

FUTURA4

HERRAMIENTAS PARA UNA
CULTURA EN MOVIMIENTO

FUNDACIÓN
WILLIAMS

MÓDULO 1. Miércoles 10 de abril 2024 - 18h

CREADORES CRIOLLOS EN LA ERA DIGITAL: panorama y desafíos de las artes gráficas contemporáneas en Argentina A cargo de Espacio Moebius: Martín Ramón y Alejandro Díaz B.

Este módulo invita a sumergirse en el vibrante mundo del arte gráfico argentino contemporáneo explorando desde sus raíces y tradiciones hasta sus más recientes incursiones en el ámbito digital. Con esta perspectiva examinaremos las problemáticas y oportunidades que moldean el panorama de las artes gráficas en Argentina en la actualidad, desde la simple y eficaz expresión del fanzine hasta el alcance global de la era virtual. Sumergiéndonos en el entramado editorial, indagaremos sobre las estrategias claves para presentar y promover el trabajo gráfico, destacando la importancia de los festivales internacionales y las agencias especializadas. Además, examinaremos el creciente interés en el coleccionismo de arte gráfico, así como las dinámicas cambiantes de las galerías de arte contemporáneo, tanto físicas como virtuales.

El reconocimiento al arte gráfico argentino no se limita al papel; se entrelaza con una amplia gama de disciplinas, desde la moda hasta la arquitectura. Exploraremos cómo el arte gráfico se aplica en diversos productos, así como su capacidad para infundir humor y frescura en estos campos. Reconoceremos las diversas alternativas de financiamiento disponibles para los creadores gráficos argentinos, así como las oportunidades de residencias que les permiten explorar nuevas fronteras creativas.

Moebius es una editorial/galería de arte especializada en artes gráficas. Se ha convertido en un referente del sector gracias a los artistas publicados: Liniers, Isol, Carlos Nine, José Muñoz, Powerpaola, Panchopepe, María Luque, Lucas Varela, Henning Wagenbreth, Dr. Alderete, Fermín Muguruza, entre otros/as. Moebius funciona desde el año 2008, en sus más de 15 años de actividad fue sede de múltiples muestras, presentaciones y talleres de dibujo e historieta. Todos los años participa, tanto con stand como programando activaciones, en las ferias de libro y de artes gráficas más importantes del país y del mundo, lo que ha convertido a Espacio Moebius en un embajador y referente de la historieta y el dibujo.
IG @espaciomoebius

Alejandro Díaz B. Escritor y gestor cultural. SUBMUNDO ESTUDIOS (fundador, coordinador). Comunidad de emprendedores culturales independientes. Espacio de producción destinado a nuevos artistas. ESPACIO MOEBIUS/MOEBIUS LICEO (codirector). #TRENMOEBIA Idea y producción: Rosario/Córdoba 2022 y MDQ 2023. #RADIOMOEBIA productora de eventos en relación a la artes gráficas en festivales en espacios públicos. Encuentro Federal de la Palabra - Cómicos - Noche de librerías - Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Crack Bang Boom, Argentina Comic Con, Abasto barrio cultural, otros. LITERATURA: "El uso raro de nuestro lenguaje" novela (Alto Pogo.2017). "Factores" (Edwin - 2005).

Martín Ramón. Codirector Espacio Moebius (2008/) y Moebius Liceo (2012/15). Young Creative Entrepreneur (YCE) 2009. Misión editorial Feria del Libro de Frankfurt (2010), Salón del Libro de París (2014) y FIL Guadalajara 2014, Argentina invitado de honor. Coordinación del Salón del Cómic de la FIL Guadalajara (2017/23). Organizador de Jornadas de Historietas UP(2014/18). Curador La Revistería Cómics 2017/19 premio Eisner mejor comiquería del mundo en San Diego Comic-con 2019. Participaciones: Mocca Fest (NY), FILUNI (CDMX), Cómic Con San Pablo, Montevideo Comics, FIL Santiago de Chile, Angouleme y Lyon BD (Francia), Tenderete Valencia, Salón del Cómic y Graff de Barcelona, Expocómic Madrid y Granada, Feria LIBER, East London Comics Festival, FIL Frankfurt, Feria de Ilustración de Bologna, Crack Fest (Roma), Fumeto (Lucerna). #RadioMoebia y #TrenMoebia promoción de la historieta y el dibujo a través de la interacción con otras disciplinas.

MÓDULO 2. Miércoles 17 de abril 2024 - 18h

PINCELES Y PÍXELES: tendencias e irrupciones de las artes gráficas en la escena internacional A cargo de Elisabeth Pérez Fernández (España), editora en Bonito Editorial.

Este módulo explorará el panorama actual de la ilustración en España y a nivel internacional, destacando tendencias y áreas en ascenso. Se abordarán temas como la visibilización del trabajo de mujeres en el cómic, la devaluación del trabajo para prensa y el resurgimiento del libro ilustrado con técnicas análogas post boom digital. Además, se examinarán eventos nacionales e internacionales que impactan a

ilustradores, desde la búsqueda de clientes hasta la exposición y venta de obras. Se reflexionará sobre el trabajo freelance y por cuenta ajena, así como las opciones de trabajar para agencias o ser representados/as. Se destacarán las oportunidades de becas y residencias para el desarrollo profesional. Se abordará la importancia de la interlocución con instituciones, las gestiones de asociaciones profesionales para mejorar las condiciones laborales y la regulación de la IA generativa. La sesión concluirá explorando la relevancia de la salud mental en la ilustración, considerando la naturaleza solitaria del trabajo y la presión de la exhibición en redes. Este módulo proporcionará una comprensión integral del panorama actual de la ilustración y las estrategias para desarrollar una carrera exitosa y sostenible.

Elisabeth Pérez Fernández nació en el País Vasco, donde estudió Bellas Artes y un máster oficial en Artes y Ciencias del Espectáculo. Además de escenografía realizó un curso de especialización en Diseño de Exposiciones. Se formó en 2014 en Gráfica Editorial. En 2013 decidió fundar su propio sello, Bonito Editorial y comenzar a coordinar formaciones profesionales alrededor de la ilustración en diversas instituciones y organismos. Entre 2017 y 2021 asume la presidencia de la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi y ese mismo año funda junto a su equipo IRUDIKA el Encuentro Internacional Profesional de Ilustración en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz donde actualmente sigue diseñando contenidos como directora de sus ocho ediciones. En 2021 deja la presidencia de Euskal Irudigileak, pero mantiene a cargo la gestión del área internacional y movilidad de artistas vascos/as, colaborando con la programación de distintos eventos en todo el mundo. También trabaja como voluntaria en Fadip, la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales de España, y en el Foro Europeo de Ilustración – EIF.

Paralelamente a sus labores de gestión cultural, trabaja desde hace casi veinte años como ilustradora freelance, habiendo publicado obra con editoriales como Media Vaca, Erein, Igela, Veleta Roja, o revistas como Revista Hermes, Nip Magazine, BizkaiaTech, Ttap Aldizkaria. Ha sido seleccionada en el Catálogo Iberoamérica Ilustra y ganadora de la Beca de Creación modalidad Ilustración de Gobierno Vasco por su libro “Elton”. Con Bonito Editorial ha publicado doce libros, algunos de su autoría y otros con autores, obteniendo distintos premios y menciones. En 2021 crea un espacio expositivo centrado en la ilustración en el bilbaíno barrio de Uribarri, llamado Segunda, y en 2023, en su lugar de residencia, en el valle de Orozko, crea El Lirón Gris, un taller en el que poder desarrollar sus proyectos con todo tipo de procesos desde el grabado a la impresión tipográfica gracias a la recuperación de máquinas antiguas.

MÓDULO 3. Miércoles 24 de abril 2024 - 18h

IMPACTO GRÁFICO: bitácora de artistas en acción

A cargo de Xina Ocho, Delfina Estrada de Fábrica de Estampas, Powerpaola y Panchopepe.

En este módulo queremos explorar el papel del arte gráfico contemporáneo como medio de expresión y activismo. Analizar cómo estos artistas abordan y representan diversas causas sociales en sus obras. Comprender la importancia del compromiso y la conciencia social en la creación artística. Inspirar a los participantes a utilizar su creatividad como herramienta para el cambio social. Este módulo ofrece una oportunidad única para sumergirse en las narrativas visuales de estos cuatro talentosos artistas gráficos, desentrañando las capas de sus obras para comprender mejor el poder transformador del arte en la sociedad actual.

En esta experiencia única exploramos las prácticas y las narrativas de Xina Ocho, Delfina Estrada de Fábrica de Estampas, Powerpaola y Panchopepe. Cada artista comparte su perspectiva y su papel como agente de cambio a través de la creatividad.

Xina Ocho es arquitecta egresada de la UBA e ilustradora autodidacta. Desde 2011 se desempeña como docente en la UBA, UNDAV y UADE. También se dedica a la ilustración de forma freelance para distintas agencias de publicidad y tatúa en su estudio personal. Sus ilustraciones más personales presentan con humor negro problemáticas de la vida diaria vinculadas al feminismo, a la autoestima y a las relaciones humanas.

Fábrica de estampas es un colectivo gráfico formado por Delfina Estrada y Victoria Volpini. Se conocieron mientras estudiaban Bellas Artes en el Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA) en Buenos Aires y en 2011 formaron el colectivo gráfico Fábrica de Estampas. Juntas publican grabados y carteles originales utilizando las técnicas de grabado, xilografía, linóleo y monocopia. Dan clases en su taller, en museos, en barrios y en escuelas. También participan en ferias de arte locales e internacionales.

Parte de sus ingresos son donados a diferentes comunidades y organizaciones. Con el grabado como herramienta, logran visibilizar conocimientos y temas que les son queridos.

Powerpaola, Paola Andrea Gaviria Silguero, es una artista plástica, historietista e ilustradora colombo-ecuatoriana. Es la autora de las memorias gráficas Virus Tropical (2009), llevada al cine en el 2017, Por dentro (2012), Diario (2013), qp (2014), Todo va a estar bien (2015), Espero porque dibujo (2019) y Todas las bicicletas que tuve (2022). Su trabajo es generalmente de corte autobiográfico y explora el dibujo, la narración, lo cotidiano y la interpretación de textos, además de tratar temas relacionados con la sexualidad, el feminismo, las relaciones familiares y la búsqueda de la identidad personal. Es parte del colectivo de cómic internacional Chicks on comics y apela a darle visibilidad y difusión al trabajo de las mujeres en el mundo de las tiras cómicas y novelas gráficas. Ha vivido y trabajado en Colombia, Francia, Australia y Argentina.

Panchopepe, Francisco Ferreras, es un dibujante e ilustrador argentino conocido por sus obras llenas de humor y crítica social. Sus ilustraciones han sido publicadas en diversos medios, como diarios, revistas y libros. Transita con fluidez por distintos caminos de la plástica. Viñetas humorísticas que sintetizan un espíritu de época encarnadas por un personaje múltiple de trazos mínimos, alternan con pinturas que remiten a la historia del arte cruzada con situaciones de nuestro tiempo, mas sus ilustraciones en la revista Crisis que se han constituido en una especie de editorial sobre cuestiones cruciales de la actualidad.

MÓDULO 4. Miércoles 8 de mayo 2024 - 18h

ESTRATEGIAS COLABORATIVAS: eventos, formatos y experiencias gráficas

A cargo de Víctor Malumián / FED, Luis Juárez / MIGRA / BALAM, Juan Ángel Szama / CRACK BANG BOOM, Sol Díaz y Marcela Trujillo / LA POLOLA - BRIGIDA (Chile).

Este módulo estará centrado en conocer el desarrollo de eventos, ferias y otros formatos consolidados de amplia trayectoria que dan visibilidad y potencian la circulación del arte gráfico. Una oportunidad para conocer de forma directa a gestores que están detrás de estos grandes proyectos y comprender la importancia de la participación en eventos y ferias de arte gráfico.

Exploraremos las habilidades y conocimientos esenciales que permiten destacarse en estos espacios, establecer conexiones significativas y maximizar las oportunidades para la promoción de obra. Nos acompañarán Víctor Malumián de la FED (Feria de Editoriales Independientes), Sol Díaz y Marcela Trujillo de La Polola (un podcast acerca de la creación de cómics y la creatividad), Luis Juárez de Migra (colectivo que apoya e impulsa proyectos editoriales, de artes visuales y la fotografía) y Juan Ángel Szama de Crack Bang Boom (Convención Internacional de historietas).

FERIA DE EDITORES (FED), el evento que une a escritores, editores y lectores. En su última edición contó con la presencia de trescientos sellos de América Latina y España. Además la feria ofrece charlas presenciales con participantes nacionales e internacionales y se entrega el Premio a la labor librera y al afiche oficial de la Feria. En 2023 la FED cumplió diez años. De aquella primera edición en FM La Tribu, en 2013, con quince editoriales pequeñas, hoy ofrece una forma más humana de relacionarse con el libro impreso.

MIGRA es un colectivo con base en Buenos Aires que surge por la necesidad de generar un espacio comunitario de contención, apoyo y crecimiento que permita representar y visibilizar a proyectos emergentes y establecidos dentro del panorama de las publicaciones, las artes visuales y la fotografía. Con un enfoque inclusivo y de apoyo a las minorías disidentes, MIGRA despliega sus alas en Feria Migra, Escuela Migra y Revista Balam.

CRACK BANG BOOM es la Convención Internacional de Historietas de la Ciudad de Rosario en Argentina, la cual consiste en un evento de historietas y un popular concurso de cosplay, además de muestras dedicadas al cómic de autor, el cómic autoeditado y el fanzine. Crack Bang Boom ofrece un amplio programa que incluye charlas con artistas de renombre, presentaciones de cómics inéditos, talleres creativos, competencias, proyecciones de películas y mucho más. Además, tienen la oportunidad de conocer a sus dibujantes y escritores favoritos, interactuar con cosplayers y descubrir las últimas novedades del mundo del cómic y la cultura pop.

LA POLOLA es un podcast para conversar acerca de la creación de cómics, la búsqueda de nuestras propias historias, la creatividad, el humor, lo que nos inspira, lo que nos hace dudar... Todo siempre desde una mirada femenina, sin pretensiones ni censuras.

MÓDULO 5. Miércoles 15 de mayo 2024 - 18h
**DE ARTISTA GRÁFICO A EMPRENDEDOR CREATIVO:
SOY MI PROPIA EMPRESA**

Emprende y dibuja tu camino

A cargo de Josefina Rodríguez Egaña, YUKI

En este módulo se proporcionarán herramientas y estrategias para fortalecer la propuesta de los creativos y convertirla en un modelo de negocio. Se analizarán componentes esenciales como la definición de la propuesta, los canales de distribución, los recursos y actividades clave, la estructura de costos y las fuentes de ingresos potenciales. Se identificarán las oportunidades y desafíos del entorno actual, permitiendo a los creativos adaptar su modelo de negocio a las condiciones del mercado. Se guiará a los participantes en la elaboración de un mapa de objetivos y una proyección de crecimiento. Se analizará la estructura de costos y la fijación de precios, proporcionando estrategias para garantizar la rentabilidad. Se abordará la importancia de comunicar de manera efectiva a fin de construir relaciones sólidas con los clientes. Plan de Acción: la finalidad de este módulo será que las personas participantes puedan desarrollar un plan de acción con pasos concretos para implementar las estrategias y mejorar su modelo de negocio

MÓDULO 6. Miércoles 22 de mayo 2024 - 18h
**CÓMO VENDER LO QUE HAGO:
portfolio y networking**

A cargo de Josefina Rodríguez Egaña, YUKI.

¿Cómo muestro lo que hago de la mejor manera y cómo lo vendo mejor? Este módulo se enfocará en equipar a los creativos con las habilidades necesarias para destacar su trabajo y venderlo de manera efectiva. Se explorarán tres áreas clave: el desarrollo de un portafolio sólido, la creación de una estrategia de comunicación efectiva y la presentación de servicios de manera convincente.

Desarrollo del portafolio: Se abordará cómo mostrar el trabajo de forma efectiva. Se analizará el proceso de crear un portafolio que destaque las habilidades y la singularidad del creativo. Se estudiará la importancia de una estrategia de comunicación coherente y persuasiva. Se explorarán conceptos como identificar al cliente y establecer objetivos claros. Se enfatizará la necesidad de comprender el mercado y la competencia, así como destacar la propuesta de valor única del creativo. Se brindarán herramientas para comunicar eficazmente los servicios ofrecidos. Se examinará cómo diferenciar la oferta de servicios y comunicar esta diferenciación de manera efectiva. Se explorarán diferentes enfoques para desarrollar un portafolio único y atractivo. Se presentarán consejos prácticos y recomendaciones basadas en el análisis de diversos portafolios de artistas gráficos.

YUKI es una comunidad creativa concebida en 2015 que convoca y reúne talento creativo multidisciplinario sub 35. Creemos en la colaboración y en la co-creación como forma de hacer. Creemos que la cultura es un movimiento constante del que somos parte.

Josefina Rodríguez Egaña. Fundadora y creadora de YUKI, investigó y acompañó a diferentes creativos, artistas y hacedores de distintas disciplinas, edades y estilos desde 2015. Me apasiona adaptar aquellas herramientas generadas para el ámbito emprendedor más convencional y adaptarlas para nosotros, los emprendedores atípicos y poco convencionales: los creativos e independientes. Creadora de ZIP, el programa de formación en modelo de negocios para creativos independientes. Mentora de emprendedores creativos y directora creativa de YUKI.

MÓDULO 7. Miércoles 29 de mayo 2024 - 18h
CREATIVIDAD CON COPYRIGHT:
propiedad intelectual en la era digital
A cargo de Alejo Barrenechea.

En el mundo de la creación artística y la propiedad intelectual, es esencial comprender los principios fundamentales que rigen los derechos de autor. Este módulo de formación ofrecerá una inmersión práctica en los aspectos clave de la propiedad intelectual, con un enfoque específico en la regulación del Derecho de Autor en Argentina y cómo este se ejerce en la generación y explotación de obras.

Contenidos: Principios Básicos de Propiedad Intelectual (Definición y alcance de la propiedad intelectual. Diferenciación entre derechos de autor y otras formas de protección.) Regulación del Derecho de Autor (Marco legal en Argentina. Derechos morales y patrimoniales del autor. Procedimientos de registro y protección.) Ejercicio del Derecho de Autor en Argentina (Generación y creación de obras. Estrategias de explotación y comercialización. Casos prácticos y estudios de éxito.) Impacto de las Nuevas Tecnologías (Entorno digital y desafíos actuales. Influencia de la Inteligencia Artificial en la creación y protección de obras. Herramientas y medidas para adaptarse a los cambios tecnológicos.)

Alejo Barrenechea: Abogado, Universidad de Buenos Aires (1993). Docente de grado y posgrado en distintas universidades e instituciones (UBA, UNTREF, FLACSO, UCA, etc.). Director del posgrado de Derecho de Autor de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires – UBA (AABA). Presidente de la Comisión de Derecho de Autor de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Secretario del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Presidente de la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI) –Grupo Argentino-.

Miércoles 5, 12, 19 y 26 de junio / 3 y 10 de julio 2024

VIVERO

**FASE RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPANTES
SELECCIONADOS EN EL PROGRAMA COMPLETO.**

A cargo de Diego Frangi y Nicolás Dalmaso/Oficina de Proyectos
Juan Urraco/Futura

El Vivero Cultural de FUTURA: herramientas para una cultura en movimiento, se erige como un laboratorio destinado a la producción y difusión de proyectos culturales, orientado a impulsar la participación, la creatividad, el conocimiento, la accesibilidad y la diversidad en diversos territorios. Este espacio se configura como un semillero para el desarrollo de iniciativas creativas y estrategias destinadas a la formación de nuevos públicos, concebido para catalizar la colaboración, la creación y la innovación. También opera como un punto de intercambio y conexión que facilita el compromiso activo de las comunidades en la producción cultural, involucrando a artistas, colectivos, infraestructuras culturales, fundaciones y otros sectores en los proyectos.

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.

Nicolas 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.

Coordinación general / Juan Urraco. Doctor en Artes. Gestor cultural. Especializado en el desarrollo de nuevos públicos y audiencias para el sector cultural y en el diseño de dispositivos y estrategias de participación e innovación para el campo cultural y creativo. Es docente e investigador universitario de grado y posgrado. Fundador de la Maestría en Cultura Pública de la UNA y consultor externo para organismos internacionales. Ex director nacional de Formación Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación (2015-2019). Asesor en la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (2020-2023). Actual Asesor en la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires. Coordinador de FUTURA: herramientas para una cultura en movimiento, en el CCEBA.

FUTURA: herramientas para una cultura en movimiento fue creado por el **CCEBA** en 2021 y lleva 4 ediciones. Por tercer año consecutivo es realizado junto a la **Fundación Williams**.

FUTURA: herramientas para una cultura en movimiento es un programa de profesionalización destinado a artistas y gestores culturales de toda Argentina que incluye la formación especializada a cargo de referentes del sector cultural y un acompañamiento profesional en el desarrollo de proyectos.