LABoRAtorioS dE ForMAción En cuRAdurÍAs blandas
Y MontAJE dE EXPoSicionES en espacios variables.

Objetivos Generales

Concebir la curaduría como un ejercicio de creación colectiva, diferenciado de la figura tradicional; en la que la participación, el debate y el diseño de proyectos se realice desde la base de las necesidades particulares del contexto a intervenir, aplicando los principios de las curadurías blandas, el montaje y emplazamiento de exposiciones en espacios variables como mecanismo de auto-gestión y financiación de productos culturales.

Empoderar a los actores (laboratoristas) como agentes para la auto-gestión y producción, capaces del desarrollo de proyectos, independientemente del uso de recursos financieros y logísticos externos como única posibilidad de producción. Implementando la búsqueda de apoyos financieros, académicos y técnicos dentro del propio contexto, con adaptación de los recursos, espacios y medios de desarrollo presentes en el lugar de trabajo. Haciendo de ellos materia prima y el medio de desarrollo de proyectos curatoriales y de producción de exposiciones.

Implementar el ”aprendizaje por proyectos”1 como estrategia de enseñanza a las necesidades y objetivos de cada taller a realizar, pues se considera que su naturaleza y dinámicas pueden orientar coherentemente al grupo de laboratoristas hacia el objetivo final: la producción de obra, organización y producción curatorial y de exposiciones. Generando así un espacio alternativo dentro de las ciudades con menor impacto cultural. Apostándole a la articulación con circuitos de mayor envergadura como los Salones Regionales y Nacionales que principalmente se desarrollan en las ciudades capitales de las regiones.

Entrenar en la recursividad y adaptación a los posibles agentes, como estrategia de sostenibilidad y desarrollo de propuestas e iniciativas independientes, insistiendo en los propios recursos como base de trabajo, en sintonía con las estrategias relacionales del arte contemporáneo.

Desarrollar espacios variables de exhibición como alternativa a la carencia de espacios especializados, la ausencia de museos, instituciones especializadas o galerías, no solo como estrategia de apertura hacia nuevos públicos sino como una experiencia integral de montaje y diseño de guiones museográficos que sigan las particularidades de espacios expositivos, diferentes a los espacios convencionales de exhibición y divulgación.

Incentivar la circulación por medios digitales, iniciando una cultura del blog y el website como espacios de referencia, investigación, registro y memoria de proyectos, garantizando la continuidad de este tipo de experiencias en eventos de mayor capacidad logística como Salones Regionales y Nacionales, bienales, muestras locales, festivales, carnavales etc.

Objetivos Específicos

Aplicar herramientas de auto-gestión para que las propuestas resultantes sean desarrolladas, producidas y exhibidas por medio de un cuerpo conceptual concreto.

Presentación, divulgación y promoción enfocada a los actores de la cultura local (artistas, con o sin títulos profesionales, gestores culturales, estudiantes de áreas afines y los medios culturales) donde se ejecutará cada laboratorio, los conceptos, métodos y estrategias relacionadas con la producción y exhibición de las artes plásticas y visuales contemporáneas.

La publicación de material editorial sin depender únicamente de apoyos institucionales, ampliando las posibilidades de patrocinio y financiamiento por medio de la creación recursiva de nuevos agentes patrocinadores.

Estimular la apertura de espacios públicos propicios en comunidades con poca experiencia o contacto con las prácticas artísticas contemporáneas.

Promover la narración, redacción y divulgación de crónicas, textos de sentido crítico o comentarismo sobre espacios e iniciativas artísticas independientes en contextos de restringido apoyo institucional o de inexistencia de escenarios institucionales enfocados a la producción artística contemporánea.

Incentivar la interdisciplinariedad y la ruptura de jerarquías operativas -otro de los fines del aprendizaje por proyectos- entre los posibles actores culturales de las regiones, empoderando a público, artistas, productores, gestores, etc. Como agentes culturales, construyendo tejidos de trabajo y apoyo estratégico entre diversas experiencias de producción artística.

Capacitar a los laboratoristas en la producción técnica, la museografía, el montaje, la conservación y el manejo de obras, teniendo como foco principal las personas con poca o ninguna experiencia operativa en el campo.

Enfoque General

Los “LABoRAtorioS dE ForMAción En cuRAdurÍAs blandas Y MontAJE dE EXPoSicionES en espacios variables” parten del reconocimiento de experiencias previas del contexto artístico colombiano, específicamente el ciclo de exposiciones Intervenciones, Fragilidad, Emergencia, Tránsito, Portátil y DACR realizadas en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia por Gustavo Zalamea (Curadurías Blandas) y la experiencia de exhibición en espacios variables propuesta entre 2003 y 2010 por la Galería Alcuadrado principalmente en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Así como Promotor ¨Agente-Cultural¨, implementado por La Productora Agencia en Artes, a finales de 2010 como medio de recaudo de recursos por medio de preventa en medios digitales que permite financiar procesos de producción artística auto-sostenible.

Reconociendo la fortaleza conceptual y logística de estas experiencias (movilidad, independencia, auto- gestión) y considerando las características de las ciudades seleccionadas (Pasto/Popayán/manizales/Montería) se propone la implementación de un único modelo de laboratorio itinerante por estas ciudades del país, las cuales han sido elegidas considerando las características de su cultura pública de participación con las artes, la poca o inexistente presencia de instituciones estatales dedicadas a la promoción de exposiciones (museos, centro culturales) y una limitada participación de galerías

comerciales y coleccionistas que incentiven la sostenibilidad de las producciones artísticas.

Cabe resaltar que dentro del plan de actividades se encuentra una visita de avanzada, que busca la confirmación de los espacios tentativos de trabajo, aptos para reunión del foro estimado.

Estrategias Metodológicas

"Aprendizaje por Proyectos"

Ya descritos los contenidos de cada una de las sesiones y teniendo presentes las condiciones de tiempo para la realización del laboratorio, se busca hacer de cada una de ellas encuentros efectivos de aprehensión donde los laboratoristas accedan a la información y conocimiento de su interés para una pronta aplicación práctica. Así, de manera específica o tácita, se han establecido los siguientes pasos a lo largo de la experiencia:

Planeación de un proyecto
Metas
Resultados esperados en los alumnos
Preguntas guía
Apoyo instruccional
Actividades de aprendizaje
Productos
Sub preguntas y actividades potenciales
El ambiente de aprendizaje
Identificación de recursos3

Las sesiones del laboratorio se encadenan en la realización de un proyecto colectivo, que propenderá por cumplir la generalidad del mismo, teniendo presentes como fases de desarrollo:
Identificación de propósitos e intereses.
Planificación.
Ejecución.
Evaluación.

En otras palabras, de manera constante se invitará al grupo a que, identificando las condiciones de contexto y haciendo uso de sus saberes particulares, responda a las preguntas:
¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Cómo?
¿Quiénes?
¿Con quienes?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Con qué?

Estas preguntas a su vez son las que el grupo que dirige ha tenido que abordar para la realización del laboratorio; por tanto se trata del traspaso de la experiencia que tendrán los laboratoristas
El cambio y adaptación de los roles de trabajo entre los integrantes del grupo (gestores, investigadores, productores, diseñadores). Propiciando la autonomía y el trabajo en equipo en un ambiente comunicativo, productivo, afectuoso y responsable. Esta máxima autonomía; hacia los alumnos determina que son ellos en una amplia medida quienes controlaran el avance (productos) del proyecto y el tiempo del mismo.

Acompañamiento continuo del grupo de dirección (presencial y virtual de los procesos del proyecto). Esto define de paso el papel de quienes dirigen el laboratorio: ser acompañantes responsables y competentes en el proceso de los laboratoristas participantes. Olvidando el papel que asumía el docente, como aquel que contenía todo el conocimiento y lo depositaba en sus estudiantes, en este tipo de estrategias pasa a ser un acompañante que orienta los descubrimientos e interrogantes de los estudiantes. Se hace un observador atento, un tácito pero efectivo participante de la acción.

Presentación de modelos exitosos elaborados en el pasado por agentes de las artes locales o internacionales.

El desarrollo, diseño e implementación de herramientas web básicas y gratuitas (blogs y podcast) como medio de base para la comunicación e interacción común de laboratoristas de las cuatro ciudades, incentivando la discusión y seguimiento de actividades entre las sesiones de trabajo. Esto permite además una evaluación y reformulación de estrategias frente a las condiciones que durante el laboratorio puedan presentarse

Plan de Gestión

Esta convocatoria se inscribirá en espacios idóneos que permitan una amplia difusión, previo estudio de las condiciones de cada ciudad, haciendo una visita de avanzada, con el propósito de identificar los posibles actores y sus espacios tentativos de trabajo por ciudad, reunión y estudio, que permitan la operatividad de los laboratorios, haciendo énfasis en las cooperativas o colectivos de artistas existentes, facultades y academias en campos de estudio relacionados (artes, diseño, periodismo, producción audiovisual, comunicación, humanidades). Esta visita de avanzada se propone además para la realización de una base de datos inicial sobre los proveedores necesarios para el desarrollo del proyecto.

Las sesiones de trabajo estarán divididas por lapsos no mayores a tres semanas, tiempo en el cual el grupo de dirección mantendrá un contacto continuo por correo y vía telefónica, y por medio de la apertura de un blog compartido entre los integrantes del grupo, dispuesto para ser consultado constantemente. El presupuesto del laboratorio contempla el desarrollo de un blog y la concertación del pago adelantado en un establecimiento que ofrezca acceso a internet. De esta manera el servicio de consulta y publicación será gratuito.

El trabajo entre sesiones es operativo, esto quiere decir que en la medida de los objetivos del laboratorio (la producción final del prototipo de curaduría), los laboratoristas / agentes gestores, cumplen tareas enfocadas al desarrollo formal y conceptual del propósito común, estas tareas son dirigidas y ejecutadas por ellos según los acuerdos de trabajo y

colaboración que se establecen en la primera sesión de encuentro.

El laboratorio se propone desde su base la implementación de herramientas y estrategias de autogestión que garanticen la producción final de una curaduría blanda y su exhibición en un espacio no convencional y variable (locales en arriendo, espacios abandonados, edificios de uso privado, espacio público etc., de acuerdo a las decisiones del grupo de laboratoristas y del grupo de dirección).

El proyecto destinará un rubro para cubrir un refrigerio y el almuerzo de cada sesión de los participantes para la optimización del tiempo en el desarrollo del laboratorio en las diferentes sesiones, evitando interrupciones que conlleven a la dispersión.

Convocatoria

Se invitará a la comunidad artística conformada por artistas, gestores, pedagogos, productores y entidades académicas y culturales del pacífico y sur de Colombia, particularmente en las ciudades de Popayán, Pasto, Manizales y Montería en la partipación de “LABoRAtorioS dE ForMAción En cuRAdurÍAs blandas Y MontAJE dE EXPoSicionES en Espacios Variables”

La estrategia para la convocatoria, junto con el diseño y lanzamiento del proyecto, se hará por medio de la impresión o produccion digital de un folleto informativo, ya sea (Cartel/ plegable) con los contenidos fundamentales y requisitos de participación para los laboratorios que se distribuirán a partir de la visita de avanzada en cada una de las 4 ciudades.

La apertura de un espacio web en las comunidades, para mantener comunicación continua con los laboratoristas y que éstos puedan estar al tanto de toda la información al respecto de los “LABoRAtorioS dE ForMAción En cuRAdurÍAs blandas Y MontAJE dE EXPoSicionES en Espacios Variables”

Perfil de los laboratoristas participantes:

Grupo estimado de Laboratorias por ciudad: 25 personas

Profesionales del medio de las artes plásticas, el diseño, la comunicación, estudiantes o profesionales de carreras afines como humanidades, comunicación social o audiovisual, artistas empíricos con interés en desarrollar propuestas curatoriales y exposiciones dentro de sus lugares de origen.

No es necesario contar con experiencia previa en el desarrollo o implementación de prácticas curatoriales o montaje de exposiciones, el laboratorio se ofrece como una oportunidad de aprendizaje y como una actualización de conceptos, sin embargo resulta imprescindible un manejo básico de los conceptos y estrategias que acompañan la práctica artística contemporánea (colectividad, arte relacional, archivo, movilidad, crítica institucional, bricolage, bajas tecnologías, registro etc)

Criterios de selección

Las personas interesadas deberán entregar junto con sus datos personales y hoja de vida, una carta de interés de máximo una cuartilla en la que sustenten los motivos por los cuales consideran que su participación en este modelo de autogestión y desarrollo de proyectos puede servir a sus necesidades y aspiraciones como futuros agentes culturales, entendiendo que cada uno de ellos se desempeña en ámbitos distintos y que el desarrollo de la curaduría y producción de exposiciones son un campo de trabajo que puede ser aplicado en diversos espacios y prácticas culturales; no necesariamente se debe encasillar dentro del desarrollo de prácticas artísticas contemporáneas o las artes plásticas y visuales.

Resultados esperados

El Laboratorio se propone un entrenamiento formal en dinámicas de autogestión, que garantice la repetición y ampliación de este tipo de experiencias hacia producciones de mayor costo y envergadura.

El objetivo de este laboratorio es demostrar que las investigaciones e iniciativas relacionadas a la curaduría, así como la gestión y producción de exposiciones no necesariamente dependen de apoyos institucionales, sino que pueden ser desarrolladas en la base del entendimiento, el trabajo en grupo y la organización de labores alrededor de problemáticas claras y de interés para artistas y público, convirtiéndose no solo en plataformas de exhibición sino también en espacios de reunión y de construcción de relaciones entre ciudadanos, siendo el arte y su gestión una empresa económica y logísticamente sostenible en la que el aporte del público es vital.

La figura de agente cultural como opción independiente de trabajo en medio de un contexto en el que el apoyo institucional y los lugares especializados son reducidos, en los que la cultura de participación del público puede ser reforzada por medio de la inclusión de espacios y prácticas de exhibición, tanto conceptual como físicamente variables.

El laboratorio se propone desde su estructura la consolidación de procesos de investigación, gestión y producción que garanticen la realización de una exposición prototipo por ciudad, la cual será presentada a los grupos curatoriales del Salón Regional, y que servirá como muestra para futuras iniciativas, dejando tras de si un conjunto de registros y publicaciones (material de apoyo y consulta).

En este sentido es importante insistir en la construcción y diseño de herramientas pedagógicas que incluyan ha un público no entrenado como un agente productivo y no contemplativo, haciendo indispensable su presencia como una necesidad, y a la vez, un recurso de trabajo.

Modelo de evaluación

Se consideraran 5 factores determinantes en el desarrollo y la evolución de los diferentes proyectos realizados6 durante las 3 sesiones tales como:

La discusión sobre problemáticas dirigidas al diseño de curadurías y guiones museográficos.
Creación de redes virtuales.
Desarrollo de redes de apoyo y trabajo en equipo.
Gestión de patrocinantes y promotores dentro de la comunidad
Nivel de impacto de los proyectos en el entorno.