

Cooperación
Española
CULTURA/ BUENOS AIRES

FE

FUTURA

herramientas para una

CULTURA EN MOVIMIENTO

QUINCHO

FUNDACIÓN
WILLIAMS

SOBRE EL PROGRAMA

En el año 2021 el programa **FUTURA: herramientas para una cultura en movimiento** fue creado desde el **Centro Cultural de España en Buenos Aires - CCEBA** como un andamiaje en movimiento para acompañar, en el marco de un complejo e inestable contexto atravesado por la pandemia, a **gestores culturales de los equipos de coordinación y gestión de equipamientos culturales de todo el país y de la región** en el desafío de diseñar e implementar estrategias sustentables de desarrollo y fidelización de públicos, audiencias y comunidades en el seno de sus organizaciones.

En aquella primera edición nos preguntamos: **¿Cómo desarrollar una estrategia de públicos para nuestra organización cultural el día después de la pandemia?** El reto principal fue incorporar la perspectiva de los públicos como una estrategia fundamental para las organizaciones culturales. Como resultado de la primera edición de **FUTURA** surgieron proyectos asociativos gestados entre diversas organizaciones y equipamientos culturales, que luego de participar de un Vivero Cultural de prototipado de proyectos, recibieron financiamiento público-privado para su implementación. Los proyectos resultantes de la primera edición fueron:

- RESIDENCIAS EN RESIDENCIAS
- TEATRO CHICLE
- ART JAM
- ESTACIÓN PIEDRA LIBRE
- LEER ES UN BUEN PLAN

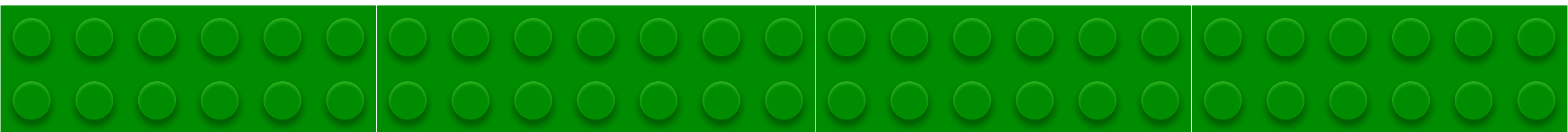
SOBRE ESTA NUEVA EDICIÓN

Lo cultural tiene el poder de reimaginar el mundo e inspirar a las sociedades a la acción. A través de sus múltiples disciplinas y canales de expresión, el sector cultural tiene la capacidad de **ayudar a la ciudadanía a comprender los desafíos a los que se enfrenta la humanidad**. Es imprescindible **construir diferentes narrativas** que vinculen a la sociedad con la Agenda 2030. En este sentido, la segunda edición de **FUTURA: herramientas para una cultura en movimiento** ofrece una serie de herramientas para el diseño y desarrollo de un plan de acción que permita **integrar el enfoque del desarrollo sostenible en los proyectos culturales de las residencias artísticas de Argentina que participen en el programa**.

Esta nueva edición se propone, mediante la imaginación y formulación de propuestas y alternativas concretas de futuro, abordar desde la gestión cultural nuevos retos como la conversación entre **cultura y sostenibilidad**, el cuidado del planeta y la agenda medio ambiental, además de dar continuidad al espíritu de **FUTURA** de fomento a la **integración y asociatividad** de diversos actores, generando redes y comunidades culturales sofisticadas y sustentables.

El programa continúa su conversación de fondo centrada en el diseño de estrategias para el desarrollo de nuevos públicos, audiencias y comunidades en el campo cultural. En esta oportunidad se propone como segmento de interés trabajar puntualmente sobre **INFANCIAS y JUVENTUDES** como público destinatario de los proyectos que se incuben en el marco del Vivero del programa.

En colaboración con la **Fundación Williams y Quincho, red argentina de residencias artísticas**, se abre el llamado para todas las residencias artísticas del país que deseen participar en esta nueva edición. La convocatoria estará abierta hasta el **13 de abril**.

Las residencias participarán de un programa internacional y gratuito de formación y contarán con una asesoría online que les permita diseñar, de forma asociada a otras residencias y organizaciones participantes, prototipos de proyectos culturales que integren el enfoque del desarrollo sostenible en su diseño y que tengan como destinatario final al segmento de infancias y juventudes de sus comunidades.

Finalizada la instancia de formación y prototipado, los proyectos presentados participarán de una instancia de evaluación donde se seleccionará un máximo de cinco propuestas que recibirán financiamiento y pasarán a una segunda etapa de incubación y una tercera etapa de implementación de la propuesta.

Se abrirán plazas para creativos/gestores culturales/artistas que deseen participar en los cuatro módulos de formación. Los interesados deberán inscribirse **AQUÍ**. Dadas las características del programa, tendrán prioridad los postulantes que pertenezcan a residencias artísticas.

SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Generar una red de gestores culturales que se conviertan en agentes de cambio, abocados a trabajar en proyectos que integren la agenda cultura y sostenibilidad.
- Aportar a la plataforma de residencias artísticas de Argentina herramientas para el diseño y desarrollo de proyectos culturales que integren el enfoque del desarrollo sostenible.
- Generar asociaciones entre residencias artísticas y mediadores, gestores y proyectos culturales para llegar a nuevos públicos y audiencias.
- Desarrollar proyectos culturales locales que tengan como destinatarios a infancias y juventudes.
- Impulsar un trabajo asociativo entre las propias residencias.
- Promover la activación de la innovación en las organizaciones y equipamientos culturales para hacer frente a los desafíos derivados de la crisis medioambiental.

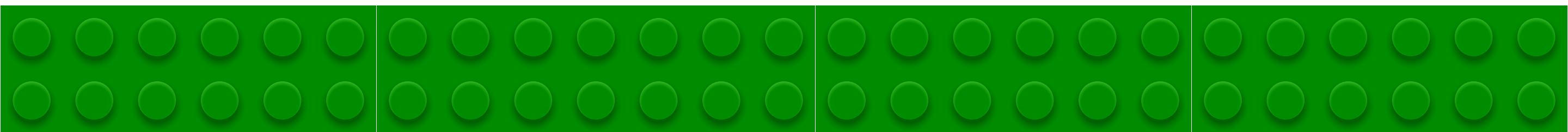
SOBRE EL FORMATO Y CALENDARIO DEL PROGRAMA

- **Periodo de inscripción:** del 4 al 13 de abril. Inscripción online **AQUÍ**
- **Periodo de formación:** del 20 de abril al 11 de mayo, los miércoles de 18 a 20.30h - modalidad virtual
- **Periodo de diseño de proyectos:** del 1 al 25 de junio, los miércoles de 18 a 20.30h - modalidad virtual
- **Pitcheo:** miércoles 29 de Junio

El programa cuenta con cuatro módulos específicos de formación y un quinto módulo de 3 sesiones para el diseño de proyectos. El último encuentro del 29 de Junio se realizará un pitcheo de todos los proyectos que se diseñen.

Módulo adicional (formato presencial/virtual) a cargo de Javier Martín Jiménez (Comisario Residente Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Madrid) en el marco del programa OPEN BUENOS AIRES.

- **Periodo de selección de proyectos:** del 29 de junio al 6 de julio

SOBRE LA SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGUNDA ETAPA

Un jurado compuesto por integrantes del CCEBA y de la Fundación Williams evaluará todas las propuestas presentadas en el pitcheo del 29 de junio y seleccionará los proyectos que reciban financiamiento y pasen a la instancia de Vivero Cultural. Se informarán los resultados el 6 de julio.

SOBRE LA SEGUNDA ETAPA DE FUTURA: VIVERO CULTURAL

Como **segunda etapa** del programa **Futura: herramientas para una cultura en movimiento**, las residencias seleccionadas junto al CCEBA impulsarán una convocatoria para gestores y artistas culturales locales (en el territorio que se haya designado para la implementación y desarrollo del proyecto) para que se sumen al trabajo de diseño y desarrollo de los proyectos seleccionados. De esta manera el prototipo será finalizado en esta segunda instancia, codiseñado e implementado, en asociación con la comunidad de artistas y gestores culturales que participen.

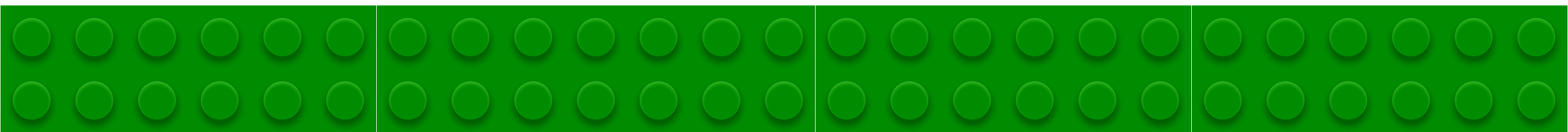
Primera etapa
RESIDENCIAS

Segunda etapa
GESTORES/ARTISTAS

Tercera etapa
VIVERO DE PROYECTOS
DE GESTORES EN
RESIDENCIAS

MÓDULO 1 (miércoles 20 de abril)

Hacia una cultura sostenible. Integrando los ODS en la práctica cultural

Por Lucía Vázquez - REDS (España)

La cultura está íntimamente ligada al territorio y a lo comunitario. Habitamos ecosistemas culturales que influyen en nuestros modos de vivir y perfilan nuestra identidad. Pero además, lo cultural tiene el poder de reimaginar el mundo e inspirar a las sociedades a actuar. A través de sus múltiples disciplinas y canales de expresión, el sector cultural tiene la capacidad de ayudar a la ciudadanía a comprender los desafíos a los que se enfrenta la humanidad.

Han pasado más de 6 años desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el contexto de crisis actual, estas metas son más relevantes que nunca. Más allá de la responsabilidad de los gobiernos, las empresas y otras instituciones para lograr la Agenda 2030, el sector cultural tiene un papel importante que jugar. Es imprescindible contar con la voz de los agentes culturales para construir diferentes narrativas que vinculen a la sociedad con la Agenda 2030.

En este MÓDULO recorreremos el camino hasta llegar a los ODS y las transformaciones necesarias para la construcción de una nueva ciudadanía y propondremos, una aproximación a casos prácticos y experiencias inspiradoras de integración de los ODS en la cultura, así como a la guía publicada por REDS, que ofrece una serie de herramientas para el diseño de un plan de acción sostenible.

- Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Hacia una nueva ciudadanía: El papel de la cultura en la construcción de narrativas.
- Selección de casos inspiradores en la práctica cultural.
- Guía REDS. “Hacia una cultura sostenible”. Cómo integrar el enfoque del desarrollo sostenible en los proyectos y entidades culturales.

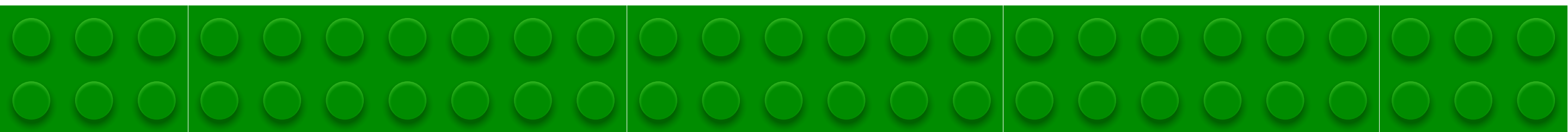
Lucía Vázquez: Historiadora del Arte. Desde 2016, Lucía es consultora en Agenda 2030. Diseña, coordina y ejecuta proyectos de formación para diferentes instituciones como CIFAL-UNITAR, la división de formación e investigación de Naciones Unidas, la Escuela Diplomática de España o el Ministerio de Educación español. Actualmente es coordinadora del programa de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Fue becaria Fulbright en 2001 y jefa del Departamento de Educación del Museo Picasso Málaga de 2008 a 2016.

MÓDULO 2 (miércoles 27 de abril)

La gestión cultural y el ambientalismo integral

Por Ma. de los Ángeles “Chiqui” González (Argentina)

Nos encontramos inmersos en una profunda crisis ¿Se trata de un cambio de sistema político - económico o de un cambio civilizatorio que involucra la economía, la política y las subjetividades, sumidas en la decepción y la incertidumbre? Lo cierto es que están en juego las creencias y valores de las ciudadanías. Sólo lo que es capaz de entretener lo separado, lo fragmentario, creando una verdadera "metamorfosis" de nuestras sociedades para que puedan preservar la diversidad, las culturas y la bioesfera, podrá ponernos a transitar otro camino. Esta concepción

reclama una revolución de las democracias y las mentalidades, defendiendo la primacía de la política sobre la economía y la cultura sobre el mercado. Este cambio deberá ser mundial y local, territorial y comunitario, y la humanidad tendrá que girar su posición antropocéntrica para correr su mirada a la biosfera y adoptar una nueva concepción: sintiéndose con fuerzas para salvaguardar la naturaleza que es, a su vez, salvaguardar nuestra propia naturaleza humana.

Hablamos de una nueva lógica planetaria, que deberíamos pensar después de la pandemia, las guerras y las catástrofes naturales y sociales.

Para encarar el debate de esa nueva forma de instalarse, es necesario recordar que tendríamos que desafiar gran parte de la filosofía occidental desde el renacimiento, el humanismo y la revolución industrial, así como el racional positivismo porque no adheriríamos a la idea de "substancia" de los humanos, ni del "en sí" para estar en el mundo, ni "el hombre medida de todas las cosas". Esas concepciones implican un triunfo sobre la naturaleza para dominarla o protegerla, pero en todos los casos, pone al ser humano en otro nivel y lo separa de gran parte de ella. Vivimos un tiempo de derrocamiento de la materia. Lo dicho anteriormente tiene como consecuencia la búsqueda de la complejidad, dado que lo escindido, lo roto, lo dividido, lo puramente disciplinar no puede generar una mirada no reduccionista, ni totalizadora, ni integral como nos pide lo biosocial. Es imposible encontrar un sujeto histórico sin disyunciones: cuerpo/mente, teoría/práctica, objeto/sujeto y menos aún forma/contenido.

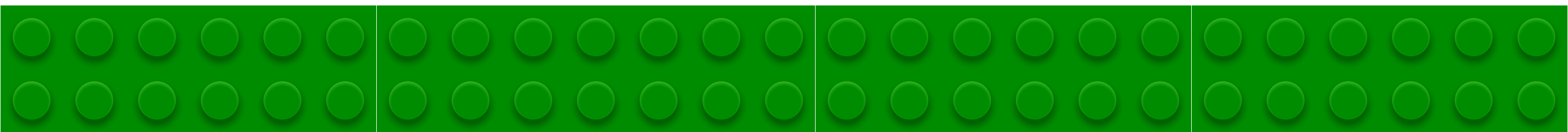
Esta visión totalizadora no tolera la actual división de las ciencias, ni la división que se realiza actualmente entre ciencias y artes ni el cuadro de disciplinas, medios y soportes que porta la cultura como una gran contradicción en sí misma. La relación cultura y naturaleza tiene, hoy, diálogos de enorme riqueza, que debemos transitar y desarrollar.

Es aquí el momento en que podemos investigar los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad para no robarles la Tierra a las nuevas generaciones. La sustentabilidad es un problema complejo y profundo y está muy lejos de los estereotipos de rescate y reciclaje que vemos repetidamente en escuelas y centros culturales.

Este MÓDULO tratará estos temas y sus relaciones y el modo en que los efectores culturales y sus gestores, pueden integrar lo social, cultural y lo simbólico con un decidido modo sustentable y de ambientalismo integral. Los grandes problemas y carencias sociales hoy, son a su vez ambientales, convirtiéndose en Derechos Humanos que no se cumplen y dejan a las poblaciones en dobles sistemas de exclusión.

Estudiaremos a su vez cuál es la tarea de los gestores culturales en este vasto campo y cómo encarar campañas de concientización, y de transformación social y ambiental sostenibles desde la Cultura. A su vez, cómo dialogan las infraestructuras de nuevo tipo con el territorio, desde las prácticas culturales biosociales y las relaciones que éstas tienen con la creatividad, el arte, la comunicación y el diseño.

María de los Ángeles “Chiqui” González: abogada especialista en Derecho de Familia (UNR) Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Aberdeen (Escocia) por su aporte a la Educación y los Derechos Humanos (2012) Doctora Honoris Causa concedido por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) por su aporte al arte y la cultura (2021) Fue Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y Ministra de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe años 2007/2019. Creadora del Tríptico de la Infancia de Rosario (La Isla de los Inventos, El Jardín de los Niños y Granja de la Infancia) y Tríptico de la Imaginación de Santa Fe (El Molino, La Redonda y la Esquina Encendida); creadora de Plataforma Lavardén, El Cairo cine público; CasArijón de Rosario; Franja del Río y más de veinte programas culturales. Ex Docente titular de la carrera Diseño de Imagen y Sonido (UBA) y ex Docente de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba). Durante su gestión como ministra fue Vicepresidente del Consejo Directivo de ATEI (Asociación de Televisoras Culturales y Educativas Iberoamericanas); miembro del Consejo de Administración del FILE (Fundación del Instituto de la Lengua Española) y

asesora del Consejo Federal de Cultura, entre otros cargos. Galardonada en 2016 con el gran Premio a la Trayectoria en la categoría Arte y Transformación Social otorgado por el Fondo Nacional de las Artes (Buenos Aires) por su aporte al enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Argentina. Distinguida por la UBA en el marco de su Bicentenario (agosto 2021) como una de las 200 personalidades destacadas por su trayectoria en el campo académico y compromiso docente. En la actualidad es Asesora de Infancias en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires, conferencista Nacional e Internacional de Congresos y Encuentros públicos y privados, y Profesora Titular Consulta de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA. Cuenta con una extensa producción teatral como actriz, directora y dramaturga dentro y fuera del país.

MÓDULO 3 (miércoles 4 de mayo)

Desde lo macro a lo micro. Lo local y lo internacional.

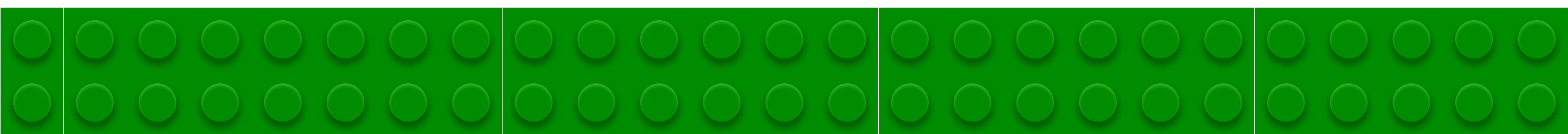
Por Jone Alaiz Uriarte- Ibai Zabaleta. Tabakalera (España)

En este módulo abordaremos cómo desde una institución macro se puede llegar a incidir en lo micro. Para ello, tomaremos como eje vertebrador Tabakalera, un centro de producción artística internacional situado en Donostia/San Sebastián, que actúa como ecosistema cultural acogiendo y programando distintos proyectos culturales. De este modo, hablaremos de convivencia, de proyectos compartidos y sostenibles, de creaciones artísticas realizadas en colaboración y de proyectos de diversas escalas y con arraigo en el territorio.

Esta conversación se plantea como un recorrido que va desde los aspectos generales de cómo se piensa, se gestiona, y se actúa en un centro de producción artística y se centrará en el análisis de una decena de proyectos concretos programados desde las áreas artísticas, de mediación y los laboratorios de cultura digital y ciudadanía. Algunos de estos proyectos están directamente vinculados con los contextos más próximos y dirigidos a una audiencia joven y pueden servir de disparadores de ideas. Al mismo tiempo, se propone hacer un mapeo por algunos proyectos artísticos de interés que se desarrollan en el País Vasco en los que su eje vertebrador se sitúa en el binomio cultura y sostenibilidad y se han convertido en referencia.

Jone Alaitz Uriarte: es programadora cultural que trabaja en el ámbito del arte contemporáneo. Es licenciada en Filosofía y Máster en Historia del Arte Contemporáneo por el Museo Nacional Museo Reina Sofía de Madrid. Desde 2015 trabaja en el departamento de arte de Tabakalera en San Sebastián en la organización de exposiciones y proyectos relacionados con el contemporáneo. Allí ha co-comisariado, entre otras, la exposición individual de la artista Jumana Manna y la exposición colectiva Estudiotik At! Gracias a la beca Culturex hizo una estancia en el MALBA de Buenos Aires colaborando en el departamento de programas públicos. En 2021 cofundó el proyecto editorial colectivo en formato de podcast BASILIKA. Disrupciones culturales donde codirige el programa Phoenix Ragazza. Ha escrito para diversos medios de comunicación cultural y actualmente colabora en la revista Argia como crítica de exposiciones.

Ibai Zabaleta: es gestor cultural y coordinador de Hirikilabs, laboratorio ciudadano de cultura digital y tecnología del CICC Tabakalera de Donostia/San Sebastián. Como coordinador de programas es responsable, entre otros, de la línea de aprendizajes en colaboración Hirikikas y combina intereses personales y profesionales en diversas líneas de trabajo del laboratorio como el diseño abierto, la experimentación aavv+arte+tecnología, el procomún o la cultura de los datos.

MÓDULO 4 (miércoles 11 de mayo)

Horizonte sostenible: coordenadas y herramientas para proyectos culturales desde una perspectiva inclusiva.

Por Helga Massetani Piemonte- Bitamine Faktoria (España)

El MÓDULO presenta una serie de temáticas urgentes a tener en cuenta en nuestro horizonte más próximo para reflejar en todos nuestros proyectos culturales. Tal es el caso de la sostenibilidad, la inclusión y la perspectiva de género. Pensada y diseñada desde una dinámica práctica, se abordarán los temas desde casos de estudio, tanto propios como de otras estructuras y para finalizar se propondrá un trabajo práctico conjunto sobre el diseño de proyectos culturales para la "nueva normalidad".

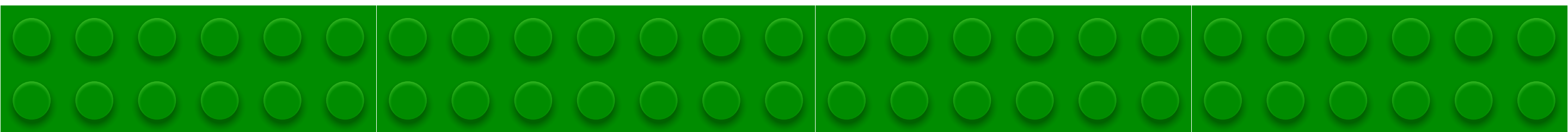
Los contenidos se trabajarán de manera dinámica a través de casos de estudio, ejemplos prácticos y pequeños ejercicios. Estos, versarán en torno al conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo aplicarlos, la detección de la huella de carbono en nuestro sector, la sostenibilidad directamente relacionada a los recursos (económicos, humanos, materiales). Pero también se pondrán de relieve otros aspectos transversales como son la perspectiva de género y la memoria histórica.

Teniendo en cuenta todos estos conceptos y basándonos en técnicas y metodologías de investigación iniciaremos un proceso de diseño sobre un prototipo de proyecto marco, que puede ser adaptable a las necesidades de las diferentes disciplinas y temáticas que las personas participantes abordarán en el futuro.

Objetivos:

- Introducir a las personas participantes en aspectos generales vinculados a la sostenibilidad
- Facilitar una guía para el diseño de proyectos.

Helga Massetani Piemonte: Profesora Nacional de Artes Visuales por la Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires y actualmente cursa el grado de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNED. Actualmente reside en Biriatu. Fundadora del colectivo de Artistas Artitadetó (convertido en Asociación en el año 2009) con el que realizó participaciones en diferentes ciudades de Europa; y de Bitamine Faktoria, con sede en Irun, donde actualmente desempeña su labor como Directora de contenidos y Diseño de programas de internacionalización, con una línea vinculada a los análisis y procesos del sector para diseñar dinámicas y metodologías más adaptadas a las situación actual. En Buenos Aires desarrolló un proyecto de gestión cultural en el Casal de Catalunya por el que fue enviada al Fórum de las Culturas 2004 en Barcelona. Desde su llegada al País Vasco en el 2005, ha trabajado en diferentes instituciones dentro del sector artístico y cultural. Ha ingresado como artista residente en el Centro de arte contemporáneo Arteleku (2006-2010), ha trabajado para los departamentos de cultura de diferentes municipios (Donostia, Zizurkil, Villabona e Irun), como también para las agencias de desarrollo Bidasoa Activa y Urola Kosta. Ha participado en proyectos educativos a ambos lados de la frontera, siendo “Donne-moi un visage” (Art&Project), Art du collage (Itzal Aktiboa) o ESTRAN (Nekatoenea) algunos de los realizados en el País Vasco francés. Es comisaria y jurado en Bitamine Faktoria siendo convocada además por el Ayuntamiento de Irun, el festival Olatu Talka, la residencia internacional de artistas de Nekatoenea y la agencia de desarrollo Bidasoa Activa. Desde Bitamine Faktoria, ha diseñado y ejecutado innumerables proyectos que se pueden encontrar en la página web www.bitamine.net. Y a nivel internacional formaliza varias redes de colaboración internacional.

MÓDULO 5 (miércoles 1, 8 y 15 de junio)

Diseño y prototipado de proyectos para una cultura sostenible.

Por Nicolás Dalmasso y Diego Frangi - Oficina de Proyectos (Argentina)

El MÓDULO de mentoreo de impacto tiene el objetivo de asesorar a los proyectos para una gestión cultural de triple impacto y brindarles herramientas para lograrlo. El triple impacto valora tanto la sostenibilidad ambiental y social como la económica y material. Basados en la larga experiencia de trabajo en el campo del arte y las industrias culturales, buscamos contribuir a que los proyectos del vivero cultural puedan adoptar un propósito aplicando diferentes metodologías y herramientas vinculadas con la sostenibilidad.

Oficina de Proyectos: estudio creativo que combina arte, comunicación, gestión e innovación para producir proyectos de triple impacto utilizando las Industrias Culturales como medio. Desde 2021 es Empresa B certificada.

Diego Frangi: artista visual, productor y gestor cultural. Atraído por los procesos de transformación y cambio, comenzó su carrera recorriendo el mundo y registrando la intimidad de la gente en su entorno. Estudió administración de empresas en la Universidad de Portsmouth, Inglaterra. Se formó con grandes maestros como Bruce Barmaun y Marcos López en fotografía y en NYFA Universal Studios y en Rogue Film School con Werner Herzog (USA) en cine. Realizó documentales cinematográficos y múltiples muestras de fotografía. Como gestor representa a Marcos López y Nicola Costantino, entre otros, al tiempo que busca posibilidades de financiación alternativa para artistas contemporáneos a través de la realización de proyectos de triple impacto. En 2016 fundó Oficina de Proyectos (Empresa B Certificada) mediante la cual gestiona PaRDeS By Nicola Costantino y Estudio Marcos López.

Nicolás Dalmasso: Gestor y Productor Cultural. Emprendedor. Director de Desarrollo y Gestión en Oficina de Proyectos (Empresa B Certificada). Se formó y trabajó en el ámbito del cine y la cultura. Estudio en ORT, UBA y con diferentes mentores y maestros. Llevó a cabo todo tipo de proyectos: Independientes y comerciales. Públicos y privados. Acompañó a artistas de diferentes disciplinas ayudándolos a materializar sus proyectos expresivos, siempre motivado por los proyectos que buscan crear un cambio. En Oficina de Proyectos lleva adelante la gestión de los proyectos de triple impacto y tiene un rol activo en el ecosistema de Empresas B de Argentina.

PITCHEO (miércoles 29 de junio)

Coloquio de presentación de anteproyectos de Futura.

Moderador/coordinador: Juan Urraco (Argentina)

El pitch (en español, lanzamiento) es una técnica de presentación de proyectos muy extendida en varios ámbitos e industrias. Habitualmente se aplica cuando alguien quiere convencer a otra persona de algo. Realmente, el pitch es tu carta de presentación, de tu empresa o del proyecto que quieres lanzar. Se aplica a la hora de solicitar fondos, tanto públicos como privados y también cuando tratamos de internacionalizar nuestras empresas, servicios y productos. La Jornada consta de una sesión donde cada equipo, bajo formato y coordenadas específicas, presentará su ante proyecto con vistas a la evaluación que seleccionará los proyectos que pasen al Vivero Cultural, la segunda etapa de Futura.

