

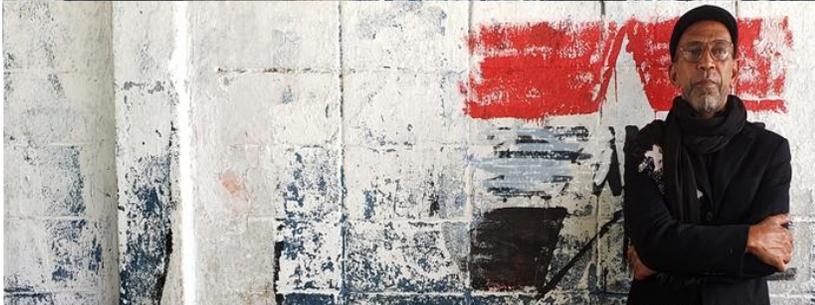

REDEARTES
VIVAS

TALLER

2da Ronda de la Iniciativa "Procesos Creativos a Distancia".

CERCANÍAS: Como el barrio baila - Construye - ciudad

Este proyecto forma parte de la 2da Ronda de la iniciativa "Procesos Creativos a Distancia" impulsada por el Goethe Institut en Sudamérica.

REDEARTES
V I V A S

ÍNDICE de contenidos.

INTRODUCCIÓN.	2
OBJETIVOS de la iniciativa Procesos Creativos a Distancia.	2
PROYECTO CERCANÍAS, como el barrio –baila- construye ciudad.	3
¿QUÉ hicimos?	4
¿QUIÉNES participamos?	4
¿DÓNDE lo realizamos?	4
¿CUÁNDO lo hicimos?	5
¿CÓMO lo desarrollamos?	5
¿QUÉ obtuvimos?	9
LOS CREADORES de danza hablan sobre el proyecto.	10

REDEARTES
V I V A S

Sistematización

Proyecto

CERCANÍAS: Como el barrio baila -construye- ciudad

Este proyecto forma parte de la 2da Ronda de la iniciativa "Procesos Creativos a Distancia" impulsada por el Goethe Institut en Sudamérica.

INTRODUCCIÓN.

A finales de 2021 el Goethe institut en Sudamérica hizo un llamado a concursar en la 2da ronda de Procesos Creativos a Distancia.

En palabras del Goethe Institut esta iniciativa nace por: "Las restricciones debidas a la pandemia del coronavirus y la necesidad de construir formas de vida más sostenibles, nos obligaron a repensar la forma en que se llevan a cabo y se llevarán a cabo los intercambios artísticos en el futuro. Después de todo, ¿cómo mantener los intercambios y las residencias artísticas en un escenario pandémico? ¿Cómo hacer intercambios en un escenario donde los viajes y el turismo en su conjunto están sometidos a un profundo cuestionamiento?"

La iniciativa Procesos Creativos a Distancia, llevada a cabo por los Institutos Goethe en Sudamérica, busca abordar estos dos temas impulsando proyectos artísticos que se desarrollan de manera virtual. Actualmente en su segunda fase, apoya a los artistas en la creación de obras que experimentan con formatos artísticos a distancia.

OBJETIVOS de la iniciativa procesos creativos a distancia.

Promover el intercambio a distancia.

¿Cómo puede producirse el intercambio creativo sin que los involucrados se encuentren de modo físico ni se conozcan previamente?

Experimentar con formatos creativos.

¿Qué posibilidades ofrecen los nuevos formatos digitales o analógicos experimentales a la hora de desarrollar ideas y proyectos artísticos de manera colectiva?

REDEARTES
V I V A S

Fomentar procesos innovadores.

¿Cómo podemos incentivar las instancias de experimentación, de lo azaroso y lo abierto, tan importantes para la creatividad y la innovación?

PROYECTO CERCANÍAS, como el barrio –baila- construye ciudad.

Es una experiencia desarrollada por la Fundación Cultural venezolana “100% San Agustín”, en alianza con la Red de Artes Vivas, de Colombia, para generar prácticas artísticas danzarias a partir de las maneras de habitar un territorio. Entendiendo ese territorio, barrio o ciudad, como un espacio de realización humana. Apuntando a la deconstrucción de la barrera simbólica entre uno y otro.

La experiencia inició con el intercambio de textos, música, y sonoridades íntimamente relacionadas con Caracas y Bogotá; pretendiendo que ese intercambio dinamizara la reflexión creativa interna que derivara en una pieza de danza sobre el “cómo se habita una casa desconocida” desde lo percibido a través de imágenes literarias y sonoridades de un territorio ajeno.

Esta manera de propiciar el hecho creativo permitió el desarrollo azaroso, resguardándolo por el uso de plataformas tecnológicas híbridas que permitieron el intercambio de audio, voz, texto e imagen como proceso de retroalimentación floreciente.

Esta experiencia de creación fue vista como un proceso de aprendizaje en sí mismo, que al ser compartido abre las puertas para su replicabilidad en distintos ecosistemas de alcance, dándole a la comunicación un carácter no solo multinivel, sino también híbrido.

REDEARTES
VIVAS

¿QUÉ hicimos?

Intercambiamos material artístico cultural sobre las ciudades de Caracas y Bogotá. Este intercambio, con la finalidad de producir unas piezas de danza que reflejaran el cómo se habita, se reconoce o se percibe una ciudad desconocida dentro de los espacios de la ciudad propia.

¿QUIÉNES participamos?

Las organizaciones participantes del intercambio fueron: en Caracas, Venezuela, la Fundación Cultural 100% San Agustín y en Bogotá, Colombia, la Red de Artes Vivas.

El grupo de creadores de danza venezolano estuvo integrado por Alexana Jiménez, Reinaldo Mijares y Oswaldo Marchionda. Por Colombia: Sofía Mejía, Eloísa Jaramillo y Mateo Mejía.

Cada grupo de creadores de danza estuvo acompañado de un equipo audiovisual y de sistematización, encargado del registro de las piezas de danza centrales, y a su vez, del registro del proceso de elaboración y tras cámara, de cada una de estas puestas en escena. Igualmente, dentro de los equipos audiovisuales se contó con la participación de un editor de video que fusionó no solo la pieza de danza central con las tomas tras cámara, sino que fue el encargado de unir en uno solo, los videos filmados en las dos ciudades.

¿DÓNDE lo realizamos?

Las grabaciones en Caracas, se hicieron específicamente en el emblemático barrio San Agustín del Sur. Una de las locaciones seleccionadas fue El Fogón de Emilio en el pasaje ocho de la barriada caraqueña. Igualmente, se realizaron tomas en la plazoleta de El Afinque de Marín, en los espacios del proyecto de revitalización urbanística “Guaguancó de Colores”; y también sobre Puente La Yerbera y en la avenida Leonardo Ruíz Pineda.

En Bogotá, las grabaciones fueron hechas en espacios icónicos de la ciudad como la avenida Caracas, la plaza de Las Flores en Chapinero, en el monumento a la prócer independentista Policarpa Salavarrieta, mejor

conocido como “La Pola”, en la plaza e iglesia de Lourdes, parque del Centenario de la Independencia (o Parque de la Independencia) y una esquina del barrio La Candelaria.

¿CUÁNDO lo hicimos?

Las actividades del proyecto *Cercanías: como el barrio –baila- construye ciudad*, se desarrollaron entre octubre de 2021 y febrero de 2022.

¿CÓMO lo desarrollamos?

Realizamos diversos encuentros entre los equipos de Caracas y Bogotá por vía remota con la finalidad de: organizar y concertar las actividades del proyecto, intercambiar información, retroalimentar el proceso creativo, y generar y sistematizar impresiones sobre las metas que se iban alcanzando.

Es necesario acotar que para el encuentro creativo y el intercambio de información entre los dos grupos de trabajo -La Fundación Cultural 100% San Agustín y la Red de Artes Vivas- se emplearon diversas plataformas tecnológicas: Zoom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, Gmail, Google Drive, We Transfer y telefonía tradicional.

A lo largo del proyecto realizamos las siguientes actividades:

FASES Y ACTIVIDADES
Reunión inicial. Bogotá – Caracas, para intercambiar información, concertar y planificar las actividades del proyecto.
Selección del material literario y musical, grabación del material sonoro a intercambiar.
Intercambio y revisión del material literario, musical y sonoro.
Trabajo de improvisación e investigación corporal para el diseño de las propuestas de danza.
Reunión de los creadores de danza, con el equipo de video arte en Bogotá y en Caracas para alimentar el proceso creativo.
Pre-gira de filmación. Caracas.
Filmación de video. Caracas.
Edición de video Caracas.
Presentación del video en Caracas al grupo de creadores de danza en Bogotá. Intercambio creativo y

sistematización de la experiencia.
Entrega del video en Caracas al Goethe Institut. 1era fase del proceso creativo a distancia.
Producto UNO.
Pre gira de filmación. Bogotá
Filmación de video. Bogotá.
Edición de video Bogotá.
Presentación del video en Bogotá al grupo de creadores de danza en Caracas. Intercambio creativo y sistematización de la experiencia.
Concertación entre el equipo de Caracas y Bogotá sobre el contenido del video conjunto.
Edición de video conjunto Caracas - Bogotá.
Presentación del video conjunto Caracas - Bogotá a los creadores de danza de ambos países.
Entrega del video conjunto Caracas - Bogotá y del documento de sistematización al Goethe Institut.
Producto DOS.
Promoción y difusión del proyecto en las redes locales comunitarias y en las redes sociales.

Para comunicar a otros la riqueza de una experiencia creativa es necesario realizar una sistematización que se apoye en distintos ritmos, plataformas y momentos. Con esta finalidad, como una primera dimensión establecimos la realización de un registro a través de encuentros vía Zoom y Google Meet que instaba a los creadores de danza de ambas ciudades a mirar toda la experiencia a la luz de seis preguntas generadoras: *¿Cómo los creadores hablamos la ciudad desde los valores del barrio?, ¿Qué hemos hecho?, ¿Qué representó realizar esta experiencia creativa para cada uno de los creadores de danza?, ¿Cuál de los elementos literarios, sonoros, y musicales intercambiados representó un elemento destacado para cada uno de los creadores de danza? ¿Qué incidencias inesperadas nos encontramos?, ¿Qué aprendizajes hemos obtenido?*

Como una segunda dimensión de registro o sistematización de la experiencia creadora, nos apoyamos en diversas plataformas tecnológicas que dadas sus bondades específicas pudieran brindar apoyo en momentos o para necesidades específicas del proceso creativo. Es así como los creadores de danza de Bogotá, por ejemplo, realizaron la grabación de registros sonoros en locaciones destacadas de la ciudad como el desayunadero de un mercado popular, o los creadores de danza de Caracas grabaron audios sobre el

REDEARTES
VIVAS

refranero popular venezolano, o sobre las distintas acepciones de la palabra “vaina” para los venezolanos.

Igualmente para el intercambio de información, y la generación de acuerdos logísticos, se emplearon las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram (de manera individual y grupal) y la telefonía tradicional en el caso de los intercambios dentro de un mismo país. Para la transferencia de archivos de audio, imagen, video y texto se emplearon las plataformas Telegram, Gmail, Google Drive, y We Transfer.

Con respecto a los insumos intercambiados entre Caracas y Bogotá para disparar el proceso creativo de las piezas de danza:

Materiales facilitados por los creadores de danza de Bogotá.

Audios:

Constelación de palabras, registros sonoros en locaciones destacadas, relato con imágenes de Bogotá.

Canciones:

Garzón y Collazos. “Los cucaracheros”.

Aterciopelados. “Baracunata”.

Aterciopelados. “Bolero Falaz”.

Aterciopelados. “Florecita Rockera”.

Orquesta La 33. “Pantera Mambo”.

Mano Negra. “Señor Matanza”.

1280 Almas. “Sabré Olvidar”.

Distrito Especial. “Candelaria”.

Pornomotora. “Perro Gozque”.

La Derecha. “¡Ay qué dolor!”

Textos:

“Bogotá es un acuario de peces tristes” de Rafael Chaparro.

“Vivir para contarla” de Gabriel García Márquez.

REDEARTES
V I V A S

Materiales facilitados por los creadores de danza de Caracas.

Audios:

Sobre la vaina, Curso de venezolano nivel avanzado, Imágenes de Caracas.

Canciones:

Masseratti 2Lt: "Interlude Caracas":

Masseratti 2Lt: "Caracas te quiero...":

Bituaya. "Yerbamora".

Los Amigos Invisibles. "San Agustín" (tema original de Vytas Brenner).

Los Crema Paraíso. "Currucha".

Desorden Público. "Valle de balas".

Cecilia Todd. "El Norte es una Quimera".

Billo's Caracas Boys. "Canto a Caracas".

Un Sólo Pueblo. "Caracas Caracas".

Rincón Morales. "Caracas".

Un Sólo Pueblo. "Sentimiento caraqueño".

Grupo Experimental Folklórico Madera. "Canción con todos".

Grupo Experimental Folklórico Madera. "Los infortunados".

Los Dementes. "Guaguancó de Marín".

Binomio de Oro. "Caracas Caracas".

Dimensión Latina. "Pensando en ti".

Ricardo Ray. "Las Caraqueñas".

Medio Evo. "El Motorizado".

Yordano. "Por estás calles".

Ilan Chéster. "Cerro Ávila"

Yordano. "Vivir en Caracas".

Laura Guevara. "Acidito":

José Alejandro Delgado. "Soy de esta ciudad".

Edwin Sanz. "San Agustín".

Aldemaro Romero. "De Conde a Principal".

Textos:

"Pim, Pam, Pum". Alejandro Rebolledo.

"San Agustín del Sur, así como suena baila". Reinaldo Mijares Rivero.

"Sabor y Piel Ajena". José Roberto Duque.

REDEARTES
VIVAS

“Las ventanas de Caracas”. Aquiles Nazoa.

“Las Claves para Anidarla”. Oswaldo Marchionda.

“Caracas en 25 afectos”. Compilador Tulio Hernández.

“1977. Caracas”. Eduardo Galeano.

¿QUÉ obtuvimos?

Logramos concretar la generación de tres videos, acompañados de un registro en fotografías y video del proceso creativo tras cámara: Un video grabado en Caracas, específicamente en el barrio San Agustín del Sur, un video grabado en distintas locaciones de Bogotá, y un tercer video que fusiona y resume los dos anteriores. (<https://youtu.be/gVLselGFm4g>).

En paralelo logramos sistematizar desde un inicio toda la experiencia de creación, con la finalidad de contar con un documento que permita brindar herramientas para que el proyecto pueda ser replicado.

Los creadores de danza en Bogotá y Caracas, descubrieron un potencial latente para el desarrollo de un proyecto conjunto que permita seguir explorando no solo la experiencia creativa a distancia, sino la riqueza de ampliar el proceso y las posibilidades de ir redescubriendo y recreando la convergencia entre ambas ciudades. Igualmente, ha sido una experiencia piloto para profundizar los formatos de intercambio y avanzar hacia la creación de obras de danza que trasciendan esta experiencia.

Lo anterior, no solo es inherente a los bailarines que participaron en el proyecto *Cercanías: como el barrio –baila- construye ciudad*, sino que permea al equipo de trabajo ampliado de ambas ciudades que se nutrieron del proceso de desarrollar un intercambio creativo, de enrumbarse hacia la generación de un producto artístico, en coordinación con un equipo en otro país.

Es propicio acotar, que esta fue la primera experiencia de trabajo colaborativo entre 100% San Agustín – Fundación Cultural y la Red de Artes Vivas, consolidándose a partir de ahora una base para la necesaria profundización y el desarrollo de procesos exploratorios de trabajo conjunto.

REDEARTES
VIVAS

Otro saldo de valor incalculable se refiere a la experiencia de participar en la iniciativa general *Procesos Creativos a Distancia*, logrando conocer de primera mano la experiencia de creación de los otros proyectos participantes de Venezuela y del resto de Sudamérica.

LOS CREADORES de danza hablan sobre el proyecto.

Eloísa Jaramillo: “Hay una posibilidad, un hallazgo muy bello de investigar una ciudad a través de una ruta afectiva que toma las estrategias de la danza y hasta del teatro, para explorar una ciudad. Es además una manera de visitar, de resignificar los espacios que nos son cotidianos”, “Esta fue una invitación muy bella de invitarnos a conocer nuestra ciudad”.

Reinaldo Mijares: “Nos complace mucho, nos llena de energía, alegría y entusiasmo poder emprender este proyecto que nos convoca a dos ciudades que históricamente tienen unos lazos de gran hermandad”.

Oswaldo Marchionda: “De manera personal tengo profundos lazos afectivos tanto con Bogotá y por supuesto con Caracas, que hacen que este proyecto remueva fibras muy internas dentro de mí”.

Sofía Mejía: “Todos los materiales enviados desde Caracas están atravesados por un profundo afecto y sentido de pertenencia, que contrasta con el sentimiento nuestro hacia Bogotá, que también es de profundo afecto pero es una relación más tensa, de contrastes”.

Oswaldo Marchionda: “Sobre los materiales enviados desde Bogotá, en especial los audios, me atravesaron profundamente los ritmos y los tonos de esos audios, las imágenes que arrojaban contienen una potencia enorme que me hicieron incluso replantearme algunas ideas iniciales que tenía sobre la pieza de danza que quería crear”.

REDEARTES
V I V A S

Mateo Mejía: “Me parece muy interesante en los materiales que nos enviaron desde Caracas, los modos de decir, el cómo las palabras tienen unos pesos o significados diversos”. “Después de ver el material que nos enviaron desde Caracas, empezamos a apropiarnos de toda una cosa como muy rítmica y muy sabrosa, la salsa, los tambores y de llenarnos de la presencia de esos sintetizadores de los noventa que estaban allí en la música”, “Si hubiesen unas paletas de color, creo que Caracas está más llena de color, mientras que Bogotá es una paleta un poco más pálida”.

Reinaldo Mijares: “Cuando conversamos sobre cómo recrear una pieza de danza a partir de los materiales enviados desde Bogotá, surgió con mucha potencia la idea de recrear ese frío Bogotano en las calles tropicales y coloridas de Caracas y específicamente de un barrio de tanta calidez humana, espacial, emotiva y cultural como lo es San Agustín”.

Sofía Mejía: “En nosotros hubo intención de ubicar unos espacios y lugares donde Caracas estuviera presente en Bogotá, donde estuviese representada, y fue algo muy fuerte en el sentido Político, porque realmente nos dimos cuenta que Caracas siempre ha estado presente en Bogotá; como de alguna manera pasa en todas las ciudades de Latinoamérica, que se encuentran unas en otras”.

Eloísa Jaramillo: “Nos hicimos preguntas: ¿cuál sería, dónde se ubicarían en trasposición los lugares de Caracas en Bogotá, dónde estaría un teatro Alameda en Bogotá?”.

Reinaldo Mijares: “En el video trabajamos el tema de la calle, que para nosotros es muy importante para el discurso Político que trabajamos: el espacio abierto, la esquina, la calle, como un espacio de poder popular, de transformación y construcción colectiva de haceres culturales”.

Eloísa Jaramillo: “Con José Gregorio y María Lionza hicimos el trabajo de imaginarnos esas presencias en Bogotá”.

Oswaldo Marchionda: “Fue muy potente ver una María Lionza o un José Gregorio con su característico traje negro, paseando las calles de Bogotá por

REDEARTES
V I V A S

ser figuras tan emblemáticas para la cultura venezolana, y tan cargadas de simbolismo religioso, cultural y hasta mágico. Además ver las imágenes de la avenida Caracas, (de Bogotá) porque en lo particular me parece que la avenida Caracas es la cosa más caraqueña que hay. Me gustó mucho la decisión que tomaron de construir un ambiente sonoro para potenciar el mensaje”.

Reinaldo Mijares: “Esa montaña de ustedes (el Monserrate) que se hermana con nuestra montaña, también es un hito que une a nuestras ciudades y es un elemento simbólico maravilloso que fue reflejado en el video (de Bogotá), más en un proyecto como este que busca descubrir la cercanía que hay en las distancias”.

Mateo Mejía: “Me parece que le aportó un ingrediente muy interesante al video de Caracas las tomas desde dentro de la casa hacia la calle, porque incluyó la mirada de quien está adentro y mira, mira la ciudad. Es maravillosa la recreación de todo el universo de lo que pasa adentro y lo que pasa afuera conectado por una ventana. Además fue muy bella la presencia de esa otra arquitectura, ya no la de la calle o el barrio sino más interior, más de la casa”.

Sofía Mejía: “En el video de Caracas incluso hay hilos narrativos que ocurren dentro de la casa, que además tienen otro ritmo más lento en el tiempo”.

Oswaldo Marchionda: “La propuesta de trabajar dentro de la casa de Emilio nace del reconocimiento de que Bogotá, una ciudad de clima frío tiene mucha vida interior, dentro de las casas, por eso la idea de grabar unas tomas dentro de una casa”.

Eloísa Jaramillo: “Hay unos puentes comunicantes muy bonitos entre nuestras ciudades que son las ventas ambulantes, creo que eso nos une a toda Latinoamérica, y eso lo reflejamos en ambos videos”.

Mateo Mejía: “Encontré muchos paralelismos hermosos entre una ciudad y otra, a mí siempre me ha maravillado por ejemplo como las músicas de frontera no logran hacer límites fronterizos sino al contrario, se confunden unas y otras y de alguna manera algo de eso pasa con nuestras ciudades”.

REDEARTES
V I V A S

Eloísa Jaramillo: “Siento que este es como el inicio de un proceso que puede tener mucho más largo aliento, estos son puentes que se pueden seguir trabajando, yo me quedé con la invitación de poder seguir descubriendo a Caracas en Bogotá, somos ciudades que tienen resonancia, tenemos cercanías”.

Oswaldo Marchionda: Hay elementos concretos en Caracas que me llaman poderosamente a seguir profundizando este encontrar a Bogotá, como es el caso de nuestra avenida Boyacá, que es una importante perimetral en Caracas, o el hecho de que una de las agrupaciones de salsa más importantes de Venezuela como lo es la Dimensión Latina, tiene una gran producción musical en base a la cumbia.

Sofía Mejía: “Me quedaron como unas intuiciones, unas interpretaciones que sería muy bonito ganar un poco más en eso, no para desarrollar esos imaginarios como unos estereotipos, sino para entender los paisajes, los sonidos que atraviesan los cuerpos”.

Reinaldo Mijares: “A mí me quedaron las ganas de seguir investigando esta Bogotá en Caracas, me quedaron las ganas de seguir buscando en el cuerpo las sensaciones de esta Bogotá puesta en el colorido, el calor y la sonrisa de San Agustín”.