga voz a quienes no la tienen - un operador en mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) propicia que las partes se escuchen y tengan oportunidad de expresar sus intereses, emociones y sentimientos. Con el arte una sociedad expresa sus inquietudes, carencias, gustos, costumbres. Su efecto es la salud social. El propósito de la mediación y los demás MASC es el mismo. (...) Tenemos en cuenta que la sociedad observa, analiza y construye su lenguaje a través del arte. Que también a través del arte podemos ver necesidades y expresiones sociales propias de cada lugar, que nos dan elementos para trabajar en materia de conflictos, ver evoluciones, hasta las diferentes formas de resolver los conflictos a través del tiempo.”*

- *“El trabajo artístico con las comunidades (pintura colectiva, teatro, entre otros) pueden ser utilizado en los MASC como una estrategia de visibilización y desnaturalización de las problemáticas de convivencia de una comunidad. el arte, desde una lógica participativa y de producción colectiva puede servirle a los mediadores para construir diagnósticos de las comunidades donde intervendrán. A su vez, es una importante estrategia para trabajar el “lado humano”. Utilizado como una estrategia de construcción y deconstrucción colectiva, el arte puede ser una importante preparación en la construcción de las capacidades para el diálogo tan necesarias para la gestión de la conflictividad social.”*
- *“(…) los que trabajamos como mediadores, facilitadores, promotores del diálogo trabajamos mucho desde el discurso, desde la narrativa que construye historias y mundos. A veces el camino para desenredar, enredar, construir, deconstruir desde las narrativas toma tanto tiempo. Esa conexión de posibilidad entre la palabra y acto artístico abre un abanico necesario lleno de oportunidad.”*
- *(…) el desafío que plantea el caso más traumático de nuestra región, con tu Colombia intentando salir de 60 años de una guerra que como bien dices es fruto de pobreza y desigualdades nunca saldadas, y mencionando que el arte no alcanza para implementar los acuerdos sobre temas tan estructurales como nuevas institucionalidades. ¿De qué modo podrían diversas estrategias complementarse para impulsar desafíos como justicia transicional, reforma agraria, etc.? ¿Podría el arte cumplir una función más potente?”*
- *“(…) ¿todos los conflictos se pueden trabajar desde el arte y la cultura? en relación a los nuevos conflictos socio-ambientales me parecen de una complejidad tan inmensa que aunque trabajemos la consciencia, lo colectivo, los acuerdos del espíritu usando un lenguaje metafórico, los desafíos técnicos hasta son imposibles para la misma ciencia y la tecnología.”*
- *“Como diría Paulo Freire “No somos seres en adaptación, somos seres de transformación”. Al arte no sólo incluye, repara daños sociales y abre un proceso vincular rizomático que nos permite posicionarnos en un Entre y no en un Otro. Desde allí los procesos inclusivos toman múltiples caminos de intervención más allá del modelo de educación popular o no formal. (...) podemos decir que al arte es una herramienta transformadora multiplicadora que habilita dentro de los dispositivos la disrupción de lo dado, para revertirlo en lo posible. Ese nuevo posible nos proyecta a nuevos encuentros y nos coloca en un hacer grupal inédito y siempre generador de nuevos caminos.”*
- *Es interesante ver el nivel de complejidad en la cual se está pensando en el arte en América Latina. (...) trabajamos con refugiados políticos de Sudan. Estas personas vienen, en su mayoría, con traumas inimaginables. Sumando a la tragedia, la cultura/religión/política que conocen, no permite mucha expresión de emociones o aun cuestionamiento de autoridad.”*
- *“pienso que el arte a veces tiene un rol central y protagónico para cambiar mentalidades o generar imaginarios que luego se plasman en acción. Muchas otras veces, el arte es complementario o quizás no tenga un rol de peso. La cultura es todo lo que hacemos y un cambio cultural, muchas veces es lo que estamos intentando desde nuestros trabajos. Para esa meta, la de impulsar un cambio cultural, creo que hay pocas herramientas tan dúctiles como el arte, la lúdica, el contexto creativo colectivo.”*

- *“Creo que el arte visibiliza, al abrir canales de expresión, al des-colocar o colocar la mirada desde otro lugar. Nos permite mirarnos, repensarnos, a la vez que visibiliza y ayuda a iluminar aspectos no evidentes, abre lugar a expresar lo no dicho. También moviliza no solo emociones, sino los pre-conceptos y en ese sentido genera mejores condiciones para el conocimiento y reconocimiento del otro. Claro está que en algunos contextos y situaciones específicas también puede ser una herramienta de sensibilización, pero no la acotaría a esta función.”*
- *“Cuando hablamos de conflictos en el campo de lo social lo subyacente son relaciones sociales de poder asimétricas, de modo tal que no me posiciono desde una visión romántica respecto de la capacidad transformadora del arte, sino desde una mirada político-técnica respecto de un cómo hacer, de manera pertinente a los contextos. Visualizo sus aportes en contextos de disputa y tensión, en el mejor de los casos de poder compartido. Condiciones estructurales y estructurantes de las relaciones sociales en las que los conflictos interpelan lo personal, lo colectivo, lo institucional. Las estrategias a las que recurramos para intervenir/ acompañar un proceso requieren de un convencimiento teórico y metodológico para que las podamos accionar, pero fundamentalmente de estar abiertos a reconocernos en la posibilidad de cambio desde nosotros mismos.”*
- *“sobre si el arte puede generar cambio en las estructuras, en las instituciones, en las normas. el barroco en España cambió el modo de mirar absolutamente todo al desafiar a sus contemporáneos presentando perspectivas múltiples en la lectura de los hechos sociales desde el teatro, la pintura la arquitectura. Muchos de los temas que hoy estamos discutiendo en esta conversa, están pintados en las meninas. La asimetría del poder y su ubicuidad, la dificultad para adjudicar o apropiarse del protagonismo, quién es el autor y de qué cosa... Obviamente los artistas fueron expresión de su tiempo pero ellos como pararrayos parece que captaron algo que a la sociedad le llegó después y en parte gracias al trabajo del arte.”*
- *“(…) ¿a la población pobre y con hambre de la época del Barroco, a los discapacitados y leprosos que estaban por la calle cómo les llegó la transformación?”*
- *“estoy en la Amazonía, con toda su riqueza cultural, y considero que las tradiciones culturales de los diferentes pueblos indígenas, tienen mucho que decir de qué manera el arte puede inducir cambios. La expresión mediante la cerámica por ejemplo que da todo un significado de identidad individual y colectiva, y que permite afrontar los conflictos desde una posición fortalecida, de más autoestima.”*
- *“(…) entendemos al arte como una forma de pensar el mundo. Cuando el arte se entrelaza con otras disciplinas genera un nuevo lenguaje que permite dar respuestas más creativas al abordaje de conflictos. Creo que el desafío más importante que nos atraviesa es encontrar la manera de traducir estos nuevos lenguajes que provocan una deconstrucción de conceptos elaborados y un diálogo constante con nuestros propios esquemas.”*
- *“Las expresiones artísticas y culturales son potentes recursos existentes en todos los entornos y por lo tanto, también son determinadas por el propósito/intención y ‘cualidad interna’ de quien(es) las usan y dinamizan (control de masas, adormecimiento, abuso de poder, manipulación, etc. o recuperación de la memoria histórica, decolonización del cuerpo (...) la movilización y la acción directa, la solidaridad en la diversidad, etc.) En realidad, el*

arte por el arte en sí no produce solo el cambio, son las personas -como creadoras y consumidoras- quienes (re)significan el proceso creativo y también lo que desata 'la obra, la creación artística'. Ejemplos ya nombrados: teatro del oprimido, teatro social presencial, video participativo, y me atrevo a nombrar otros menos convencionales como los sueños y el trabajo con estados alterados de consciencia, entre otros."

- *"¿Puede el arte transformar estructuras, normas? Me animo a pensar que el arte transforma en la medida que interpela, sacude, nos saca de los formatos esperados. Llevando esto al plano de las instituciones, una estrategia desde el arte interpela y moviliza "la cultura de la organización", que se expresa en lo formal (y formatos) y en lo informal (lenguajes, gestualidades, espacialidades, relaciones de poder implícitas y explícitas que operan hacia adentro y hacia afuera)".*
- *"Un conflicto es aquella situación o acción que no nos permite sentirnos bien. Pero que a la vez puede ser la oportunidad de buscar en medio del caos opciones para salir adelante o sea ser creativos. Y es precisamente donde el arte puede es esa estrategia para llegar en nuestro caso a los jóvenes donde se les facilita espacios para analizar la situación en que se vive y luego poder pensar las diferentes opciones que se tienen. Tengo más de 20 años de trabajar con jóvenes y lo que he experimentado me ha convencido de lo poderoso que puede ser el arte y la cultura para el cambio de comportamiento en las personas que lo viven. Y aunque para nosotros eso sea considerado como algo positivo, no lo ve de la misma manera nuestro gobierno."*
- *"el arte despierta la curiosidad, desafía la creatividad e invita a explorar lo que sabemos, lo que damos por supuesto, y sobre todo en este descubrimiento personal para mí habilita a tomar consciencia de las creencias y descubrir patrones de conducta, y a partir de allí nos permite volver a crear. Esta re-creación, implica una transformación de la percepción más abierta, más flexible que contempla lo que pienso y siento y a su vez puedo integrar el pensar y sentir diverso, darle valor, presencia. Es decir, integrar lo divergente sin que tenga un tono amenazante. Y al permitirnos explorar y expandir nuestra representación del mundo, nos abre a nuevas posibilidades, y lo que es más importante nos permite adquirir recursos y ampliar nuestro nivel de comunicación con los demás. Por eso me parece que tiene un fuerte carácter preventivo, porque frente a situaciones de conflicto – generados por percepciones antagónicas – la persona puede comprender que quizá necesita mayores elementos de análisis en cuanto a la manera en que el otro percibió la misma situación. (...) Para mí proponer el arte como eje transversal en la transformación de un conflicto implica una ruptura del paradigma cientificista dominante y una invitación a cuestionar en profundidad el modelo dicotómico de bien/mal, correcto/incorrecto, verdadero/falso; aceptando lo divergente, contradictorio como parte de un todo visibilizando la convivencia de opuestos como elementos esenciales, fundantes y presentes en toda obra artística."*
- *"creo que el arte despierta el sentir para proyectarnos al ser, cuando ese ser, por cuestión de conflictos personales y/o sociales, es arrebatado. Es increíble como mujeres con enfermedad mental recomponen a través del arte su historia personal y construyen una nueva identidad colectiva; cómo personas sin hogar pueden expresar su situación de calle a través de la fotografía; o cómo personas con problemas de salud mental exponen en el Museo Nacional*

de Artes Decorativas. Sinceramente no conozco otra herramienta que permita la transformación individual y colectiva de manera transversal a todas las personas, creo que conecta tres conceptos que para mí son imprescindibles: identidad, memoria y emoción.”

- *“generar espacios que junto con el arte permitan abordar lo visible del conflicto (la relocalización, cuán lejos o cerca, la plata) con lo invisible o lo subyacente (la exclusión, los imaginarios urbanos, la pobreza, etc.); ampliar los actores involucrados, articular con los responsables de las políticas, de cultura y de urbanismo, los que son responsables indirectos, con las organizaciones defensoras de derechos, de dentro y de fuera...”*
- *¿Cómo evaluar la “experiencia del cuerpo, la emoción y la palabra” en relación con la transformación de conflictos? creo que este es un espacio de intercambio muy propicio para comenzar a pensar colectivamente ¿cuáles serían las dimensiones a observar como procesos de cambio/transformación en cada uno de esos planos.*
- *Me pregunto cómo conectas el arte con otras disciplinas para hacer intervenciones potentes. Pienso en cómo se desarrollan habilidades para registrar estados de ánimo, para sublimar frustraciones y para expresar sentimientos. Sin embargo, a veces los conflictos, como Dice Andrés, tiene razones materiales muy concretas, la contaminación, la inseguridad vial, la falta de acceso a servicios básicos. Entonces, ¿cuáles son las interdisciplinas necesarias para lograr el impacto anhelado? ¿Arte con qué para que el motor del cambio social puede llevarnos a lograr el impacto colectivo?*
- *“Comparto (...) el riesgo de “espectacularizar” las acciones que se realizan en torno al proceso de Paz, sin embargo veo en ello también una oportunidad de visibilizar en diferentes escenarios lo que sucede por un lado y por otro lado reforzar el ejercicio pedagógico desde las comunidades. Creería que el eco y la reverberación puede ser herramienta para la apropiación.”*
- *“(...) soy consciente de que la demanda de participación que hoy tenemos, aún si es auto demanda, combinada con la complejidad de los conocimientos, decisiones y acciones que debemos manejar para que tenga sentido nuestra participación van en aumento. Y por eso, también creo que el rol del arte a veces es la herramienta por antonomasia y otras es un adorno incapaz de dialogar con la dificultad que estamos encarando.”*
- *“¡local, regional, provincial, nacional, global, supranacional, planetario! La humanidad ha estado desarrollando tantos nuevos “nosotros” las últimas décadas. Y cada nosotros es un mundo de oportunidades, desafíos, conflictos y transformaciones posibles. Para esto sí creo que el lenguaje metafórico es como una tela que abraza todos nuestros espacios compartidos.”*
- *“Desde la educación artística creo que pueden plantearse soluciones específicas para cada tipo de conflicto. Generar un espacio de reflexión tanto individual como colectiva, propiciar el intercambio de pareceres, incentivar la observación, valorar la percepción y fomentar la libertad de la imaginación pueden convertirse en la llaves que abran las puertas que llevan a esas soluciones. Entender el arte como proceso cognitivo, a través del cual se logre adquirir cualquier tipo de conocimiento. Apropiarse del entorno, de la propia historia, del mundo exterior que nos rodea y del universo interior que nos habita, para conocerlos, interpretarlos, reelaborarlos, comunicarlos y transformarlos.”*

Links a documentos presentados en la plataforma y agregados por los participantes

- Agenda 21 de la Cultura
<http://www.agenda21culture.net/es>
- Arte, Educación y Transformación Social 2017
<http://oaji.net/articles/2017/5417-1504885828.pdf>
- Carta cultural iberoamericana. 2006
<https://www.segib.org/wp-content/uploads/Carta-cultural-iberoamericana.pdf>
- Carreño Carlón, José; Melguizo Posada, Jorge Humberto y otros. Cultura de paz, palabra y memoria. Un modelo de gestión cultural comunitario. Fondo de Cultura Económica. 2018
<http://www.fondodeculturaeconomica.com/invitaciones/2018/C-paz.pdf>
- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_spa
- Cultura y Transformación Social. Viva trust. 2005
http://www.vivatrust.com/files/file/publications/VIVA_cultura.pdf
- Cultura, común denominador para el desarrollo. 18 prácticas exitosas. 2011
<http://scm.oas.org/pdfs/2012/cidi03698s01.pdf>
- El arte es encantamiento en el desencantamiento del mundo (Entrevista a Inés Sanguinetti para Red Sudamericana de Danza).
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1c181ZkFJSWRIMnBUZVfScEpNQjJGeFRQZTBV>
- El Jardín de los senderos que se encuentran: políticas públicas y diversidad cultural en el MERCOSUR
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150824>
- Encuentro Educar en la Armonía. Cultura + Educación + Comunidad. 2016
<http://iberculturaviva.org/wp-content/uploads/2017/01/Libro-Educar-en-la-Armon%C3%ADa-CulturaEducacionComunidad-Medellin-Col.compressed.pdf>
- Fondo de Cultura Económico. Cultura de paz, palabra y memoria. Un modelo de Sanguinetti, Inés. Arte y protagonismo juvenil.
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1cXpJUTICNIBCOFlwSVpLYk9yNHU0ZWNsQWxB>
- Fundación Cambio Democrático. Incidencia colaborativa de la sociedad civil en políticas ambientales.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/incidencia-colaborativa-en-politicas-ambientales/>

- Fundación Cambio Democrático. Los impactos del cambio climático sobre los conflictos socio ambientales: Diagnóstico y desafíos de la situación argentina.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/cambio-climatico-y-conflictos-socioambientales/>
- Fundación Cambio Democrático. Los procesos colaborativos. Plataformas para el diálogo.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/los-procesos-colaborativos/>
- Fundación Cambio Democrático. Manual de construcción de consenso: los procesos colaborativos. Parte 1.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/manual-1-construccion-de-consenso/>
- Fundación Cambio Democrático. Ciudadanía ambiental y minería: herramientas para la transformación democrática de conflictos socio ambientales.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/ciudadania-ambiental-y-mineria-2/>
- Fundación Cambio Democrático. El ordenamiento ambiental del territorio como herramienta para la prevención y transformación democrática de conflictos socio-ambientales. Lineamientos básicos y recomendaciones para el desarrollo de una política nacional. Volumen 2.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/ordenamiento-ambiental-del-territorio-volumen-2/>
- Fundación Cambio Democrático. Guía para confeccionar un mapeo de actores – bases conceptuales y metodológicas.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/guia-para-confeccionar-un-mapeo-de-actores/>
- Fundación Cambio Democrático. Manual de incidencia colaborativa en los poderes legislativos. Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/incidencia-colaborativa-en-poderes-legislativos/>
- Fundación Cambio Democrático. Manual para la incidencia de la sociedad civil en políticas públicas.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/manual-aliar/>
- Fundación Cambio Democrático. Manual sobre prevención y transformación de conflictos. Parte 2. Resolver, transformar: Procesos y Roles.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/manual-parte-2-resolver-transformar/>
- Fundación Cambio Democrático. Manual sobre prevención y transformación de conflictos. Parte 3. Herramientas generales: Comunicación, percepción, observación.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/manual-parte-3-herramientas-generales/>
- Fundación Cambio Democrático. Manual sobre prevención y transformación de conflictos. Parte 4. Procesos colaborativos, diálogo, herramientas.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/manual-parte-4-procesos-colaborativos-dialogo/>

- Fundación Cambio Democrático. Participación de Pueblos Indígenas.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/participacion-pueblos-indigenas-fcd/>
- Fundación Cambio Democrático. Personas difíciles y situaciones complejas: ¿cómo abordarlas desde la facilitación?
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/personas-dificiles-y-situaciones-complejas/>
- Fundación Cambio Democrático. Que nuestra voz se escuche.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/que-nuestra-voz-se-escuche/>
- Fundación Cambio Democrático. Una aproximación al ordenamiento ambiental del territorio como herramienta para la prevención y transformación democrática de conflictos socio-ambientales. Volumen 1.
<http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/ordenamiento-ambiental-del-territorio-volumen-1/>
- Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI Lisboa, 2006
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf
- Ley de Política Nacional de Cultura Viva. Nro. 13.018 del 22.07.2014.
<http://iberculturaviva.org/wp-content/uploads/2015/05/Lei-Cultura-Viva-ESP-para-publicar-1.pdf>
- Mapeo de Experiencias Cívicas de Incidencia en Políticas Públicas para las Artes y la Cultura en América Latina
http://abrecultura.org/wp-content/uploads/2015/06/abrecultura_primer_informe-2015.pdf
- Memoria de la violencia y la dramaturgia en el Perú. La experiencia de la Comisión de la Verdad y el Grupo Yuyachkani. Salomón Lerner Febres. 2011
http://www.brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/pdfs/Lerner_Speech_Dec2011_Spanish.pdf
- Moreno González, Ángeles. La Cultura como Agente de Cambio Social en el Desarrollo Comunitario. Arte, Individuo y Sociedad, 25(1) 95-110
<http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/41166/39375>
- Olaechea, Carmen y Engeli, Georg. Arte y Transformación Social. Prácticas y Saberes de Crear Vale La pena. 2007
<http://iberculturaviva.org/wp-content/uploads/2016/02/Libro-Crear-Vale-la-Pena-Engeli-Georg-y-Olaechea-Carmen-BsAs-2007.pdf>
- Puntos de Cultura. Cultura viva en movimiento 2013
http://iberculturaviva.org/wp-content/uploads/2016/02/puntos_de_cultura_auspicio.pdf
- Red Latinoamericana de arte y transformación social. 15 proposiciones para el debate 2004.
<http://iberculturaviva.org/es-red-latinoamericana-de-arte-y-transformacion-social-15-proposiciones-para-el-debate/?lang=es>

- Red Latinoamericana de Arte para la transformación Social. Primeros cuatro años: 2004-2008.
<https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2012/11/red-latinoamerica-arte-para-la-transformacion-social.pdf>
- Roitter, Mario. Prácticas Intelectuales Académicas y Extra-Académicas sobre Arte y Transformador: Algunas Certezas y Ciertos Dilemas. - CEDES, Buenos Aires, Argentina.
https://drive.google.com/open?id=1DzPURRfkJoVE_Z1CJhPRpOPZIXrtioYJ
- Sanguinetti, Inés. Arte y creatividad en la escuela: una revolución posible con todos.
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1X09IX1FCU2dMdjdEenctbXhEcl16Zi04cUI0>
- Sanguinetti, Inés. Creatividad y nuevas sensibilidades.
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1dzlnclNoSE9JbzRxWIZNZ1JtVz13VmVIZWxV>
- Sanguinetti, Inés. Cuerpo en movimiento: territorio poético.
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1cW10ZEtjWIZLbmJ0bC0wYy04dzhucmFDN1FN>
- Sanguinetti, Inés. El amor como figura de verdad: ¿Ser Antagonistas a los hombres o agonistas con ellos?
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1ZFIPdXk3SFpnN0NMRFVVF9NOEU5NnN2dTJB>
- Sanguinetti, Inés. El binomio Arte-Educación como respuesta a la crisis de la escuela post-moderna.
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1UGk2RFB2MmFaS0IzdkctS2E2U2o2VEJGZEFr>
- Sanguinetti, Inés. El fuego que cocina viene desde abajo: línea Arte y Transformación Social (2016-2017).
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1TUtodU5JU0pwYINmUmVNBHhIUm8xN1JrMHQ0>
- Sanguinetti, Inés. Enseñar a la intemperie en el marco de una escuela destituida.
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1VWVLYzJaN0IGVXNGWUstSmJfOFc4WIFqTzZr>
- Sanguinetti, Inés. Entornos culturales para la convivencia.
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1Q3JjbGRiVFd1RldkYTFZS3NkcUwtcVVMY0NJ>
- Sanguinetti, Inés. Mirar con otros ojos: el contexto de proveniencia del alumno influye en sus aprendizajes.
<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1czMxYTRqYS1vRVdhYXBuaTNYTihOOZFzkMUJR>
- Sanguinetti, Inés. Reglas para jugar con otros: Ética-Expresión / Emoción-Acción.

<https://drive.google.com/open?id=0B44qk7WrKev1dGjkSHprQnhmUGhaRW5jWGNmYjE5Z3FOb2tv>

- Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística. La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística. 2010
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Seoul_Agenda_ES.pdf