

Red
DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
DE MEDELLÍN

Laboratorios en ejercicios creativos y sociales
de exploración curatorial

Pensamiento y práctica curatorial en entornos colaborativos

Metodologías y experiencias **2018**

Alcaldía de Medellín

Alcaldía de Medellín

Pensamiento y práctica curatorial en entornos colaborativos

Esta publicación es producto del convenio de asociación
4600076568 de 2018, Del plan de desarrollo municipal
2016 - 2019

Federico Gutiérrez Zuluaga

Alcalde de Medellín

Lina Botero Villa

Secretaria de Cultura Ciudadana

Mabel Patricia Herrera Marín

Lider de Proyecto

Beatriz Elena Suaza Vásquez

Consultora

Equipo de trabajo

Álvaro Narvárez Díaz, Coordinador Administrativo
Adriana Ríos Monsalve, Coordinadora de formación

Artistas formadores

Alexander Giraldo Jaramillo

Camilo Cuartas Echeverry

Daniel Álvarez Ospina

Gloria Benítez Chica

Javier Murillo Jaramillo

Laura Giraldo Hoyos

Laura Herrera Álvarez

Laura Naranjo Osorio

Editor

Rubén Darío Morales Castaño

Asistente logístico

Juan Camilo Bedoya Flórez

Diseño y Diagramación

Juan Sebastián Carvajal Sepúlveda

Santiago Giraldo Jaramillo

Corrección de textos

Rubén Darío Morales Castaño

Fotografía

Laura Herrera Álvarez

Alcaldía de Medellín

Edición 1, 2019

© 2018 Municipio de Medellín

NIT: 890905211-1

Calle 44 # 52 - 165

Centro Administrativo La Alpujarra

www.medellin.gov.co

Esta es una publicación oficial del Municipio de Medellín. Se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, que dispone la prohibición de la divulgación de programas y políticas oficiales para la promoción de los servidores públicos, partidos políticos o candidatos. Queda prohibida la reproducción total o fragmentada de su contenido, sin autorización escrita de la Secretaría General del Municipio de Medellín. Asimismo, se encuentra prohibida la utilización de características de la publicación que puedan crear confusión. El Municipio de Medellín dispone de marcas registradas, algunas citadas en la presente publicación con la autorización y protección legal. Todas las publicaciones de la Alcaldía de Medellín son de distribución gratuita.

Índice

Presentación	05
Pensamiento y práctica curatorial en entornos colaborativos.....	07
¿Quién se hubiera imaginado que un componente curatorial alguna vez podría ser parte de la Red de Artes Plásticas y Visuales?.....	08
De la propuesta técnica a la realidad del proyecto	08
Algunos aspectos clave del proceso y cómo los entendemos en su realidad y en su potencial	12
Nociones de curaduría	15
Metodologías	17
Curaduría de bolsillo.....	18
Espacios, discursos y audiencias.....	19
La dimensión del espacio	24
Metodología de la montaña	23
Roles	25
Procesos de formación y muestras	27

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 1	29
Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 3	31
Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 6	33
Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 8	35
Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 8	37
Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 9	39
Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 10.....	41
Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 11.....	43
Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 13.....	45
Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial Comuna 14.....	47

Presentación

Los espacios, los lugares, los territorios, los escenarios, las galerías, los sitios donde el recorrido permita generar encuentros creativos sensibles serán siempre, para De Ambulantes, el principio de una movilización donde el arte y la reflexión estética y simbólica dinamicen la ciudad.

Después de muchos y variados procesos de formación artística, montajes escénicos, performances, instalaciones, encuentros ciudadanos y procesos de exhibición de artes y diseño, en el 2018, participamos por primera vez en la Red De Artes Plásticas y Visuales; a través, de un convenio de asociación entre Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y De Ambulantes.

Decidir participar en este proceso fue el resultado de encuentros con el sector de las artes plásticas y de experiencias en diversos procesos de formación artística de la ciudad como: Jornada Complementaria en Artes integradas, Red de Creación Escénica y Educación Complementaria; no obstante, lo que detonó la decisión fue el encuentro con el Consejo de Artes Plásticas y Visuales de la ciudad, donde se discutía el tema de la Red de Artes Plásticas y Visuales, se definía que los cambios en la contratación pública requerían que las entidades participantes de los procesos de asociación con el estado debían estar preparadas jurídica y financieramente; lo cual planteaba la necesidad de generar uniones y sinergias que consiguieran integrar al sector creativo para que dicho proceso se desarrollara con las entidades del sector artístico de la ciudad y, especialmente, que fortaleciera el sector de las artes plásticas y visuales.

En este encuentro participaron: el Centro Colombo Americano, Plan C, Platohedro, Piso Alto, El Puente_Lab, Génesis, De Ambulantes, Casa Tres Patios, Renovación, Museo Pedro Nel Gómez, Terrícola, Fundación Amor y Arte, entre otros.

El panorama del sector tenía muchas dudas e inquietudes sobre los procesos de contratación, la experiencia en las otras redes y el diálogo establecido puso a De Ambulantes como una entidad aliada y fue con Piso Alto que llegamos a un diálogo directo de integración de experticias para desarrollar el proyecto. Por un lado, Piso Alto y su experiencia, experticia e idoneidad en procesos curatoriales y su participación en años anteriores de la Red De Artes Plásticas y Visuales nos permitía conformar un equipo que tendría la tarea de llevar a comunidades ejercicios sociales y creativos de exploración curatorial, con el reto de desenmarañar y poner en el discurso de comunidades un término como el de curaduría, malinterpretado en el medio artístico como una forma de poder y tan incomprendido por la mayoría de las personas que desconocen su existencia.

En esta articulación entre De Ambulantes y Piso Alto, trabajamos desde los puntos comunes entre puesta en escena y curaduría; dos conceptos interrelacionados que ambas entidades han trabajado independientemente y que ahora aúnan esfuerzos, conocimiento y experiencias para llevarlos un paso adelante; soportados en el conocimiento anterior y los nuevos aprendizajes.

Esta noción de escena artística de De Ambulantes consideramos que está ligada a la noción de prácticas curatoriales defendida por Piso Alto que, de manera simple, tiene que ver con la investigación y puesta en escena de esos resultados, a través de diversos formatos.

Este proceso ha sido un cúmulo de nacimientos, de poner en la ciudad el discurso curatorial, en territorios y en zonas que han tenido una larga trayectoria de producción simbólica, creativa y comunitaria; pero con poco pensamiento curatorial. Hemos logrado pues comenzar un proyecto de formación que no es común en espacios comunitarios o sociales.

Pensamiento y práctica curatorial en entornos colaborativos

La curaduría contemporánea en su devenir histórico se ha relacionado con la figura autoral de un lugar de conocimiento que, tiene bases sólidas para clasificar, ordenar y seleccionar. En síntesis, de juzgar qué información tiene valor para ser comunicada y cuál es la mejor forma de poner en escena dicha información. En la actualidad, esa figura de la curaduría, como lugar de poder, es constantemente rebatida. Por ello, antes de abordar los laboratorios, es importante mencionar que nosotros nos situamos en la noción de lo curatorial de Angélica González Vásquez: “un sistema de producción de conocimiento, que construye plataformas de pensamiento y los resultados van más allá del formato expositivo”.

Un componente curatorial se asume aquí como una metodología de trabajo, en la práctica, como motor para el aprendizaje y el empoderamiento de los procesos propios. En los procesos territoriales no es viable hablar de curaduría en términos abstractos. Por el contrario, hemos encontrado una manera de aportarle realmente a los procesos culturales y sociales, que están sucediendo en las comunidades. El potencial es increíble. Las cosas que han sucedido, aunque nunca serán ideales, debido a las múltiples pequeñas barreras que encuentran, tanto por las complejidades de la ciudad como las institucionales, serán siempre maravillosas.

Las herramientas que se dejan instaladas no son sólo para crear, sino para contar sobre lo creado, para elaborar su propia voz, pensamiento y acción. En este proyecto hemos tomado partido por lo práctico, basado en las múltiples realidades, y nos hemos distanciado de la teoría académica. Hemos construido una metodología que permite adaptarse a las necesidades propias de cada proyecto o proceso, para convertirse en una potente herramienta que se pone al servicio del fortalecimiento integral de la ciudadanía.

¿Quién se hubiera imaginado que un componente curatorial alguna vez podría ser parte de la Red de Artes Plásticas y Visuales?

Asumimos la curaduría como una plataforma comunicativa, reflexiva, colaborativa y visibilizadora, desde la cual se pueden poner en común diferentes fenómenos. Las prácticas curatoriales permiten que algunos ejercicios sirvan de excusa para un encuentro dialógico, donde se comparten ideas e intereses, delegando la responsabilidad “autoral” a un asunto más compresivo y horizontal, privilegiando procesos, discusiones, asociaciones. Son herramientas, formas de acercarse al entorno y miradas diversas a realidades comunes.

De la propuesta técnica a la realidad del proyecto

Como se planteó desde la propuesta técnica y a medida que avanzamos en el proceso, afianzamos la importancia de la curaduría para los procesos sociales y culturales comunitarios. Hemos desarrollado metodologías propias que, se van adaptando a cada territorio, van fortaleciendo el campo curatorial y, especialmente, ampliando sus posibilidades. Esto es lo que más nos enorgullece. Aún lejos de ser ideal, nunca nada lo es. Aún más, en procesos con tantos interlocutores y en territorios con sus propias complejidades, este proyecto ha tenido aciertos importantes y se proyecta con un gran potencial de brindar herramientas para que los procesos comunitarios aterrizen sus ideas en formatos concretos de comunicación a otros entre ellos la exposición, con sentido completo, con un proceso trabajado, con metodologías de acompañamiento, que tienen un resultado concreto. En el hacer curatorial ese resultado generalmente se mira como el todo y en este caso no lo es. El proceso es tanto o más importante que el resultado y el resultado es la concreción de los esfuerzos, donde se pueden ver las dificultades presentadas de manera clara. Todos los retos del interrelacionamiento con las casas de cultura y los grupos con quienes trabajamos, se evidencian.

La noción de curaduría que aplicamos para estos laboratorios es más cercana a lo curatorial que a la curaduría en sí misma. Es así como lo curatorial se refiere a un sistema de producción de conocimiento que no se limita a la verdad o a la autoridad del curador e incluye actividades tales como hablar, dialogar, leer, caminar e investigar. Los resultados pueden ser publicaciones, festivales, puestas en escena, programas de radio, etc. Mientras que la curaduría se refiere a la acción de curar exposiciones, porque el principal producto de la actividad del curador es la exposición: este se dedica a la construcción de un argumento que relaciona, dentro de un dispositivo espacial, una selección de objetos.

Desde el principio, y a lo largo del proceso, diseñamos varios formatos metodológicos que permitieron brindar herramientas tanto a formadores como inscritos en los laboratorios y sirvieron para mantener coherencia en el proyecto de principio a fin.

Nuestra estrategia fue identificar procesos sociales y culturales ya constituidos en la ciudad, para con ellos usar dichas metodologías curatoriales en pro de la comunicación efectiva de sus procesos. Para esta identificación, primero recurrimos a los aliados asignados, los equipamientos urbanos. Para los 10 asignados (8 casas de cultura, el Teatro Lido y la Unidad de Vida Articulada -UVA- Sol de Oriente), se diseñó una estrategia que consistió en un primer acercamiento, con la intención de socializarles el inicio de actividades de la Red de Artes Plásticas y Visuales y, especialmente, el funcionamiento de sus cuatro procesos, con particular interés en nuestro proceso a cargo: los ejercicios creativos y sociales de exploración curatorial.

La promesa: Asumimos la curaduría como una plataforma comunicativa, reflexiva, colaborativa y visibilizadora.

Los pivotes: La curaduría en tanto plataforma comunicativa, la desarrollamos como metodología. Brindamos herramientas para aterrizar las ideas y para unir coherentemente procesos y objetos.

Los tropiezos: Cada uno de los 10 laboratorios tuvo sus propias particularidades, lo que hizo que procesos que parecían más tradicionales y aparentemente más fáciles de desarrollar, tomaran otros rumbos más relacionales y colaborativos, y viceversa. Algunos procesos que nacieron con ideas amplias, terminaron en muestras expositivas más tradicionales. Esto permite concluir que una cosa es la idea y otra el desarrollo de ésta. Es justo en este espacio entre ambas donde se enriquece el proceso completo.

La promesa: ¿Cómo pensamos la curaduría comunitaria?

En las propuestas que involucran y buscan fortalecer comunidades específicas, es importante ubicarse en el territorio y en el contexto específico; entender las márgenes y periferias como lugares que tienen sus propias necesidades, desde donde surgen sus propias soluciones que reclaman sus derechos. Son sus propios centros, ninguna forma de pensamiento centralizada afecta, realmente en lo profundo, a las comunidades periféricas. Estar en Medellín y sus barrios, más arriba en la colina, representan varias márgenes que se deben superar desde el autorreconocimiento. Por eso, el apellido de comunitaria habla de una disciplina tradicionalmente centralizada, que otorga al que se nombra curador(a), un lugar de poder frente a la materia curada. Para nosotros ese lugar del discurso se mueve a partir de estrategias de creación colectiva, construcciones de identidades propias y de nuevo, fundamentalmente, desde el autoconocimiento.

Los pivotes: Lo que se entiende por comunidad, según quien lo interprete, hace que el acercamiento a los territorios y sus procesos varíe. La comunidad en teoría es una cosa y las comunidades en sus realidades son otra. La comunidad no es algo uniforme, maleable, moldeable, es todo lo contrario, es una fuerza difícil de asir. Aun así, hay características comunes de algunos territorios que son más visibles que otras. Y aquellas que van en contravía de lo ya conocido son, no sólo más invisibles, sino más difíciles de visibilizar.

El pivote está en trabajar con lo que es posible, con lo que hay, mucho o poco, pero con coherencia, haciendo énfasis en lo comunitario, entendido como lo colaborativo y desde la articulación.

Los tropiezos: Hablar de curaduría de por sí es complejo dentro del mismo campo artístico. Ahora en procesos sociales y culturales es aún más. Y es por esto que esta dificultad hay que sortearla, no cambiando el nombre a algo más entendible, sino entregando un nuevo glosario a las comunidades. A medida que los laboratorios se desarrollaban, ver que los inscritos ya incorporaban algunos de los términos curatoriales fue para nosotros un logro.

La promesa: Grupo poblacional.

Personas entre 16 y 26 años con intereses territoriales, culturales, sociales, académicos o artísticos. Colectivos, grupos de interés, clubes, iniciativas comunitarias, artistas, gestores y otros actores difíciles de enmarcar dentro de una acción o disciplina.

Los pivotes: Tenemos claro que para los procesos de exploración curatorial que proponemos, es necesario tener ya un pensamiento más desarrollado y trabajar con adolescentes mayores de 16 y jóvenes hasta 26 es un buen rango. La realidad nos permitió ver que mientras haya diversidad generacional en el grupo, podemos incluir personas menores y mayores a estos rangos, enriqueciendo los procesos.

Los tropiezos: Este rango de edad asignado es complejo si se trata de convocatoria abierta, pero si se trabaja con procesos ya en marcha funciona muy bien.

La promesa: Las muestras finales se diseñan con la perspectiva de aplicar diferentes usos del espacio, en las modalidades trabajadas, acoplando el “discurso” curatorial a estas diferentes manifestaciones del espacio y en pro de la diversificación de audiencias y la formación de públicos. Es importante definir el espacio de trabajo, no como un aula o lugar, sino como el entorno, con los vecinos, el comercio, los tránsitos, los lugares, las memorias, por lo que el concepto de exhibición se amplía para habitar de otras maneras y con diferentes temporalidades estos contextos.

Los pivotes: No las llamamos exposición, ni muestra final, sino muestras de procesos, que tomaron la forma de festivales, recorridos, activaciones y, en algunos casos, de exposiciones parciales o de procesos más que de resultados.

Los tropiezos: La exposición tradicional y aún las muestras de procesos en todas las versiones que incluimos, tienen unos requerimientos técnicos que las Casas de la Cultura asignadas no cumplen completamente. Precisamente porque se trata de procesos comunitarios y son tan importantes como los espacios que dignifican.

Algunos aspectos clave del proceso

y cómo los entendemos en su realidad y en su potencial

El tiempo

La idea del tiempo de este proyecto se puede entender más bien como tiempos. El primero al que se hace referencia, es el tiempo de convocatoria. Este puede ser pensado de tres maneras: es muy corto para tener los inscritos suficientes según el contrato, o es muy largo si la lógica es de convocatoria permanente puesto que se sabe por la experiencia de años anteriores que sostener un mismo inscrito durante la totalidad del año (o del contrato) no es real, o tercero, porque quizá la lógica no debería ser esa, sino una adaptable al territorio mismo, a las personas mismas, a las circunstancias mismas.

El espacio

El convenio asigna unos espacios para desarrollar los laboratorios, en este caso tuvimos 8 Casas de la Cultura, el Teatro Lido y la Unidad de Vida Articulada -UVA- Sol de Oriente. Como es de conocimiento público, todos, estos equipamientos tienen características físicas muy distintas y su uso y apropiación se hace de maneras diversas. De todos los espacios, el único con una sala de exposiciones diseñada para ello es la Casa de la Cultura Pedregal. Hay algunos con espacios, aunque no ideales, pero si funcionales, como es el caso de La Casa de la Cultura Los Alcázares que tiene un salón múltiple. Los otros espacios no tienen condiciones para las actividades expositivas, como es el caso específico de la UVA Sol de Oriente.

El discurso

Nuestro discurso es la articulación a procesos culturales y sociales ya en desarrollo. La realidad de éste es que, en algunos casos, no fue posible y se trabajó por convocatoria abierta, que hizo más complejo tener un desarrollo al ritmo de los tiempos del contrato.

Lo colaborativo y sus múltiples interlocutores

Lo curatorial en entornos colaborativos es nuestro enfoque. Lo cierto es que este proceso, más que colaboradores tiene interlocutores que difícilmente se comunican con coherencia, desde coordinaciones de Casas de la Cultura, operadores, intermediarios o consultorías. Es necesario una articulación más horizontal, con entendimiento de cada uno de los roles en pro de un proceso más fluido.

¿Y los entornos colaborativos?

Las prácticas colaborativas se han popularizado globalmente en los últimos años. Van desde la idea de “coworking” (espacio de trabajos y creación compartidos) al “carsharing” (compartir el auto con personas que tengan tu misma ruta). Estos son ejemplos cotidianos de ejercicios que, en el fondo, son una respuesta a los sistemas económicos y sociales que enrutan la dinámica global. En el campo artístico también se han asumido desde la resistencia, desde la precariedad de los entornos culturales y una visión del mundo más colectiva. Partimos de ahí para posibilitar la integración en contextos pequeños: Una casa de cultura, un colectivo artístico, un barrio, una comuna, propendemos por el pensamiento horizontal, y aplicamos lo curatorial como un sistema que posibilita integrar diferentes voces y construir un discurso sólido que refleje a cada participante del proyecto.

Pensar en formas de trabajo colaborativo es básicamente pensar en estrategias de sostenibilidad ambiental, desligadas del individualismo y con espacios que propician la interacción entre seres humanos. Para ello, hemos identificado ciertas guías y principios que posibilitan la consolidación de los entornos colaborativos, que incluyen problemáticas relacionadas con el contexto cercano, la puesta en común de expresiones individuales, la lluvia de ideas, los esquemas de palabras, las conexiones de intereses, el pensamiento visual, todos hacemos, todos enseñamos, todos aprendemos, el trabajo por proyectos, la construcción colectiva, la modificación de espacios, el juego de roles, la gestión vecinal y barrial.

Adriana Rios Monsalve
Alexander Giraldo Jaramillo

Nociones

de curaduría

La curaduría, en su esencia práctica, se especializa en encontrar historias, crear narrativas y poner en escena dispositivos de pensamiento, a través de la selección y relación de objetos y conceptos que orbitan alrededor de una problemática de interés.

“ En debates que tienen que ver con la práctica curatorial, cada vez hay un rango más amplio de puntos de vista.

- Desde el tradicional curador de museo que posee un conocimiento profundo de la historia del arte y de la colección del museo
- a un curador contemporáneo que trabaja con artistas vivos,
- a un curador creador o “curador como autor”,
- hasta el concepto de lo curatorial como metodología y herramienta”

Jens Hoffman.
Ten fundamental questions of curating

Curaduría

vs.

- Acción de curar exposiciones.
- Principal producto de la actividad del curador es la exposición.
- Construcción de un argumento que relaciona, dentro de un dispositivo espacial, una selección de objetos.

Lo curatorial

- Un sistema de producción de conocimiento que no se limita a la verdad o a la autoridad del curador.
- Construye plataformas de pensamiento. Incluye actividades tales como hablar, conversar, discutir y leer.
- Resultados como publicaciones, festivales, puestas en escena, programas de radio, etc.

Angélica González Vásquez

Curar

seleccionar

negociar

mediar

relacionar

escenificar

José Roca

Metodologías

Para los laboratorios de 2018, utilizamos estas metodologías principales.

1. Curaduría de bolsillo

2. Espacios, discursos y audiencias

Laboratorio de exploración Alcázares

3. Metodología de la montaña

4. La dimensión del espacio

5. Roles

1. Curaduría

de bolsillo

Desarrollo de una narrativa a partir de objetos que se tengan en los bolsillos y una ficha de papel donde se puede escribir una palabra relacionada a cada objeto.

Laboratorio de exploración curatorial. Ávila.

Laboratorio de exploración curatorial. Popular.

2. Espacios, discursos

y audiencias

Identificación de intereses ¿cómo escoger un “tema” de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?

Los *discursos*, son aquellos temas que detonan en un proceso, recuerdos, memorias, archivos, territorios, ideas, conceptos.

Acercar los lenguajes curatoriales: Acciones, ejercicios, formalizaciones

- La deriva
- La cartografía
- Usos de la memoria oral
- Los inventarios
- Metodología de la montaña
- Encuesta
- El cuerpo como lugar de conocimiento
- Referentes del cine, la música y la literatura
- Referentes curatoriales en procesos comunitarios
- Historia de la curaduría
- Pensamiento en redes y tejidos - cruzar la información
- Creación de textos “curatoriales”

Espacios

Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.

Los espacios son los lugares donde habita un proceso curatorial, los soportes que a veces se trasladan al espacio físico en forma de exposición, pero otras ocupan las páginas de un libro, la dirección de un sitio web o a veces son simplemente eventos.

- Cómo se intervienen los espacios
- Niveles en el espacio cotidiano
- Espacios temporales
- Espacios efímeros
- Espacios en movimiento
- Fanzines y autopublicaciones
- Cortar y pegar
- Autoconstrucción
- Reutilización de objetos a partir de la memoria de estos
- Espacios virtuales
- Espacios imaginados
- Pensamiento periférico
- Diseños museográficos
- Tips para el montaje, almacenamiento y desmontaje de piezas-procesos
- Herramientas básicas

Audiencias

Público en contexto,
escenarios
pedagógicos,
interactivos.

Las audiencias son las personas a las que van dirigidos los procesos, si bien puede haber algo de universalidad, es importante entender y hacerse preguntas como ¿a quién beneficia esta información? ¿qué formatos comunicativos usan? ¿Cómo sumergir al público en los discursos? ¿Qué conocimientos contextuales, históricos, se deben reforzar? ¿Con cuáles estrategias?

- Planeación de conversatorios
- Exposiciones interactivas
- El concepto de activaciones
- Socializar, comunicar, difundir, uso de redes, voz a voz
- Qué tener en cuenta para escribir proyectos culturales
- Estrategias de impacto comunitario
- Trabajo en red, usos colaborativos de los recursos

3. Metodología

de la montaña

Estrategia de síntesis de información en la que se va decantando como en un filtro los elementos comunes que existen en un fenómeno a analizar.

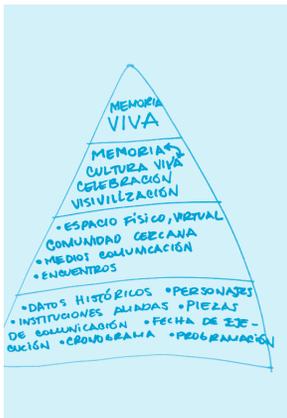
Concepto general

Ejes temáticos

Elementos comunes

△ Información disponible

Laboratorio de exploración curatorial. Alcázares.

Laboratorio de exploración curatorial. Manrique. Comuna 8.

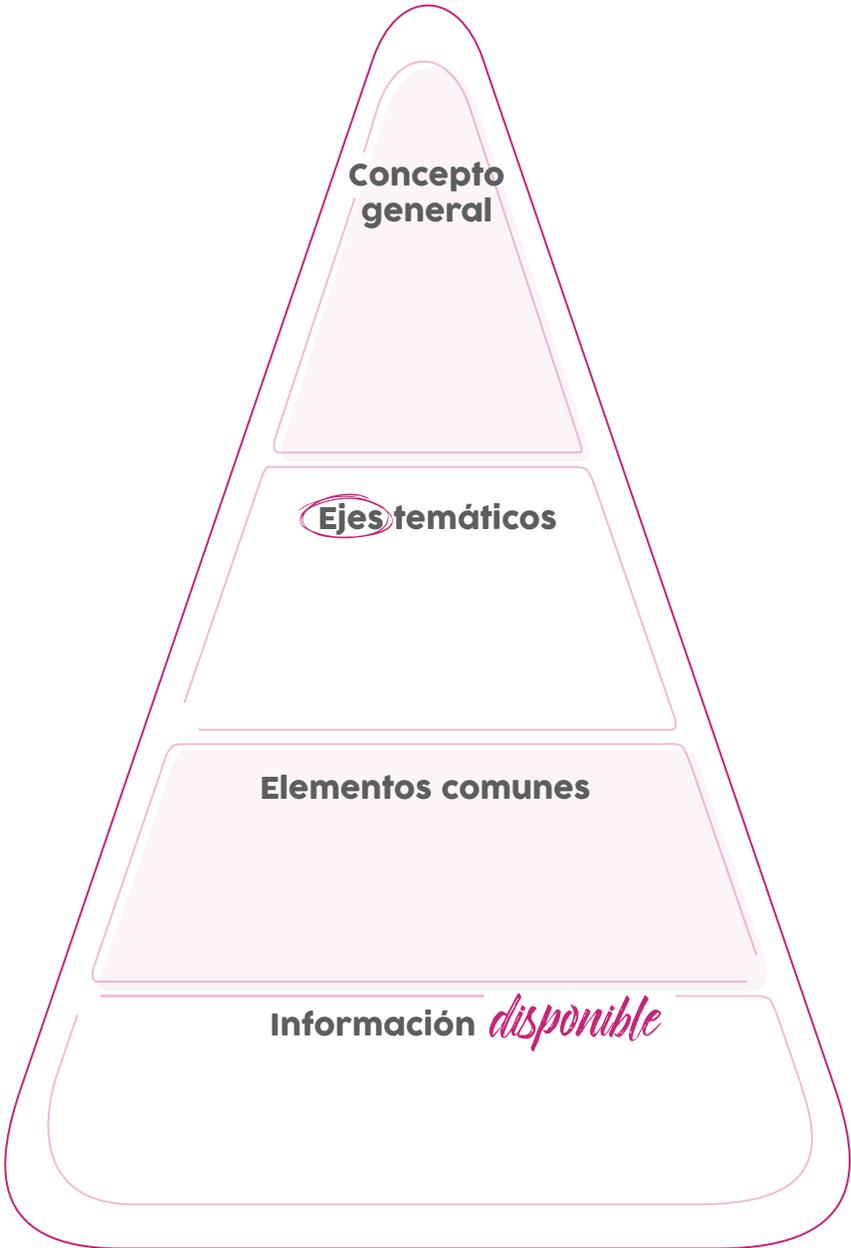

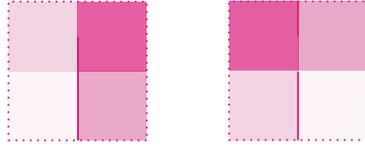
4. La dimensión del espacio

Laboratorio de exploración
curatorial. Comuna 8.

Es un ejercicio que permite reflexionar sobre el espacio (tomado de <http://kitschic.net/proyectos/libro-casa/>). Se plantea, a partir de unos cortes y dobleces de un papel, un espacio tridimensional donde se disponen diferentes elementos con una intención narrativa.

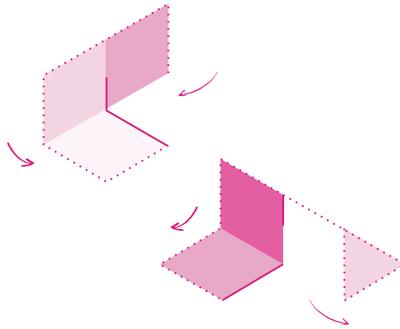

a

Recorte por las líneas punteadas.

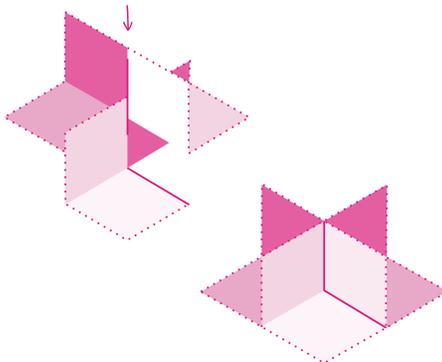
Obtendrá 2 cuadros de papel como los del esquema.

b

Doble cada cuadrado de papel por donde está hendido para formar 4 paredes y dos suelos con cada uno.

Para saber hacia qué lado doblar, guíese por las imágenes que están impresas, y por su sentido común.

c

Construya los 4 espacios, identifique el libro-casa encajando los dos trozos de papel.

5. Roles

Es un formato de rápido curatorial que hace énfasis en los roles principales de un proyecto expositivo:

curaduría, museografía, producción y montaje, comunicación / educación.

Curaduría

Museografía

Producción y montaje

Comunicación Educación

Título

Texto Curatorial

Discursos

Lista de obras

Espacios

Audiencias

Educación/comunicación

Programación académica y pedagógica

Piezas gráficas

Estrategia de comunicación

Protocolo inaugural

Plano del espacio

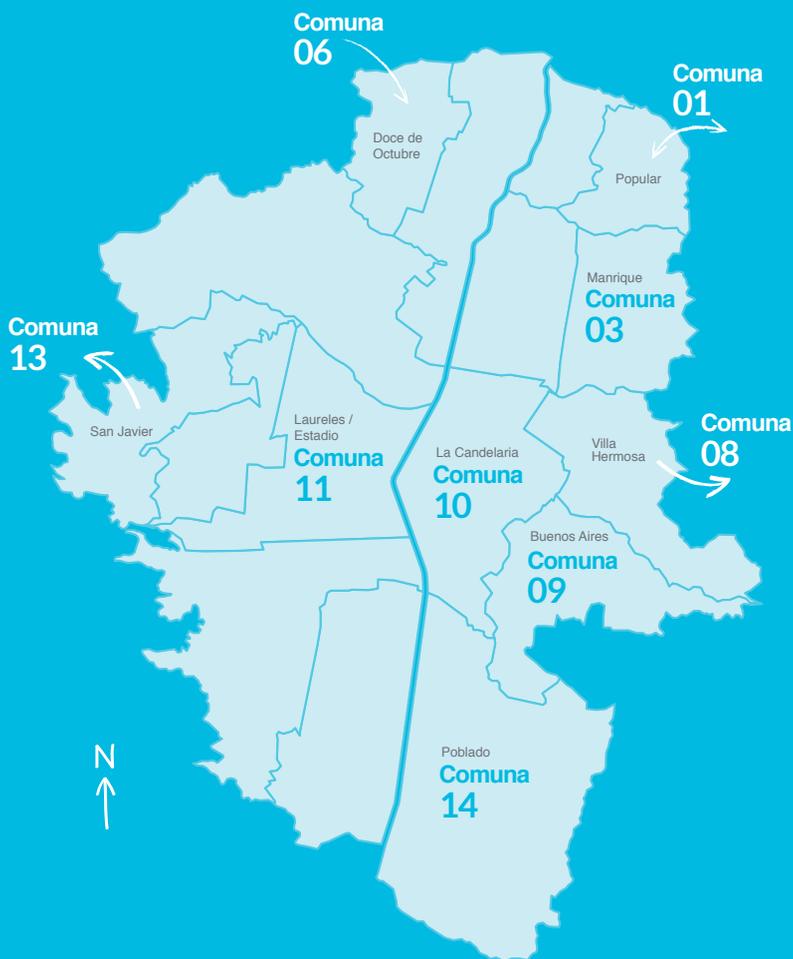
Necesidades técnicas

Pieza	Descripción	Necesidades de montaje	Observaciones

Procesos de formación

y muestras

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 1**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>Generar reflexiones acerca de la memoria, el arte, la relación con el entorno, los oficios y tradiciones</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>Reinterpretaciones historia del arte</p> <p>Trabajo de archivo</p> <p>Recorridos e intervenciones en el espacio</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>Se pueden acompañar procesos diferentes en varios momentos de la formación</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Exposiciones de procesos separados y una acción en el territorio</p> <p>Aposos posibles</p> <p>Planeación y exploración creativa a partir del archivo, exploración de materiales y formatos contemporáneos, apoyo conceptual y consolidación de las ideas</p> <p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p> <p>Estrategias metodológicas que acerquen al grupo participante con los procesos sobre los que se reflexiona en la Casa de la Cultura Popular, partir de los intereses propios, conectar discursos del arte con realidades locales.</p>	<p>Materiales</p> <p>Lápices, marcadores, bolsas ziploc, formatos de archivos, impresiones, papeles, mapas, pinturas, imágenes de archivo, referentes visuales, telas, cartones, yeso</p> <p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>Juan Obed es quien lidera de alguna manera el grupo de personas que participan de la creación colectiva</p> <p>Intercambios</p> <p>Se hizo un intercambio general con los otros nueve procesos de la Casa de la Cultura Pedregal</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <ol style="list-style-type: none"> Inventario Ensayo visual Mapa emocional Inicio de producción de obra Producción de obra Roles de curaduría Selección y criterios Montaje, diseño Inauguración Roles de curaduría 2º Exploración temática Exploración formal Exploración formal Recolección de objetos Exposición 	<p>Componente museográfico</p> <p>Planeación y desarrollo de la exposición, diseño del espacio, montajes de objetos en espacios no convencionales</p> <p>Aposos gráficos</p> <p>Diseño de imagen y piezas publicitarias, apoyos en difusión</p> <p>Intereses formativos</p> <p>Interés por el aprendizaje de fotografía</p> <p>Algunas técnicas gráficas</p> <p>Experiencias colaborativas</p> <p>Fechas</p> <p>07 Noviembre Exposición 1</p> <p>13 Diciembre Exposición 2</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>Exhibición en la Casa de Cultura Popular, con diferentes procesos</p>	<p>Acción en el espacio</p> <p>Recolección de objetos</p> <p>Hacer una o dos experiencias expositivas con los procesos del taller</p>	<p>El formato de exposición está predefinido por el proceso adelantado por la Casa de la Cultura, hace falta redefinir y cuestionar los formatos de dicha exposición, con acciones y piezas colaborativas</p>				
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>Comunidad del barrio popular 1, proyectos culturales de la comuna 1</p>	<p>Colectivos y proyectos culturales</p> <p>Grupos de la tercera edad</p> <p>Visitantes de la casa</p>	<p>El público hace falta identificarlo mejor y conectarlo más con los procesos</p>				

Comuna 01

El proceso curatorial de la Comuna 1, se desarrolló de la mano de la **Casa de la Cultura Popular** y la profesora Zinayda Quiñonez quien, con un grupo de estudiantes de bachillerato, adelantaba un proceso de reinterpretaciones de obras de arte, ésta fue la excusa para introducir nociones sobre lo curatorial. Se inició con encuentros de exploraciones en fenómenos o conceptos cercanos a lo curatorial sin ser necesariamente curaduría en sí, tales como seleccionar, inventariar, levantar cartografías, realizar trazados fotográficos, elaborar ensayos visuales y hacer recorridos. De estas experiencias se construyó un inventario de imágenes que se pusieron en diálogo con las pinturas de las reinterpretaciones de la historia del arte en una exposición y un conversatorio.

Más adelante se vinculó al proceso una iniciativa que convocaba a diferentes **artistas y creativos** de la comuna a participar de un taller formativo en técnicas de dibujo y a hacer una exposición de sus trabajos, así que ofrecimos la posibilidad de encuentros en torno a la planeación curatorial, en los cuales se discutieron intereses y asuntos comunes y terminaron en la planeación de un proyecto a mayor escala, usando una carreta de construcción a modo de maqueta artística con la que se hace un recorrido por el barrio recogiendo objetos de la memoria, con estas piezas y algunas intervenciones sobre objetos se realiza una exposición final.

Alexander Giraldo Jaramillo

Laboratorio de exploración curatorial. Popular.

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 3**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>Visibilizar Manrique como un referente cultural con el tango y sus manifestaciones en la comunidad</p> <p>Memoria</p> <p>Tango</p> <p>Estéticas populares</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>En materia de discursos el proceso puede ser encaminado hacia la identificación de la esencia cultural de Manrique desde el tango, no sólo dando por sentado que éste es una tradición del barrio, sino cuestionando si en realidad lo es y las dinámicas que se desarrollan en el sector.</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>Todos los integrantes del laboratorio concuerdan en que el tango es una parte fundamental de la cultura en Manrique y de esta forma desean ser reconocidos en la ciudad. Por otra parte, otras personas del sector no vinculadas al laboratorio han manifestado que en su opinión Manrique no es tango. Un punto importante en este discurso es cuestionar si el tango realmente es parte fundamental de la cultura en Manrique, por qué sí, o por qué no, e indagar con los participantes del laboratorio sobre si esa visibilización alrededor del tango es lo que la comunidad realmente necesita.</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Cartografía física y digital</p> <p>Fotografías</p> <p>Recorrido</p> <p>Exposición</p> <p>Aposos posibles</p>	<p>Materiales</p> <p>Fotografías, cajas pequeñas, pintura negra, cartulina dúplex</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <p>Discursos, espacios y audiencias</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posibles espacios 2. ¿Manrique es Tango? 3. Recorrido la 45 4. Estéticas fotográficas 5. Curaduría de bolsillo 6. ¿Cartografía? 7. Metodología de la montaña 8. Logística 9. Recorrido etnográfico 10. Museografía 11. El espacio 12. Cronograma 13. Producción 14. Montaje e inauguración 15. 	<p>Componente museográfico</p> <p>Impresión de fotografías</p> <p>Diseño de recorrido</p> <p>Montaje de la exposición en la Casa de la Cultura y el Café Alaska</p> <p>Aposos gráficos</p> <p>Plotter</p> <p>Fichas técnicas</p> <p>TV y computador para cartografía</p> <p>Intereses formativos</p> <p>Fotografía</p> <p>Etnografía</p> <p>Memoria en el tango</p> <p>Identidad Cultural</p> <p>Fechas</p> <p>Noviembre 29 Recorrido</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>Festival de tango</p> <p>Café Alaska</p> <p>Cartografía digital</p> <p>Fotografía</p>	<p>En materia de espacios, se ve como posibilidad explorar nuevos lugares que han alimentado la identidad cultural de Manrique y agregarlos a la cartografía, además de generar nuevos recorridos con diferentes activaciones.</p>	<p>Todos los productos que salen de este laboratorio alimentan el Festival Manrique Siempre es Tango, en esa medida los espacios que entren, en el futuro a hacer parte de la cartografía pueden ayudar a documentar y guardar memoria del legado que dejó el tango en Manrique y cómo se vive este legado en la actualidad.</p>	<p>Dos compañeros que dentro de sus prácticas artísticas usan la fotografía alimentaron el proceso.</p> <p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p>	<p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>Un joven que le gusta la fotografía y está interesado en capturar imágenes de la estética popular del tango en el sector.</p> <p>Intercambios</p> <p>Se realiza un intercambio de los diez procesos en la Casa de la Cultura Pedregal.</p>		
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>Habitantes de Manrique</p> <p>Personas de otros sectores de la ciudad de Medellín</p>	<p>El proyecto puede generar en un futuro un circuito cultural y creativo que ayude a cumplir esa meta de visibilizar el sector.</p>	<p>La categoría de audiencias se encuentra muy abierta, ya que la intención del grupo es que los procesos comunitarios de Manrique en torno al tango sean visibilizados por el resto de la ciudad.</p>	<p>La necesidad más grande es la de rastreo del territorio y el contexto. Aprender sobre la cultura del tango y cómo esta se manifiesta en el país, en la ciudad y en el barrio.</p>			

Comuna

03

El laboratorio de exploración curatorial de la comuna 3 se enfocó en apoyar un proceso que adelanta la **Casa de la Cultura de Manrique**, junto con diversos colectivos culturales del sector y un festival llamado **Manrique Siempre es Tango**, que tiene como finalidad visibilizar el barrio como un referente en Medellín a través del tango.

El proceso comenzó con la identificación de los lugares que hacen referencia al tango y los que directamente están vinculados al mismo. Fue así como se planeó un recorrido con el objetivo de que los asistentes al laboratorio pudieran conocer los lugares que han sido clave para la construcción de las tradiciones de la comuna, el cual dio como resultado el comienzo de una cartografía digital que tiene la intención de recopilar y rastrear ese legado que ha dejado la cultura tanguera en la identidad de Manrique. Dicha cartografía está pensada para seguir siendo alimentada con el tiempo por la Casa de la Cultura a medida que el recorrido se extienda a más lugares del sector.

Para la muestra de procesos del laboratorio se diseñó un recorrido por algunos de los lugares mapeados anteriormente. Comenzando con una exposición fotográfica en la Casa de la Cultura y rematando en el Café Alaska, dejando una invitación abierta a recorrer otros establecimientos como la Casa Gardeliana y el Café Zafra, los cuales también son grandes contribuyentes a ese patrimonio cultural del tango en Manrique.

Laura
Herrera Álvarez

Laboratorio de exploración curatorial.
Manrique.

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 6**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>Ya que los participantes del laboratorio eran en su mayoría artistas que trabajan el graffiti y el mural, se planteó lo urbano como eje temático. En este sentido, se entendió a la ciudad como contenido</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>Lo urbano</p> <p>El paisaje</p> <p>La geografía</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>Los coordinadores de Casas de la Cultura deberían ser los primeros agentes territoriales que se alimenten de los conocimientos de la Red de Artes Plásticas. La formación curatorial aporta en estrategias de articulación, comunicación, sentido y puesta en escena.</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Exposición</p> <p>Aposos posibles</p> <p>Diálogo</p> <p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p> <p>Mejor comunicación</p>	<p>Materiales</p> <p>Papel industrial blanco, marcadores de diferentes calibres (punta cuadrada), rotuladores montana de 3 mm, brochas (tres de 2 pulgadas, dos de 4 pulgadas, tres de 1 pulgada.), pinceles del número tres al ocho, acrílicos de diferentes colores: azul sky, azul phtalo, blanco titanio, rojo bermellón, amarillo limón y amarillo cadmio, óxido de hierro y un siena tostado, blanco, negro, aerosoles (surtidos/hembra/ más blanco y negros en cantidad), cinta de enmascarar 3 cm, rodillos grandes, extensores para rodillos, cera natural, papel Craft, pedestales o estructuras para ubicar unas esculturas</p> <p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>Juan David Henao</p> <p>Karina Cardona</p> <p>Intercambios</p> <p>El intercambio se hizo el 3 de noviembre con la visita de los 10 procesos.</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <ol style="list-style-type: none"> Indagación sobre qué es un curador y qué es curaduría Salida de campo al 12 de Octubre Revisión de portafolios Búsqueda del concepto curatorial Puesta en común de cada artista sobre su obra y sincronía con el concepto curatorial Revisión de las propuestas artísticas de cada artista en sincronía con el concepto curatorial trabajo en el espacio expositivo, ¿cómo se ubican las obras? trabajo en el espacio expositivo. ¿cómo se ubican las obras de cada artista teniendo en cuenta el concepto? ¿cómo se hace un guion curatorial? ¿qué y cómo se quiere comunicar? ¿a quién va dirigido? Realización de la lista de materiales e ideas para mediar con la institución Unión de las propuestas de todos en un archivo. Revisión de propuestas definitivas y organización en el espacio Discusión sobre la unión a la exposición de la Casa de la Cultura Montaje Montaje 	<p>Componente museográfico</p> <p>Mural (muro en buen estado)</p> <p>Graffiti (muro en buen estado)</p> <p>Tres esculturas (pedestales)</p> <p>Iluminación</p> <p>Aposos gráficos</p> <p>Fichas técnicas</p> <p>Publicidad digital</p> <p>Intereses formativos</p> <p>Búsqueda del concepto para la curaduría</p> <p>Guion curatorial</p> <p>Discurso espacial</p> <p>Fechas</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>La necesidad de indagar sobre lo público y lo privado permitió entender el espacio expositivo como un lugar para la búsqueda formal y discursiva. Es decir, la Casa de la Cultura de Pedregal como espacio institucional, público y salón de exhibiciones. Así, los chicos del laboratorio exploraron el cubo blanco como espacio para reevaluar y como lugar que denota otras posibilidades en el hacer del graffiti y el mural.</p>	<p>La intervención artística y el desarrollo de la exhibición</p>	<p>La falta de reflexión en cuanto al espacio no permitió generar un discurso espacial ni conceptual coherente con la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Pedregal, en la exposición Del barrio a la sala.</p>				
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>El público al cual está dirigido esta exposición es en primer lugar la comunidad del territorio. En consecuencia, se quiere activar la participación de los artistas y del público de la comuna.</p>	<p>Los artistas de la comuna</p> <p>Público general del barrio</p>	<p>Al sumarse otros procesos se ganó en la cantidad de público asistente a la exposición</p>				

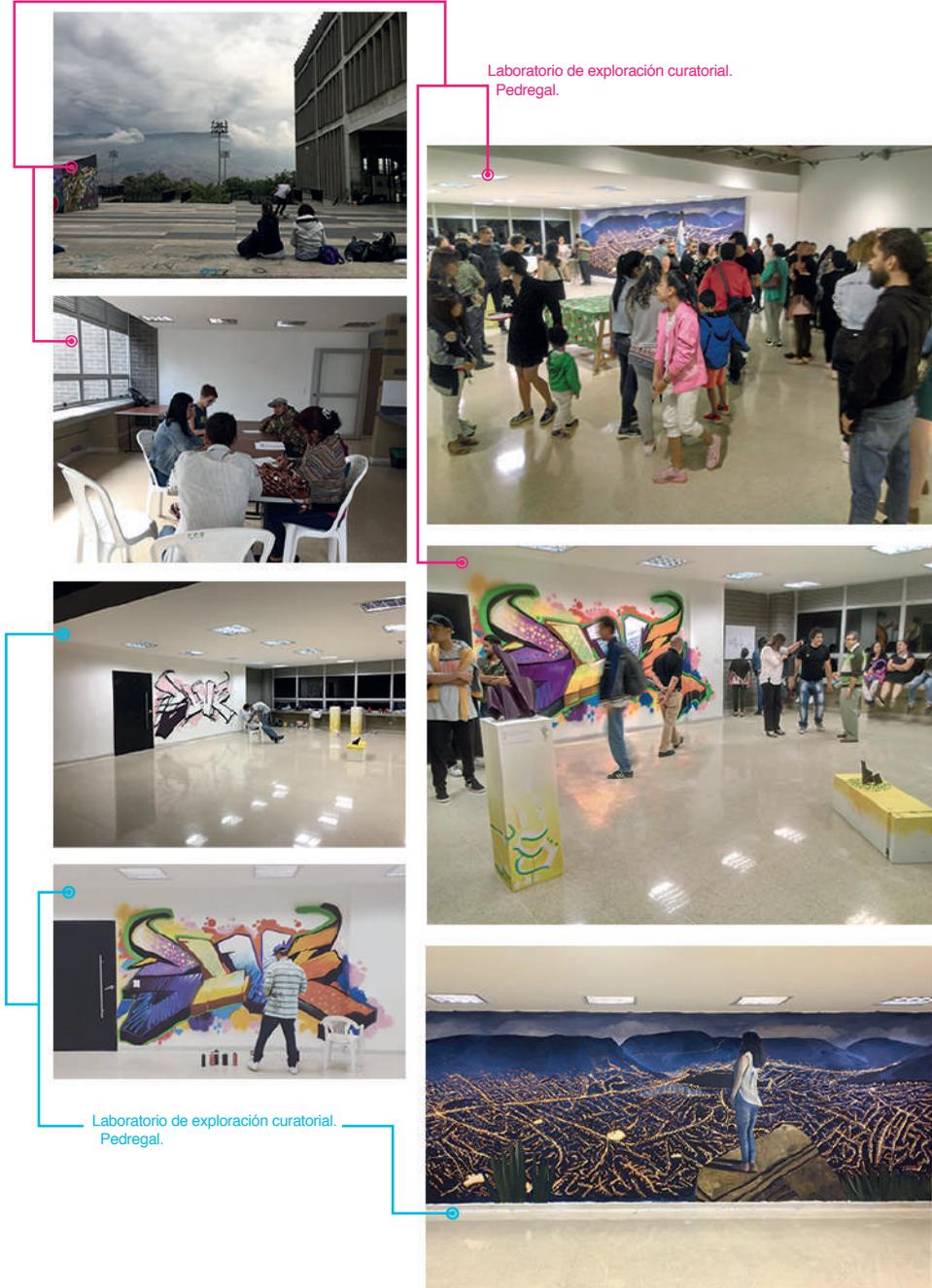
Comuna 06

En el laboratorio de exploración curatorial de Pedregal se trabajó con artistas de esta comuna y otras cercanas. Esto permitió una búsqueda conceptual y espacial que se logró a partir del diálogo y la revisión de portafolios de los participantes, deviniendo un concepto común que logró abordar lo urbano como eje temático.

En este sentido, se identificó a la ciudad como contenido o como "lienzo". Es decir, el paisaje urbano como aquel que recuerda la topografía, la geografía, la composición cromática de la ciudad de Medellín y la posición del observador; y el graffiti, las relaciones con el entorno urbano, pues además de expresar vínculos sociales, culturales y políticos, convoca en su hacer la materialidad de la ciudad como lugar para la evolución estética a través del lenguaje, las formas, las texturas y los colores.

Ya que en su mayoría los integrantes del laboratorio trabajan la ciudad, se tejieron unos intereses comunes que posibilitaron la discusión y la construcción sobre qué y cómo se debía poner en evidencia esto en una exposición y a quién estaría dirigida. Por lo cual, se utilizó el formato de guion curatorial para pensar qué se quería decir y cómo se debía comunicar; a quién se dirigía lo propuesto y por qué era consecuente el lugar expositivo dónde se llevaría a cabo la muestra.

De la misma manera, el trabajo en la sala de exposiciones permitió la reflexión en cuanto a la ubicación de las piezas de cada artista y las posibilidades que el lugar arrojaba para su provecho. En consecuencia, se hicieron indagaciones sobre las manifestaciones artísticas de los participantes y sobre el proceder curatorial, para así elaborar colectivamente una exposición. Si bien el objetivo del laboratorio consistía en realizar la curaduría para la exhibición, la Casa de la Cultura Pedregal unió este proceso a otras propuestas que tenía en marcha, lo cual, aunque no permitió lo que se pretendía en el laboratorio, sí logró que los participantes se reunieran en la sala de exposiciones con otros artistas.

Laboratorio de exploración curatorial. Pedregal.

Laboratorio de exploración curatorial. Pedregal.

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 8**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>Explorar los orígenes del Hip Hop para renovar las ideas sobre las que se produce en la actualidad.</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>Orígenes del Hip Hop</p> <p>Cómo se produce actualmente</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>En el discurso de varios de los participantes aparece la necesidad de desmontar la asociación inmediata de la cultura Hip Hop con lo delinencial.</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Festival</p> <p>Exposición</p> <p>Apoyos posibles</p> <p>Piezas gráficas</p> <p>Montaje</p> <p>Ejecución del presupuesto</p> <p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p> <p>Diseño y montaje</p>	<p>Materiales</p> <p>Escarapelas, ladrillos, listones de madera, stickers, papel celofán, cordones, aerosoles, frotex, acetatos, madera para estantes, tornillos y cantoneras, silicona delgada, cinta de enmascarar, cajas, clavos, cajas de huevo, piezas gráficas, transporte de todas estas cosas hasta los contenedores.</p> <p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>Jovany Moreno (El Niche)</p> <p>Yhomar Rendón</p> <p>Intercambios</p> <p>Rápido de curaduría en La Casa de la Cultura de Pedregal.</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <p>1. Empalme compilado</p> <p>2. Guía de acompañamiento</p> <p>3. Conversatorio Hablemos Hip Hop</p> <p>4. Análisis conversatorio</p> <p>5. Introducción al concepto de selección</p> <p>6. Exploración del concepto de relacionamiento</p> <p>7. Exploración del concepto de puesta en escena</p> <p>8. Síntesis y recolección de insumos</p> <p>9. Esbozos de la exposición</p> <p>10. Diseño y asesoría del montajista</p> <p>11. Articulación de la exposición con el festival</p> <p>12. Producción de las piezas</p> <p>13. Adaptación de las piezas</p> <p>14. Prueba de los componentes de la exposición</p> <p>15. Montaje y exhibición</p>	<p>Componente museográfico</p> <p>La exposición está compuesta por: 13 piezas gráficas con 20 soportes hechos con ladrillos grafitados y 20 listones de madera y un espacio inmersivo, que recrea el estudio de grabación casero de un rapero.</p> <p>Apoyos gráficos</p> <p>Difusión del festival 15 de Octubre, un mes antes del festival.</p> <p>Escarapela.</p> <p>Intereses formativos</p> <p>Han ido aflorando unos intereses por el tratamiento del género dentro del movimiento del Hip-Hop, en lo que podría ser interesante aportar.</p> <p>Fechas</p> <p>7 de noviembre compra y producción.</p> <p>16 de noviembre montaje en contenedores</p> <p>17 de noviembre Festival C8 Hip Hop.</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>Festival C8 Hip Hop.</p> <p>Exposición en el marco del festival.</p>	<p>Festival</p> <p>Exposición</p>	<p>Para la exposición se diseñaron algunos dispositivos que permitían articular y actualizar ciertas prácticas culturales que le dan vida al Hip Hop, como la realización del Tag o la de grabar las improvisaciones de quienes se animaban. La exposición fue montada en unos contenedores ubicados en el Museo Casa de la Memoria, lo cual fue positivo porque brindó mejores condiciones.</p>				
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>Ciudadanía en general</p>	<p>Ciudadanía en general</p> <p>Comunidad Hip Hop</p> <p>Comunidad Comuna 8</p>	<p>Aunque el festival y la exposición estaban abiertas a todo tipo de público, claramente quienes asistieron y disfrutaron de la exposición fueron los jóvenes que hacen parte de la cultura del Hip Hop.</p>				

Comuna 08

Este laboratorio de exploración curatorial se articuló a un proceso de investigación acerca de la cultura Hip Hop en Medellín, en las décadas de los 80, 90 y 2000, el cual venía siendo ejecutado entre La Casa de la Cultura Las Estancias y C8 Hip Hop, un colectivo en el que a su vez se articulaban varias escuelas de Hip Hop de la comuna 8.

Para el momento en que este laboratorio llega al proyecto, el equipo ya tenía algunas ideas para la exhibición de sus resultados, por lo tanto, lo que hicimos desde lo curatorial, por un lado, fue brindar herramientas que depuraran lo que había, y, por otro lado, darle tiempo y espacio a la exploración para potenciar posibilidades apenas insinuadas. Así que nos dedicamos a nutrir el Festival C8 Hip Hop 2018 en su cuarta edición, con la exposición Hablemos Hip Hop, la cual gira en torno a los cuatro componentes de la cultura –Graffiti, MC, DJ, Break dance- a partir de una línea conceptual que ya se había definido con anterioridad en una serie de conversatorios, sintetizada en la frase: “Explorando orígenes, renovando ideas”.

Soportados en esta línea conceptual y de la mano de herramientas curatoriales sencillas como la selección, la articulación y la puesta en escena de datos, historias, códigos, imágenes y objetos, diseñamos una experiencia que respondiera a lo que finalmente todos los participantes terminaban apelando en los encuentros, el quinto componente del hip hop: el pensamiento; que como ellos dicen, es algo así como una “filosofía de vida” fundamentada en la fraternidad que los reúne para compartir lo que piensan y sienten por medio del dibujo, las letras, el canto, la música y el baile, siempre con la mira puesta en lo que se ha convertido en un lema para el colectivo: “primero personas, después artistas”.

Camilo Cuartas Echeverry

Laboratorio de exploración curatorial Las Estancias.

Festival C8 Hip Hop Museo Casa de la Memoria

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 8**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>Dejar capacidad instalada en relación a conceptos claros sobre la curaduría y lo curatorial.</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>Colectivos artísticos de la comuna.</p> <p>Museos comunitarios.</p> <p>Talleres de artes.</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>Se logró, desde la dificultad de espacios y horarios propicios, reunir dos colectivos artísticos interesados.</p> <p>La curaduría se entiende desde una idea muy básica y existe cierta inconformidad con su ejercicio.</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Exposición de fotografías, evento performance.</p> <p>Apoys posibles</p> <p>Roles de la curaduría: museografía, diseño, comunicaciones, montaje, logística.</p> <p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p> <p>Fue necesario enfocar, desde los saberes generales de lo curatorial, a lo puntual de la experiencia directa con la práctica de la puesta en escena.</p> <p>Adaptar ejercicios de trabajo simultáneo con niños y adolescentes.</p>	<p>Materiales</p> <p>Herramientas de escritura que permiten la interacción con el dibujo.</p> <p>Materiales relacionados con la puesta en común teórica como tablero, marcadores, papelógrafo, pliegos de cartulina.</p> <p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>Instructor de artes escénicas.</p> <p>Intercambios</p> <p>Intercambio en Pedregal</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensión del espacio 1 Dimensión del espacio 2 Metodología de la montaña Metodología de la montaña Texto curatorial 1 Texto curatorial 2 El cuerpo como lugar de conocimiento El cuerpo como lugar de conocimiento Planeación de exposición Coordinación Museografía 1 Museografía 2 Ensayo obra Ensayo obra Montaje 	<p>Componente museográfico</p> <p>Recorridos por los espacios de la exposición en diferentes momentos con el grupo de formación y grupo de diseño, montaje.</p> <p>Apoys gráficos</p> <p>Impresiones en digital de fotografías casting, textos en plotter.</p> <p>Intereses formativos</p> <p>Despertar el interés por adquirir conocimientos desde lo académico.</p> <p>Fechas</p> <p>Los martes entre los meses de agosto y noviembre de 2018.</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>Exposición en la UVA Sol de Oriente, UVA La Libertad, espacio abierto de tránsito peatonal corredores.</p>	<p>Fanzine</p> <p>Exposición de fotografías casting.</p> <p>Ruta de integración entre las dos UVAs a manera de comparsa.</p>	<p>Aplicar las ideas del proyecto curatorial en ejercicios prácticos que están directamente relacionados con los intereses de los colectivos.</p>				
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>Niños, adolescentes y jóvenes inquietos por el arte y el teatro.</p>	<p>Familias de los chicos en procesos de formación de los barrios en los que residen.</p> <p>Comunidad más cercana a las UVA.</p>	<p>Urge la necesidad de mostrar a las comunidades más vulnerables, que ser profesional en artes es posible, tanto desde el oficio mismo, como desde otras disciplinas que lo complementen estimulando en los más jóvenes el deseo creativo.</p>				

Comuna 08

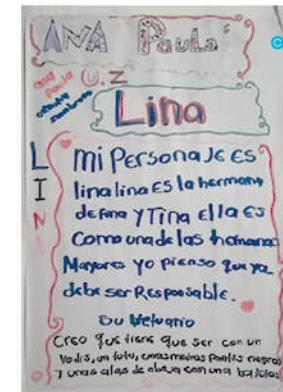
En la comuna 8, equipamiento **UVA Sol de Oriente**, acompañamos los colectivos **Teatro Abierto** y **Retomarte** en los eventos de socialización de sus procesos formativos de creación artística. Este año, dicho acompañamiento se realizó en el marco de los Ejercicios creativos y sociales de exploración curatorial que pretenden incorporar al saber de las comunidades artísticas conocimientos sobre aspectos puntuales de conceptualización y puesta en escena entre otros temas que les permitan estructurar de manera coherente la variedad de posibilidades comunicativas que brinda la curaduría.

Estos colectivos contaban con conocimientos previos muy básicos, como la técnica fotográfica para casting, que les permitían generar reconocimiento de su hacer en la zona de influencia, pero que aún falta afinar. La llegada de la Red de Artes Plásticas y Visuales al territorio con su proyecto y la aplicación de estas nuevas herramientas metodológicas les permitió afianzar, desde la experiencia, una estructura más sólida en la formalización de los contenidos. Queda mucho por aprender, pero estos pequeños esfuerzos generan un impacto positivo en la profesionalización de eventos culturales de ciudad.

Javier Murillo Jaramillo

Laboratorio de exploración curatorial. UVA Sol de Oriente

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 9**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>Buscar una manera de activar el territorio con acciones formativas, creativas y en el espacio público.</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>Salidas</p> <p>Reivindicación del patrimonio</p> <p>Trabajo con el sistema de información local</p> <p>La memoria</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>El grupo conformado son personas interesadas por el proceso, cada uno pone en escena sus habilidades e intereses</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Dispositivo móvil (carro de rodillos) para activar un espacio escuela de autoformación</p> <p>Aposos posibles</p>	<p>Materiales</p> <p>Materiales para la construcción de un carro de rodillos, y hacer laboratorios en diferentes técnicas gráficas, insumos educativos para los talleres y dispositivos como sonido, micrófonos, proyector para las salidas.</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <p>1. Espacios, discursos y audiencias</p> <p>2. Recorrido</p> <p>3. Exploración linóleo</p> <p>4. Diseño dispositivo (carrito)</p> <p>5. Búsqueda de materiales</p>	<p>Componente museográfico</p> <p>Estructura móvil y desarmable que funcione como un anexo al dispositivo que flexibilice sus funciones: Exponer, proyectar, enseñar, divulgar, etc.</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>Una escuela de autoformación que realiza intervenciones en el espacio público</p>	<p>Ejercicios de recorridos</p> <p>Formación en técnicas gráficas</p> <p>Divulgación de conocimiento</p> <p>La memoria oral</p> <p>Conversaciones</p>	<p>La idea es que cada uno participe como formador a partir de sus conocimientos, use al grupo base como experimento y luego se repita el ejercicio en el espacio público.</p> <p>Se construye un dispositivo basado en un carrito de rodillos para usar en el espacio público</p>	<p>Acompañamiento, posibilitación de materiales para experimentación y recomendaciones para el trabajo en el espacio público</p> <p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p>	<p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>El agente territorial es Alix, una chica ingeniera de formación que está interesada por los procesos creativos</p>	<p>6. Construcción</p> <p>7. Construcción</p> <p>8. Construcción</p> <p>9. Planeación de salida</p> <p>10. Roles exposición</p>	<p>Aposos gráficos</p> <p>Se harán piezas que hablen de las intervenciones y de la convocatoria permanente del proceso.</p>
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>Transeuntes y residentes de la comuna 9</p>	<p>La idea es propiciar la activación de públicos usando el espacio público</p>	<p>Es necesario conectar los públicos externos y ligarlos a espacios culturales como la Casa de Cultura Ávila.</p>	<p>Mantener viva la convocatoria abierta, acciones en espacio público, manejo de públicos, estrategias pedagógicas, comunicar desde la acción en la calle, proyectar el colectivo, mantener el grupo unido</p> <p>Intercambios</p> <p>Se realizó un intercambio colectivo en la Casa de la Cultura Pedregal</p>	<p>Intercambios</p> <p>11. Construcción</p> <p>12. Construcción</p> <p>13. Planeación salida</p> <p>14. Diseño y decoración</p> <p>15. Gestión</p>	<p>Intereses formativos</p> <p>El centro del proceso ha derivado en acciones de formación y de intervención en el territorio</p> <p>Fechas</p> <p>Primera descolgada 23 de Noviembre</p>	

Comuna 09

El proceso en la comuna 9 comenzó con la búsqueda de colectivos e iniciativas del territorio con poca suerte, así que comenzamos a hacer contactos uno a uno hasta que fue consolidándose un grupo que se planteó, como objetivo inicial, un reconocimiento del barrio y sus actores sociales y culturales.

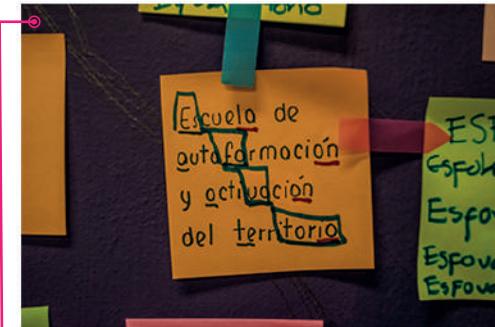
Por la naturaleza de los integrantes del grupo, estudiantes de arte y profesionales, se empezó hablando de los intereses y prácticas de cada uno, hicimos recorridos y experimentación de autoformación con ejercicios donde alguien compartía un conocimiento o habilidad con los demás. De estos encuentros y conversaciones surgió la idea de hacer un carro de rodillos para salir al barrio, pues era recurrente la inquietud por la falta de espacios y la desconexión del territorio con la cultura y había un referente cercano de los carros de rodillos que bajan desde Santa Elena. Diseñamos un carro-dispositivo con varias funciones, proyectar, exponer, enseñar, divulgar, comunicar, pero sobre todo reflexionar y accionar sobre el espacio público.

La construcción se hizo en colectivo desde la compra de los materiales, el ensamblaje y la decoración. Planeamos una primera salida como socialización y a estas salidas las llamamos “descolgadas”, el colectivo que se formó se denominó “Esfovatorio” (escuela de autoformación y activación del territorio) y al carrito de rodillos lo bautizamos como “Tugurio”.

La muestra del proceso consistió en una descolgada desde la Casa de la Cultura Ávila hasta la Unidad Deportiva Miraflores, la programación contenía una intervención de la Escuela de Música, un taller de esténcil, un conversatorio con un habitante que vive desde hace mucho tiempo en la comuna y una proyección de video arte.

Este grupo que nació de un laboratorio se ha fortalecido mucho y ahora son un colectivo, están trabajando en nuevas ideas para seguir aportando a la actividad cultural de la Comuna 9.

Alexander Giraldo Jaramillo

Laboratorio de exploración curatorial. Ávila.

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 10**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>Heyoka, festival de circo en su quinta edición.</p> <p>15 años del Circo de la Rúa</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>Lanzamiento por lo alto que visibilice ambos eventos</p> <p>Exposición móvil, estatuas vivas, recorridos experienciales</p> <p>Danzas rituales, flashmob, montaje, coreografías en canon</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>Bajo estos dos discursos lo curatorial busca visibilizar procesos de trayectoria y expandir a más audiencias sus quehaceres como eventos de ciudad y para la ciudadanía que conocen o desconocen la historia del arte circense y malabarista de la ciudad de Medellín.</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Dos eventos: Lanzamiento quinta edición del Heyoka y los 15 años del Circo de la Rúa; Para dichos eventos se busca llevar a cabo exposiciones performáticas, con estatuas humanas, momentos disruptivos dentro de la exposición y toda una gala para saborear los colores, las texturas y las imágenes que solo el circo y los malabares pueden otorgar con su magia.</p>	<p>Materiales</p> <p>Hojas bond, marcadores, impresiones papel fotográfico, marcos de exposición, kit costura, objetos de época victoriana y de ficción</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar para la identidad 2. El conocer para seleccionar 3. Todo sobre la mesa y a negociar 4. Fusionar y relacionar 5. De la comprensión a la planeación 6. De la idea a la mediación 7. Escenificando lo hallado 8. De lo fluido a lo que se excluye 9. Construyendo con sentido lógico y comunicacional 10. De lo seleccionado a la realidad 11. Visibilizando la historia 12. Narrativas sensibles y deductivas 13. Reunión - convite - realidad 14. Organigrama del proceso 15. Gran día: Heyoka 16. Convivio de años para narrar 17. De los encuentros a las ideas 18. De la idea a la realidad 19. Exposición 15 años del Circo de la Rúa 	<p>Componente museográfico</p> <p>Imágenes cronológicas</p> <p>Payaso sagrado = tótem</p> <p>Videos</p> <p>Flashmob</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>Sala de exposición tipo galería</p> <p>Teatros</p> <p>Auditorios</p> <p>Espacios cerrados</p>	<p>Teatro Lido</p> <p>Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob</p> <p>Casa de la Cultura Pedregal</p>	<p>El Festival Heyoka y el Circo de la Rúa se proponen girar la lógica establecida y profesionalizar este arte tan antiguo y proponerse un lugar de exposición que de altura a sus búsquedas y apuestas por hacer de esta labor un trabajo más digno y más respetable.</p>	<p>Aposos posibles</p> <p>Alianzas con empresas que deseen patrocinar y ayudar a gestionar la realización de ambos eventos.</p> <p>Alianzas con medios de comunicación que difundan ambos eventos.</p> <p>Espacio entre el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob para que permita realizar uno de los eventos.</p> <p>Alianzas con gente del gremio que disfruta de los espectáculos circenses y de malabar.</p>	<p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>El agente territorial de la comuna 10 en arte callejero y de circo es Natalia Álvarez Rangel quien ayuda a dinamizar el proceso, a garantizar asistencia con sentido de pertenencia y canaliza la capacidad instalada para aplicar luego procesos curatoriales en sus futuras exposiciones y/o eventos.</p>		<p>Aposos gráficos</p> <p>Narrativas cronológicas</p> <p>Textos de apoyo</p> <p>Gráficos</p> <p>Brif</p> <p>Librito</p>
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>Público general desprevenido y amante del circo de calle y los malabares.</p>	<p>Público del centro, sur y norte de Medellín</p> <p>Malabaristas y circenses</p>	<p>El arte callejero ha sido, es y será un arte para todos, donde los convocados serán siempre espectadores desprevenidos y/o amantes del malabarismo y el circo.</p>	<p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p> <p>Un teatro con galería</p> <p>Una pantalla de proyección</p> <p>Un video proyector</p> <p>Luces para galería (5)</p> <p>Micrófonos de diadema</p>	<p>Intercambios</p> <p>El intercambio de saberes con grupos integradores como se dio en pedregal pueden nutrir mucho el proceso y hallazgos del arte circense y del malabar.</p>		<p>Intereses formativos</p> <p>Compartir el conocimiento y su relación ancestral</p> <p>Como poner en exposición: Camilo Bedoya</p> <p>Fechas</p> <p>23 de octubre: Heyoka</p> <p>7 de diciembre: 15 años Circo de la Rúa</p>

Comuna

10

Para el laboratorio de exploración curatorial nos articulamos a los procesos del Circo de la Rúa, nos reunimos en el Teatro Lido y se pusieron en escena en dos escenarios de la Comuna 10, el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob y el mismo Teatro Lido.

Con el circo se trabajaron temas de espacios, de cómo dirigirse al público, de cómo seleccionar materiales para una exposición, de qué se muestra y el por qué no mostrar información que no se encuentre en buen estado, de cómo se pueden elaborar mejor las piezas gráficas, etc. Básicamente cómo editarse a sí mismo y poner en escena procesos históricos propios.

Se realizaron dos muestras de procesos. La primera fue el HEYOKA, Festival de Circo, que se realiza anualmente, para su quinta edición nosotros apoyamos el desarrollo de una exposición sobre la historia del festival, compuesta de las ilustraciones que fueron parte de los afiches de años anteriores, fotografías, además de videos. La segunda, fue la celebración de los 15 años del Circo de la Rúa, un evento que incluyó puesta en escena en la vitrina del Teatro Lido y en la entrada de este la noche de la inauguración, una exposición histórica que recorre el edificio hasta el tercer piso, y una muestra de actos circenses en el escenario principal del Teatro.

Estos procesos de exploración curatorial quieren apoyar y aportar a los proyectos culturales de la ciudad brindando herramientas conceptuales, metodológicas y museográficas.

Gloria Benítez Chica

Laboratorio de exploración curatorial. Teatro Lido y Ateneo Porfirio Barba Jacob

Laboratorio de exploración curatorial. Teatro Lido y Ateneo Porfirio Barba Jacob

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 11**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>El rol del arte en procesos de formación en personas con discapacidad cognitiva.</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>Grupo de personas interesadas.</p> <p>Instituciones de la comuna.</p> <p>Disciplinas del conocimiento afines.</p> <p>Colectivos de arte</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>Saber qué se ha hecho o logrado, documentos, fotografías, curriculum, bibliografía, consulta en red y bibliotecas e instituciones.</p> <p>Actores: Directorio de instituciones, Secretaría de Inclusión Social.</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Exposición de preguntas, obras gráficas y evento de socialización.</p>	<p>Materiales</p> <p>Dispositivos dinámicos que permiten la interacción con la escritura y el dibujo.</p> <p>Otros relacionados con la puesta en común de exposición teórica como tablero, marcadores, papelógrafo, pliegos de cartulina.</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yo y mi entorno 2. Ordenar, clasificar 3. Encuesta 1 4. Encuesta 2 5. Encuesta 3 6. Planeación 7. Planeación de conversatorios 8. Planeación de exposición 9. Planeación de exposición 10. Coordinación 11. Museografía 1 12. Museografía 2 13. Museografía 3 14. Color y sabor 15. Montaje 	<p>Componente museográfico</p> <p>Recorridos por los espacios de la exposición en diferentes momentos con grupo de los laboratorios, equipo de diseño y montaje.</p> <p>Apoyos gráficos</p> <p>Impresiones en digital de obras gráficas, textos en plotter.</p> <p>Intereses formativos</p> <p>Motivar reflexiones en torno al hacer creativo y formación.</p> <p>Fechas</p> <p>Muestra de procesos 29 de noviembre</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>Casa de la Cultura Los Colores, espacios de tránsito peatonal y corredores.</p>	<p>Cartografía de las instituciones arte y discapacidad de comuna.</p> <p>Conversatorio.</p> <p>Exposición de resultados talleres de artes plásticas.</p>	<p>La mayoría de las instituciones de la comuna manejan terapias de rehabilitación.</p> <p>Expandir a otros espacios a manera de preguntas, encuesta, diálogos.</p>	<p>Apoyos posibles</p> <p>Docentes del área de educación especial, psicología, y artes plásticas.</p> <p>Roles de la curaduría: museografía, diseño, comunicaciones, montaje.</p> <p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p> <p>Acompañamiento de docentes de la institución en cada taller.</p> <p>Adecuación de contenidos, ideas de fácil entendimiento conceptual, preguntas concretas.</p> <p>Variación de contenidos que dinamicen ejercicios complejos.</p>	<p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>Instructores de artes.</p> <p>Intercambios</p> <p>Al intercambio en Pedregal asistieron muchos de los inscritos en el laboratorio de Los Colores</p>		
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>Personas con habilidades especiales.</p> <p>Familias de personas en condición de discapacidad cognitiva.</p>	<p>Instituciones con formación en artes para personas con habilidades especiales.</p> <p>Arte terapia.</p> <p>Arte rehabilitación.</p>	<p>Las personas con habilidades especiales están directamente comprometidas con los procesos y resultados desde sus intereses.</p>				

Comuna

11

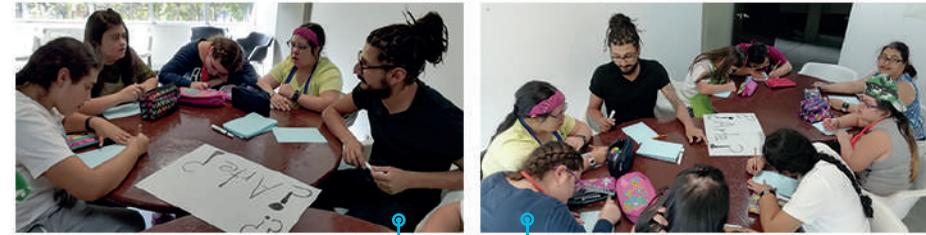

A manera de investigación curatorial, la Red de Artes Plásticas y Visuales en el territorio de la comuna 11, se propuso indagar sobre el rol del arte en procesos de formación en personas con habilidades especiales, trabajando con la Corporación Casa Taller Artesas en alianza con la **Casa de la Cultura Los Colores**.

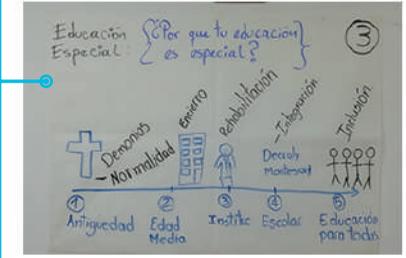
Los Ejercicios creativos y sociales de exploración curatorial se enfocaron en construir con profesores de arte, de educación especial y con la misma población con discapacidad cognitiva, una serie de preguntas que dan línea a la estructura base de la investigación. De esta manera las preguntas: ¿Qué es Arte? ¿Cómo es una persona con discapacidad cognitiva? ¿Por qué tu educación es especial? ¿Qué me aporta el Arte a mi formación personal? surgen desde el interés de los integrantes del laboratorio y como interrogantes a explorar en futuros proyectos.

Para la muestra de procesos, estas preguntas se integraron a los resultados de los talleres creativos de Artesas, dando línea conceptual a la producción artística realizada por ellos en 2018 y dejando capacidad instalada respecto al montaje de las exposiciones que ellos realizan anualmente.

Javier Murillo Jaramillo

Laboratorio de exploración curatorial. Los Colores

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 13**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>Volver al kiosco</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>La memoria viva.</p> <p>El impacto de los transgénicos en las semillas de maíz</p> <p>La práctica pedagógica como una practica artística</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>Hay una necesidad por parte de la casa de la cultura de incentivar la producción de proyectos donde la memoria viva sea el eje conductor e incluir a estos en la programación de la celebración.</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Festival y bazar.</p> <p>Apoyos posibles</p> <p>Concertar reuniones de acompañamiento logístico y programático. Diseño de eje temático, así como la imagen del festival. Acompañamiento en museografía</p> <p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p> <p>Desarrollo de programación del evento</p> <p>Acompañamiento logístico</p> <p>Diseño de imagen</p> <p>Práctica de museografía</p> <p>Escritura de texto curatorial</p>	<p>Materiales</p> <p>Fotografía, video, estencil, cartel, maquetación, recorridos, construcción de imagen.</p> <p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>Se identifica a Javier Burgos, por su experiencia a la hora de articular proyectos culturales además de asistir a la mayoría de sesiones.</p> <p>Intercambios</p> <p>Intercambio común en la Casa de la Cultura Pedregal</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación 2. Construcción de eje temático 3. Construcción de programación 4. Evaluación de posibles alianzas 5. Conceptos básicos de curaduría 6. Construcción de imagen del festival 7. Taller de estencil 8. Intervención en el espacio urbano 9. Práctica de museografía 10. Festival, 25 años CDC Los Alcázares 11. De la experiencia del festival al proceso particular (visita al Centro Psique) 12. Producción de exposiciones 13. Práctica de museografía expo Maíces criollos 14. Exposición de Maíces criollos y nativos 15. Laboratorio pedagógico 16. Exposición de Maíces Criollos y Nativos, CDC Las Estancias 	<p>Componente museográfico</p> <p>Montaje espacial y logístico de un festival y bazar</p> <p>Taller de construcción de imagen y de estencil</p> <p>Práctica museográfica de exposición de fotografía</p> <p>Práctica museográfica para la exposición de Maíces criollos y nativos</p> <p>Apoyos gráficos</p> <p>Difusión para el Festival de los 25 años</p> <p>Difusión para la exposición de Maíces criollos y nativos</p> <p>Intereses formativos</p> <p>Incentivar el autoanálisis de las propuestas investigativas en los proyectos culturales en el territorio.</p> <p>Fechas</p> <p>13 de octubre. Festival 25 años</p> <p>2 de noviembre, Exposición de Maíces</p> <p>10 de noviembre, Laboratorio pedagógico Psique</p> <p>28 de noviembre. Exposición de Maíces en CDC Las Estancias</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efimeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>Festival</p>	<p>Celebración de los 25 años de la casa cultura (Festival volver al kiosco)</p> <p>Exposición "Maíces criollos y nativos"</p> <p>Laboratorio pedagógico</p>	<p>Fue necesario plantear reuniones para concretar la logística y definir la programación del festival.</p> <p>Acompañamiento en museografía y terminación de piezas museográficas para el desarrollo de la exposición de maíces criollos y nativos</p>				
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>Vecinos</p>	<p>Festival abierto a todo público, con especial interés en la comunidad vecina.</p> <p>Comunidad de huerteros o investigadores interesados en la botánica y vecinos de los alrededores</p>	<p>Se hace énfasis en incluir a la comunidad de vecinos y hacerlos partícipes de todos los eventos</p> <p>Con la exposición de semillas se da la oportunidad de invitar a otras audiencias más especializadas en el tema.</p>				

Comuna

13

Los Ejercicios creativos y sociales de exploración curatorial llegaron a la Casa de la Cultura Los Alcázares en medio de la coyuntura de su cumpleaños número 25, y si bien había un motivo bien definido, aún no tenían claro cómo iba a ser ese evento ni cómo iban a articular todas las actividades.

Luego de exponer los alcances de los ejercicios de exploración curatorial, vimos la posibilidad no solo de ayudar a concretar, programar y llevar a cabo dicha actividad, sino hacer que esta celebración fuera la excusa para adelantar un proceso formativo que incluyera las diferentes manifestaciones e iniciativas culturales del territorio y que hiciera énfasis en la articulación de los discursos, los espacios y las audiencias; en palabras de Javier Burgos, coordinador de la Casa de la Cultura “el ejercicio de curaduría que ellos estaban proyectando, quedaba perfecto para lo que nosotros pensábamos hacer”.

Luego de desarrollar todas las actividades planeadas, se celebró el Festival “Volver al Kiosco”. Exposición fotográfica, conversatorios, talleres, bazar de iniciativas culturales e instituciones aliadas, baile y música, fueron algunas de las actividades programadas para la comunidad, la cual respondió con entusiasmo asistiendo masivamente a toda la oferta.

Después de ver el desarrollo del festival, dos iniciativas culturales, el Centro Cultural Psique y la Casa de Semillas Criollas y Nativas continuaron el proceso de los ejercicios de exploración curatorial, los cuales concluyeron con un laboratorio pedagógico y con el desarrollo y montaje de la exposición de Maíces criollos y nativos, respectivamente.

Daniel
Álvarez Ospina

Laboratorio de exploración curatorial.
Los Alcázares.

Guía de acompañamiento a procesos de formación curatorial **Comuna 14**

<p>Discursos</p> <p>Identificación de intereses ¿cómo escoger un "tema" de investigación, conocer, reconocer, entender, activar, proyectar?</p> <p>Comprender cómo se ha desarrollado el diseño de autor en la zona Vía Primavera y Provenza. Indagar sobre cómo se configuró el sector. Rescatar los lazos que conectan a los diseñadores.</p>	<p>Lista de posibilidades</p> <p>Trabajar con los diseñadores de la zona.</p>	<p>Análisis Observaciones</p> <p>Mapear el lugar a través de cartografías y entrevistas. construir un estado del arte del sector e identificar cuáles han sido los problemas por los cuales se han acabado algunas marcas con sedes en la zona, a la vez que reconocer cuáles son las personas que han participado del sector y conocer por qué no se han agremiado.</p>	<p>Formato</p> <p>Exposición, evento, publicación, mapas, material de consulta, otros.</p> <p>Cartografía con un recorrido</p> <p>Conversatorio</p> <p>Exposición final</p> <p>Apoyos posibles</p> <p>La asistencia de los conferencistas al conversatorio.</p>	<p>Materiales</p> <p>Fotografía, video, grabaciones, papeles, pintura, marcadores, lápices, colores, aerosol, madera, impresiones, recortes, estencil.</p>	<p>Ejercicios Encuentros</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación 2. Socialización y cartografía 3. Visualización de las marcas 4. Visualización de las marcas 5. Visualización de las marcas 6. Llamar y concretar encuentros con las marcas 7. Encuentro con marca 1 8. Encuentro con marca 2 9. Encuentro con marca 3 10. Encuentro con marca 4 11. Configuración del producto 12. Conversatorio 13. Montaje de exposición 14. Montaje de exposición 	<p>Componente museográfico</p> <p>Componente de investigación y de organización de la información.</p> <p>Apoyos gráficos</p> <p>La cartografía es un apoyo gráfico que se sacó en modo plegable.</p>
<p>Espacios</p> <p>Lugares de exhibición cerrados, abiertos, permanentes, efímeros, físicos, virtuales, imaginados.</p> <p>El uso de las calles: Provenza y Vía Primavera. Las visitas a la tiendas de moda.</p>	<p>Tenemos la posibilidad de usar las mismas tiendas de los diseñadores. Se puede manejar una especie de intercambio de información que cada una construya.</p>	<p>Un punto de partida puede llegar a ser el vestido como identidad, donde podemos generar descripciones personales y simbólicas a través del lenguaje corporal y visual. Un análisis que puede generar ideas para contarnos qué vemos a través de las expresiones artísticas y de quien las elabora.</p>	<p>Agentes territoriales</p> <p>Caracterización, avances.</p> <p>Manuela Peláez quien estuvo pendiente de todo el proceso y de las entrevistas.</p> <p>Necesidades</p> <p>Técnicas, conceptuales, acciones, ejercicios.</p> <p>Charlas con los diseñadores, entrevistas y conversaciones con las personas que han abandonado el sector. Ejercicios de observación, clasificación y obtención de datos a través de las prácticas artísticas y la comprensión curatorial.</p>	<p>Intercambios</p> <p>El intercambio se hizo en Pedregal con los diferentes integrantes de los otros laboratorios.</p>		<p>Intereses formativos</p> <p>Los intereses formativos van de la mano de la idea de incorporar la moda en los procesos artísticos y la visibilidad de los trabajos en diseño.</p>
<p>Audiencias</p> <p>Público en contexto, escenarios pedagógicos, interactivos.</p> <p>Los diseñadores de las escuelas, los mismos diseñadores del sector son primordiales y que se piense en un gremio.</p>	<p>Jóvenes del sector con gustos afines a la moda.</p>	<p>Posibilitar el diálogo con personas expertas en moda que aporten al sector y a la memoria de ciudad.</p>				<p>Fechas</p> <p>22 de noviembre: conversatorio.</p> <p>7-17 de diciembre: exposición abierta en CDC Poblado.</p>

Comuna

14

Los laboratorios curatoriales se desprendieron de una convocatoria pública en la **Casa de la Cultura El Poblado**. Los integrantes de los laboratorios analizaron el sector del Poblado y observaron un caso particular que conduciría a una investigación sobre el diseño independiente en **Vía Primavera y Provenza**. Se comenzó con un proceso de reconocimiento y de selección a través de una serie de recorridos a pie y así surgió una idea que tiene el fin de crear memoria en torno a la moda y el diseño independiente.

“Lazos que inspiran”, como proyecto de exploración curatorial, quiere fortalecer el sector de la indumentaria en la ciudad de Medellín, creando vínculos entre las marcas y los diseñadores independientes de moda, para potencializar los intercambios que faciliten la innovación, el desarrollo y la identidad del diseño en la ciudad, como aporte a la cultura y la memoria social.

Se realizó una cartografía a partir de recorridos por los sectores de Provenza y Vía Primavera en el barrio El Poblado, donde se recogieron testimonios, buscando seleccionar las propuestas con más procesos artesanales aplicados o con una carga conceptual importante e innovadora, para el diseño de la ciudad de Medellín.

Gloria Benítez Chica

Laboratorio de exploración curatorial. El Poblado.

Laboratorios en ejercicios creativos y sociales
de exploración curatorial

Municipio de Medellín

Centro Administrativo Municipal, calle 44 #52-168
Línea única de atención a la ciudadanía: 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín, Colombia

Entidades Asociadas

Fundación
CasaTresPacios

Alcaldía de Medellín