

Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes

Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Paulina Urrutia F.

Subdirector Eduardo Muñoz

Jefa del Departamento de Ciudadanía y Cultura I oreto Bravo F.

Equípo Central del Programa

Coordinadora del Programa Creando Chile en mi Barrio Francia Jamett P.

Itinerancias Artísticas Juan Romero Alejandra Collado

Encargadurías Zonales

Norte (Arica-Parinacota a Valparaíso) Jocelyn Andurandeguy

Sur (O'Higgins a Magallanes) Mario Torrealba

Región Metropolitana Jorge Mateluna

Capacitación Marianela Riquelme

Fundación Ideas

Directora Ejecutiva Patricia Cardemil

Producción y Edición Carmen Canales Loreto Navarrete Marcelo Astorga

Colaboraron en la elaboración de este material

Antil Camacho, Javier Ibacache, José Valenzuela, Enrique Saldes, Cristian Zúñiga, Rosario Carvajal, Mario Pérez, Cristian Moreno, Francisco Adriazola.

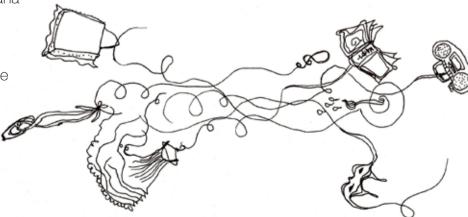
Diseño, Composición y Diagramación Maria Josefina Oñederra / www.deoz.cl

Imágenes

Archivo programa Creando Chile en mi Barrio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Ilustraciones Sidonie Rocher

Impreso en Grafica Andes Primera edición 1.000 ejemplares.

Estimadas vecinas y vecinos,

Tienen en sus manos el producto de una iniciativa de formación, que se enmarca dentro del Plan de Formación y Capacitación que desarrolla el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el marco del programa Creando Chile en mi barrio.

Esta "Guía para Lideres Culturales y Artistico de Barrios" tiene la virtud de ser un material de elaboración colectiva entre Fundación Ideas y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En este material están contenidos los aportes de las y los profesionales que participaron en una primera experiencia de Formación de Formadores, donde cerca de 90 animadores y animadoras culturales del Programa, fortalecieron sus conocimientos desde y para la experiencia de convertirse en monitores o monitoras de las Escuelas de Líderes Artísticos Culturales.

Las Escuelas de Líderes Culturales acogieron a cerca de 500 personas y fueron desarrolladas durante el mes de junio de 2009, en todas las regiones del país. Ustedes son quienes participaron activamente permitiendo que esta guía fuera tomando forma. Los vecinos y vecinas de los 40 barrios que ingresaron el 2007 al Programa y quienes pertenecen a los barrios que ingresaron durante el año 2008 fueron sus principales protagonistas.

Los animadores y animadoras culturales, se esmeraron en transmitir sus conocimientos, organizar metodologías, preparar material didáctico, todo, en función de entregarles a ustedes las herramientas que les servirán para continuar proyectando el desarrollo artístico y cultural que quieren para su barrio, para sus hijos e hijas, para sus vecinos y vecinas.

Este material educativo, puede convertirse en un aporte a la dinámica cultural de sus barrios, son ustedes quienes le darán vida y lo enriquecerán al usarlo y mejorarlo. En sus manos este esfuerzo colectivo tendrá sentido y valor. Que lo disfruten.

Francia Jamett P Coordinadora del Programa Creando Chile en mi Barrio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Un saludo afectuoso para los y las líderes que inician este camino y para quienes vendrán:

Desde el año 2008, Fundación Ideas ha tenido la oportunidad de colaborar en la ejecución del Programa Creando Chile en mi Barrio, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Gracias a ello, hoy podemos presentar a ustedes esta GUIA.

En este tiempo hemos podido aportar nuestra experiencia en capacitación, colaborando en la formación de animadores culturales y líderes, pero por sobre todo hemos constatado las fortalezas de una política pública de participación ciudadana cuyo centro son los derechos culturales. Hemos sido testigos de procesos creativos y solidarios para la preservación del patrimonio cultural, la identidad territorial, étnica y social y, la creación artística en más de 120 barrios de todo Chile. Hoy estamos convencidos de que promover y proteger los derechos culturales es una tarea de todos y todas y mejor aún si se hace por medio de procesos participativos

Nuestra institución ha recorrido un largo camino contribuyendo con pequeñas acciones en pos de la democratización del país. De ello, han pasado ya 20 años. Por lo mismo, mirando nuestra historia como institución es que tenemos la convicción de que con pequeñas grandes acciones como ésta, la edición de un material educativo, podemos contribuir a hacer un mejor país. Sobretodo, si es en el campo del arte y la cultura, donde se nos ofrece la posibilidad de experimentar la ciudadanía en aquellos aspectos más nobles del ser humano.

Esperamos sinceramente que este Manual llegue a cada rincón del país. Un saludo fraterno,

Patricia Cardemil J. Directora Fundación Ideas. Estimadas vecinas y vecinos,

A continuación les presentamos la GUIA para Líderes Culturales y Artísticos de Barrios. Este es un material educativo realizado por el Programa "Creando Chile en mi Barrio" perteneciente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con el apoyo de Fundación Ideas.

Esta guía aporta herramientas prácticas al desarrollo del quehacer artístico cultural en sus comunidades. En este sentido, pretendemos reforzar y complementar las temáticas abordadas en los talleres de la Escuela de Formación de Líderes Culturales que animadoras y animadores culturales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes han implementado con éxito en todas las regiones del país entre los meses de mayo y junio de 2009, y en el cual participaron más de 500 vecinas y vecinos pertenecientes a los Comités Culturales Barriales impulsados por el Programa.

Este material es producto del trabajo desarrollado en las Escuelas de Formación de Formadores al que asistieron animadores y animadoras culturales del programa. La Guía ha sido diseñada para que lo usen hombres y mujeres de todas las edades. Aquí podrán encontrar contenidos orientadores para el desarrollo de procesos educativos y de ejecución de proyectos locales artístico culturales. En este sentido, este material pretende proporcionar un conjunto de información, principios y procedimientos indispensables para implementar y desarrollar estrategias destinadas a potenciar el trabajo cultural en sus barrios, fortaleciendo las competencias, habilidades, enfoques, valores y actitudes que les permitan potenciar su rol de líderes y facilitadores.

El texto se organiza a través de cinco módulos de trabajo que abordan contenidos que despliegan herramientas en el campo de: La Participación y el Liderazgo, La Investigación de la Historia Barrial, El Diseño de Proyectos Artístico Culturales, La Producción Artística en el Barrio, y finalmente la Apreciación Artística. En cada capítulo encontrarás el desarrollo de éstos contenidos a través de la definición de conceptos claves, esquemas y ejercicios grupales para reforzar la comprensión de las temáticas.

Desde ya les invitamos a utilizar y compartir este material para contribuir a hacer de nuestros barrios un mejor territorio para la creación, la difusión y el goce artístico-cultural.

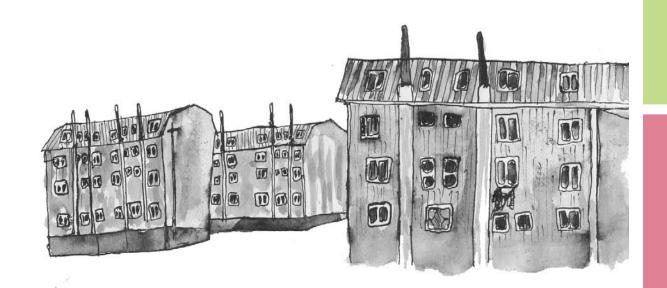
Equipo Editorial

ÍNDICE

Presentación de la Guía

MÓDULO I PARTICIPACIÓN Y EJERCICIO DE LIDERAZGOS EN MI BARRIOPág. 10
1. Conversando sobre participación
Principios de un proceso de participación
2. Organización
3. Liderazgo
4. Metodologías y técnicas participativas
Elementos de una buena metodología participativa
Algunos tipos de técnicas participativas
Etapas básicas de un proceso participativo
MÓDULO II INVESTIGANDO LA HISTORIA BARRIALPág. 26
1. El significado y los usos de la historia local
Rescatando nuestra historia
2. Métodos, técnicas y fuentes para la recuperación de la historia local
3. Formas de difusión de la historia local en nuestro barrio

MÓDULO III ELABORACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES Pág. 36
1. Definiciones básicas
2. Estructura tipo de un proyecto cultural
MÓDULO IV PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN EL BARRIO Pág 56
1. Conceptos y herramientas básicas de producción
2. La implementación técnica
MÓDULO V CULTURA Y ARTE EN MI BARRIO. MIRAR Y APRENDER
1. Cultura y arte ¿son lo mismo?
2. Conversando sobre arte
2.1 La experiencia estética

¡Vamos a los orígenes! Participar significa "tomar parte" y "compartir algo" que poseemos con otro o una otra: es un cierto poder que a veces no nos damos cuenta que tenemos y que podemos ejercer.

Siempretenemos que tener presente que hay dos aspectos importantes que refieren a la participación:

Somos parte de una sociedad que siempre nos está influyendo. Es decir, gran parte de lo que somos, es producto de nuestra cultura y de la sociedad en que vivimos.

Y más importante aún es que, a partir de nuestra voluntad personal y acción colectiva con otros y con otras, podemos influir y cambiar el orden social y cultural históricamente construido.

Por lo tanto, la participación es muy importante porque si bien, gran parte de nuestras necesidades las podemos resolver individualmente (planteando el problema, buscando y obteniendo una solución), hay otro tipo de necesidades, como las que se refieren a la educación, la salud, el trabajo o la cultura que conectan con el ejercicio y respeto de nuestros derechos; lo cual hace que sea básico contar con la interacción y apoyo de otros y otras, para lograr una resolución en conjunto.1

La participación nos invita a identificar necesidades, a formular alternativas y a articular propuestas y miradas de los diversos actores involucrados para la gestión del desarrollo social y cultural del barrio.

PARTICIPACIÓN Y EJERCICIO DE LIDERAZGOS EN MI BARRIO

En este módulo aprenderemos:

- Que la participación en la toma de decisiones y solución de problemas que nos afectan en tanto colectivo, grupo, comunidad o barrio es la base para lograr desarrollo sociocultural en una Sociedad Democrática.
- * Que las organizaciones sociales son muy importantes, ya que son el principio básico para el ejercicio de la participación en torno al desarrollo social y cultural de nuestro barrio.
- Que el ejercicio de liderazgos participativos contribuye a fortalecer el desarrollo sociocultural de las organizaciones y barrios.
- * Que para promover el desarrollo social y cultural de la comunidad, es necesario utilizar metodologías y técnicas que promuevan la participación activa de la diversidad de actores que conviven en el barrio (hombres y mujeres; niñas, niños y jóvenes, adultos y adultos mayores; etc.).

¹ Notas de Patricia Boyco para el módulo de Capacitación de Fundación Ideas, en las Jornadas con Animadores / as Culturales del Programa Creando Chile en mi Barrio del CNCA, 2008.

Pero, para lograr este desarrollo social y cultural, es fundamental que en el proceso de participación se exprese la **diversidad de actores y de intereses**, ya que cada persona -sea mujer o varón, niño o niña, joven, adulto o adulto mayor- tiene sus propios intereses, necesidades, expectativas, características y habilidades que les permite aproximarse a un mismo problema y plantear soluciones desde su especificidad o particular mirada. ¡La diversidad es un valor y una fortaleza de la comunidad!

Algunas y algunos autores, cuando hablan de participación, hacen una importante distinción entre:

Participación Social: Que se refiere a la agrupación de personas de nuestro barrio, sector, localidad, población o territorio, que buscan defender intereses sociales.

Participación Ciudadana: Que se refiere a la intervención de diversas personas en actividades públicas, en tanto portadores y portadoras de intereses sociales. Implica relacionarse con el Estado y sus políticas, programas y proyectos.

Sin embargo, hay acuerdo en que la **participación** implica procesos de organización, planificación, liderazgo, preparación y evaluación de proyectos, y procesos de comunicación de las decisiones tomadas colectivamente.

PRINCIPIOS DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Revisamos ahora, algunos de los principios más importantes de un proceso de Participación, estos son:

- * Proactividad en la promoción de la participación: Los procesos de participación requieren personas convencidas de su efectividad, y una adecuada metodología que encauce esta participación y que ayude a lograr importantes beneficios para todos.
- * Inclusividad, no exclusividad: Las organizaciones y los procesos de participación deben procurar la participación de todas y todos los interesados. Todas aquellas personas o grupos que tengan un interés significativo en el asunto y que puedan ser afectados por las medidas que se acuerden en el proceso, deben estar representadas en él, sin excepción. La exclusión de algún grupo priva al proceso de conocer todos los puntos de vista, de considerar todos los intereses y se arriesga que la implementación

de los acuerdos no sea validada por quienes no pudieron participar.

los objetivos básicos de los procesos de participación dice relación con el tratamiento adecuado de las opiniones y aportes de los afectados e interesados. En este sentido, los procesos de participación no deben limitarse a sólo informar, sino que debemos

* Flexibilidad para la incorporación de nuevas ideas y conocimientos: Uno de

permitir y promover la manifestación de inquietudes e intereses. Ello implica que la participación es un proceso de comunicación abierta, en dos direcciones, que supone reconocer a los otros y facilita la generación de confianza entre las partes.

* Fomento del diálogo y la confianza: Es fundamental fomentar que los espacios de intercambio de ideas, diálogo y conversación se realicen con respeto, que ayude a la generación de confianza y seriedad de las decisiones que se vayan adoptando.

APLICANDO LO APRENDIDO

1. "Lluvia de Ideas para el Análisis Participativo"

Objetivo: Poner en común ideas, conocimientos, experiencias u otros; que cada participante tiene sobre una tema o situación, de manera de llegar colectivamente a un análisis, síntesis, conclusión o acuerdo sobre el tema que les está afectando.

Tiempo sugerido: Dependerá del grupo de asistentes y del tema.

Materiales: Papelógrafos y plumones.

Desarrollo de la Actividad

El o la facilitadora plantea una situación necesaria de definir participativamente, Como por ejemplo, una actividad cultural para celebrar el Aniversario del Barrio. El planteamiento de la situación debe hacerse de manera clara y concreta al grupo con el fin de que cada una o cada uno participe respondiendo desde sus conocimientos, deseos y realidad.

Cada participante, libremente, expone sus aportes, puntos de vista e ideas. El o la facilitadora anota y registra en un papelógrafo las opiniones que surgen de la conversación (no se evalúan si están bien o mal).

Con el apoyo del facilitador/a, los/as asistentes ordenan los diferentes aportes, hacen una síntesis y buscan llegar a puntos comunes sobre aspectos centrales del tema o problema tratado.

2. "Mientras más OJOS mejor"

Objetivo: Analizar una misma situación u objeto, a partir de las diferentes miradas, interpretaciones y experiencias que cada uno/a trae.

Tiempo sugerido: Se estima 30 minutos, pero dependerá de la cantidad de participantes.

Materiales: Papel y lápiz para hacer registro de las observaciones

Desarrollo de la Actividad:

El o la facilitadora se pone frente al grupo, muestra un objeto, ojalá con características de colores y formas diferentes en cada uno de sus lados y caras. Pide a cada uno de las y los participantes que mire el objeto desde su ubicación no debe decir lo qué es, sino describir detalladamente el objeto (es de color, es de forma, tiene botones, brilloso, etc.).

Cada participante verá y describirá cosas diferentes que serán registradas en un papelógrafo.

El o la facilitadora, conversará con el grupo sobre cómo, a partir de un mismo objeto, dependiendo de dónde se mire, se puede ver de manera distinta. Se concluye, que nadie tiene una única verdad, porque el objeto mostrado es más de lo que cada uno y cada una ve por separado.

Este ejercicio puede ser trabajado sobre alguna problemática comunitaria. Lo importante, es que a la hora de analizar los resultados del ejercicio, es conveniente que participe la diversidad de personas que son afectadas. Cuanto más sepamos lo que es y tengamos más información, es mucho mejor para pensar en soluciones posibles. De ese modo, gana la comunidad.

No olvidemos que:

- * La participación siempre es un acto social: nadie puede participar de manera privada, para sí mismo o sí misma. La participación siempre se hace en conjunto con otros y otras.
- No todas las personas participamos de la misma manera, por lo que tenemos que respetar la diversidad de cómo nos involucramos o somos parte de algo. Para canalizar mejor nuestros aportes, inquietudes y necesidades, es importante que cada uno/a de nosotros/as descubra para qué quiere participar, dónde lo quiere hacer y con quiénes.
- * La participación no es fácil, es un desafío constante, pero vale la pena que como grupo, barrio o comunidad nos aventuremos en ello. La participación siempre reporta aprendizajes y logros.
- * La participación debe ser canalizada organizadamente en un proceso que recoja nuestras inquietudes, intereses e ideas de manera colectiva 2.

2. ORGANIZACIÓN

¡Vamos a los orígenes! Organización viene del latín ORGANUM o instrumento, eso nos indica que una organización es un medio para lograr algo que queremos, lo que hemos identificado como nuestra visión, nuestro horizonte o nuestro PROYECTO con "P" mayúscula; por ejemplo, en nuestro caso particular:

"Mejorar el acceso a la Cultura en nuestro Barrio".

Recordemos lo que hablábamos a propósito de la participación. Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que la forma básica de estar y vivir, es en sociedad, mediante grupos, nuestra propia familia, espacios comunitarios, etc. Entonces, es común que existan distintos grupos de personas organizadas, en torno a diversos temas en el ámbito de la cultura u otro interés, que buscan aunar esfuerzos y lograr los objetivos de mejoramiento del bienestar grupal, colectivo y de un mejor desarrollo sociocultural.

2 Se han tomado notas del Módulo de Participación Ciudadana, Corporación Participa, 2003.

Teniendo claro qué es una organización, conozcamos, por lo menos tres elementos básicos que las caracterizan:

Las organizaciones plantean **objetivos**, aunque no estén escritos y/o explicitados. Éstos pueden ser grandes o pequeños y de diversa índole, pero deben responder a la pregunta ¿Qué hace la organización y para qué?

Las organizaciones cuentan con algún tipo de **orden** o estructura, que puede ser en base a funciones, cargos o tareas, mediante una estructura jerárquica o más horizontal.

Las organizaciones generan interacciones con otros y otras (personas, otras organizaciones e instituciones, etc.) las que pueden ser interacciones virtuales o menos tangibles, no importa la forma.

Desde estos tres elementos y sus énfasis, las organizaciones pueden ser de diverso tipo. Por ejemplo, encontramos **organizaciones formales** que poseen Personalidad Jurídica y se estructuran mediante una directiva (presidente/a, secretario/a, tesorero/a) y una asamblea de socios/as. También encontramos a las **organizaciones informales o de nuevo tipo**, que no poseen Personalidad Jurídica y, en muchos casos, la toma de decisiones es compartida, organizándose de manera más horizontal. Hay organizaciones que pueden funcionar en torno a objetivos (se habla de una

organización orientada por sus resultados) mientras otras ponen el énfasis en el quehacer v son más activistas.

Asimismo, las organizaciones pueden estar formadas tan sólo a partir de dos personas, o constituirse con un gran número de socios/as. Pueden ser de sólo hombres, sólo mujeres o también mixtas; a veces pueden ser de distintas edades y creencias.

Sin importar su tipo, lo importante es encontrar un espacio para crecer, conversar, reflexionar y canalizar ideas y proyectos para generar cambios. Mientras más se abren, transparentan y permiten que todos y todas participen, se trata de una organización más sana y con más proyección en el tiempo.

APLICANDO LO APRENDIDO

3. "La Organización"

Objetivo: Valorar la importancia del trabajo colectivo en la definición de objetivos y organización del trabajo.

Tiempo sugerido: Se estima 30 minutos, pero dependerá de la cantidad de participantes.

Materiales: Tijeras, pegamento, papel y cartulinas (un juego de material por equipo)

Desarrollo de la Actividad

Se forman equipos de máximo 8 personas. En cada equipo, quien facilita, nombra a un/a observador/a (un ojo) el cual debe fijarse cómo se organiza el grupo para realizar el trabajo. A cada equipo se le entrega un set de materiales y se les solicita que en 15 minutos construyan aviones de papel. El equipo que tenga más producción es el que gana. Terminado el tiempo, se pasa a plenario donde cada grupo lleva su "producción" y se ve cual es el grupo ganador. Empezando por el grupo ganador, cuentan cómo realizaron el trabajo, los problemas que tuvieron, etc.

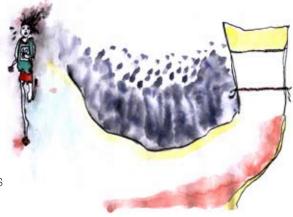
El o la facilitadora registra en un papelógrafo. Una vez que el grupo ha contado cómo hizo el trabajo, el o la observadora cuenta cómo vio el trabajo del grupo. Se analiza lo anotado en el papelógrafo y se destaca la importancia de organizar planificar, usar los recursos, distribuir funciones en torno a un trabajo.

No olvidemos que...

- Las personas toman este instrumento llamado organización y le dan sentido, en la medida que se acercan a su PROYECTO con "P" grande, y que no es el formulario para armar un provecto y concursar a un fondo.
- Las organizaciones trabajan en torno a objetivos, intereses y necesidades comunes y desarrollan actividades de manera conjunta, cada integrante siente al grupo como suyo y, como parte importante del mismo.
- En una organización pueden existir jerarquías, pero lo más importante son las funciones y responsabilidades que cada uno y una tiene que cumplir, eso permite alcanzar un buen nivel de organización.

3. LIDERAZGO

¡Vamos a los orígenes! La palabra *líder* proviene del inglés "to lead" que significa guiar o conducir. Sin embargo, esta definición no es suficiente para la idea que nos interesa trabajar en este apartado. Queremos invitarles a desarrollar liderazgos que aporten a la participación y al desarrollo cultural de nuestros barrios y organizaciones.

Cuando hablamos de un o una líder, estamos pensando en un hombre o una mujer, que sin importar su origen, clase social o edad, debe poseer y desarrollar ciertas capacidades, como:

- * Conducir procesos, que no implique necesariamente un cargo formal asignado. El liderazgo se puede ejercer de manera espontánea.
- * Motivar y convocar a otros y otras para lograr un objetivo común.
- * Articular temáticas de todos y todas, más allá de los intereses propios.
- * Abrir y compartir mundos con otros/as diversidades, para crear alianzas.
- * Proponer y dar respuesta a problemas o situaciones planteadas.
- * Aportar a que el grupo desarrolle una modalidad de trabajo cooperativo, proponiendo, diseñando e implementando acciones desde sus capacidades y saberes propios.
- * Construir desde relaciones horizontales, no desde la dominación y subordinación.
- * Ser sistemáticos/as, ordenados/as, definir lo que se quiere para saber orientar, sin extremar o caer en la rigidez. Trabajar planificadamente, lo que no significa perder lo espontáneo del proceso.
- * Desarrollar procesos de formación permanente, dado que siempre es importante mirar y remirar, para reflexionar y aprender de nuestras experiencias.
- * Incorporar nuevas miradas, nuevas reflexiones y realidades.
- * Comunicar y motivar a otros/as a comunicarse, sin importar si modula o habla bien. (Por ejemplo, se puede convocar desde la emocionalidad, eso da la posibilidad que existan también líderes diversos/as: como niños/as, personas con capacidades disminuidas como sordos/as-mudos/as, etc.)

No se nace siendo líder, puede ser una chispa que hace que esa persona sea creíble y escuchada en un grupo y en un momento determinado.

Cada liderazgo responde a un contexto, a una historia, y a un ámbito específico en el que se ha desarrollado. Eso no implica mantención y permanencia en el tiempo.

El liderazgo se vincula al poder, porque tienen la capacidad de hacer y hacer que otros/as hagan.

No hay una sola forma de ser Líder, porque no hay una sola forma de "decir las cosas", ni una sola forma de hacer las cosas que llegue a toda la gente.

Todos y todas podemos ser líderes en un ámbito u otro; cada uno, cada una de nosotros tenemos vocaciones, intereses y talentos distintos... necesarios de seguir trabajando y desarrollando.

No olvidemos que...

- * El liderazgo tiene sentido, en tanto aporta. También existen liderazgos que afectar negativamente y pueden desmovilizar al grupo.
- Una persona que ha sido elegido/a para ser Dirigente/a, no asegura liderazgo.
- * Es importante hacer la distinción que ser líder no significa idolatrar, porque a alguien que se le considera ídolo/a, no permite la retroalimentación, ni crítica.
- * En la bibliografía tradicional, se encuentran listas y caracterizaciones de diferentes tipos de líderes (democrático, autoritario, formal, maternal, etc.). Eso no implica que siempre un/a líder responderá de esa manera, pues es construcción permanente y siempre se puede aprender e incorporar nuevos elementos.

APLICANDO LO APRENDIDO

4. "Liderazgos para la Participación"

Objetivo: Resaltar aquellas características que pueden ser incorporadas al ejercicio de liderazgos diversos para potenciar la participación.

Tiempo sugerido: Se estima 30 minutos, pero dependerá de la cantidad de participantes.

Materiales: Plumón y papelógrafo

Desarrollo de la Actividad

El o la facilitadora propone que imaginen un ejercicio en torno al aniversario del barrio. Para ello deben convocar a la primera reunión para organizar la actividad.

El facilitador/a forma dos o más grupos de trabajo: Cada grupo describe en un papelógrafo el desarrollo de la actividad desde su propia experiencia.

Cada grupo debe mencionar siete características de cómo lo harían para asegurar participación y que se expresen las diversidades de las personas presentes en su barrio (edades, sexo, etnia, otras.)

Cada grupo expone y rescata elementos que favorecen la participación de todos y todas. Es necesario que cada grupo reconozca que hay quienes hacen cosas mejor que otros/as (jóvenes ponen la música, niños/as hacen las invitaciones, etc.)

Un buen o buena líder es capaz de movilizar capacidades diversas para favorecer el trabajo en equipo y el desarrollo sociocultural en los barrios.

¡Vamos a los orígenes! Una metodología es un conjunto de pasos planificados para lograr una meta. Elaborar una metodología es fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo en los barrios ya que nos proporciona una dirección para alcanzar los objetivos propuestos por nuestra organización.

Un método de trabajo se compone por:

El conjunto de instrucciones que se entregan a un/a participante.

El orden en el cual se ubican las diferentes actividades propuestas.

Las metodologías y las técnicas participativas son fundamentales a la hora de estimular la participación dentro de nuestra organización y dentro de nuestra comunidad y barrio. Nos permiten hacer diagnósticos sobre nuestra realidad, reflexionar sobre ellos entre todas y todos, proponer soluciones y planificar su implementación; pero sobre todo, nos permiten aprender de nuestras propias experiencias, al compartirlas con otros y otras.

En efecto, una persona aprende mejor si participa activamente, para lo cual, la metodología o técnica que utilicemos debe:

Buscar que las y los participantes jueguen un rol importante utilizando su capacidad de descubrir y de reflexionar.

Buscar que las y los participantes aprendan haciendo cosas.

Motivar a las y los participantes a proponer sus propias ideas.

ELEMENTOS DE UNA BUENA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA

Invención social: Las y los participantes diseñan sus propias soluciones a los problemas en vez que sean los expertos externos trabajando en forma aislada quienes lo hagan.

Aprendizaje social: Las y los participantes desarrollan un nuevo nivel de comprensión de los problemas y de la manera de resolverlos.

Compromiso social: Las personas son libres de involucrarse y comprometerse según su propio parecer (incluso son libres de no hacerlo también). Se comprometen públicamente en presencia de los otros interesados. Tienen claro el esfuerzo y dedicación necesarios para cumplir el compromiso.

Planeación revisada: La planeación debe tener en cuenta la realidad y responder a la necesidad de cambio. Algunas veces se necesita hacer ajustes en la planeación a nuevas condiciones.

¡Ojo! No hay una metodología mágica, exclusivamente superior o infalible. Todo depende de las circunstancias de cada una de las actividades o proyectos que estamos desarrollando como organización y como comunidad, y su contexto.

¿Qué debemos considerar para elegir una técnica participativa para trabajar en la organización?

- * Como toda herramienta, hay que saber para qué sirve una técnica, además cómo y cuándo debe utilizarse.
- * Las técnicas debemos dirigirlas siempre hacia el logro de un objetivo preciso.
- * Se debe precisar el procedimiento a seguir para su aplicación de acuerdo al número de participantes y el tiempo disponible.
- * Debemos tener claro hasta dónde podemos llegar con esa técnica.
- * Un elemento importante a tomar en cuenta para la aplicación de una técnica es tener imaginación y creatividad, para modificarla, adecuarla y crear nuevas, de acuerdo a los participantes y a la situación específica que se debe enfrentar.

ALGUNOS TIPOS DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS

Técnicas de animación: Cuyo objetivo principal es animar, cohesionar, crear un ambiente fraterno y participativo. Estás técnicas deben ser activas, y tener elementos que permitan relajar a los/as participantes e involucrar al conjunto.

Técnicas de análisis: El objetivo central de estas dinámicas es dar elementos simbólicos que permitan reflexionar sobre situaciones de la vida real.

Técnicas con actuación: El elemento central es la expresión corporal a través de la cual se representan situaciones, comportamientos, formas de pensar. (Ejemplo: Sociodrama, juego de roles, cuento dramatizado). Algunas recomendaciones:

Técnicas auditivas y audiovisuales: La particularidad de estas técnicas es la utilización del sonido o de imágenes o la combinación de ambas. Algunas recomendaciones:

Técnicas Visuales: Podemos diferenciar dos tipos:

*Técnicas escritas: Todo aquel material que utiliza la escritura como elemento central (papelógrafos, tarjetas, lluvia de ideas, lectura de textos, etc.)
Algunas recomendaciones:

*Que la letra escrita en los papelógrafos sea clara, y según la técnica, lo suficientemente grande para poder ser leída por todos/as.

*Que la redacción sea concreta; se trata de dejar por escrito las ideas centrales, la síntesis de una discusión.

*Técnicas gráficas: Todo material que se expresa a través de dibujos y símbolos (afiches, collage, etc.). Estas técnicas expresan contenidos simbólicamente, por lo que requieren de un proceso de decodificación, o sea, de interpretación de esos símbolos.

Para que la aplicación de una técnica sea efectiva es necesario considerar:

¿Qué temas vamos a trabajar? ¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr? ¿Con quiénes se va a trabajar?

Una vez contestadas estas preguntas, es preciso plantearse qué técnica es la más adecuada para tratarese tema, para lograr los objetivos propuestos, con esos o esas participantes. Luego, requerimos preguntarnos cómo se va a implementar la técnica, es decir, detallar el procedimiento que va a seguir en su aplicación.

Es muy importante calcular y ajustar al tiempo disponible. Es fundamental que las o los facilitadores conozcan el tema que se está tratando, para poder conducir correctamente el proceso.

Cuando se aplica cualquier técnica podemos tener preguntas y estos pasos básicos nos ayudarán a desarrollar ordenadamente el proceso de aplicación:

- 1. Motivación inicial para centrar el tema: que los participantes se ubiquen en el tema a desarrollar. (en el caso de las dinámicas vivenciales, esta ubicación se debe realizar de forma general para que la técnica no pierda su fuerza ni espontaneidad)
- 2. Una vez realizada la técnica, y de acuerdo al tipo de técnica que utilicemos empezaremos por preguntar Este paso nos permite un primer ordenamiento colectivo.

¿Qué escuchamos? (técnicas auditivas)

¿Qué sentimos? ¿Qué pasó? (técnicas vivenciales) ¿Qué vimos? (técnicas audiovisuales)

¿Qué leímos o presentamos? (técnicas gráficas o escritas)

- 3. Una vez realizada la etapa anterior, pasamos a analizar más a fondo los elementos presentes en la técnica: su sentido, lo que nos hace pensar: ¿qué pensamos de los elementos vistos, dichos, vividos?
- 4. Luego relacionamos todos estos elementos con la realidad: ¿qué relación tiene esto con nuestra realidad? En este momento la técnica que sirvió para motivar, se deja de lado para entrar de lleno a analizar los aspectos de la realidad que interesan.

^{*}Que la presentación de los/as participantes sea ordenada y coherente.

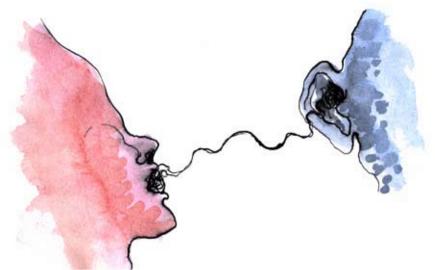
^{*}Dar un tiempo limitado.

^{*}Que se utilice realmente la expresión corporal, el movimiento, los gestos, la expresión.

^{*}Que se desarrollen las presentaciones en un clima de respeto y silencio.

^{*}Se necesita un trabajo de elaboración previa.

^{*}Que los/as facilitadores conozcan su contenido para que realmente sirva como una herramienta de reflexión y no sólo como distracción.

Llegar a una conclusión o síntesis de lo discutido: ¿qué conclusión podemos sacar?, ¿Cómo resumimos lo discutido?

Estas sugerencias de discusión sobre las técnicas debemos asumirlas con creatividad y de forma flexible. Estos dos elementos importantes nos van a permitir llevar un proceso que sea democrático, profundo y sistemático.

La aplicación de cada técnica debe cuidar que el trabajo sea dinámico, es decir, que todas y todos opinen, regulando la extensión de las intervenciones de cada uno o cada una.

ETAPAS BÁSICAS DE UN PROCESO PARTICIPATIVO

Ya que sabemos más sobre las técnicas y metodologías participativas, estamos en condiciones ahora de aprender sobre las etapas que debiera tener cualquier proceso participativo, dentro de nuestra organización así como –especialmente- con la comunidad en general:

Focalización: En esta etapa definimos lo más precisamente posible, quiénes son las personas, grupos e instituciones que deben ser invitadas a participar del proceso o de la actividad. Como señaláramos, la diversidad en la participación es un valor, por lo que es importante recalcar el carácter inclusivo que tiene la participación, pero no olvidar que la participación también es voluntaria.

Invitación, motivación y preparación: Una vez definido el "quiénes", el objetivo de esta etapa es invitar, motivar y preparar a las personas y grupos para su participación. Para la convocatoria resulta relevante mostrar a las personas por qué su participación es necesaria, relacionando el tema a tratar con su vida diaria. Una vez que las personas y los grupos estén dispuestas a participar, deben recibir información respecto del contexto del proceso de participación al que se les está invitando, cuándo se inicia, cuáles son sus objetivos y qué implica su participación.

Acción: Tal como lo dice su nombre, el objetivo de esta etapa es realizar el proceso de actuar (la actividad planificada o el proceso en general) en torno al tema o situación en cuestión.

Sistematización y devolución de información: En forma paralela a la etapa de acción, se debe ir sistematizando las experiencias, opiniones, sugerencias y críticas recogidas. La información sistematizada alimentará aún más el tema y la acción que se sigue. Esta información debe ser entregada a todas y todos quienes participaron, siendo éste un factor crítico para dar legitimidad al proceso de participación.

Implementación y seguimiento de resultados: El proceso termina con el aseguramiento de la implementación final de los acuerdos logrados. En ese sentido, aunque haya responsables directos de ciertas acciones, debemos asegurar que el resto de las y los participantes pueda monitorear y evaluar el proceso, además de aportar activamente en él.

No olvidemos que...

- Las metodologías y técnicas participativas nos ayudan a que las y los actores de nuestra organización o la comunidad, puedan aportar con ideas para diagnosticar los problemas que nos afectan, reflexionar y proponer soluciones e implementarlas.
- * No hay metodologías infalibles, porque ellas se preparan de acuerdo al contexto de nuestra actividad, es decir, no es lo mismo trabajar con niños/as que con jóvenes, o hacer un diagnóstico de la realidad del barrio con mujeres adultas que una asamblea masiva y diversa. Procuremos elegir la técnica de trabajo adecuada para cada contexto.
- * En cualquier proceso de participación, es fundamental la sistematización de las actividades realizadas, de los acuerdos y los disensos, de las metas, de las ideas brillantes que surgieron en la última reunión... así vamos construyendo la historia de proceso, y podemos monitorear nuestros avances.
- No nos olvidemos de hacer "devolucion", es decir, lo que vayamos sistematizando de nuestras actividades y conversaciones, comunicarlo no sólo a los participantes de la actividad, sino a todos y todas quienes son parte interesada en el tema a tratar. Así ganaremos más participantes y validaremos nuestros acuerdos y proyectos en la comunidad.

APLICANDO LO APRENDIDO

5. "Adecuando una metodología"

Objetivo: Aprender a utilizar técnicas y metodologías con flexibilidad, adecuando su uso a un determinado contexto y público.

Tiempo estimado: 2 horas para el diseño. La duración de la aplicación dependerá del tipo de actividad elegida.

Materiales: Cuaderno y lápiz para el diseño. Materiales pertinentes a la actividad seleccionada.

Desarrollo de la Actividad

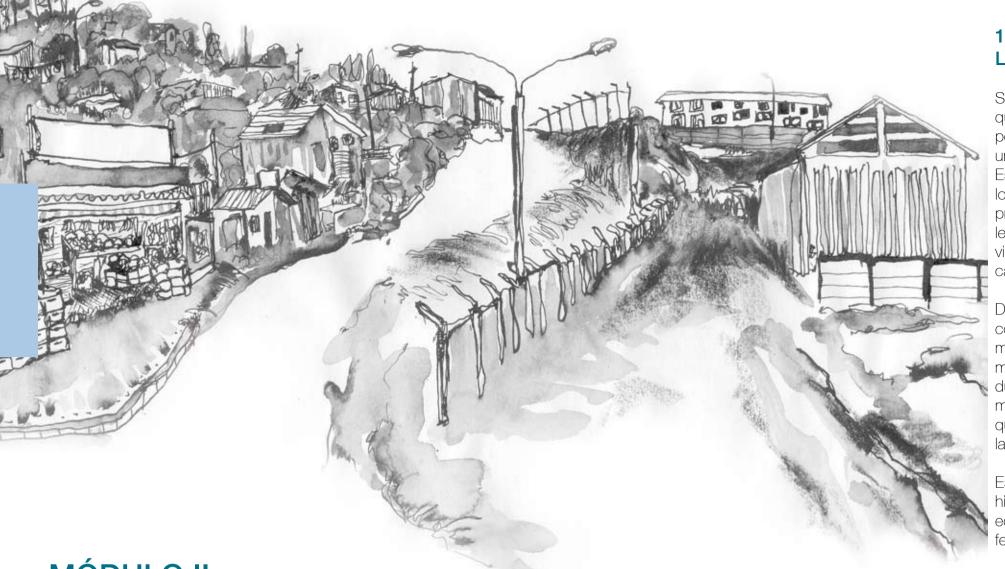
En esta guía encontraremos al final de cada tema, una actividad sugerida a desarrollar en la organización o con la comunidad en el barrio. La idea es que el o la facilitadora escoja una de estas actividades y la adecúe para trabajar en alguno de los siguientes contextos:

- * Con los/as jóvenes hip-hoperos/as del barrio
- * Con las mujeres líderes del barrio
- * Con los adultos mayores del barrio
- * Con los niños y niñas del barrio
- * En una asamblea con todo tipo de actores barriales

La idea es que la actividad cuente con dinámicas de presentación y cierre, utilizando alguna de las técnicas que revisamos (gráficas, auditivas, de actuación, etc.) para tratar un tema importante para el barrio. ¡No olvidemos sistematizar y devolver la síntesis de los resultados a todas y todos los participantes!

1. EL SIGNIFICADO Y LOS USOS DE LA HISTORIA LOCAL

Se comprende como historia local los estudios que realizan un grupo de personas o una persona para conocer y recuperar el pasado de un grupo humano en una localidad determinada. Estos trabajos de reconstrucción de historias locales han sido importantes para enseñar y preservar las distintas experiencias de vida, los legados de otras generaciones, los estilos de vida barriales, la diversidad de realidades y los cambios sociales en distintos territorios.

De esta forma, la historia local ha permitido conocer y difundir la cotidianidad de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, pobladores, minorías de género, obreros, trabajadoras, dueñas de casa, indígenas, migrantes, y marginados, dando la palabra a actores sociales que anteriormente no fueron considerados por la historiografía tradicional.

Esta práctica de la historia la han ejercido historiadores y no-profesionales, como educadores sociales, dirigentes vecinales, feministas, sindicalistas que han reconocido en la

MÓDULO II INVESTIGANDO LA HISTORIA BARRIAL

En este módulo aprenderemos:

- * A conocer una herramienta para observar la realidad social de nuestros territorios.
- * A conocer qué es y para qué sirve la historia local. El significado, los usos y la importancia de la recuperación de la memoria para el presente y el futuro de nuestro barrio
- * A preparar y realizar talleres de memoria barrial, reconociendo métodos, técnicas y fuentes para la recuperación y difusión de la historia local.

reconstrucción de su pasado, una herramienta para conocerse e identificar herramientas para sus propuestas de futuro. El objetivo es la reconstrucción de la experiencia histórica desde la mirada de sus protagonistas.

RESCATANDO NUESTRA HISTORIA

Para emprender una investigación de historia local, se requiere un grupo de gente interesada en conocerse, dialogar y aprender de los legados y experiencias de vida. Lo primero, es identificar la localidad que quiere ser estudiada, por ejemplo seleccionar un barrio, una villa, una población, una localidad o una comunidad específica.

De preferencia los estudios de historia local debieran ser realizados por un grupo de

personas que invite a todos y todas los interesados/ as a ser parte de esta investigación. Por ejemplo una junta de vecinos, un centro cultural o un centro de madres que quiere implementar un estudio de su historia local debería convocar a la mayor cantidad de gente de su sector, personas que vivieron en la localidad o personas que tienen información valiosa sobre el lugar.

Una vez conformado el grupo que se hará cargo del estudio, el trabajo pasa a organizarse en tres etapas:

a. Preparación

En esta etapa es necesario identificar el objetivo de realizar el estudio, el para qué (para conocerse, para valorar su historia, para encontrar herramientas para enfrentar su situación presente y futura). Además, es indicado tener claro el sector y el grupo de personas de las cuales se quiere conocer. Por ejemplo, si se quiere conocer la historia de un grupo de adultas mayores de un barrio.

b. Realización

El trabajo comienza cuando se le pregunta a todos/as los/as participantes del estudio, qué periodo de su historia quieren reconstruir e interpretar. Por ejemplo, siguiendo el caso anterior, el club de adultas mayores selecciona conocer cómo fue el rol de las mujeres en los orígenes de la toma de terrenos. Luego se detalla el periodo, grupo y tema. Se debe buscar información a través de distintos medios que den cuenta o tengan información de lo buscado, en publicaciones, revistas, diarios, libros, entrevistas, talleres, etc. Esta información se recopila, se transcribe, y periódicamente se hacen informes para discutir con todos los participantes lo averiguado.

Es importante que toda la información recopilada se reúna en un mismo material que se distribuya entre todos/as los/as miembros de la localidad estudiada. Existen distintos formatos como libros, revistas, obras de teatro, documentales, exposiciones, cómics, títeres. Lo importante es seleccionar el o los medios con los cuales todos y todas tengan acceso a su historia. La selección de cómo se difunde, está relacionado con el para qué de hacer su propia historia local.

Existen distintos métodos para realizar una investigación de historia local, los más adecuados son los métodos participativos que integran a los/as vecinos y comunidades en la reconstrucción de su propia historia. Porque son los mismos vecinos y vecinas, quienes mejor conocen su pasado, realidades, contextos, habilidades, potencialidades y problemáticas a superar. Utilizando la historia local como un mecanismo de transformación y mejoramiento de sus territorios.

Para hacer su historia local desde esta perspectiva, se encuentran distintas técnicas, de las cuales destacan los talleres de memoria. En los talleres de memoria, los y las participantes forman un espacio colectivo de encuentro, diálogo y reflexión sobre su memoria y experiencias. Se comparten recuerdos e

interpretaciones de lo sucedido.

Por fuentes de la historia, se entiende a todos los elementos que nos dan cuenta del pasado investigado, como los escritos (libros, revistas, periódicos, otros), las fotografías, imágenes, conversaciones, olores, paisajes, mapas, anécdotas, literatura, documentales, canciones, juguetes, objetos.

Para realizar un taller de memoria, el grupo encargado debe invitar a la comunidad a participar de estos talleres, sin importar la edad. Una vez inscritos los participantes realizan grupos de hasta quince personas, si se observa que las diferencias de edad son muy amplias, se sugiere agrupar por rangos de edad. Cada grupo deberá contar con dos encargados, quienes coordinarán y registrarán las sesiones.

Es fundamental que cada sesión sea registrada, esto puede ser a través de grabaciones de voz o de grabaciones de video. En cada grupo debe haber un encargado/a de transcribir la información recopilada en cada encuentro. Es fundamental que los coordinadores del estudio realicen informes por cada sesión para que en los primeros 15 minutos del

encuentro siguiente se converse y discuta si la visión de la escritura de los coordinadores se condice con lo reflexionado por los grupos del taller.

También, hay que establecer una cantidad de encuentros. En el primer encuentro se conversa y debate el objetivo del estudio, se planifica la investigación a realizar (calendario con actividades) y cómo éste se dará a conocer una vez concluido, por ejemplo, si la investigación de historia local se concretará en la realización de un libro de historia local, revista, obra de teatro, documental, exposición, cómics, títeres. Luego, cada participante se presenta realizando una pequeña autobiografía.

En la siguiente sesión, se establece una línea de tiempo, precisando los acontecimientos más relevantes de la localidad estudiada. Como actividad final el o los grupos de trabajo seleccionarán el periodo y tema que requieren abordar.

En las futuras sesiones se recopilan todos los testimonios del periodo y tema seleccionados, además esta información se complementa con fotografías, escritos, videos y todos los registros que cuenten los participantes sobre el tema.

Seguramente, a lo largo de los talleres se identificarán a participantes que saben más sobre hechos o que tienen mayor capacidad para contarlos, para esto es bueno realizar entrevistas individuales con las personas que con sus conocimientos y recuerdos ayudan a profundizar en estas temáticas planteadas en los talleres.

Una vez que se recopiló toda la información necesaria del objetivo del estudio, se establece un periodo para articular y sistematizar todas las sesiones de los talleres en un informe final que una vez escrito será presentado y

evaluado con todos los participantes.

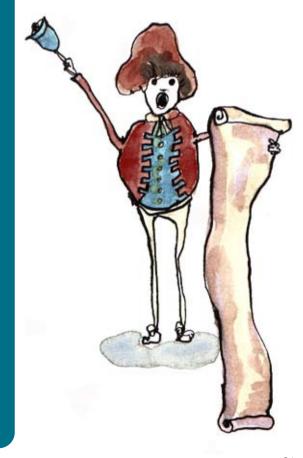
3. FORMAS DE DIFUSIÓN DE LA HISTORIA LOCAL EN NUESTRO BARRIO

Se puede afirmar que la etapa más importante de un estudio de historia local, es cuando se devuelve la información a los vecinos y vecinas, y esta historia local es conocida por comunidad que es parte de la localidad estudiada.

Dependiendo de los objetivos que impulsaron hacer la investigación se decidirá como ésta se difundirá. Para la difusión existen varios soportes como los folletos, libros, revistas, obras de teatro, documentales, exposiciones o cómics. La selección dependerá de la capacidad de los participantes de concretar su forma de difusión.

No Olvidemos que...

- * Como hemos observado, la historia local es un ejercicio colectivo de memoria que enfrenta el pasado desde la experiencia y las inquietudes del presente.
- * La memoria cuando se rescata de una forma participativa, permite visibilizar los recuerdos de aquellos hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes que anteriormente no habían sido considerados como parte de la historia por la historiografía tradicional. Junto con esto, rememorar permite enfrentar los hechos traumáticos del pasado, asumirlos para no caer en el olvido ni la censura ni la indiferencia. Un barrio sin memoria no podrá articular ni construir un futuro participativo.
- * De esta forma, la importancia de la historia local radica en que de manera participativa se descubre quiénes somos, nuestra identidad.
- * Con esto conocemos los legados y herramientas del pasado, reconociéndonos y valorándonos como creadores de historia, y a su vez, clarifica nuestras problemáticas y necesidades presentes, pero lo que es más fundamental aún permite visibilizar las potencialidades para construir el presente y el futuro acorde a nuestro barrio, desde nosotros/as, quienes somos los mejores conocedores de nuestra vida y estilos de vida barrial que deseamos mejorar.

APLICANDO LO APRENDIDO

6. Recuperando la historia de mi barrio

El presente ejercicio es una guía práctica de cómo preparar un taller de memoria en nuestro barrio, definiendo los elementos necesarios previos a la puesta en marcha del taller.

Objetivo: Diseñar un taller de memoria.

Tiempo estimado: 90 minutos

Materiales: Papelógrafo o pizarra, plumón

Desarrollo de la actividad

Se sugiere trabajar en grupos de 15 personas como máximo en un espacio cómodo en el cual hayan distribuidas de forma circular.

1. Presentación de participantes

Cada integrante indica su nombre, su vinculación con la localidad (vecino/a, trabajador/a, estudiante, otros) y sus intereses de ser parte de un taller de memoria en ese sector.

2. Definición de objetivos del taller de memoria

Cada participante comenta cuál debiera ser el objetivo del taller, definiendo entre las siguientes alternativas, las cuales no son excluyentes:

- * Para conocerse y para valorar nuestra historia. Este objetivo tiene relación con la búsqueda de la identidad grupal y territorial. Los talleres de memoria se guiarán para descubrir cuáles son los elementos y relaciones propios de nuestra localidad, es decir, qué cosas nos caracterizan y nos identifican como barrio.
- * Para encontrar herramientas para enfrentar nuestra situación presente y futura. Este objetivo tiene relación con reconocer los legados de las generaciones pasadas y de las generaciones actuales en el barrio.

3. Planificación de tiempos

Establecer los días y la periodicidad de los encuentros (semanales, quincenales y otros), también fijar un horario cómodo en el cual pueda participar la mayor cantidad de personas. Además es importante ver la duración de cada encuentro y la cantidad de sesiones necesarias para cumplir el objetivo, por ejemplo se prevé que los talleres se realizarán en 8 sesiones y en 4 semanas se preparará el soporte de difusión del estudio.

4. Invitación a participar de talleres de memoria

Se definen de forma participativa cuál o cuáles estrategias y actividades se realizarán para invitar a los vecinos y vecinas del barrio, por ejemplo si se realizarán volantes, pancartas, anuncios en la radio local, etc.. Para esto es recomendable contar esta idea a todas las organizaciones del barrio (Juntas de Vecinos, Centros Culturales, Club de adultos mayores, colegios, Centro de madres y otros). Además se sugiere repartir volantes en espacios públicos claves del barrio, sus principales ferias, plazas y calles.

5. Distribución de roles

Es importante que dependiendo de los intereses y experticias del equipo organizado, se repartan las responsabilidades, las cuales son:

- * Coordinadores (2) que deben dirigir los talleres, registrar todos los testimonios y diálogos de cada encuentro y realizar informes semanales sintetizando lo conversado en cada grupo,
- * Encargado/a de registro fotográfico o audiovisual,
- * Encargado/a de realizar invitaciones y
- * Encargado/a del soporte de difusión.

6. Materiales y presupuesto

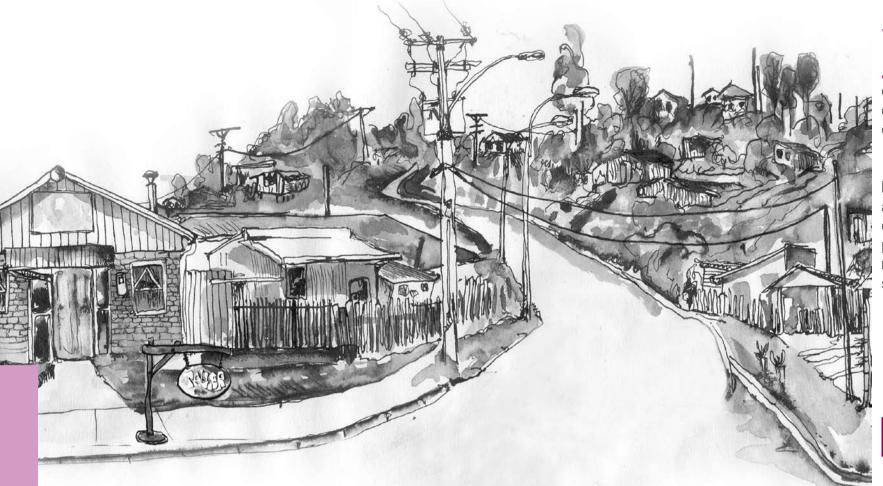
Describir los materiales necesarios para implementar los talleres y los costos que esto implica.

Una vez realizadas estas actividades, el barrio habrá diseñado un taller de memoria que contará con objetivos, tiempos, estrategia de convocatoria, encargados y un listado de materiales con su correspondiente costo.

Referencia Bibliográfica

- * Aceves, Jorge compilador. Historia Oral. Antologías Universitarias, Instituto oral y Universidad Autónoma Metropolitana. México, 1993
- * Garcés, Mario Ríos, Beatriz Suckel, Hanny. Voces de identidad. Propuesta metodológica para la recuperación de la historia local. Trabajo en conjunto de CIDE, ECO y JUNDEP. Santiago, 1992.
- * Auge, Marc. Las formas del olvido. Editorial GEDISA.
- * Historia, Antropología y fuentes orales. En Revista Espionaje, año 2005. (3ª época de Historia y Fuente Oral)

1. DEFINICIONES BÁSICAS

¿Qué es un proyecto cultural? Es un conjunto de acciones coordinadas y organizadas a través del tiempo para la obtención de determinados fines y resultados de impacto y desarrollo cultural.

Los proyectos surgen como soluciones a las necesidades del ámbito de acción de la organización cultural, como respuesta a diferentes situaciones del contexto donde están insertos o del proceso creativo de un/a artista. Con esta finalidad, se utilizan metodologías que provienen de las disciplinas de intervención social.

Proyecto

Situación Actual

Situación Deseada

MÓDULO III ELABORACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

En este módulo aprenderemos:

- * Los principales elementos para la elaboración y gestión de Proyectos Culturales
- * Nociones básicas de diagnóstico para fundamentar nuestro proyecto
- * A diseñar, formular y organizar recursos para llevar un proyecto a cabo

Otras definiciones de Provecto:

* Acciones y recursos orientados al logro de un objetivo principal * Es la herramienta básica de la gestión * Capacidad de involucrarnos con otros/as en una iniciativa * Es la creación de una nueva realidad, que tiende a tomar vida propia

¿Cuál es el Ciclo de realización de un proyecto cultural?

Gestión de Recursos Elaboración

Evaluación

¿Cómo se elabora un proyecto cultural?

Para elaborar un proyecto cultural es necesario elaborar de manera sistemática las distintas etapas que lo componen. Una estructura básica se compone de dos aspectos principales:

- 1. Diseño
- 2. Formulación

Elaboración del Proyecto

Diseño

Proceso de exploración y diagnóstico de la realidad que van a determinar las características del proyecto

Formulación

Corresponde a la planificación y desarrollo específico de la iniciativa que se llevará a cabo.

Título

- I. Diagnóstico
 - 1. Destinataria/os
 - 2. Territorio
 - 3. Situación problema, sus causas y efectos
- II. Desarrollo del provecto
 - 1. Obietivo general
 - 2. Objetivos específicos
 - 3. Fundamentación
 - 4. Descripción
 - 5. Actividades
 - 6. Cronograma de actividades
 - 7. Recursos
 - a) Equipo humano
 - b) Requerimientos Materiales
 - c) Recursos financieros
 - 8) Reseña de los/as responsables y ejecutores del proyecto

Veamos como se desarrolla cada uno de estos puntos...

2. ESTRUCTURA TIPO DE UN PROYECTO CULTURAL

I. DIAGNOSTICO

1. DESTINATARIA/OS

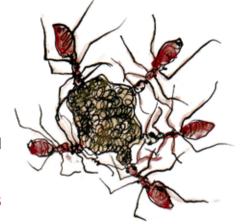
La/os destinataria/os son un grupo de personas, que comparten ciertas características comunes, a los que dirigimos nuestros proyectos. Toda iniciativa que llega a plantearse como proyecto contempla a algún tipo de destinatario/a y en la mayoría de los casos el satisfacer sus necesidades es el fin último del proyecto.

Es fundamental poder caracterizar a nuestros destinatarios/as, va que cada iniciativa tiene un público afín específico. No es lo mismo un concierto planteado para niña/os de enseñanza básica, que para jóvenes universitarios o personas de la tercera edad de un pueblo. Para hacer esta segmentación hay muchos criterios tal como edad, género, aficiones artísticas, área de residencia, nivel de instrucción y otros. La efectividad de nuestra acción va a depender de forma importante de conocer de manera precisa a nuestro público.

2. TERRITORIO

Los proyectos involucran a la población de un determinado territorio. Este puede ser de mayor o menor tamaño, una localidad, un barrio, una comuna, una región o un país. De lo que se trata es de describir el territorio sobre el cual el proyecto pretende generar un impacto.

3. SITUACIÓN PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Uno de los principales aspectos para definir un proyecto cultural se refiere a reconocer cuál es el problema o necesidad que afecta a un cierto grupo de personas y que el proyecto cultural busca satisfacer. Veamos un ejemplo.

Situación Problema: Falta de oportunidades para desarrollar habilidades de apreciación, creación e interpretación musical de alumnos de los colegios municipalizados de la comuna.

¿Quiénes están afectados por el problema?: Alumnos de los colegios municipalizados de la comuna.

Causas posibles de la situación a intervenir:

- * Inexistencia de oferta de enseñanza artística en la educación formal de los colegios de la comuna.
- * Inexistencia de una oferta formativa musical en el municipio.
- * Inexistencia de una oferta musical en la programación del Centro Cultural de la Comuna.

Efectos posibles de la situación a intervenir:

- * Escaso desarrollo expresivo de la/os alumna/os.
- * Escaso de habilidades de creación y apreciación musical,
- * Ausencia de públicos para manifestaciones.

¿Cuál puede ser la mejor alternativa de solución a este problema?

Desarrollar las habilidades musicales de alumna/os de los colegios municipalizados de la comuna a través de un Plan Comunal de Fomento de la Música.

II. DESARROLLO DEL PROYECTO

El método de las preguntas:

¿Qué? El objetivo general, lo que se quiere hacer de manera general, el título o

la descripción.

¿Cómo? Objetivos específicos

¿Por qué? Fundamentación

¿Cuáles? Actividades

¿Cuándo? Cronograma de actividades

¿Dónde? Localización, territorio. ¿Para quién? El público destinatario

¿Con quién? Equipo de trabajo, instituciones colaboradoras.

¿Cuánto? Recursos materiales y financieros

1. OBJETIVO GENERAL

Se elabora a partir de trasformar el problema central en su aspecto positivo y definiendo de qué manera se abordará su solución.

Ejemplo:

Problema central: Falta de oportunidades para desarrollar habilidades de apreciación, creación e interpretación musical de alumnos de los colegios municipalizados de una comuna.

Objetivo general: Desarrollar habilidades de apreciación, creación e interpretación musical de alumnos de los colegios municipalizados de una comuna a través de un Programa comunal de fomento de la música.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estos se desprenden directamente del objetivo general. Son las grandes líneas de acción que van a permitir la realización de éste. Por esta razón deben estar en total coherencia con él. Sus principales características son:

- * Responden a la pregunta ¿cómo se pretende lograr el objetivo general?
- * Deben ser precisos y alcanzables.
- * Son más concretos que el objetivo general.
- * Su realización debe ser evaluable.
- * De ellos se desprenden las actividades.

La consideración de estos puntos es fundamental para su correcta formulación y desarrollo. Estos son elementos que se toman en consideración cuando se evalúa un proyecto. El ejemplo que ponemos a continuación muestra como los objetivos específicos son los componentes de un "Proyecto de desarrollo cultural comunal".

Ejemplo:

Objetivo General

* Potenciar el desarrollo cultural de los habitantes de la comuna a través de la ejecución de un Plan de desarrollo cultural bianual.

Objetivos específicos

- * Difundir al interior del municipio la idea-fuerza sobre la cultura como factor de desarrollo local.
- * Realización de muestras artístico culturales en espacios públicos.
- * Difusión de actividades culturales y creación de públicos para la cultura.
- * Mejorar la infraestructura para actividades culturales.
- * Potenciar el trabajo de organizaciones y creadores de la comuna.
- * Diversificar alternativas de financiamiento para proyectos culturales municipales.

3. FUNDAMENTACIÓN

Responde a la pregunta ¿por qué es necesario realizar este proyecto? Para fundamentar la respuesta a esta pregunta recurriremos al diagnóstico

realizado en la primera parte del proyecto. A partir de él debemos abordar dos cuestiones fundamentales para que esta parte del proyecto sea coherente.

Hay que explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución.

Debemos argumentar y justificar por qué la solución que elegimos es la más adecuada y viable para resolver un problema principal, incluyendo antecedentes cualitativos y cuantitativos que avalen la justificación.

Ejemplo:

Debido a factores que se repiten en toda gran ciudad, tales como la dispersión geográfica de los distintos sectores de la comuna; el explosivo crecimiento de la población compuesta por personas provenientes de una variedad de comunas que no han generado un sentido de pertenencia; el carácter de comuna dormitorio, por la lejanía de los centros comerciales y productivos de la ciudad; se ha producido una falta de integración y cohesión

social que se expresa en un bajo sentido de pertenencia y de identidad local. Esto influye negativamente en la calidad de vida de los habitantes de la comuna, ya que impide involucrar a la/os vecina/os de una forma más activa en la solución de los problemas que los afectan, en el entendido que mientras más integrada esté la comunidad, mejor pueden abordar los problemas que se le plantean para mejorar su calidad de vida.

Como lo demuestran estudios realizados en varias comunas de la región la cultura entendida como factor de desarrollo local es un elemento que contribuye de manera fundamental a la integración social. De allí la necesidad de que el municipio elabore una estrategia de desarrollo cultural de largo plazo que se exprese en la concreción de un plan de desarrollo cultural que a su vez sea parte del plan de desarrollo comunal (PLADECO).

4. DESCRIPCIÓN

En este punto podemos exponer con más detalles las características del proyecto de modo que quién desee conocerlo pueda hacerse una imagen más precisa del mismo. Además de otros antecedentes se pude incluir los siguientes:

- * Responde a la pregunta ¿qué? ¿cómo? ¿con quién? ¿dónde?
- * Información sobre etapas del Proyecto
- * Contenidos de las actividades
- * Programas
- * Lugares fecha y hora donde se realizarán las actividades.
- * Antecedentes sobre historia de organización, creadores o lugares.

Ejemplo:

El proyecto está dirigido a los habitantes de los sectores periféricos de la comuna. Está planteado para un plazo de dos años y en su realización estarán involucrados distintos agentes sociales tales como organizaciones territoriales, centros de formación presentes en la comuna, empresas, instituciones religiosas y deportivas, organizaciones de creadores etc.

Difusión de actividades culturales y creación de públicos para la cultura. Difundir las actividades artístico-culturales de la comuna a través de la realización de muestras en espacios públicos. Se realizará un programa anual que abarcará las principales plazas donde se presentarán artistas y agrupaciones locales. Además, se realizará un plan de creación y ampliación de públicos para lo cual realizarán actividades en lugares poco habituales tales como centros comerciales, iglesias y hospitales. Se implementarán canales de comunicación para difundir actividades. Se realizará un trabajo especial con la red de radios comunitarias de la comuna.

Fortalecimiento de organizaciones y creadores de la comuna. Para ello se creará un registro y una red de información para organizaciones y creadores; se realizarán cursos de capacitación en herramientas de gestión de proyectos culturales, y se creará un fondo concursable para iniciativas artístico culturales.

Mejoramiento de infraestructura para actividades culturales. Se construirá un auditorio y una sala de exposiciones. Además se implementarán espacios deportivos para la realización de eventos masivos.

Diversificación de alternativas de financiamiento. Se presentarán proyectos a fondos concursables tales como el Fondo de Desarrollo Regional y al nuevo Fondo de Fomento de la Música Nacional. También se gestionarán recursos con el sector privado.

5. ACTIVIDADES

Son las acciones que se deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos, por lo que constituyen el nivel más concreto de la planificación. Ellas despenden directamente de cada objetivo específico de la siguiente manera:

Ejemplo: Realización de muestras artístico-culturales en espacios públicos

Actividades

- * Definición de tipo de actividades
- * Definir actividades que se van a realizar
- * Definir contenidos de las muestras
- * Definir lugares para su realización
- * Confirmar artistas

Gestión de recursos

- * Gestionar canje de espacios publicitarios con medios de comunicación
- * Gestionar auspicios con empresas de la comuna

Campaña de difusión

- * Diseño de material de afiches, volantes y pendones
- * Impresión de afiches, volantes y pendones
- * Distribución de material impreso
- * Envío de invitaciones a red de organizaciones y creadores de la comuna
- * Realizar difusión en medios de comunicación

Realización de la muestra

- * Instalación de equipamiento
- * Coordinación de equipos de producción, tramoyas, limpieza, etc.

Evaluación de los resultados

- * Elaboración de informe por parte de encargados de cada área de la muestra
- * Reunión evaluativo con equipo de producción de la muestra

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Todo proyecto tiene un sinfín de actividades y un tiempo en que éstas deben realizarse. Debido a que las actividades están relacionadas entre sí, el no cumplimiento de los tiempos definidos para su ejecución puede tener consecuencias nefastas para la realización de los objetivos. El cronograma responde a la pregunta: ¿cuándo se realizarán las actividades del proyecto?

Ejemplo: Proyecto Muestra artístico culturales en espacios públicos (Ficha N°1 Pág. 49)

7. RECURSOS

La definición detallada de los recursos que involucran las actividades de un proyecto es fundamental para su realización. Al igual que las actividades, un proyecto implica una cantidad grande y diversa de recursos por lo que es conveniente tenerlos visualizados de manera sistemática.

Responde a la pregunta: ¿qué y cuántos recursos requiere el proyecto?. Todos los proyectos requieren recursos para su concreción. Estos pueden ser de diversa índole: el equipo humano, recursos técnicos materiales y financieros.

A) EQUIPO DE HUMANO

Toda iniciativa cultural implica trabajar con un equipo humano. Este factor suele ser determinante en el éxito o fracaso de un proyecto por lo que es fundamental tenerlo presente en el momento de planificar una iniciativa cultural. Algunas funciones comunes en un equipo son:

* Coordinador/a General: es el o la responsable integral del proyecto y la producción de sus actividades.

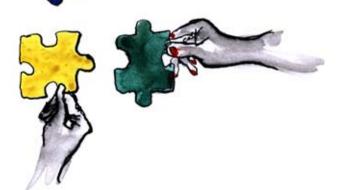
- * Productor/a: su función es conducir, administrar y supervisar el contenido de la producción, como asimismo se encargará del trabajo en terreno y de coordinar las diferentes acciones de la actividad, ya sea en la preparación, realización y finalización del evento.
- * Encargada/o de Finanzas: es aquel/la que maneja los dineros mediante el presupuesto y el flujo de caja, según los recursos necesarios para la implementación del proyecto, dando a su vez los informes de gestión correspondientes.
- * Asistente de Producción: depende del productor, teniendo a su cargo múltiples y diferentes funciones, ya sean planificadas o requeridas en el momento.
- * Relacionador/a Público: se encargará de las relaciones con las instituciones externas a la producción, conseguirá patrocinios, auspicios o colaboraciones y verá el tema del protocolo.
- * Coordinador/a de Difusión y/o Prensa: es el o la encargado/a de formular, diseñar y desarrollar el Plan de Difusión y/o Campaña de Prensa del proyecto, organizando los recursos necesarios para su posterior implementación y ejecución.
- * **Diseñador/a:** se encargará del diseño e impresión de las piezas gráficas del proyecto, tales como afiches, pendones, programas, etc.

* Equipos - Comisiones: es muy importante formar temas específicos de producción que requieren de un (seguridad, montaje, transporte, alojamiento, entre otros). tener un Coordinador Responsable.

La idea es poder mantener en el tiempo las funciones cambiarlas o traspasarlas a otro, a no ser que se claridad del nuevo escenario en el cual papeles reasignados.

Ejemplo Actividades y Roles (Ficha N°2 Pág. 50) equipos por áreas y trabajo más detallado Cada Equipo deberá

> asignadas y no tenga expresa se cumplirán los

B) REQUERIMIENTOS MATERIALES

Toda iniciativa cultural involucra este tipo de recursos. Como suelen ser una infinidad de asuntos, es de suma importancia tenerlos ordenados en un cuadro asociado a la actividad que corresponda.

Ejemplo (Ficha N°3 Pág. 51)

C) RECURSOS FINANCIEROS

Una vez determinado el equipo humano de trabajo y los recursos materiales estamos en condiciones de saber cuánto dinero vamos a necesitar para realizar el proyecto.

Existen distintos criterios para determinar los distintos ítems de un presupuesto. El más apropiado desde el punto de vista de la planificación es guiarse por las grandes líneas de acción en torno a las cuales organizamos las actividades.

Otro criterio, presente en los formularios de postulación a fondos concursables, es separar los gastos en: honorarios, gastos de operación, gastos de inversión y gastos de difusión. Se debe ser coherente con las actividades a realizar y con los objetivos, al mismo tiempo que se debe evitar por una parte elaborar un presupuesto con gastos demasiado elevados o por el contrario con gastos muy reducidos que en definitiva no permitirán la correcta realización de las actividades.

Una vez elaborado el presupuesto es conveniente determinar y visualizar gráficamente como se comporta el flujo de recursos en el tiempo que abarca el proyecto. Para ello elaboraremos un flujo de caja compuesto por dos elementos:

INGRESOS: Hay que tener absoluta claridad acerca de cómo van a ingresar los recursos al proyecto. Este sirve para evitar situaciones tales como no poder hacer una actividad programada, porque no se cuenta con el financiamiento en el momento adecuado. Es útil elaborar un cuadro donde se especifiquen al menos los siguientes ítems:

Subvenciones. Estas pueden provenir del municipio, un fondo concursable, o una empresa.

Ingresos propios. Son los ingresos producidos por la propia organización que realiza el proyecto. Estas pueden provenir de cuotas de socios, actividades comerciales realizadas, etc. En el caso de una entidad de origen público tendrá un presupuesto

asignado, como es el caso de las unidades de cultura municipales. También puede ser conveniente incluir un anexo con los recursos en especies que van a ingresar al proyecto, tales como impresión de afiches, donación de libros, trabajo voluntario y otros.

GASTOS: Se debe aclarar cómo se va a gastar el dinero en el tiempo que abarca el proyecto. Para ello, se toma como base el presupuesto y se proyecta en el tiempo la forma en que afectan los gastos.

Tipos de gastos:

- * Honorarios
- * Gastos de operación
- * Gastos de inversión
- * Gastos de difusión

Ejemplo Flujo de Caja

Proyecto: Muestras artístico cultural de la comuna (Ficha N°4 Pág. 52)

8. RESEÑA DE LOS RESPONSABLES Y EJECUTORES DEL PROYECTO

Por último, es importante incluir los antecedentes de los responsables del proyecto. En el caso de gestores o artistas individuales incluir una reseña de su trayectoria. En el caso de las organizaciones su misión, líneas de acción e iniciativas realizadas.

Ficha N°1 Proyecto Muestra artístico culturales en espacios públicos

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Responsable
Diseño de la Muestra							
Definir contenidos de las muestras							
Definir lugares para su realización							
Confirmar Artístas							
Gestión de Recursos							
Gestionar canje de espacios publicitarios con medios de difusión							
Gestionar auspicios con empresas de la comuna							
Campaña de difusión							
Impresión de afiches, volantes y pendones							
Distribución de material impreso							
Envío de invitaciones a red de organizaciones u creadores de la comuna							
Realizar difusión en medio de comunicación							
Realización de la muestra							
Evaluación de los resultados							
Monitoreo permanente de cumplimiento de las metas del proyecto							
Elaboración de informe por parte de encargados de cada área de la muestra							

Ficha N°2 Ejemplo Actividades y Roles

Actividades	Responsable					
Diseño de la Muestra						
Definir contenidos de las muestras	Coordinador(a) general/ equipo					
Definir lugares para su realización	Coordinador(a) general/ todo equipo					
Confirmar Artístas	Asistente de producción					
Gestión de Recursos						
Gestionar canje de espacios publicitarios con medios de difusión	Productor(a)					
Gestionar auspicios con empresas de la comuna	Encargada(o) de finanzas					
Campaña de difusión						
Diseño de material de afiches, volantes y pendones	Diseñador(a) Asistente de producción Asistente de producción					
Impresión de afiches, volantes y pendones						
Distribución de material impreso						
Envío de invitaciones a red de organizaciones y creadores de la comuna	Secretario(a)					
Realizar difusión en medio de comunicación	Coordinador(a) de difusión/ Secretario(a)					
Realización de la muestra	Coordinador(a) general / todo el equipo					
Evaluación de los resultados	Director(a) todo el equipo					
Monitoreo permanente de cumplimiento de las metas del proyecto	Coordinador(a) general					
Elaboración de informe por parte de encargados de cada área de la muestra	Todo el equipo					
Reunión evaluativa con equipo de producción de la muestra	Todo el equipo					

Ficha N°3 Ejemplo Requerimientos materiales

Actividades	Recursos Materiales		
Diseño de la Muestra			
Definir contenidos de las muestras	Infraestructura de oficina		
Definir lugares para su realización	Infraestructura de oficina		
Confirmar Artístas	Infraestructura de oficina		
Gestión de Recursos			
Gestionar canje de espacios publicitarios con medios de difusión	Infraestructura de oficina, carpetas, anillados		
Gestionar auspicios con empresas de la comuna	Infraestructura de oficina, carpetas, anillados		
Campaña de difusión			
Diseño de afiches, volantes y pendones	Infraestructura de oficina		
Impresión de afiches, volantes y pendones	Infraestructura de oficina		
Distribución de material impreso	Movilización persona que pega afiches		
Envío de invitaciones a red de organizaciones u creadores de la comuna	Movilización repartidor de invitaciones		
Realizar difusión en medio de comunicación	Movilización a medios, video de actividades culturales de la comuna.		
Realización de la muestra	Escenario, sistema de lluminación, sistema implicación		
Evaluación de los resultados			
Monitoreo permanente de cumplimiento de las metas del proyecto	Infraestructura de oficina		
Elaboración de informe por parte de encargados de cada área de la muestra	Infraestructura de oficina		
Reunión evaluativa con equipo de producción de la muestra	Infraestructura de oficina		

Ficha N°4 Ejemplo Flujo de Caja Proyecto: Muestras artístico cultural de la comuna

Ingresos	Total	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
1.Ingresos propios municipales	4.540.000	4.540.000						4.540.000
1.1 Presupuesto municipal	4.540.000	4.540.000						4.540.000
2. Otros aportes	8.000.000		5.000.000		3.000.000			8.000.000
2.1 Auspicios	3.000.000				3.000.000			3.000.000
2.2 Proyecto FONDART	5.000.000		5.000.000					5.000.000
Total ingresos	12.540.000	4.540.000	5.000.000		3.000.000			12.540.000
GASTOS								
1.Honorarios	6.920.000	500.000		60.000	560.000	400.000	5.400.000	6.920.000
1.1 Diseñador	120.000			60.000	60.000			120.000
1.2 Encargado de gestión	1.000.000	500.000			500.000			1.000.000
1.3 Honorarios conjuntos artísticos	5.000.000						5.000.000	5.000.000
1.4 Asistente de producción	800.000					800.000	800.000	800.000
2. Gastos de operación	1.800.000						1.800.000	1.800.000
2.1 Arriendo de estructuras para escenario y graderías	1.200.000						1.200.000	1.200.000
2.2 Arriendo de equipo de amplificación	300.000						300.000	300.000
2.3 Arriendo equipo de iluminación	300.000						300.000	300.000
3. Gastos de inversión	2.550.000		550.000		2.000.000			2.550.000
3.1 Cámara de video	800.000				800.000			800.000
3.2 Equipo Data Show	1.200.000	4.540.000			1.200.000			1.200.000
3.3 Tarimas para complementar escenarios	550.000		550.000					550.000
Sub total	11.270.000	500.000	550.000	60.000	2.560.000	400.000	7.200.000	11.270.000
Imprevistos 10%	1.270.000	50.000	55.000	6.000	256.000	40.000	720.000	1.270.000
Total	12.540.000	550.000	605.000	66.000	2.816.000	440.000	7.920.000	12.540.000

APLICANDO LO APRENDIDO

Título

7. Elaborar un proyecto personal

Objetivo: Promover el afianzamiento de los conceptos fundamentales de elaboración de proyectos por parte de participantes del curso de manera vivencial.

Materiales: Papelógrafos, plumones y cinta adhesiva.

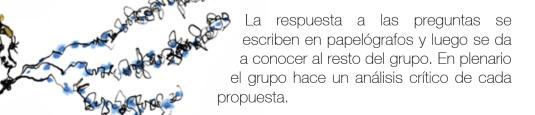
Tiempo sugerido: 45 minutos dependiendo cantidad de participantes.

Desarrollo de actividad

El/la facilitador (a) formará grupos de entre tres y cinco personas que trabajen sobre las siguientes preguntas claves enfocadas a desarrollar un proyecto de vida de los participantes del grupo: viajes, estudios, el sueño de la casa propia, etc.

Cada grupo deberá responder:

- 1. ¿Qué problema tenemos? (diagnóstico)
- 2. ¿Qué situación ideal pretendemos alcanzar para solucionarlo? (objetivo)
- 3. ¿Qué tipos de actividades implica nuestra solución? (actividades)
- 4. ¿En cuanto tiempo se desarrollará nuestro proyecto? (cronograma de actividades)
- 5. ¿Con qué recursos propios contamos? (recursos propios)
- 6. ¿Qué recursos externos necesitamos? (recurso externos)
- 7. ¿Cómo vamos a evaluar? (evaluación proyecto)

Título

8. Definamos una estrategia de gestión de recursos para nuestros proyectos

Objetivo: Afianzar conocimiento de estrategias de gestión de recursos para proyectos culturales.

Materiales: Papelógrafos, plumones y cinta adhesiva.

Tiempo sugerido: 30 minutos dependiendo cantidad de participantes

Desarrollo de actividad

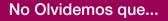
El/la facilitador (a) formará grupos de entre tres y cinco personas.

Luego elaborarán entro todos los y las participantes una estrategia de financiamiento para un proyecto cultural. El proyecto deberá contemplar e indicar las distintas fuentes de recursos disponibles para el barrio, a nivel nacional, regional, comunal y barrial. El trabajo del grupo se escribe en un papelógrafo y

La respuesta a las preguntas se escriben en papelógrafos y luego se da a conocer al resto del grupo. En plenario el grupo hace un análisis

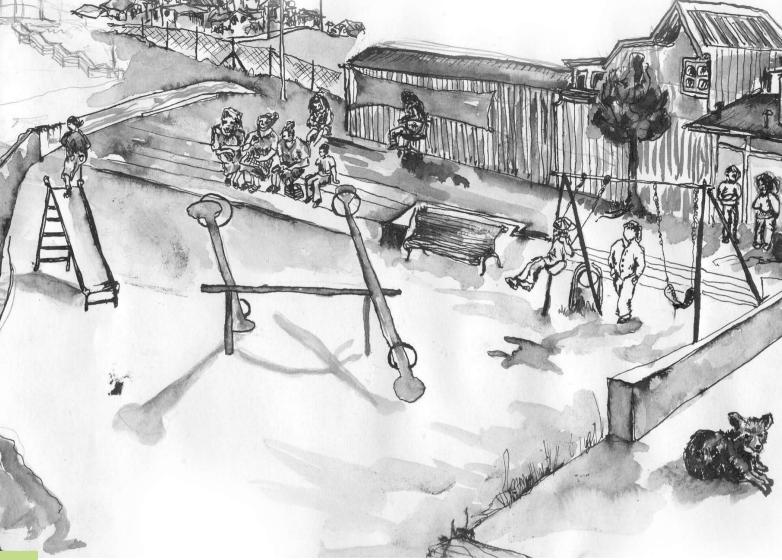
se elige un representante para exponerlo.

crítico de cada propuesta.

- * Un proyecto es más que una buena idea
- * Un proyecto cultural debe ser pensado en toda su magnitud desde la necesidad que le da origen hasta los últimos detalles de su implementación
- * Un proyecto cultural implica un trabajo colectivo de diseño, acción y control de los resultados

MÓDULO Nº 4 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN EL BARRIO

En este módulo aprenderemos:

- * A Llevar a término un proyecto artístico cultural hasta colocarlo en escena
- * Herramientas para la planificación y el diseño de distintas etapas de producción de un evento artístico cultural
- * Fichas técnicas para organizar y chequear que todo este en orden para montar una obra

1. CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS BÁSICAS DE PRODUCCIÓN

El manejo de ciertos conceptos y herramientas de producción nos ayudan a mejorar el resultado final de nuestros proyectos. En lo que sigue, te señalaremos herramientas para la planificación general de un evento artístico cultural en tu comunidad, identificando las etapas necesarias para la producción y sobretodo el como llevar a cabo la implementación técnica.

A continuación entregamos una descripción de herramientas y modelos de fichas técnicas que permiten ordenar un trabajo de este tipo de acuerdo a las Etapas de producción. Así, podemos dividir la realización de un proyecto-evento en dos etapas: Pre-producción, Producción.

* Pre-Producción

En esta etapa se realiza el trabajo de preparación de la actividad según la estrategia y planificación que construimos. La pre-producción debe hacerse con el tiempo adecuado y tomando en cuenta la hora y el lugar en el que se desarrollarán las actividades, los imprevistos y el tiempo de montaje de ciertos materiales que requieren de mayor dedicación o de instalaciones para su armado y puesta a punto.

Se deben realizar visitas a terreno para el reconocimiento del lugar y observar las variables a considerar en el diseño, armado y producción de las actividades. A ello se pueden sumar visitas técnicas del equipo, que faciliten el intercambio de opiniones y apreciaciones personales respecto a la actividad.

Para complementar dicho trabajo hay que considerar las fichas técnicas de las bandas participantes, donde se especifiquen, entre otras, sus necesidades y requerimientos de sonido, iluminación, energía, transporte y espacio entre otros.

* Producción

La Producción es la materialización del proyecto. En esta etapa se concretan las acciones planificadas, para que cada elemento cumpla las funciones definidas. Veamos algunas herramientas prácticas:

* Fichas de producción

En ellas se define la información más importante de la producción para el equipo de trabajo. Se puede hacer una ficha general u otras por equipo de trabajo (producción técnica, difusión, coordinación de artistas, etc.) En ella, además de las actividades, se pueden detallar las características de los requerimientos que involucran.

Ficha de Pre-Producción (Ficha N°5 y N°6 Págs. 59 y 60)

¿Qué tipos de eventos y qué espacios necesitamos?

Una parte importante de nuestras actividades la constituyen los eventos (ferias, muestras, recitales, etc.), para gestionarlos de la mejor manera es necesario, primero, distinguir los **tipos de eventos culturales** y, luego, los principales **elementos para su realización**. Cada tipo de evento requiere de un espacio físico, implementación técnica, equipo humano y una estrategia de difusión. A su vez, cada evento tiene distintas características, un concierto de música clásica tiene requerimientos distintos en cuanto a producción que un concierto de rock, aunque ambos son de música y utilicen el mismo espacio.

A continuación ofrecemos un cuadro donde se detallan los tipos de eventos y sus principales características (Ficha N°7 Pág. 61).

Ficha N°5

Ficha de Pre-Producción

- * Nombre de la actividad:
- * Fecha:
- * Hora inicio:
- * Hora término:

11014 1011111101	
Acciones	Responsables
Contrato artistas-fichas técnicas	Secretaria(o)
Confección de entradas	Secretaria(o)
Solicitud de locación	Producción
Solicitud de escenario	Producción
Solicitud de apoyo electrónico	Producción
Solicitud camioneta	Secretaria(o)
Aviso a carabineros	Secretaria(o)
Invitación a Cruz Roja	Secretaria(o)
Verificar alojamiento y comidas	Secretaria(o)
Contrato de sonido	Coordinador general
Contrato de iluminación	Coordinador general
Verificar funciones personales	Todo el equipo
Comunicaciones	
Conferencia de prensa	Coordinador de difusión
Solicitar fotos e imágenes	Coordinador de difusión
Elaborar plan de medios	Productor(a)
Comunicados de prensa	Productor(a)
Acreditar prensa	Secretaria(o)
Confección credencial	Secretaria(o)
Finanzas	
Solicitud exención de IVA	Encargado(a) de finanzas
Caja chica a Producción	Encargado(a) de finanzas
Pauta control de entradas	Encargado(a) de finanzas
Contrato venta de entradas	Encargado(a) de finanzas
Control diario venta entradas	Encargado(a) de finanzas
Control diario gastos	Encargado(a) de finanzas
Preparar cheques necesarios	Encargado(a) de finanzas

Ficha N°6

Ficha de Producción

- * Nombre de la actividad:
- * Fecha:
- * Hora inicio:
- * Hora término:

Acciones	Hora	Responsable
Llegar al teatro	10:00	Todo el equipo
Supervisar instalación equipo amplificación	10:30	Productor/a
Supervisar instalación	10:30	iluminación Productor/a
Recibir instalación escenografía	10:30	Productor/a
Habilitación de camarines	11:00	Asistente de producción
Compra catering	12:00	Asistente de producción 2
Recibir equipo de apoyo	14:30	Coordinador/a de escenario
Prueba de sonido	14:30-18:00	Productor/a
Distribuir puesto	15:00	Asistente de producción 2
Verificar detalles	17:00	Productor/a
Coordinar inicio de evento	20:00	Productor/a
Desmontar	23:00	Todo el equipo
Difusión y Relaciones públicas		
Coordinar realización de notas de prensa	10:00-23:00	Coordinador/a de difusión
Entrega credenciales de prensa	12:00	Encargado/a de difusión
Instalación de información de auspiciadores	15:00	RRPP
Preparar asientos auspiciadores	15:30	RRPP
Recepción de auspiciadores	20:00	RRPP
Coordinar registro audiovisual	16:00	RRPP
Finanzas		
Cancelar 50% iluminación y amplificación	10:30	Encargado/a de finanzas
Pago taxis artistas	14:30	Encargado/a de finanzas
Pago catering	12:00	Encargado/a de finanzas
Mantener sencillo	14:30	Encargado/a de finanzas
Hacer arqueo ingresos y gastos	21:00	Encargado/a de finanzas

Ficha N°7 Tipos de eventos y sus principales caracteristicas

Tipo de Espacio		Implementa- ción Técnica	Equipo Humano	Difusión	Etapas
Recital de artes escénicas y musicales	Teatros, anfiteatros, recintos religiosos	lluminación, amplificación, escenografía, camarines, venta de entradas	Equipo básico: coordinador general, productor/a, encargado/a de finanzas, asistente de producción, relacionador/a público, coordinador/a de difusión.	Plan de difusión, impresos, medios de comunicación, redes, eventos	Pre- producción, producción, post- producción
Recitales masivos en espacios deportivos o callejeros	Estadios, gimnacios	Escenario desmontable, graderías, ba- rreras perime- trales, cama- rines, baños públicos, iluminación, amplificacion, generador	Equipo básico, equipo técnico y equipo de seguridad	Plan de difusión	Pre- producción, producción, post- producción
Congresos, seminarios y simposios	Auditorios, salones, salas de clases	Amplificación para voz, eqiupo data show, telón, computador	Equipo básico	Plan de difusión	Pre- producción, producción, post- producción
Exposiciones	Salas de exposiciones	lluminación en sala, estructura para colgar cuadros, montar esculturas, climatización, habilitacion de superficies	Equipo básico	Plan de difusión	Pre- producción, producción, post- producción
Inauguracio- nes y lanza- mientos	Salones, aulas magnas	Amplificación para voz, equipo data show, telón	Equipo básico	Plan de difusión	Pre- producción, producción, post- producción

1. LA IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

A continuación mencionamos los elementos para la implementación técnica de diversos espacios y actividades artístico-culturales.

1.1 Escenario

El escenario es el lugar donde se muestran diversas manifestaciones artísticas, principalmente de artes escénicas y musicales. En él se monta gran parte de los equipos y escenografía, por ello, se debe considerar para su uso:

- * Las dimensiones (largo, ancho y alto),
- * Cantidad de personas y equipos que sostendrá. (peso aproximado)
- * Equipos que se instalarán
- * Concurrencia de público esperada para el evento.

1.2 Alimentación de energía

Se debe constatar la energía en terreno según la capacidad instalada, los permisos y las necesidades técnicas correspondientes del equipamiento a utilizar. Para ello se considerarán las medidas:

* Volt: 220 en Chile; * Amper: consumo; * Watt: potencia

* Kva: potencia de consumo en generadores y transformadores

En caso de no existir la capacidad de energía necesaria, se deberá solicitar un empalme adicional a la entidad correspondiente o arrendar un generador adecuado. Es necesario tener en cuenta que el evento tiene una duración y, por ende, un consumo de energía que puede sobrecalentar los equipos, por lo cual el trabajo de los técnicos especialistas en estas materias es fundamental. El consumo debe ser medido a la máxima capacidad de las instalaciones, teniendo en cuenta no sólo la energía para la puesta en escena, sino también aquellas instalaciones anexas, como algunos puestos, kioscos e iluminaciones de acceso, entre otras. Siempre hay que calcular el total de la potencia de los equipos de iluminación, sonido y otros, para saber si la instalación del recinto tiene la capacidad para alimentarlos de energía eléctrica, ya que si ésta no es suficiente se corre el riesgo de que se produzcan cortes de energía durante la realización del evento.

Importante: En relación al orden de instalación y energización de los sistemas de iluminación y sonido, primero se debe instalar la iluminación y energizarla para luego instalar el sistema de sonido (para evitar la inducción eléctrica en la señal de audio), lo que se puede solucionar fácilmente al alejar los cables de audio de los de energía.

1.3 Sistema de iluminación

La iluminación tiene que ver con los efectos de luz que potencian un espacio u objeto. Es un lenguaje y por eso es importante distinguir que para cada manifestación artística la luz juega un papel distinto.

Se utiliza principalmente sobre un escenario. En teatro, iluminación son muy similares. de equipos según la producción diseño de iluminación. para potenciar el trabajo que se realiza danza y música las características de la Sin embargo, lo que cambia es la cantidad que se realiza y las orientaciones en el

1.5 Diseño de Iluminación

Es aquel trabajo creativo que se realiza antes de un espectáculo y que considera, entre otros, la distribución de focos en la sala, en que momento se ilumina, cuanta cantidad y qué focos se van a ocupar y cetear, entre otros.

1.6 Tipos de iluminación de escenario

- * Contraluces: focos que alumbran el escenario desde la parte posterior superior del escenario:
- * Laterales o calles: focos ubicados en la parte lateral del escenario;
- * Cenitales: focos que alumbran el escenario desde estructura puesta sobre él.
- * Frontales: iluminan el escenario desde la parte frontal de él.
- * Algunos componentes del Sistema de Iluminación:

Foco: ampolleta de luz.

Tacho: Cubre el foco o ampolleta y puede ser de metal o aluminio. Cada foco

tiene su tacho.

Gelatinas: Filtro para teñir la luz de colores.

1.7 Sistema de amplificación de sonido

Considerando que cada espectáculo tiene diversas especificaciones técnicas de sonido, la amplificación de actividades tendrá diversas características y consideraciones de potencia según el espacio y el tipo de evento que se trate. Para calcular dicha potencia los entendidos en el tema acostumbran utilizar una fórmula que considera un número de watts determinado por persona asistente al espectáculo (3 watts por persona en el caso de un espectáculo musical de rock).

Cabe destacar que para espectáculos de teatro, poesía o similares, puede ser suficiente un cálculo a razón de 1 watt por persona.

Para la realización de ciertos espectáculos, especialmente musicales, es necesario considerar alas de sonido para ubicar los parlantes, que debieran estar ubicadas a ambos costados del frontis del escenario.

Estas pueden tener una tarima adicional de 1.80 mts. a 2 mts. como mínimo. De esta manera el escenario queda completamente despejado.

El montaje del sistema de amplificación implica:

a) Conexión de equipos, donde es muy importante el orden de conexión y encendido de los mismos, esto debe hacerse desde los micrófonos hacia los parlantes.

b) Prueba del sistema debiera permitir asegurarnos que todo está correctamente conectado para después nivelar y ecualizar el sistema con respecto al lugar.

1.7.1 Componentes del Sistema de amplificación de Sonido

* Sonidista: Persona que coordina y realiza la función del sonido, determinando lo que tenga que ver con la puesta en escena en materia de amplificación y buen sonido, tanto para el evento completo, como para un grupo específico. Su importancia está en poder destacarlo mejor posible el sonido de un grupo determinado, por ello siempre deberá participar de los ensayos y conocer los tiempos o contenidos de los repertorios.

* Prueba de Sonido: consiste en probar los equipos o instrumentos que se van a utilizar, para ponerlos a punto según la ficha técnica o en el momento previo a la presentación.

Se debe tomar en cuenta los detalles de monitoreo y volúmenes entre otros. Asimismo, hay que considerar la hora

de comienzo y la totalidad de los grupos, y se recomienda dejar para el último el primer grupo que saldrá al escenario.

- * Mesa de Sonido: permite canalizar cada uno de los equipos o instrumentos y darles salida, como también manejar los niveles de amplificación y calidad del sonido. Lo ideal es que la mesa este frente al escenario y a una distancia no mayor a 100 metros o según el multipar que se utilice, además de estar bien protegida y cuidada.
- * Micrófonos: Dispositivo que permite capturar una vibración (sonido) y trasformarla en voltaje para ser manejada por los dispositivos electrónicos (consola, procesadores, amplificadores, etc.); existen varios tipos, los mas utilizados son los dinámicos y de condensador.
- * Caja directa: dispositivo que permite cambiar una señal de micrófono a línea o viceversa, con la posibilidad de balancearla para un mejor manejo del sonido. Se ocupa para conectar instrumentos eléctricos.
- * Caja multipar: dispositivo de conexión de micrófonos y cajas directas para enviar o recibir gran cantidad de señales con conectores XLR (recomendable por seguridad y ordenamiento de cables)

- * Cable multipar: cable que conecta cajas multipar del escenario con la caja multipar de la consola.
- * Conectores: punta o terminal de los cables que permite la conexión entre equipos.
- * Consola de sonido: dispositivo desde el cual el técnico o ingeniero en sonido controla el sonido que sale por los parlantes. Permite controlar el volumen, la ecualización, los efectos y otras variables del sonido amplificado.

* Procesadores de dinámica:
(efectos, ecualizadores,
compresores, expansores,
limitadores) dispositivo que permite
modificar la señal de audio
electrónicamente para obtener el

* Amplificador: dispositivo veces la señal de audio ingresada parlantes, esta conectado a la

* Parlantes: sistema con uno o bocinas que emiten sonidos de

electrónico que aumenta x versus la que sale por los consola o mesa de sonido.

sonido deseado.

varios parlantes compuesto por frecuencia aguda, media y baja.

* Monitor: parlantes más conocido como retorno, se ubican sobre el escenario dirigidos hacia los músicos para que estos escuchen el sonido amplificado de sus instrumentos. Existen pasivos y activos o auto-amplificados.

1.8 Seguridad del evento

La seguridad en un evento o producción artístico-cultural debe ser materia de especial dedicación y debe encargarse a un equipo de trabajo determinado además de profesional.

Se debe considerar como variables de la seguridad:

- * Estimación de público asistente
- * Zonificación de áreas (Cerrar perímetro del área, fuentes de energía, entradas, salidas / evacuaciones de emergencia, baños, kioscos, mesas y equipos de sonido e iluminación, escenarios, camarines de artistas)
- * Extintores
- * Sistemas de comunicación (teléfonos)
- * Estructura de la edificación
- * Superficie
- * Distancia con Carabineros, Hospitales, Postas
- * Vehículos de emergencia y de movilización propia
- * Capacidad de asistencia médica en el mismo lugar del evento (Ambulancia)

Tomar en cuenta estos puntos generales puede ayudarnos a poder ordenar la seguridad del evento, ya sea por un equipo encargado con sus respectivos coordinadores (prevencionistas de riesgo), y la relación existente con la autoridad correspondiente, o asesores en materia de seguridad con los cuales tendremos que trabajar (Gobernación – Carabineros).

<u>Importante</u>: La solicitud de permisos para los cierres perimetrales, según el área del evento; las gestiones para éstos se realizan con la Gobernación y Carabineros. Además de considerar las vallas de marcación, guardias suficientes, enfermería habilitada, vías de escapes señalizadas, ambulancia, seguro contra accidentes y la completa asesoría de un prevencionista de riesgo.

1.9 Plan de Difusión

La Difusión es la forma en que damos a conocer el proyecto. Las estrategias a utilizar dependerán de las características de cada proyecto; para poder entregar un buen mensaje es importante atender al diseño y formulación del proyecto, dónde definimos, objetivos, destinatarios, actividades, tiempos.

Nuestro proyecto, hito o evento puede ser muy bueno, pero si el público, los medios de comunicación, agentes y organizaciones relevantes del medio no lo conocen será como si no existiera.

Para una difusión efectiva no basta un par de acciones asiladas como mandar correos electrónicos o pegar afiches, sino un verdadero plan que abarca distintos canales de difusión, donde cada uno tiene requerimientos y estrategias distintas.

Un Plan de difusión debe contar con un período definido de acción y de gradualidad en el tiempo. Debe abarcar idealmente un mes o más, incrementando los medios y canales de difusión las semanas y días cercanos al desarrollo del proyecto, para generar mayor impacto.

a. Difusión en redes

Toda iniciativa cultural se da asociada a un grupo social que incluye redes de personas, algunas más extensas o formales que otras. Todos tenemos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.

En el caso de un grupo artístico o comunitario, hay personas que asisten a sus actividades normalmente, las que a su vez tienen sus propias redes sociales donde pueden difundir nuestras actividades.

Por ejemplo, si sabemos que nuestro público está compuesto mayoritariamente de universitarios, podemos desarrollar canales que permitan tener una comunicación permanente con ellos, lo que permitirá posicionar nuestra actividad y ampliar el número de asistentes.

Este tipo de difusión es fundamental para un evento cuyo público objetivo es un grupo social específico (comunidad de artistas, estudiantes, profesores, vecinos de una localidad, etc.). Muchas veces en este tipo de eventos no se requiere demasiada inversión en difusión, sino ocupar el canal adecuado de comunicación con estos públicos específicos. Para ello es necesario definir los medios de comunicación que ocuparemos. En este caso, puede ser volantes, invitaciones, folletos, afiches y correo electrónico.

Una vía de comunicación importante en este caso es el contacto directo, que puede establecerse con aquellas autoridades, personas o instituciones de interés para el desarrollo del proyecto, quienes, generalmente, poseen o tienen acceso a canales informativos para propagar información hacia la comunidad como, por ejemplo, espacios culturales en radios comunitarias y en la TV por cable en regiones. Es recomendable entregarles material gráfico o audiovisual. Esta metodología puede generar efectos muy positivos por su credibilidad, bajo costo, buena calidad de información y mayor tiempo para profundizar en los temas.

b. Vía Pública

La vía pública se entiende como un lugar permanente de interacción donde todos se mueven uniendo puntos y haciendo del espacio la causa de lo que también sucede (calles, plazas, cafés, parques, veredas, canchas, estaciones). El espacio se comparte con otros y nos hacemos cargo de él, respetándolo, cuidándolo y generándolo. Los lugares están, pero también se ganan.

Para el diseño e impresión de piezas gráficas es importante tener en cuenta la información que se quiere difundir (nombre de la actividad, slogan, fecha, hora, lugar y logos de instituciones comprometidas, organizadores, patrocinadores, auspiciadores y colaboradores). Asimismo, deberemos determinar su diseño (tamaño, imágenes,

Ficha N° 8 Ficha Técnica Artes Escenicas

	ASPECTOS GE	NERALES		
Artista o Elenco				
Tipo o Estilo de Arte	e Escénica que Desarrolla			
Productor o Contac	oto			
Región y Cuidad				
Telefono Fijo y Mov	il			
E-Mail				
Pagina Web u Otro	Medio Digital			
Razón Social de Qu	uien Factura			
Rut y Razón Social				
Nombre de Repres	entante Legal			
Rut de Representa	nte Legal			
Facturas c/lva, Exe	nta o Boleta			
(Incluir a _l	INTEGRANTES ELEN poyos técnicos - estrictam			Sexo
Nombre del Integra	nte Labor Específica	RUT		H/M
(priorizar po	REQUERIMIENTOS DE or habitaciones compartida		de cada tip	00)
Singles	Matrimoniales	Dobles	Triples	
	ESPECTAC			
Nombre del Montaje y Duración				

Ficha N° 8 (Continuacion pagina anterior) Ficha TÉCNICA ARTES ESCENICAS

BREVE RESEÑA DEL MONTAJE

PRESENTACIONES DE ESTE TRABAJO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO			
Región	Comuna y Lugar	N° de Presentaciones	

Ficha N° 9 Ficha ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Sonido

Haga una lista detallada del equipamiento mínimo requerido en sonido para su presentación (incluyendo cantidad de canales)

Cantidad de Microfonos y Tipos	

2. Iluminación

Confeccione una lista detallada con las necesidades mínimas de iluminación de su montaje. **Adjuntar planta de la iluminación.**

3. Escenario

Señale las dimensiones mínimas necesarias de escenario para su espectáculo y requerimientos de fondo del mismo:

Dimensiones	Cantidad (en metros)
Largo	
Ancho	
Alto	

4. Fondo escenario

(sólo si es necesario)

Fondo	Si	No	Material: Telon, madera, muro, fondo proyeccción, etc	Nombre del Integrante	Nombre del Integrante
Requiere					
Posee					
Puede facilitarlo					

5. Escenografía

Escenografía	Si	No		Si	No		Si	No
Posee			Puede ser transportada por los artistas			Requiere transporte separado		
Detallado listado de escenografía								

6. Transporte

Señale el transporte que se requiere para traslado de elencos y carga.

Necesidades de transporte	Van	Mini bus	Bus	Camión	Peso y Volumen
Elenco					
Traslado carga: escenografía, vestuario, utilería, otros.					

7. Montaje y Desmontaje

Señale los tiempos mínimos requeridos para el montaje y el desmontaje.

Tiempos	Horas (según corresponda)
Montaje - Desmontaje	
Marcar del espacio o escenario	
Prueba sonido (considerando que son parte una fiestas)	
Prueba de iluminación (solo cuando el CNCA considere luces)	

8. Valor por función (Caché)

En caso de ser factura con IVA o Boletas de Honorarios (10% retención de impuesto), poner el valor con el impuesto correspondiente incluido.

En caso de haber más de tres o + presentaciones se conversará oportunamente.

1 presentación	2 presentación	3 presentación

9. Disponibilidad

Señale la disposición para presentaciones durante los próximos meses.

MESES	DÍAS		
IVIEGEG	Desde	Hasta	

10. Varios

Señale algún requerimiento que no esté expresado en la ficha y que se considere imprescindible para la realización de la presentación.

11. Material Adjunto

Se requiere que para el momento del envío de la ficha se adjunte la siguiente documentación:

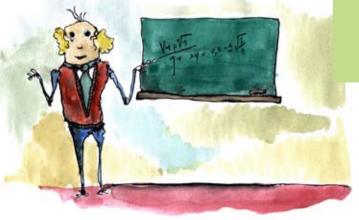
- * 2 fotos de presentaciones, buena resolución (min. 300dpi), formato digital.
- * Archivo de notas de prensa.
- * De haberlo, registro audiovisual de presentaciones anteriores.

12. Para la contratación

Una vez confirmada la participación, es condición para la contratación que el artista, elenco o la razón social que lo representa el estar inscrito en Chilecompra (http://www.chilecompras.cl) y cuente con factura (afecta o exenta de IVA) o Boleta de Honorarios.

En el momento de hacer el trámite de contratación se requiere:

- * Fotocopia simple de la iniciación de actividades o escritura de constitución de sociedad, según corresponda.
- * Fotocopia simple del Rut del representante legal.
- * En caso que la razón social, o sociedad, sea de un tercero distinto al elenco, deberá presentarse, en original, la autorización notarial de la representación, firmada por todos los integrantes del grupo.
- *Declaración jurada ante notario de registro de derechos de autor.

72

APLICANDO LO APRENDIDO

Título

9. Construcción participativa de una actividad cultural

Objetivo: Desarrollar ejercicios de elaboración de una ficha de producción.

Materiales: Papel, lápiz pizarra o papelógrafo.

Tiempo sugerido: 45 minutos.

Desarrollo de la actividad

Cada grupo elegirá desarrollar una actividad, para lo cual deberán elaborar una ficha de producción para desarrollarla. En plenario cada grupo expone su ficha de producción, se comparan los resultados y se discute la factibilidad de cada propuesta.

Ejemplos:

- * Una feria artesanal.
- * Un Encuentro de dirigentes vecinales.
- * Un Festival del barrio.

1. CULTURA Y ARTE ¿SON LO MISMO?

A menudo, cuando estamos hablando de contar con más talleres artísticos en nuestro barrio, o de gestionar la visita de un grupo o un elenco teatral, decimos que estamos fortaleciendo el desarrollo cultural o el desarrollo artístico del barrio. Y es que muchas veces utilizamos indistintamente los conceptos de cultura y arte como sinónimos, pero ¿estamos hablando de lo mismo?

A decir verdad, hay una confusión entre estas dos palabras, que parte cuando "cultura" se utiliza como expresión y manifestación de las bellas artes, especialmente en diarios y revistas; de donde se interpreta que las personas instruidas y conocedoras de las artes son muy "cultas" asumiéndose que hay toda una gradación hasta los "incultos", que serían las personas carentes de cultura.

Pero la verdad es que sería imposible encontrar a una persona sin cultura, ya que ésta tiene que ver con quiénes somos, con nuestra identidad v como dice la UNESCO con "las maneras de vivir iuntos".

La cultura entonces, contempla tanto las maneras concretas en que organizamos nuestra convivencia, así como las imágenes, ideas, valores y creaciones mediante las cuales la sociedad, representa las formas en que convivimos y queremos convivir. De este modo, la cultura es -ni más ni menos- que la práctica y el imaginario de la vida en común.

La cultura es eso que compartimos cuando hablamos de un "nosotros" y que vamos transmitiendo de generación en generación: nosotros los del barrio, nosotros los valdivianos, nosotros los chilenos. Es el pasado convertido en un solo relato compartido, es la convivencia en el presente y es el sustento del proyecto futuro de desarrollo colectivo.

En este módulo aprenderemos:

MIRAR PARA APRENDER

- * Los conceptos de cultura, su vinculación con el patrimonio y la diferencia que hay entre la cultura y el arte, que es una expresión de nuestra cultura
- * Que ver no es mirar, y que mirar es sentir: aunque siempre podemos ver una obra artística sin mayor información previa, aprender a mirar una obra de arte involucra contar con más elementos para ampliar la comprensión y la valoración de una creación
- * Que en las artes contemporáneas, no sólo es importante el creador o el/la artista, sino también nosotros y nosotras, los espectadores

Cuando hablamos de cultura, es bueno también comprender qué entendemos por patrimonio.

El patrimonio de una comunidad lo conforman el territorio que ocupa, su flora v fauna, v todas las creaciones v expresiones de las personas que lo han habitado: sus instituciones sociales, legales y religiosas; su lenguaje y su cultura material desde las épocas históricas más antiguas.

El patrimonio comprende los bienes tangibles e intangibles heredados de los antepasados: el ambiente donde se vive: los campos, ciudades y pueblos: las tradiciones y creencias que se comparten; los valores y religiosidad; la forma de ver el mundo y adaptarse a él.

El patrimonio natural y cultural constituyen la fuente insustituible de inspiración y de identidad de una comunidad, pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo que es y el fundamento del mañana que aspira a legar a sus hijos.

El Patrimonio Cultural es tradicional sin dejar de estar vivo. Se recrea constantemente y su transmisión se realiza principalmente por vía oral. Cuando hablamos de patrimonio cultural, nos estamos refiriendo a:

El patrimonio cultural material: que incluye el patrimonio cultural mueble (pinturas, esculturas, monedas, manuscritos, etc.); el patrimonio cultural inmueble (monumentos, edificios, sitios arqueológicos, etc.); y el patrimonio cultural subacuático (restos de naufragios, ruinas y ciudades sumergidas, etc.)

El patrimonio cultural inmaterial: que incluye las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; las artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro); los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y las técnicas artesanales tradicionales.

UNESCO (2003) señala que el patrimonio cultural inmaterial:

- * Se transmite de generación en generación
- * Es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia
- * Infunde a las comunidades y los grupos un sentimiento de identidad y de continuidad
- * Promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana
- * Es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes
- * Cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

Como vemos, el arte es una expresión más de la cultura de una comunidad o pueblo, que puede ser parte del patrimonio cultural, material o inmaterial.

APLICANDO LO APRENDIDO

Título

10. "En busca de nuestro patrimonio"

Objetivo: Realizar un catastro inicial del patrimonio del barrio, tanto material como inmaterial.

Tiempo sugerido: Dependerá de la cantidad de asistentes, pero se puede considerar aproximadamente 2 horas.

Materiales: Papelógrafos, plumones, lápices de colores, maskind tape o scotch (para pegar papelógrafos)

Desarrollo de la Actividad

El facilitador o facilitadora presenta en un primer momento la definición de patrimonio cultural así como los diferentes tipos de patrimonio cultural -material o inmaterial- con diferentes ejemplos para que las y los participantes comprendan cada concepto. Luego se divide a los participantes en dos grupos. El primer grupo estará a cargo de buscar el patrimonio material del barrio, para lo cual se sugiere que elaboren un mapa del barrio -en un papelógrafo- que indique los puntos en donde se encuentra este patrimonio. Recordar que este patrimonio tiene que ver con la historia del barrio, por eiemplo.

El segundo grupo se encargará de la búsqueda del patrimonio inmaterial, haciendo un listado del patrimonio, dividido por: tradiciones y expresiones orales; artes; rituales y fiestas; conocimientos tradicionales; y técnicas artesanales tradicionales.

> Luego del trabajo grupal, se hace un plenario en donde se muestran los resultados del

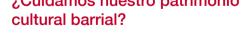
> > ejercicio, reflexionando sobre las siguientes

preguntas:

¿Cuidamos nuestro patrimonio cultural barrial?

¿Cómo podríamos protegerlo mejor?

¿Cómo podríamos darlo a conocer?

2. CONVERSANDO SOBRE ARTE

"El entretenimiento nos da lo que queremos, el arte nos da lo que no sabemos que queremos"

Gene Youngblood

En muchas oportunidades de nuestra vida, nos hemos encontrado con expresiones artísticas. Una canción o una melodía, una película, un cuadro o una escultura, una obra de teatro. Seguramente, con varias de ellas no logramos conectarnos –porque no nos gustaron, porque no las entendemos del todo, o porque sus lenguajes no resultan algo lejanos- pero hay muchas otras que sí nos hicieron sentir algo diferente, algo así como un gozo, un disfrute para nuestros sentidos. ¿Por qué?

Como sabemos, los seres humanos somos muy complejos. En parte somos racionales y nos ayudamos del pensamiento y la lógica para resolver nuestros problemas, pero también somos creativos, y creamos lenguajes y expresiones diversas a través de símbolos y metáforas. Es así como –a pesar que otros animales también disfrutan de las formas y los colores, así como jugar y crear con ellos (en especial los chimpancés y otros primates)- sólo nosotros, los homo sapiens, podemos ser calificados con justicia como animales artísticos (Harris, 1981).

En efecto, antes de que existiera la escritura, los seres humanos ya pintaban en las cuevas de Altamira en España y Lascaux en Francia. Es decir, ya en ese entonces había creadores -artistas-, y seguramente ya había espectadores.

Bisonte de las cuevas de Altamira (15.000 a 12.000 a. C.) La longitud del bisonte es de 1.95 cm.

Los arqueólogos sostienen que estas pinturas tenían una profunda importancia para la sociedad prehistórica. Los artistas entonces eran cazadores y dependían de los bisontes para poder sobrevivir. ¿Estas pinturas tendrían acaso función ritual,

¿Estas pinturas tendrian acaso función ritual, incluso mágica? Lo cierto es que el juego entre formas, colores y materiales para crear ciertas representaciones, nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad.

Ahora, ¿Qué es el arte? Esta pregunta es sumamente compleja y hay muchas respuestas posibles. Veamos algunas de las más populares.

Algunas personas creen que **arte** significa "alta cultura" en oposición a la "cultura masiva", es decir, el arte, como el producto de los grandes maestros (pintores, escultores, directores, actores reconocidos) que no debe confundirse con lo cotidiano.

Pero este enfoque tiene problemas: En primer lugar, porque ya conocemos lo que significa "cultura" pero más allá de nuestra definición, ¿Existe de verdad una "alta cultura" en oposición a la "cultura masiva" o "cultura popular"? ¿Si una ópera es arte, una canción de los Beatles no lo es, porque es popular? ¿Un cuadro de Dalí es arte y un graffiti no lo es? En verdad se hace cada vez más difícil sostener esta separación entre alta cultura y cultura masiva, sobre todo en la sociedad actual, en donde todo puede ser reproducido y reciclado interminablemente.

Otros creen que el arte es el mundo de la ficción o la invención en oposición al mundo real de los hechos. Pero esta perspectiva también tiene problemas, ya que todo -no sólo las obras de arte- es en alguna medida una representación. Todos nacemos en ciertos sistemas de ver y representar el mundo, de este modo cuando vemos la realidad nos la estamos representando e interpretando de acuerdo a los propios códigos de nuestra cultura.

Entonces, ¿Qué es el arte? ¿Qué nos permite agrupar a disciplinas, expresiones v técnicas tan diferentes bajo el mismo concepto? ¿Qué tienen en común los bisontes rupestres, con un cuadro de Da Vinci, con una sinfonía de Beethoven, con una arpillera de la Violeta Parra, con una obra de teatro como "Las Niñas Araña", con una cantata de Quilapavún, con una poesía de Leonel Lienlaf, con una canción hip-hop de los ióvenes del barrio?

Seguramente en la superficie, todas estas expresiones tienen muy poco en común, pero en un nivel más profundo todas están conectadas por un vínculo poderoso: el deseo de comunicar ideas y emociones por medio de diversos lenguajes (imágenes, sonidos, palabras, colores, formas, movimientos y más), A pesar de todas las diferencias formales, todas estas representaciones expresan ese impulso que no es un simple deseo de auto-expresión del creador, sino una necesidad cultural de construir un mundo, de representar e interpretar el mundo.

2.1 LA EXPERIENCIA ESTÉTICA

Así como definir qué es arte es algo problemático, reflexionar y ponerle palabras a lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a una obra artística tampoco es fácil. En efecto, hay una rama completa de la filosofía que se ocupa de nuestras respuestas al arte. Es la estética.

¡Vamos a los orígenes! La palabra estética viene del griego aesthesis, que significa "percepción por los sentidos", "sensación" o "sensibilidad".

La estética explora las maneras en que los sentidos -nuestros sentidos- experimentan los objetos. Se centra en las sensaciones de placer y disgusto y no en las funciones prácticas de las cosas.

Cuando nos enfrentamos a una expresión artística (una pintura, una música, una película, una danza) y ésta nos produce sensaciones, estamos hablando de una experiencia estética.

APLICANDO LO APRENDIDO

Título

11. "En contacto con nuestros sentidos y sensaciones"

Objetivo: Que las y los participantes puedan utilizar sus diferentes sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto) para comprender el concepto de "experiencia estética"

Tiempo sugerido: Dependerá de la cantidad de asistentes, pero se puede considerar aproximadamente 1 hora.

Materiales: Comida con diferentes tipos de sabores y texturas (frutillas, sal, queso, uvas, azúcar, galletas, limón, chocolate, etc.). Colonias diferentes, una radio para cassette o CD, un cassette o CD con una obra musical (puede ser clásica o popular), Pañuelos o vendas para tapar los ojos.

Desarrollo de la Actividad

El facilitador/a esconde todos los elementos a utilizar en la actividad (es importante que los participantes no los vean previamente). Luego, se divide al grupo en parejas y se pide a cada participante que vende los ojos de su compañero y le dé de probar alguno de los sabores de comida. El facilitador/a le pide a las personas que recibieron la comida que la saboreen en silencio y que luego piensen qué sensaciones experimentaron. (No es relevante que adivinen qué comieron, sino qué les pasó, qué sintieron)

Luego se comparte en grupo, qué le pasó a cada uno con el ejercicio.

Ahora, se le venda los ojos a los otros participantes, y en silencio se reproduce la música elegida. Nuevamente, se pide a los participantes que luego

piensen qué sensaciones experimentaron. (No es relevante que adivinen lo que están escuchando, sino qué les pasó, qué sintieron).

Nuevamente, se comparte en grupo, qué le pasó a cada uno con el ejercicio.

Preguntas finales para la reflexión: ¿Se necesita saber qué es lo que se está comiendo o escuchando para que provoque sensaciones en uno/a? ¿Qué sensaciones nos produjo el ejercicio? ¿Qué recuerdos nos evocó cada sabor, o cada melodía?

APLICANDO LO APRENDIDO

Título

12. "Mi primera experiencia estética"

Objetivo: Que las y los participantes recuerden la primera vez que estuvieron frente a una obra artística (cuando fueron al cine por primera vez, la primera música que escucharon, la primera vez que fueron a un museo, la primera vez que fueron a una obra de teatro, etc.)

Tiempo sugerido: Dependerá de la cantidad de asistentes, pero se puede considerar aproximadamente 1 hora.

Materiales: No se requiere ningún material, sólo la sala en la que se trabajará

Desarrollo de la Actividad

El facilitador/a realiza una dinámica de relajación a las y los participantes. Se puede partir con un ejercicio de estirarse de pie, para luego acomodarse en una silla o en el suelo y cerrar los ojos. Ahora, el facilitador/a guía la relajación pidiendo a los y las participantes que con los ojos cerrados comiencen a viajar en el tiempo hasta encontrarse con la primera vez que tuvieron una experiencia estética: cuando fueron al cine por primera vez, o fueron al teatro, o escucharon una música, o vieron un cuadro.

Preguntas que pueden guía la relajación-reflexión: ¿Dónde fue? ¿Cuántos años tenían? ¿Con quiénes fueron? ¿Qué vieron o escucharon? ¿Qué sensaciones les produjo aquella obra? ¿Influyó en algo sus gustos actuales?

Luego de volver de la relajación-reflexión, se comparte en grupo lo que a cada uno le pasó con el ejercicio, contando cuál fue su primera experiencia estética.

No olvidemos que:

- * La cultura contempla tanto las maneras concretas en que organizamos nuestra convivencia, así como las imágenes, ideas, valores y creaciones mediante las cuales la sociedad representa las formas en que convivimos y queremos convivir. Es el pasado convertido en un solo relato compartido, es la convivencia en el presente y es el sustento del proyecto futuro de desarrollo colectivo.
- * El arte es una expresión más de la cultura de una comunidad o pueblo, que puede ser parte del patrimonio cultural, material o inmaterial.
- * El arte tiene que ver con el deseo de comunicar ideas y emociones por medio de diversos lenguajes (imágenes, sonidos, palabras, colores, formas, movimientos y más), creando diversas representaciones de la realidad que responden a la necesidad cultural de construir un mundo, de representar e interpretar el mundo.
- * Cuando nos enfrentamos a una expresión artística (una pintura, una música, una película, una danza) y ésta nos produce sensaciones, estamos hablando de una experiencia estética.

Región	Barrio	Comuna
Arica Parinacota	Adrian Barrientos	Arica
Tarapacá	Carol Urzúa	Iquique
Antofagasta	Villa Progreso-Esperanza Jorge Alessandri	Antofagasta
Atacama	Villa Arauco-Colonias Extranjeras	Copiapó
Coquimbo	17 de Septiembre El Culebrón	La Serena Coquimbo
Valparaíso	Rodelillo Placilla Villa Cummig Cerro Alegre Villa Arauco	Valparaíso Valparaíso Quilpue San Antonio Viña del Mar
O'Higgins	Centenario	Rancagua
Maule	Padre Hurtado Yerbas Buenas	Talca Linares
Bío Bío	Boca Sur Pabellones Históricos Contreras Gómez Leiva	San Pedro Lota Los Angeles Cañete
Araucanía	Población Lanín	Temuco

Región	Barrio	Comuna
Los Ríos	Las Animas	Valdivia
Los Lagos	Mirasol-Padre Hurtado	Puerto Montt
Aysén	Bernardo O Higgins	Coyhaique
Magallanes	Ríos Patagónicos Alfredo Lorca	Punta Arenas
Metropolitana	Villa Portales Valle Verde Estrella Sur I Arturo Prat Santa Clara Santa Elena Subsector 2 6 Mayo (Sector A y B) La Alborada Guanaco Sur (Sector A y B) Padre Hurtado Zanjón de la Aguada (Nvo. Amanecer-Los Copihues) Modelo (Sector 1 y 2) Santa Ana González Videla 12 de Octubre	Estación Central Maipu Pudahuel Lo Prado Cerro Navia El Bosque La Pintana Peñalolén Conchalí Puente Alto La Florida San Ramón Recoleta Santiago San Miguel

Región	Barrio	Comuna
Arica Parinacota	Población San José Pobl. Los Industriales II y III Poblado de Putre	Arica Arica Putre
Tarapacá	Población Viviendas Noruegas Pobl. Viviendas Santa Laura Villa 2000	Alto Hospicio Alto Hospicio Pozo Almonte
Antofagasta	Población Balmaceda Población Gustavo Le Paige Población La Patria	Antofagasta Calama Tocopilla
Atacama	Población Cerro Corazón Población Sargento Aldea Domeyko	Chañaral Vallenar Vallenar
Coquimbo	Sector El Olivar Población José María Caro Población Las Encinas Población Limari II Etapa Sector Nueva Sur	La Serena La Serena Coquimbo Ovalle Illapel
Valparaíso	Pobl. Joaquín Edwards Bello Población El Retiro Bruselas - Bellavistas Costa Brava, Porvenir, Bajo Playa Ancha Esmeralda - Glorias Navales Dupré - Rosenquist Población Vista al Mar Villa Queronque Caupolican	Valparaíso Quilpue San Antonio Valparaíso Viña del Mar Villa Alemana Con Con Limache Cartagena

Región	Barrio	Comuna
O'Higgins	Población Paniahue Poniente Población Irene Frei Población Vicuña Mackenna Población La Piscina Villa Los Andes, Villa Arauco, Villa Santa Gemita y Villa Las Palmeras	Santa Cruz Rancagua Rancagua Rengo Pichilemu
Maule	Población José Miguel Carrera Población Sor Teresita de Los Andes Población Santos Martínez Sector Prosperidad Villa Esperanza	Talca Talca Curico Curico Cauquenes
Bío-Bío	Población El Roble Agüita de la Perdiz Población Plaza Cruz Población Pedro de Valdivia Lirquen Pobl. Diego Portales Sector I Pobl. Valle La Piedra Sector I Población Schwager Escritores de Chile Población Chillancito	Chillán Concepción Concepción Concepción Penco Talcahuano Chiguayante Coronel Los Angeles Curanilahue
Araucanía	Pichicautín Población Los Caciques Sector Salinas Población Los Coihues Población Manuel Rodríguez	Temuco Padre las Casas Gorbea Victoria Curacautín
Los Ríos	Población Pablo Neruda Población San Pedro Población Menzel	Valdivia

Región	Barrio	Comuna
Los Lagos	Población V Centenario Co. La Misión Población Rahue Alto Carlos Condell Población Alercer Sur Villa Lahuen Población Camilo Henríquez Población Pudeto Población Cuchildeo de Hornopirén Población Río Blanco	Osomo Osomo Puerto Montt Castro Ancud Hualaihué Chaitén
Aysén	Pobl. Pedro Aguirre Cerda Población Rivera Sur Sector Tamango (Capitán Prat) Población Quinta Burgos	Aysén Aysén Cochrane Coyhaique
Magallanes	Pablo Neruda Nueva Esperanza JJJ. W. N°8	Punta Arenas Puerto Natales Porvenir
Metropolitana	Población Santa Adriana Población Las Viñitas Población Valle Esperanza Población Santiago Población San Gregorio Población La Palmilla Población Las Canteras Población Parinacota Población La Castrina Población Nueva Villa Sur Población Santa Julia Población Los Troncos Población El Polígono	Lo Espejo Cerro Navia Maipu Estación Central La Granja Conchalí Colina Quilicura San Joaquín PAC Macul La Cisterna Quinta Normal

Región	Barrio	Comuna
Arica Parinacota	Conjunto habitacional Los Andes 1 Poblado Codpa	Arica Camarones
Tarapacá	San Andres 1 Pisagua	Pica Huara
Antofagasta	Villa Frei Villa Norte	Antofagasta Tocopilla
Atacama	Llanos de Ollantay La Antena	Copiapo Chañaral
Coquimbo	Los copihues-Los ciruelos y Los laureles Parte Alta	La Serena Coquimbo
Valparaíso	Cerro Los Placeres Chalaco-Petorca Ciudad de Putaendo Sector las Lagunas	Valparaíso Petorca Putaendo Casablanca
O'Higgins	Rinconada de Parral Condores de Chile I y II	Coltauco Nantagua
Maule	Nuevo Amanecer UV 26 Villa San Enrique	Linares San Javier
Bío-Bío	El Bajo Martin Ruiz de gamboa Norte	Chillan viejo Chillan Concepción

Región	Barrio	Comuna
Araucanía	Macrosector población Oriente Villa Los Volcanes El Retiro	Vilcun Villarrica Angol
Los Ríos	La Aguada Los Maitenes Loc. Lago Ranco	Corral La Unión Lago Ranco
Los Lagos	Texas y San Rafael Kansas y/o Montecinos Sector Mocopulli	Calbuco Purranque Dalcahue
Aysén	La Junta Población Serviu	Cisnes Chile Chico
Magallanes	Rio Seco Puerto Williams	Pta. Arenas Cabo de Hornos
Metropolitana	La Mañana Las Talaveras Tejas de Chena La Pincoya Cerro 18	Peñaflor Melipilla San Bernardo Huechuraba Lo Barnechea

