

Cumbre de la Cultura - IFACCA

Miércoles 15 de enero / 14:30 hrs. / GAM

Nuevos formatos de intercambios culturales internacionales y su relación con los contextos locales

Tomar en consideración la idiosincrasia local de un contexto cultural es un elemento muy importante para el desarrollo. En efecto, lo contrario supone riesgo de aumentar brechas de desigualdad al imponer criterios de desarrollo ajenos a las comunidades. Dado este escenario, existe creciente preocupación respecto al impacto local de la globalización, cuestión que ocurre también en las artes y la cultura. El impacto en la comunidad local y su entorno nos exige preguntarnos acerca de los formatos convencionales de intercambio cultural internacional y en el legado que ellos dejan. Bienales, festivales y otros grandes eventos culturales internacionales corren el riesgo de desconectarse con la ecología local, pero también pueden convertirse en una voz compartida con ese mismo entorno.

*¿Qué modelos internacionales han generado un diálogo con el contexto local?
¿Cómo esos proyectos impactan de manera positiva en la comunidad que los recibe más allá del evento a través de un vínculo significativo? ¿Qué lecciones podemos aprender de esas experiencias?*

-Japón: Rei Maeda. *Coordinadora de la trienal Echigo-Tsumari Art Triennale.*

-Escocia: Faith Liddell. *Directora de los Festivales de Edimburgo.*

-Canadá: Jack Stanley. *Director de Programas en Fogo Island Arts.*

MINUTA PARA PONENCIA CARMEN ROMERO

1. Primero vemos el CONTEXTO del festival en relación a su ORIGEN

- El festival nace en 1994 en el contexto de recuperación de la Democracia. La identidad local en ese momento estaba atravesada por este momento histórico tan importante.
- Ocupamos el espacio que nos había sido arrebatado.
- El festival es creado pensando en la reapertura de espacios, en la creación de nuevos espacios para el encuentro y para el desarrollo de expresiones culturales diversas, en particular, el teatro y las artes escénicas, en un sentido amplio.
- El festival ocupó el espacio público desde la sociedad. No éramos un organismo público ni una gran empresa. En los inicios éramos lo que hoy se denominaría un pequeño emprendimiento “cooperativo”.
- Nuestro festival partió dialogando con el contexto social del país, con los artistas y la tremenda sed del público por participar de la cultura.

2. Un segundo eje de nuestra IDENTIDAD tiene que ver con Latinoamérica

- En 1991 fuimos cofundadores de la Red de Promotores Culturales de Latinoamérica y el Caribe, que opera hasta hoy estrechando lazos entre nuestros países.
- Desde los primeros años el festival desarrolla una identidad internacional profundamente latinoamericana. La primera vez que abre su programación al mundo lo hace a través de artistas de la región.
- Creemos firmemente que Chile debe potenciar su identidad latinoamericana y el teatro es un espejo de nuestro aporte a esa identidad.
- Actualmente somos una puerta de América Latina al mundo.
- En estos momentos estamos desarrollando Platea 14, importante plataforma para la circulación e intercambio del arte escénico chileno y latinoamericano donde participan 170 programadores internacionales y chilenos.
- Santiago ha mil se ha transformado en un lugar para que programadores internacionales de grandes espacios teatrales y festivales vengan a mirar teatro chileno y latinoamericano permitiendo que las obras nacionales circulen en el mundo. Al mismo tiempo, el nivel de la programación internacional y los artistas que participan han permitido que Chile se conozca en el mundo de las artes escénicas internacionales contribuyendo a dotar de identidad la imagen de nuestro país.

3. Tercero: Nuestro VÍNCULO con lo LOCAL

- Estamos todos los años en al menos 15 comunas de la Región Metropolitana y dado que Santiago concentra gran parte de la actividad del país, empezamos de a poco a presentar espectáculos en distintos puntos del país y a estas alturas hemos estado al menos en 12 ciudades diversas de Chile con programación artística de excelencia.
- Estar en las comunas y en otras regiones de Chile no es un proceso fácil ni mecánico. Es importante el trabajo directo con las comunidades locales, es necesario trabajar el vínculo cercano con los gestores culturales, artistas, autoridades y habitantes de cada lugar.
- Cada vez que estamos en una comuna de la Región Metropolitana o en una ciudad del país, debemos ajustar expectativas con nuestros interlocutores, sean ellos autoridades, proveedores, gestores culturales, e inclusive público.
- Ha sido clave ser persistente en esta relación, hacer todos los esfuerzos por estar todos los años (no ir y luego desaparecer), “negociar” y acordar la programación de acuerdo a la realidad local: algunos tienen festivales y nuestra programación se suma a ellos; otros quieren diferenciarse y nos piden no toparnos en fechas; otros quieren solo teatro para potenciar el trabajo de los artistas locales...

- Queremos igualar las posibilidades de imaginar con espectáculos que transportan a mundos diferentes, que no están en la cotidianidad ni en las posibilidades de las personas y que sin duda dejan huella.
- Este trabajo ha permitido que el festival sea percibido por cada comunidad de manera distinta, y así lo reconocen cuando hablan del festival.
- Los alcaldes entienden que la vinculación del festival con el público es, más que artístico, afectivo. La huella que un espectáculo deje en un niño puede transformar su vida y cambiar su percepción de ciudad para siempre.
- En los siguientes testimonios dos alcaldes de la Región Metropolitana colocan énfasis distintos del impacto del festival en sus localidades:

PEDRO AGUIRRE CERDA, ubicada al Sur de Stgo - Claudina Núñez
“En cinco años de gestión con el festival aprendí a saborear lo que es el teatro en la calle, encontrarse con la comunidad nuevamente en un espacio más lúdico y humano. Estoy enamorada del teatro porque por primera vez no necesitamos fuerzas especiales, no necesitamos carabineros, necesitamos que los niños se sienten y disfruten una obra de teatro y la madre disfrute con ellos sin que nadie esté molestando ni pegándoles un coscorrón para que salgan de ahí. Es un lugar y un espacio construido y esperado por las familias de Pedro Aguirre Cerda. Somos parte de Santiago a Mil.

MELIPILLA, comuna rural de Santiago - Mario Gebauer

“Si no fuera por este trabajo sería muy difícil que comunas rurales como la nuestra tuvieran teatro de calidad. Estamos agradecidos de esta coordinación, porque somos por tercer año consecutivo la única comuna rural sede del festival. Y esto no sólo es una fiesta para las familias melipillanas. A los espectáculos que presentamos en nuestra Plaza de Armas acuden habitantes de muchas zonas rurales aledañas de la zona poniente de Santiago”.

4. El trabajo de los artistas con la comunidad LOCAL

Con los artistas, chilenos o no, pasa algo similar. Su trabajo entra en diálogo con las comunidades y sus características particulares. Y nuestro rol allí es ser mediadores o facilitadores cuando se trata de nuevos trabajos de producción o bien de montajes que lo requieren.

Ejemplo Roger Bernat, que ideó una procesión del palacio de gobierno cargado sobre los hombros de organizaciones sociales de minorías sexuales, inmigrantes, comerciantes del centro de Santiago, ecologistas, etc.

Ejemplo Branch Nebula, que condiciona la realización de su espectáculo en skateparks a la negociación que logre con los habitantes cotidianos de esos espacios urbanos.

5. La dimensión local de trabajar en esta ciudad

- Enero se ha transformado en estos 21 años en el mes del teatro, y la proliferación de la oferta cultural. La gente se queda en Santiago para aprovechar los cada vez más festivales de teatro, música y cine que existen.
- Esta dinámica genera una necesidad de más salas funcionando durante el verano y, más aún, va contribuyendo a crear una demanda para la construcción de nuevos centros culturales para que las comunas acojan a los artistas en residencias o sus espectáculos de forma permanente. Hace 16 años que estamos con programación de teatro de excelencia en comunas y eso ha creado un público y la necesidad y visión de la importancia de desarrollar infraestructura cultural en las comunas populares. Pero esta infraestructura obviamente no es suficiente, se requieren políticas públicas permanentes para que estos lugares estén vivos y disponibles para los vecinos y el desarrollo artístico local.
- Todos estos niveles de diálogo e intercambio no son naturales en nuestro país. No están dados, hay tensiones. Todo el año los trabajamos, cuidamos y dinamizamos.

6. DESAFÍOS

Un primer desafío

- Sabemos vemos que el festival incide en las formas de vivir la ciudad. Sin duda, es un dinamizador del esparcimiento y la entretención en el mes de enero.
- **Sin embargo, necesitamos más y mejores instrumentos de medición de su impacto social y económico.**

Un segundo desafío

También es fundamental para la proyección del festival que estemos conectados con las formas como fluye la información en nuestro público y el cómo se construyen las “comunidades”. Cómo a través de redes horizontales de comunicación se mueve y define el impacto del Festival a nivel micro. En un mundo donde las personas están permanentemente conectadas a las redes y expuestas a enterarse de todo lo que pasa en sus ciudades, el diálogo con los contextos locales se hace más exigente pues estamos frente a nichos diversos de públicos que se mueven en un contexto tremendamente dinámico.

En este sentido creemos que un desafío a futuro será favorecer la creación de una red de festivales de las artes como una vía para fortalecernos entre todos, aprovechar mejor los recursos y encontrar en conjunto oportunidades de crecimiento y hacer de esta ciudad un lugar más amable para todos.