

CURSO-TALLER

NUEVAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES: CIUDADANÍA Y PÚBLICOS

INTRODUCCIÓN

El proceso de creación y desarrollo de públicos para las artes es una tarea compleja y de mediano plazo que no se resuelve de una vez y para siempre, como lo demuestran las valiosas experiencias contenidas en la publicación Abierto al Público, que pronto circulará entre los integrantes de La Red. Esas experiencias y entrevistas resumen largas jornadas, sesiones colectivas de reflexión y de encuentro entre gestores, programadores, promotores, comunicadores, artistas y ciudadanos interesados en la interacción con las propuestas artísticas de distintos espacios escénicos de España. Ahí se expresan crónicas de muchas alegrías, sinsabores y descubrimientos alrededor de los espectadores, que bien vale la pena compartir en esta búsqueda que La Red asumió hace ya algún tiempo.

Formar públicos no supone colocar a la sociedad como un problema de taquilla, ni tampoco una tarea sencilla que dependa sólo de los esfuerzos, puntuales que los gestores y programadores de los espacios escénicos puedan hacer, si bien su compromiso con esta parte de las políticas y la gestión escénicas es definitivo, como lo es también la pertinencia, la pasión y la perseverancia que pongan en sus estrategias de reinserción social.

Sin embargo, no podemos perder de vista que la formación de públicos para las artes es uno de los retos del siglo XXI, un fenómeno que está inserto en procesos de cambio social y cultural de gran magnitud y de cuya comprensión depende en gran medida, que las estrategias de desarrollo de públicos puestas en marcha por los gestores culturales, puedan ubicarse en contextos y bajo consideraciones teóricas de más profundidad.

El siglo XXI trae consigo profundos cambios en las prácticas artísticas de creadores contemporáneos que desarrollan estrategias que rompen con lo disciplinar, que asumen lo inestable, los impulsos disruptivos, lo neuronal, rizomático, las retículas o los píxeles, los finales abiertos, la imagen y los lenguajes electrónicos como elementos de investigación y experimentación y a éstas como elementos fundamentales del quehacer artístico. Estas propuestas involucran e interpelan a sus públicos bajo supuestos que muchas veces no separan al artista del espectador o que incluso suponen el involucramiento del espectador como parte de la obra artística.

Del otro lado, los escenarios sociales del siglo XXI han impuesto una profunda transformación de las prácticas y los consumos culturales de millones de personas en las principales ciudades del mundo. De ahí que los esfuerzos por crear y formar públicos han de ponerse en el contexto de búsqueda no sólo de consumidores de arte, sino del ejercicio de los derechos culturales y la creación de ciudadanía cultural, a fin de generar diálogos de otra naturaleza con públicos o más bien ciudadanos, que actúan bajo parámetros estéticos y éticos distintos a los que prevalecieron durante las primeras décadas del siglo XX.

Acercarse a la comprensión de las nuevas prácticas artísticas y culturales de creadores y ciudadanos, puede ayudar a perfilar con mayor pertinencia las estrategias de mediano y largo plazo bajo las cuales los gestores y los programadores asuman el cometido de reinserción social de sus espacios escénicos. Asomarse a una dimensión más académica o teórica, no significa abandonar el campo de batalla, más bien permite enmarcar en una perspectiva de mayor profundidad, los proyectos de creación de públicos que los integrantes de La Red están poniendo en marcha. Por ello, durante este curso se incluirá también un espacio dedicado a la revisión de proyectos específicos de desarrollo de públicos que deseen recibir una interacción puntual.

OBJETIVOS

- Brindar herramientas de comprensión, análisis y reflexión conjunta en torno a las tendencias presentes en las nuevas prácticas artísticas de las artes escénicas en España, a fin de analizar las estrategias creativas, los retos de programación y la forma como éstas asumen su vínculos y conflictos estéticos con los espectadores.
- Promover el conocimiento y la reflexión en torno a las nuevas prácticas culturales que caracterizan a los ciudadanos que habitan las ciudades, la forma como éstas influyen la formación y creación de públicos, así como en la perspectiva de los derechos y la ciudadanía cultural.
- Ofrecer a los participantes en el curso, un espacio para el diálogo en torno a proyectos específicos de desarrollo de públicos.

METODOLOGÍA

El curso-Taller considera la interacción de los integrantes de La Red con tres especialistas en los temas a abordar. Para ello, se dividirán las sesiones de acuerdo a las temáticas y no de acuerdo a los ponentes, a fin de poder abordar los contenidos propuestos de manera coherente. Sin embargo, los especialistas estarán presentes en las sesiones de los otros, a fin de generar un espacio de diálogo interdisciplinar que vaya de la teoría a la práctica.

Durante las tardes, previa entrega del proyecto en cuestión, se analizarán un máximo de 8 proyectos de desarrollo de públicos que deseen ser comentados por la coordinadora de este Curso-Taller. Las sesiones de este taller serán abiertas a todos los participantes del taller.

PROFESORES

LUCINA JIMÉNEZ. COORDINADORA Y TALLERISTA

Maestra en ciencias antropológicas. Fue directora general del centro nacional de las artes en México. Fundó el posgrado virtual en políticas culturales y gestión cultural de CONACULTA/OEI/UAM-i. Actualmente es directora general del consorcio internacional arte y escuela a.c., donde está poniendo en marcha el proyecto "la nana, fábrica de las artes". Es miembro del observatorio de comunicación, cultura y artes occa/tercera vía. Es autora de "teatro y públicos, el lado oscuro de la sala", "el público", "democracia cultural; un diálogo a cuatro manos entre Sabina Berman y Lucina Jiménez", "políticas culturales en transición", "gestión cultural para profesionales y administradores de proyectos artísticos; estrategias para recaudar fondos y desarrollar públicos", entre otros libros colectivos editados en México, Argentina, Brasil, Colombia y España. Actualmente es consultora para la Agencia Española de Cooperación Internacional al desarrollo (AECI), la Organización de

estados Iberoamericanos y el Convenio Andrés Bello. Ha impartido cursos y talleres sobre desarrollo de públicos en México, España, Colombia y Perú. En 2006 impartió el taller de desarrollo de públicos para la red. Forma parte de American Foundrasing Professionals y de la red de mujeres del cine y la televisión.

ANA ROSAS MANTECÓN.

Profesora investigadora de la universidad autónoma Metropolitana-Iztapalapa en México. Especialista en estudios de consumo cultural y públicos de cine, televisión y museos. Ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en torno al tema, entre los que destacan: consumo cultural y recepción artística, junto con Graciela Schmilchuk y Mabel Piccini, "los públicos de cine", dentro del libro los nuevos espectadores, cine televisión y video en México, además de "los estudios sobre consumo cultural en México", entre otros. Ha impartido cursos y conferencias en diversos congresos nacionales e internacionales y ha recibido becas del fondo nacional para la cultura y las artes y del consejo nacional de ciencia y tecnología. Pendiente por confirmar el tercer instructor.

DESTINATARIOS

Curso dirigido a profesionales de las artes escénicas, gestores culturales, programadores y gerentes de espacios de exhibición.

DURACIÓN

35 horas

FECHAS

8 al 12 de junio

HORARIO

Consultar www.redescena.net

LUGAR

Aula Magna del Parador Nacional de Almagro.

ALUMNOS

50 alumnos máximo

PROGRAMA/CONTENIDOS

- 1. Prácticas artísticas emergentes y cuerpo**
- 2. Programar lo contemporáneo, retos y posibilidades**
- 3. Públicos, ese extraño objeto del deseo**
- 4. Públicos, derechos culturales y ciudadanía**

- 5. Nuevos contextos para la gestión de públicos: Industrias culturales y convergencia digital: la reorganización de las prácticas y los consumos**
- 6. Retos de las políticas culturales y la construcción de públicos**
- 7. Taller de Proyectos de Desarrollo de Públicos (Casos específicos, máximo 8 para analizar 2 en cada sesión y poder hacerlo con detenimiento)¹**

¹ Estos proyectos deberán enviarse con anticipación para su lectura previa al desarrollo del curso. La fecha tope de entrega de proyectos es el 8 de mayo de 2009.
