TALLER: VOLVIENDO AL ARTE COMO PROPUESTA, HERRAMIENTA Y MOTOR DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia

PRESENTACIÓN

En el año 2011 llevamos a cabo la quinta factoría creativa Arte para la inclusión y la transformación social, que publicamos en nuestra colección de innovación en Septiembre de 2012. Para nosotras ha sido una propuesta especialmente significativa y que ha tenido un cierto recorrido a lo largo de estos años. La publicación ha sido reconocida en varias ocasiones, siendo invitados como observatorio para compartir la experiencia en la II JORNADA CULTUMETRÍA: MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA CULTURA organizada por Grupo Urbegi, celebrada en 2015 en Azkuna Zentroa y en las jornadas "Reflexionando sobre el CEA (Consumo, equidad y acceso a la cultura)" organizadas por el TEA (Tenerife Espacio de las Artes) en 2017. Más allá de estos reconocimientos quizás lo más significativo haya sido que, a partir la propia factoría, surgieron varias conexiones entre personas y organizaciones que cristalizaron en iniciativas concretas que vinculaban el arte con procesos de inclusión social.

Durante todos estos años seguimos siendo conscientes del gran caudal de propuestas que continúan emergiendo en el ámbito del arte y la cultura y en el espacio propio de las organizaciones del tercer sector social, que vinculando una gran diversidad de expresiones artísticas y culturales persiguen objetivos de inclusión, generación de espacios de participación ciudadana o de transformación social.

De hecho podemos decir que es un espacio de actividad y confluencia especialmente emergente y capaz de generar propuestas significativas. Así, en el contexto actual quizás podamos reseñar dos características especialmente relevantes de este tipo de iniciativas.

- Su carácter abierto e innovador en un momento en el que gran parte de la intervención social y las organizaciones que, históricamente, han desarrollado labores de transformación social se están vinculando con los sistemas de atención generados entorno al estado del bienestar (sobre todo en el ámbito de los servicios sociales).
- Su capacidad para generar espacios de vinculación entre colectivos y agentes diversos (proyectos de corte social, movimientos ciudadanos, artistas, colectivos culturales, espacios más institucionalizados y entidades tanto del sector cultural como del propio tercer sector social...) fomentando en no pocas ocasiones entornos de confluencia o hibridación de difícil catalogación desde la perspectiva de la cultura, del arte o desde la mirada del tercer sector o de la intervención social.

Nos sigue pareciendo hoy, este cruce entre el arte, la cultura y la transformación social, una temática y una realidad a visibilizar, descubrir y poner en valor. Y, también, un entorno de personas, organizaciones y proyectos para el que puede ser oportuno seguir favoreciendo espacios de mutuo conocimiento, reflexión y

generación de espacios de confluencia. Con esta motivación surgió la propuesta del <u>Taller: volviendo al arte como propuesta, herramienta y motor de transformación social</u>, que celebramos el día 7 de mayo de 2019, como un espacio para seguir reflexionando y encontrándonos a partir de ese interés concreto.

Con la propuesta pretendíamos abarcar los siguientes objetivos:

- Describir y caracterizar el ámbito del arte social y la cultura como herramientas para la transformación social.
- Compartir un análisis sobre la situación de este ámbito de actividad y las oportunidades de avance (situación actual, dificultades, oportunidades y retos) desde esta diversidad de miradas.
- Volver a encontrarnos las personas y organizaciones participantes de la factoría creativa del año 2011 para poder compartir la evolución de los diferentes proyectos, así como la visión actual sobre la situación en este ámbito de actividad.
- Encontrarnos con otras organizaciones y proyectos del ámbito del arte, la cultura y el tercer sector social (con interés en este tipo de propuestas) que quieran compartir sus iniciativas y reflexiones en torno a estos contenidos.

Durante la sesión contamos con la participación de <u>CLAUDIO PANSERA</u>, activista cultural, gestor cultural, productor, docente, periodista, investigador y editor de publicaciones sobre cultura y desarrollo social, quien nos ofreció una presentación titulada "<u>Acerca del arte social. Proyectos entre lo individual y la contención social."</u>

En la jornada contamos con la participación de más de 25 personas de diversas organizaciones y entidades con especial relevancia del ámbito de intervención social.

En la presente recogida os presentamos el trabajo realizado en el espacio del taller que abarca tres elementos: un "mapa" de agentes y propuestas en el ámbito del arte social y la cultura como herramientas para la transformación social, un breve análisis compartido sobre la situación de este ámbito de actividad y un pequeño abanico de posibilidades y propuestas.

CONSTRUYENDO UN MAPA
DE PROPUESTAS EN EL
ÁMBITO DEL ARTE SOCIAL Y
LA CULTURA COMO
HERRAMIENTAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

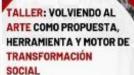
Para la construcción de este "mapa" preguntamos a las personas asistentes del taller sobre agentes, y también sobre acciones y propuestas concretas. El objetivo era poder dibujar un mapa de la acción que se está llevando a cabo en Euskadi en este espacio de actividad. Lo hicimos a partir de la respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo?
- ¿Quién las está llevando a cabo?
- ¿Qué estamos haciendo desde mi organización? ¿Con quién lo estamos haciendo?
- ¿Qué experiencias conocemos de otras organizaciones?
- ¿Qué experiencias conocemos de promoción o fomento de este tipo de espacios desde organizaciones, redes del tercer sector, desde el ámbito cultural o desde las instituciones?
- ¿Qué experiencias conocemos de regulación, fomento, impulso, financiación, en este ámbito?

Dentro de la categorización propuesta para la recogida identificábamos cuatro ámbitos en los que situar los diferentes agentes que realizan actividades, promueven espacios de colaboración, formación, regulación, etc.... Son los siguientes:

Previamente tratamos de aportar algunos elementos marco para construir este mapa. Para ello incorporamos algunas referencias que nos han resultado claves para acercarnos a la realidad de los diferentes ámbitos: el ámbito de las organizaciones sociales y el tercer sector Social; el ámbito artístico/cultural y el espacio intermedio entre ambos. Son apuntes que hemos considerado que nos podían ayudar a identificar entidades, colectivos, proyectos, propuestas o actividades vinculadas a este ámbito de actividad y además a clarificar los diferentes espacios que pueden componer este ámbito intervención.

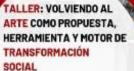
Así presentamos en el documento "ALGUNAS ACOTACIONES Y APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MAPA EN TORNO A LAS PROPUESTAS DE ARTE COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN EUSKADI" varios trabajos previos que incluían referencias a Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi (grandes cifras, ámbitos, personas destinatarias), al marco de la IV Factoría Creativa: "Arte para la inclusión y la transformación social" (tipos de beneficios, tipos de engranaje entre el arte y la transformación social) y a Kultursistema: Matriz para la interpretación y mapeado de los ecosistemas culturales y creativos (espacio de creación y cadena de Valor).

Una vez realizadas estas acotaciones tratamos de crear un mapa de propuestas a partir de los cuatro ámbitos mencionados: el ámbito de las organizaciones sociales, el ámbito o del arte y la cultura, el ámbito institucional, de regulación, formación, fomento, exhibición, apoyo y/o financiación.

Antes de comenzar a desgranar este mapa que recoge más de setenta agentes y más de 50 propuestas de diferentes calados y enfoques nos parece importante hacer algunas aclaraciones.

- En primer lugar decir que la recogida parte de las propuestas que han incorporado las personas que participaron el taller. A esta recogida añadimos algunas referencias que hemos ido encontrando en diferentes búsquedas mientras realizábamos este informe.
  - Por ello podemos decir que **no se trata de una recogida exhaustiva** sino más bien de un intento de ofrecer diferentes propuestas de interés y sobre todo identificar diferentes agentes que puedan colaborar para seguir generando espacios y propuestas de interés en este ámbito. Son muchas las propuestas que faltan y muchas las organizaciones y agentes que podríamos incluir. Creemos que es una propuesta de "mapa" a seguir alimentando y enriqueciendo.
- En segundo lugar decir que siempre hemos intentado identificar en cada uno de los agentes alguna o algunas propuestas que traten de vincular el ámbito de las prácticas artísticas y culturales con acciones de transformación social y más concretamente de identificar propuestas que incorporen agentes de ambos ámbitos, social/cultural y

proyectos sociales. En algunas ocasiones incorporaremos únicamente a agentes relevantes sin conectarlos con ninguna actividad ya que consideramos que son importantes en este "mapa" (desde sus diversos aportes) aunque no hayamos conseguido identificar ninguna práctica concreta que vincule a agentes sociales y cultural/artísticos. En otras únicamente identificaremos alguna o algunas de las diversas actividades que han realizado.

- Las propuestas recogidas las hemos identificado en base a varios criterios:
  - Son propuestas que vinculan el arte y la cultura con la transformación social en un sentido amplio.
  - Son propuestas que vinculan a agentes del ámbito artístico cultural con organizaciones del sector, colectivos concretos, agentes sociales o ciudadanía en general desde un enfoque participativo.
- Apuntar también que algunas de las propuestas e iniciativas, al implicar a varios agentes, pueden estar recogidas en varios epígrafes.
- Finalmente aclarar que en esta ocasión no hemos profundizado en la categorización como hicimos en la recogida de la factoría creativa, vinculando cada una de las propuestas a diferentes expresiones artísticas y aportes diversos generados a través de estas expresiones para las personas destinatarias y colectivos de atención. Lo hemos hecho así porque nos ha parecido más relevante para poder enriquecerlo a partir de categorías amplias para promover el diálogo y la hibridación entre esta multiplicidad de agentes.

PROPUESTAS DE ORGANIZACIONES DEL TERCER **DE ORGANIZACIONES** SOCIALES, PROPUESTAS **INFORMALES DE** PARTICIPACIÓN CIUDADANA ...

Aunque en la mayoría de los casos estamos hablando de propuestas realizadas por organizaciones el tercer sector social, nos parece importante también abrir el foco a otro tipo de organizaciones (o movimientos) sociales o vecinales y a espacios informales y de participación ciudadana que pueden también aportar propuestas significativas en este sentido.

En la mayor parte de las ocasiones incorporamos las descripciones que las propias entidades, proyectos o colectivos hacen de su actividad tratando, de manera resumida, de identificar los elementos más significativos.

PROYECTOS, ENTIDADES E INICIATIVAS SOCIALES DE ARTE Y CULTURA PARA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

AMIARTE Es un taller de Creación Artística interdisciplinar en el que compartimos experiencias artísticas y profesionales, con personas en situaciones difíciles. Nos proponemos apoyar a los y las ciudadanas más desfavorecidas. Gestionamos y avanzamos en un proyecto formativo individualizado, compartiendo y realizando actividades significativas para todo el equipo. Descubrimos el valor del Arte como un poder de transformación personal. Valoramos la riqueza de un proyecto intercultural, sensibilizando al entorno social para una actitud y compromiso solidario. Difundimos las Creaciones artísticas (pintura, escultura, objetos de diseño, poesía,

- audiovisual) realizando exposiciones en galerías de Arte, casas de cultura, realizando murales...
- <u>BILBAOFORMARTE</u>. Es un centro formativo que ofrece un programa de desarrollo personal y profesional a través de la creación artística para personas con discapacidad psíquica y/o intelectual. Un proyecto multidimensional, en el que se combinan facetas relacionadas con la educación (formación personal y formación profesional), el empleo (a través de nuevos yacimientos de actividad, que pongan en valor el talento y las capacidades específicas de las personas con discapacidad) y las artes y la cultura (como medio de desarrollo personal, de creación de imaginarios propios y de participación e interacción social).
- ASOCIACIÓN ZINEGOAK. FESTIVAL ZINEGOAK. La ASOCIACIÓN HEGOAK que anteriormente gestionaba FESTIVAL ZINEGOAK ha dejado de ser la organizadora, para dejar paso a la Asociación Zinegoak. Un compromiso con el cine y la cultura como herramientas de transformación social y sobre todo como vehículo para visibilizar la diversidad que conforma nuestra sociedad. Diversidad de afectos, diversidad en la manera de expresar nuestra identidad, de sentirnos, diversidad de cuerpos, diversidad de procedencias, diversidad a la hora de abordar nuestra carnalidad y nuestro placer... Porque si hay algo que nos define como personas es que somos diferentes unas de otras y Zinegoak reivindica el orgullo de SER.
- <u>AULLIDOS DE OTXAR.</u> Es un grupo de teatro Comunitario, en su mayoría formado por vecinos/as del barrio de Otxarkoaga, y que surge con la honesta intención de cambiar la mala imagen que sufre esta comunidad del Distrito 3 Bilbaíno. Entre todos/as, se trabaja en una obra de teatro (Voces en el Parque) para dejar presente que la imagen del barrio debe dejar de ser una colección de sinónimos de lo «malo». Cada vecino/na aporta todo cuanto está en su mano, para lograr tal fin. Todos unidos en una única manada, dispuestos a acabar con los tópicos

PROYECTOS E INICIATIVAS SOCIALES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

UNESKO ETXEA

 CULTURA PARA EL DESARROLLO UNESCO Etxea quiere contribuir a la incorporación de la perspectiva cultural en el desarrollo humano, tanto en el marco internacional como a nivel local o regional, con especial énfasis en la diversidad cultural y lingüística. Por esto ha creado una línea específica de trabajo,

bajo el nombre de Cultura para el desarrollo orientada a la profundización teórica y la promoción de la cultura como motor del desarrollo humano integral. Objetivos:

- promover la inclusión de la perspectiva cultural en las dinámicas y consideraciones del desarrollo humano integral;
- conocer profundamente y difundir en el ámbito vasco los debates internacionales que se dan actualmente en torno a los ítems libertad cultural, diversidad cultural y derechos culturales, en Naciones Unidas y UNESCO, sobre todo, estudiando posibles aplicaciones prácticas
- y favorecer la internacionalización y la difusión de las iniciativas vascas de promoción de la perspectiva cultural en el desarrollo.
- RED GIZARTE Es un proyecto que pretende aglutinar a personas educadoras, creadoras y gestoras culturales y la sociedad civil organizada, vinculadas a programas de educación para la transformación social en el País Vasco. Se trata de agentes públicos y privados que trabajan de manera conjunta para incidir en estrategias educativas locales e internacionales. ¿Qué supone el proyecto GizARTE? La creación de una Red Vasca de Educación Artística para la Transformación Social. La colaboración con otros agentes de Educación Artística para la Transformación Social como ConArte Internacional, ConARTE México, o InSEA. La realización del estudio Prácticas de Educación Artística y Cultural en el Ámbito Socieducativo Vasco.
- <u>BECAS</u> ofertadas para la participación en actividades formativas internacionales.
  - Se ofertan 4 becas para activistas LGTB+, para participar en un Taller sobre instrumentos de Consejo de Derechos Humanos en materia de diversidad sexual y de género, en Ginebra
  - Beca de formación para jóvenes en patrimonio cultural UNESCO Etxea, con el apoyo del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, convoca 1 beca.
  - Se oferta 1 bolsa de viaje para asistir al Segundo Encuentro Internacional de Mujeres Trabajadoras de las Culturas.
  - 2 bolsas de viaje para una experiencia de colaboración de 2 meses (julio y agosto de 2019)

AL OTRO LADO

IRSE ARABA

- <u>12 NUBES</u> Se presenta como una experiencia pedagógica integral. Integral porque pretende integrar la acción educativa en el mundo virtual con la acción en el mundo real, la educación formal con la no formal, partiendo de una red creciente de personas cercanas y abriendo la experiencia a las potencialidades de la Red. #12nubes está impulsado de forma conjunta por el Programa Municipal de Educación de Calle de Vitoria-Gasteiz gestionado por la asociación IRSE Araba y José Manuel Septien, autor de la novela, y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, Servicio de Acción Comunitaria.
- ENKLABE Desde el trabajo con infancia de especial protección somos conscientes de que es necesario generarles nuevos y diferentes retos y buscar, para cada uno/a de estos/as niños/as y jóvenes, su camino de desarrollo personal. La música es uno de sus grandes alicientes de ocio y disfrute, especialmente grupal. El acercamiento musical es espontáneo, muy vinculado a sus gustos y las modas y totalmente autodidacta. Este factor motivacional es el que genera una nueva experiencia creativa que les estimula en su vida cotidiana; que les permita descubrirse como seres creadores. Creemos que el acercamiento estructurado a esta disciplina puede ser una fuente de integración social.
- POMPA 945 es una propuesta comunitaria de regeneración artística del barrio El Pilar de Vitoria-Gasteiz, a través del arte urbano. Teniendo en cuenta que el arte por sí solo no basta para mejorar la vida de sus habitantes, Pompa945 pretende articularse junto a otros muchos elementos. Sus habitantes (comercio y vecindario) son la pieza clave los procesos creativos, que junto con diferentes artistas y colectivos de Vitoria, agentes comunitarios del barrio (colegios, parroquia, centro sociocultural de mayores, centro de salud, centro cívico, centro ocupacional,....) y con agentes de la ciudad (Escuela de Artes y Oficios, Saregune,...) articulan los diferentes creaciones artísticas. Convirtiendo así El Pilar en un referente del arte urbano, de la activación y la participación comunitaria. Pompa945 es un producto de la factoría KalezkaleVG (Programa Municipal de Educación de Calle- gestionado por Irse-Araba) con una Web desarrollada por Saregune cofinanciado por agentes del barrio y Plan Joven del Ayto de Vitoria-Gasteiz.

"GRUPO DE ARTE ALDABE". Desde el Programa de Educación de Calle de Vitoria-Gasteiz en la zona de Aldabe este año hemos puesto en marcha un proyecto zonal centrado en el arte: "Arte Aldabe". El proyecto gira entorno a un taller de dibujo y pintura que tenemos todos los miércoles con chicas de la zona; también organizamos actividades con otros grupos, como visitas a exposiciones, participación en el concurso Beldur Barik, talleres, murales...etc. El objetivo del proyecto es promover el trabajo colaborativo y la acción comunitaria.

• BIZITEGI:

- MOMELESS FILM FESTIVAL. Bizitegi en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao y junto al equipo de Homeless Film Festival de Manchester organiza el Homeless Film Festival. Un equipo de personas de Manchester que desde 2011 utilizan la industria cinematográfica como medio para sensibilizar sobre la realidad de las personas Sin Hogar. http://www.bizitegi.org/evento/invitacion-al-homeless-film-festival/
- EXPOSICIONES. Exposición de cuadros arte social y denuncia. Dentro del programa Expodistrito 2018 (abril junio). Exposición colectiva que agrupa una selección de pinturas realizadas por un grupo de personas que acuden a centros de la Asociación Bizitegi de Otxarkoaga, entidad que trabaja por la incorporación a la sociedad de personas en riesgo o situación de exclusión social. Se trata de obras con una connotación reivindicativa y social a través de la técnica del óleo y estilo surrealista que reflejan ilusión, empoderamiento, crítica social, sueños y deseos.
- GRUPO DE TEATRO ZENBATU. Teatro comunitario, mujer, sinhogarismo y salud mental. https://www.deia.eus/2018/10/20/bizkaia/los-actores-sin-techo-se-suben-al-escenario
- TALLER DE ARTE. Dinámicas de arte terapia con personas exclusión social

CEAR.EUSKADI

EXPOSICIONES Más de treinta artistas vascos que componen la plataforma 'Colores Sin Fronteras' exhiben a partir de mañana sus acuarelas, acrílicos, óleos y fotografías en la sala Araba del Centro de Exposiciones Fundación Vital unidos por la voluntad común de la ayuda al refugiado, aportando cada uno de ellos una obra con el fin de colaborar con CEAR Euskadi. La plataforma 'Colores Sin Fronteras' la fundaron a principios de este año más de treinta artistas vascos, la mayoría de ellos

residentes en Vitoria-Gasteiz, con el objeto de involucrarse en programas de integración para combatir la indiferencia y evitar el miedo a lo desconocido, promover la interculturalidad, comprender las razones de los refugiados, ayudar a difundir el trabajo que realiza CEAR y animar al voluntariado.

- <u>TEATRO INTERCULTURAL</u> El teatro intercultural tiene la convicción de que el crecimiento personal es fundamental para construir una sociedad inclusiva y solidaria. Caminamos para Crecer es un grupo de teatro intercultural que surge del grupo de participación social de CEAR-Euskadi. Es un grupo abierto y que funciona de forma independiente a la organización. Entre sus integrantes nos encontramos a personas de Mali, Costa de Marfil, Perú, Marruecos, México y autóctonas.
- TRAS LA FRONTERA Espectáculo de calle llevado a cabo por el colectivo Plataforma Tirante y co-producido por CEAR Euskadi

Es un espectáculo multidisciplinar, es un viaje desde nuestro terrible pasado ligado a las guerras y al exilio forzoso de nuestro pueblo hacia Francia y otros destinos. Un emotivo viaje que continúa por nuestra vergonzosa actualidad en la que repetimos los errores del pasado, pero desde el lado del opresor, sin recordar el dolor vivido. Un viaje que acaba en un futuro inventado donde pasar una frontera se convierte en un reality show que hace espectáculo de la injusticia y la miseria, mostrándonos en qué nos podemos convertir. Ante la infranqueable frontera se dan cita cientos de refugiados extenuados y agolpados en busca de su pasaje hacia... ¡¡¡El concurso más divertido del año!!! ¿Quién entrará? Hoy igual te toca a ti, pero... ¿en qué lado?

COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA

- PROYECTO HASIERA
  - ARTISTAS DE CALLE Proyecto audiovisual del fotógrafo Vitor Guerra y el Colectivo Hasiera. Una reflexión sobre el espacio público, su uso y posibilidades, a partir de la multiplicidad y riqueza de las creaciones artísticas. La vida en común, con los otros, es cada día más compleja en las sociedades individualistas. Las calles se han convertido, poco a poco, en lugares de tránsito donde el vínculo social, el apoyo, o la conversación se han reducido notablemente. Las avenidas, las plazas, los parques, los bordillos de las aceras y otros espacios que, durante la modernidad, servían para organizar nuestras vidas están cambiando.

EL GRAFITI EN NUESTROS BARRIOS. Un proyecto fotográfico en desarmonía con el ideal de la época, el mercado y las ciencias. Un fenómeno que indaga e investiga sobre las posibilidades de ocupación de otros espacios y lienzos a habitar; espacios no convencionales, que se convierten en el único medio de expresión para muchos. Diferentes formas de creación urbana y plural. Un arte "de resistencia", un arte de los desechos y los restos.

ACNUR EUSKADI.

ARTE Y SENSIBILIZACIÓN. "Nuestras exposiciones itinerantes son una de las mejores formas de sensibilización". Los testimonios de jóvenes y niños refugiados recogidos en estas exposiciones son el mejor vehículo para que la sociedad española comprenda la realidad del exilio. Además, complementan la educación en valores que los docentes pueden trabajar con sus alumnos en el aula, tanto en el ámbito de la educación formal, como en el de la no formal.

KCD-ONGD.

- FESTIVAL DE CINE INVISIBLE El Festival es una celebración anual dedicada a mostrar un cine repleto de diversidad y compromiso social. El Festival de Cine Invisible "Film Sozialak" de Bilbao invita a la sociedad en general, y en especial a su público más numeroso, las y los estudiantes de secundaria, a la reflexión y el debate, y lo hace equitativamente a través de comunicadoras y comunicadores que con sus obras de ficción, documental y animación se han convertido en portavoces de las causas de la humanidad. En su última edición el festival alcanzó un público de 8.716 personas, de éstas 5.509 fueron estudiantes y profesorado de los 8 centros educativos de secundaria que son sede del festival.
- "ZINEMAGILEEN **ARTEAN**" **CARAVANA** DE CINE REALIZADO POR **MUJERES.** Asociación La cultural Cinerizadas, la Productora egipcia Klaketa Árabe, la ONGD Kultura Communication y Desarrollo (KCD) y la Universidad del País Vasco (EHU/UPV), con el Apoyo de la Agencia Española de Cooperación (AECID) acercan a Bilbao la Muestra "Entre cineastas" Caravana de Cine de Árabe - Iberoamericano realizado por Mujeres. Surge con una doble intención: por un lado analizar los puntos de encuentro y las fronteras culturales que existen entre el mundo de habla hispana y el mundo árabe, favoreciendo el intercambio y conocimiento entre estas dos culturas. Y por otro, creando un espacio para dar voz a las

directoras que con un cine alternativo a lo comercial nos muestran otras realidades y puntos de vista.

• <u>FEKOOR</u>.

- T.A.B.Ú es un espectáculo multidisciplinar desarrollado por intérpretes con diversidad funcional y al alcance de todos los públicos que aspira a debutar en nuestro entorno escénico con una propuesta innovadora de arte y creación, inédita hasta ahora. Se trata de un proyecto "transmediático" que tomará diversas formas (teatro, danza, audiovisual, interacción, arte experiencial, ...), para ofrecer una percepción diferente de la diversidad, una reflexión escénica, y un cuestionamiento directo sobre la inclusión.
- TALLERES CREATIVOS Los talleres son el punto de encuentro de la acción creativa para las personas usuarias. Su motivación principal se orienta al aprendizaje de técnicas y actividades artísticas de diversa índole. El equipo técnico de Sancho Azpeitia genera propuestas que respondan a las necesidades y gustos artísticos de un número cada vez más amplio y diverso de personas. Desde el concepto de arteterapia, pretendemos generar procesos de reflexión y diálogo internos, mayor conocimiento de las potencialidades de cada individuo y dotar a la persona de los recursos artísticos y humanos básicos en el proceso creativo para integrar la experiencia del arte en el desarrollo individual, ganando en autoconocimiento, independencia y calidad de vida.

MUGARIK GABE

- **LUR-IKARA KABARET** El cabaret Lur-lkara una acción colectiva sobre todas las preguntas sociales imaginables, un espectáculo con la música en vivo de Baldosa Flotante, un cabaret que pisando el suelo firme tiembla como el mundo, una escena con muchas escenas, un teatro foro, un espectáculo intempestivo, un planteamiento de la Situación. La Situación no es una en particular, sino que lo abarca todo: la economía que mueve el mundo, la energía que sale de dentro, lo que comemos y lo que se nos atraganta, o los cuidados; todo es la Situación.
- DESENCADENARTE MUGARIK GABE, PLATAFORMA TIRANTE Y KELI TALDEA. El trabajo de los cuidados y la reproducción de la vida. Desencadenarte es un intento por hablar de la invisibilización de los trabajos de las mujeres y de las mujeres mismas. Se trata de un intento colectivo por asumir la trascendencia fundamental de este trabajo en la vida de nuestra sociedad. Para ello, proponemos combinar el trabajo

AL OTRO LADO

artístico teatral con un análisis más exhaustivo del fenómeno. Desencadenarte invita al público a una reflexión colectiva a través del teatro para provocar. Dos mujeres viven dibujando sus mundos sin descanso, y cuidando en la sombra de todo y de todos,

ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL IRADIER.

 AFRIKALDIA. La Asociación Africanista Manuel Iradier, organiza, con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Fundación Vital, y el fondo fílmico de Cinenómada, la cuarta edición de su ciclo de cine africano AFRIKALDIA.

<u>EMAÚS FUNDACIÓN.</u> DONOSTIA.

EXPOSICIÓN AUTORRETRATOS Los retratos de 27 usuarios de centros de Emaús se expusieron en el pasadizo del barrio donostiarra de Egia. 'Miradas' es el título de esta muestra. «No hay por qué esconderse, nadie está exento de vivir una situación de exclusión», subrayan los promotores de la iniciativa.

AMUGE

CORO FEMINISTA GURE GOLÉ Incide en la importancia que ha tenido y tienen las voces de las mujeres de orígenes diversos, en la cultura y la sociedad, como medio de expresión y reivindicación. El objetivo del coro feminista de mujeres gitanas, Gure Golé, es impulsar la igualdad de género y romper estereotipos sexistas y culturales, a través de la música, el canto y la voz, impulsar la igualdad de género, romper estereotipos -sexistas y culturales-, y potenciar la reflexión crítica y transformadora. Este proyecto supone la creación de un espacio de empoderamiento, sororidad, formación y creatividad para las mujeres gitanas.

ALGARACLOWN

<u>IRRIKIKLOWN</u> Asociación de payasos/as sin ánimo de lucro de Bizkaia que trabaja en el ámbito hospitalario desde 2008. Nuestra misión es dar respuesta a las necesidades de los niños/a hospitalizados así como a sus familias y el personal médico que les atiende contribuyendo a la mejora de su calidad de vida, desdramatizando el entorno médico y creando un ambiente distendido en el que el niño/a recupera su cualidad de niño/a a través de la risa y la fantasía. Visitamos el hospital de cruces semanalmente a través de parejas de payasos/as que recorren el hospital visitando habitaciones salas y pasillos, siempre en coordinación con el equipo sanitario.

18

AL OTRO LADO

ZUBIETXE:

TALLER DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y EXPOSICIONES. Este taller forma parte de las actividades del Centro de Día de la asociación Zubietxe. Funciona dos mañanas a la semana durante cuatro horas consecutivas. Es de asistencia libre y no directivo. En él lo más importante es entrar en relación con los procesos de creación e invención de forma íntima y protegida. No se realizan juicios artísticos ni se analizan las producciones. Las personas participantes encuentran en este espacio "vacío" (no es un espacio pedagógico ni terapéutico) una oportunidad para generar historias, para estar en contacto con sus sentimientos, para tomar conciencia... En su mayoría son hombres, de edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, con predominio del intervalo de edad 29-40 años. La mayoría de ellos han pasado por situaciones de consumos abusivos de drogas, y un número significativo presentan problemáticas asociadas de salud mental.

MUJERES EN LA DIVERSIDAD

- TEATRO JOVEN Actores adolescentes estrenaron la obra reivindicativa 'No controles' Enmarcada en las actividades del 8M-20. El colectivo 'Mujeres en la diversidad' amadrinaba el pasado 6 de marzo la representación teatral 'No controles', una creación colectiva de Garazi, Salvador, Ariadna, Johaina y Ashley, jóvenes basauritarras de entre 11 y 14 años que se subieron al escenario, bajo la dirección de Iván Iparaguirre. En la organización también colaboraban Unesco Etxea y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
- ASOCIACIÓN DE MUJERES DE COLORES PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA con la colaboración de la ASOCIACIÓN MUJERES CON VOZ
  - de Escritura Creativa Emocional para Mujeres en Getxo (Bizkaia, País Vasco) que nos ayudará a pensar estrategias para comunicar nuestras ideas y sentimientos a través de la escritura emocional. Sabemos que la palabra escrita es una herramienta de nuestra vida cotidiana y que escribir es beneficioso para nuestra salud emocional. Basta reflexionar en la cantidad de mensajes de texto que emitimos con el móvil cada día. Más allá de escribir correctamente, ejercitar la creatividad a través de los mensajes que escribimos, es también un reto que nos permitirá relacionarnos mejor a través del lenguaje escrito. Se trata de un cuso de escritura creativa emocional para empoderarnos como mujeres mientras

AL OTRO LADO

combinamos, ordenamos y desordenamos nuestras ideas a través de la creación. La escritura nos permite reconocer aquello que nos angustia, nos entristece, nos inquieta o nos molesta, y además, nos permite diferenciar estos sentimientos y aquello que los provoca. Existen múltiples estrategias, una de ellas es la denominada escritura terapéutica, mediante la cual es posible expresarnos en un medio seguro, sin temor a ser juzgadas.

COORDINADORA DE GRUPOS DE BILBAO LA VIEJA.

o ARROCES DEL MUNDO. Arroces del mundo persigue fomentar la interculturalidad y la interrelación entre diferentes personas y organizaciones sociales: procura relacionarte y conocer a los grupos y personas que tengas a tu lado, no te quedes en tu mesa. Arroces del mundo se basa en la participación popular. Es una fiesta donde la organización y el programa dependen de ti. Canta, baila, reivindica, come, bebe... todo está permitido. Todo menos comportamientos violentos, xenófobos, sexistas u homófobos. Colabora para que todo se desarrolle en un ambiente positivo. Colabora también en el desarrollo de las diferentes actividades, en la recogida y limpieza, en lo que necesite quien tengas a tu lado.

AVIFES.

o ENCANTADAS DE HABLARTE, Diálogos a través del arte con mujeres con enfermedad mental. AVIFES en colaboración con distintas salas de Arte y Exposiciones ubicadas organizamos esta actividad en el que mujeres con diferentes actividades de relevancia profesional comparten en primera persona mujeres con enfermedad mental, y alrededor de la charla y del arte, sus vidas en complicidad, conociéndose, compartiendo y disfrutando de una jornada de arte y con arte. Contando con mujeres que aportan su conocimiento y buen hacer en ámbitos tan dispares como el mundo universitario, el sanitario, la abogacía, la administración pública, el deporte, la empresa, el periodismo, el mundo artístico entre otras, para que fueran nuestras embajadoras en la lucha por la visibilización de las mujeres con enfermedad mental, embajadoras de la diversidad, del compromiso por la igualdad y también como ejemplo de constancia y tenacidad, de ambición y superación, de tornar en posible muchas de nuestras reivindicaciones.

BAKEOLA

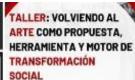
 BIBLIOTECAS HUMANAS. Las Bibliotecas Humanas son espacios donde se 'leen' las historias de mujeres y hombres en lugar de libros. Estos espacios ofrecen la oportunidad de

mantener un diálogo entre personas que en condiciones habituales no hablarían entre ellas. Con motivo del Día de la Memoria, las personas participantes tendrán la oportunidad de 'leer' las historias de diversas víctimas que ha generado la violencia de intencionalidad política en Euskadi. Al comienzo de la actividad las personas participantes recibirán una lista con la descripción de las diversas víctimas que podrán 'consultar'. Tras escoger a las personas que se quieran 'leer', a lo largo de dos horas, se facilitará un espacio para el encuentro y el diálogo.

- INCORPORAR MURALES A LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS. Varios centros educativos que desarrollan el Programa Ikasle Laguntzaile, han participado en la realización del mural para celebrar el Día escolar de la paz y la noviolencia. Esta iniciativa, organizada por Muralismo Público en colaboración con Bakeola y el Ayuntamiento de Bilbao, se desarrolla en el marco del día 30 de enero, en el que se celebra el Día Escolar de la Noviolencia y la Paz (DENIP) en el que se conmemora la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista de la India, asesinado a tiros por un fanático hinduista en 1948.
- No encontramos referencias.
  - Gu haziak gara + emaus Fudazioa (aretxabaleta) muralismo.
  - Sare Lesbianista (musuak)
  - o Inter Red

En este ámbito hemos recogido fundamentalmente experiencias de organizaciones del mundo de la cultura y el arte (artistas, colectivos, entidades,...) que proponen iniciativas vinculadas a la transformación social, tratando de encontrar propuestas vinculadas a organizaciones sociales o a espacios de participación ciudadana. Para el acercamiento a este mundo nos hemos apoyado en KULTURSISTEMA, un mapa o "matriz" elaborada por KARRASKAN para la interpretación y mapeado de los ecosistemas culturales y creativos.

Desde el observatorio es un ámbito que conocemos menos y por ello hemos incorporado también una breve descripción de cada proyecto, colectivo o entidad, además de describir igualmente cada iniciativa de colaboración.

Dentro este ámbito hemos conectado con propuestas de colaboración promovidas por iniciativas o propuestas del ámbito artístico/cultural. También hemos encontrado algunos otros proyectos e iniciativas artísticas y culturales con clara dimensión social. Finalmente hemos incorporado algunos mapas y presentaciones de agentes culturales y buscadores relacionados con el mundo de la cultura en los que podemos encontrar más proyectos e iniciativas.

AGENTES Y PROYECTOS ARTÍSTICO/CULTURALES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE ÁMBITO SOCIAL O CON LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANÍA ATIVA.

• ARTAZIAK Es una iniciativa que trabaja en el ámbito de la educación y la mediación cultural. Empleamos las producciones artístico-culturales como herramienta para el aprendizaje y el desarrollo individual y colectivo. Entendemos la educación como un intercambio, construcción y aprendizaje común. Nuestra labor es de carácter social; parte de la diversidad cultural y de la diferencia y contribuye al fomento del sentido

23

crítico en las personas, con el objetivo de producir cambios sociales, políticos y culturales.

- PROGRAMA DE MEDIACIÓN DE TABAKALERA Coordinado y desarrollado por Artaziak y Transductores. Se centra en generar relaciones, diálogos y proyectos a largo plazo entre el proyecto de creación de Tabakalera y diversos agentes y contextos. Entendemos la mediación como una fuente de investigación y producción de saberes, y centramos las políticas en el desarrollo de programas situados en colaboración con las diversas formas de creación y modos de relación ciudadanos. Para ello la mediación se insertará en las sinergias, ritmos y saberes de cada contexto e incitativa con la que colaboremos pensando en modos de trabajo en red y de producción de saberes colectivos.
- ESPACIO ARTEMISA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INTEGRAL Un espacio donde poder desarrollar una educación artística integral y completa que sirva de apoyo al crecimiento personal. ¡Mediación Artística desde las trincheras de la cultura! ARTIVISMO EDUCATIVO Una Educación Artística Integral mediante experiencias artístico-educativas altamente provocativas, con el fin de proporcionar mediante el juego y la práctica artística una base cultural que sirva de apoyo a la educación formal y al crecimiento personal. Entre nuestros objetivos está educar, divertir e inspirar, buscando dar valor a la cultura y a sus protagonistas, afianzando la capacidad creadora y crítica de las personas.
  - PORTUARTE, FESTIVAL DE CREACIÓN ARTÍSTICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL En conmemoración al día mundial del Arte, Espacio Artemisa lanza este proyecto con intención de dar fuerza a las actividades artísticas, destapando el poder del arte para el beneficio del desarrollo social. El Festival será gratuito, participativo y albergará todo tipo de actividades. Después de ganar el concurso de ideas Impulsa Portu, y con el apoyo de la red GizARTE Red de Educación Artística para la Transformación Social- movilizada desde Unesco Etxea, la asociación Espacio Artemisa pretende llenar las calles de Portugalete de arte y compromiso social. El objetivo es fomentar el desarrollo social a través del arte hacia un mundo mejor y más justo.
- PLATAFORMA TIRANTE Y ASOCIACIÓN KELI. Colectivo multidisciplinar formado por personas profesionales de las Artes Escénicas y la Cooperación para el Desarrollo. Decidimos apostar por un teatro con crítica social que nos sirviera para transformar nuestras inquietudes en productos artísticos que pudiésemos compartir con el público, para lo cual nos unimos a la Asociación Keli (Kultura Ekológica Libre Imaginaria) aunando nuestras fuerzas para conseguir nuestros sueños compartidos, y para colaborar en la plasmación de una misma

visión donde las personas se convierten en protagonistas que contribuyen a transformar nuestra sociedad. Desde nuestros comienzos decidimos apostar por el Arte como herramienta de expresión y transformación personal, social y política, y en la actualidad abordamos diferentes trabajos, fusionando todas las disciplinas artísticas con la sensibilización, en busca de una mayor conexión con el público y para fomentar y fortalecer el sentimiento de que todas las personas estamos en el mismo barco y que por ello es necesario que las desigualdades de todo tipo sean superadas.

- CO-CREACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES: Para desarrollar nuestros proyectos recurrimos a espacios y técnicas de creación colectiva que recogen el sentir y la filosofía común de las personas que componemos el equipo de Plataforma Tirante, y en ocasiones, a personas de otras entidades y organizaciones sociales con interés en la transformación social a las que nos unimos para investigar y crear un proyecto común. De este modo han surgido propuestas como:
  - TRAS LA FRONTERA Espectáculo de calle co-producido por CEAR Euskadi
  - <u>DESENCADENARTE</u> Espectáculo de sensibilización coproducido por Mugarik Gabe
- KOOP SF. Koop SF 34 es un vivero de micro-empresas sociales creadas por personas de origen subsahariano en el barrio de San Francisco. Este proyecto pionero pretende servir de modelo de emprendizaje y desarrollo social.
  - o Fashion Incubator Incubadora intercultural de moda
  - Sildofaya Vivero de artistas. Nacido de un barrio lleno de arte y de diversidad, el objetivo del vivero de artistas es dar una plataforma a artistas donde actuar y darse a conoces. Productora especializada en la creación de audio y vídeo, trabajando con muchos artistas y pymes que quieren dar un tono más novedoso a sus vídeos. Todo desde una óptica urbana.
- VERDINI DANTZA TALDEA. Proyecto que nace en el año 92 vinculado a la figura de Isabel Verdini (Donostia-San Sebastián 1971), ante el vacío existente en materia de formación y desarrollo de las capacidades artísticas de las personas con discapacidad. Desde entonces, han sido años de labor ininterrumpida, de trabajo serio, riguroso y constante con personas con discapacidad. Años de trabajo bien fundamentado y correctamente asesorado. Trabajo con el que se ha pretendido luchar por la desaparición de los obstáculos en el desarrollo e integración de las personas con discapacidad y dar una oportunidad real a este colectivo.
- ASOCIACIÓN DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI ARTEKALE.
   Artekale nació en 2004 con el propósito de valorizar, promover y difundir

las artes de calle en el territorio vasco. Tiene un carácter peculiar y único, ya que en ella confluyen diferentes profesionales del sector: artistas, festivales y distribuidoras. Todos con el objetivo de dignificar el arte de calle. La junta se compone de una persona de cada sector, para garantizar una visión plural y una gestión satisfactoria en todas las direcciones.

- MEDIACIÓN. La asociación de Artes de Calle de Euskadi ARTEKALE, en colaboración con el Ayuntamiento de Barakaldo y el apoyo de la Diputación de Bizkaia, os invita a reflexionar, debatir e inspirarnos sobre la mediación cultural, sus posibilidades y su valor en la creación de comunidad local. Un año más, nos juntamos en nuestra peculiar Cocina de las Artes para descubrir ingredientes nuevos (co-creación, sensibilización, participación comunitaria), para probar nuevas recetas con ellos (a través de un taller práctico) y para degustar todas y todos, lo que la mediación, la creación y la calle pueden ofrecernos.
- NUEVOS COMANDITARIOS: Nuevos Comanditarios fue una plataforma que impulsaba el arte creado desde la sociedad civil. Mediante la plataforma se ofrecía la posibilidad a cualquier grupo social de promover la creación de una obra de arte que responda a necesidades o deseos de esas personas que integran el grupo de comanditarios. Para ello una persona mediadora trabajó con ellos y ellas con el objetivo de concretar un deseo común sobre el entorno, el tema o el área que al grupo le interesa. Una vez definidas la necesidad y el deseo, la persona mediadora proponía a un artista que fue quien realizó una obra que respondió a los fines planteados por el grupo de comanditarios.
  - El grupo **NUEVOS COMANDITARIOS EN OION** ha sido impulsado por ARTEHAZIA (con el apoyo de la Fondation de France) y ha contado con la participación, entre otras, de la ASOCIACIÓN ENTRETANTO ENTRETENTE - BITARTEAN JOLASEAN a la que se sumaron personas procedentes de asociaciones de inmigrantes y personas interesadas por un proyecto relacionado con las identidades tanto colectivas como individuales. En la convivencia se tejen redes de relaciones vecinales positivas y constructivas que, reconociendo las particularidades, se centran en lo común, en este caso en la constitución de una ciudad inclusiva, tolerante, intercultural y de oportunidades para todos. Este análisis llevó al grupo a plantear el proyecto de Nuevos comanditarios con el fin de trabajar varios aspectos: por un lado un pensamiento más crítico que provoque que no se juzgue a las demás personas sin un mínimo conocimiento y por el mero hecho de pertenecer a otra cultura, a la que, generalmente, no conocen. Así mismo han tratado

- MAMA CREA. Son un grupo de personas curiosas que desde el 2005 husmeamos a la búsqueda de nuevos contenedores para las artes escénicas. Gustamos de la mezcla con otras personas que se dedican al arte, a la creatividad, a otros oficios... Nos atrae la diferencia, las miradas de diferentes ángulos y lo poco convencional. Nos dedicamos a crear productos artísticos a la carta.
  - MAMA CREA + CENTRO GERONTOLÓGICO. Experiencias Creativas en Familia es el título de la actividad que llevarán a cabo MAMA CREA para Gau Irekia 2017. Son experiencias creativas intergeneracionales y tiene una duración de unos 90 min. Y una cabida de 30 asistentes máx. Cada sesión es diferente y consta de un mestizaje de teatro, danza, artes plásticas y arquitectura. Estas sesiones serán impartidas por 2 profesionales de las artes escénicas o creativas (bien sean actores, bailarinas, artistas plásticos, arquitect@s,...) Son sesiones abiertas a todos los públicos, sin límite de edad. El teatro, la danza,...como elementos comunicadores utilizan técnicas de comunicación que aunque en principio tienen una finalidad puramente artística, favorecen una interrelación más enriquecedora con nuestro entorno. conocimiento y trabajo de estas técnicas puede mejorar el crecimiento personal del individuo relaciones У sus intergeneracionales.
- ZAWP son las siglas de Zorrotzaurre Art Work in Progress, un proyecto iniciado por la Asociación Cultural Haceria Arteak que nace en 2008 para afrontar "el mientras tanto" del plan urbanístico aprobado para los Barrios de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre. ZAWP ya es hoy un movimiento consolidado de muchas personas que trabaja en la revitalización social, económica y cultural del barrio a través de la creación, la intervención y la puesta en valor de la memoria.
  - PLASTIKRED. Tras empezar en 2017 a trabajar en un proyecto llamado Trabasura, donde los niños crean objetos artísticos desde distintos residuos, y con el ánimos de poder llegar y concienciar a todos los públicos y tratar el gran problema que suponen los residuos plásticos y sus posibilidades, Plastik Red pone en marcha uno de sus grandes objetivos dentro de su proyecto: La ESCUELA DE PLASTICO. Crearemos una escuela diferente, aprenderemos a reciclar y a transformar.
- <u>CAOSTICA</u>: Colectivo de profesionales de Bilbao del mundo de la comunicación, producción audiovisual, diseño gráfico y pedagogía.
   Cuenta con una trayectoria de más de 15 años de experiencia en la organización y promoción de eventos culturales y educativos. Ofrecemos

todo tipo de servicios relacionados con la organización de eventos, realización y producción audiovisual, diseño gráfico y web.

- GIZAZINEA. El programa Gizazinea quiere aunar la educación en valores y los derechos humanos, con la creación artística y audiovisual, para propiciar un acercamiento a algunos temas de actualidad, como pueden ser la lucha de las mujeres por la igualdad, la diversidad funcional, la privación de libertad, la violencia institucional o el refugio, a través del cine, las artes plásticas, la música o la literatura, con el objetivo de fomentar la reflexión, el coloquio y la tolerancia.
- HISTERIA COLECTIVA Histeria se mueve en torno al eje arte cultura transformación social. Desde la gestación cultural y el barrio de San Francisco de Bilbao operamos desde 2013 en la Karpinteria, un espacio híbrido entre el taller, la oficina y una salita de estar donde producir, acompañar y compartir diferentes expresiones artísticas. Histeria es una posibilidad de recursos para la experimentación, las reflexiones compartidas y las prácticas artísticas contemporáneas. Así, facilitamos a proyectos al comienzo o mitad de carrera, espacios, recursos y acompañamiento para desarrollar sus procesos de creación y producción, desde la cultura crítica, las prácticas colaborativas y la escucha con el entorno próximo.
  - ELLAS SON POETAS Son un grupo de poetas diversas que disfrutan recitando en colectivo. El nombre, «Ellas son poetas», surge de la necesidad de renombrar, de abandonar un término (poetisa) que simboliza la opresión patriarcal señalando que el arte de mujeres es un arte de segunda.
  - LAS BASTARDAS. Las Bastardas es un grupo formación y creación centrado en performance que actúa como resorte para la configuración de nuevas narrativas escénicas y creativas. En 2015 empezó su andadura en Histeria motivado por la creación, experimentación, conocimiento, ruptura, cuerpo, crítica, rabia y comunión artística y política que entre personas, conjugamos en aquel momento. En 2016 proseguió su trayectoria desde otro lugar y con la misma esencia y en 2017, Bastardas ha cogido color, textura y olor, como para continuar con la creación de nuevas narrativas escénicas y poder decir con orgullo que ha removido a más de una persona de su asiento.
- TRASPASOS. La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos y como hábito saludable. Desde siempre hemos intentado acercar la danza, el baile, el movimiento al público no profesional, de una forma fácil, divertida y profesional. Nos adaptamos a las nuevas tendencias, grupos y

sus expectativas, dando un gran valor al contacto directo con nuestr@s alumn@s.

- Colaboración como artistas en el proyecto <u>POMPA945</u>
- TEATRO PARAÍSO Se define como una estructura cultural consolidada, que desarrolla un proyecto global de intervención en relación con el Teatro, la Infancia y la Educación Artística, y que mantiene una acción continuada de Creación y Formación de Públicos. Reconocida en el sector como una empresa innovadora en temas, formatos y métodos de trabajo, ha apostado siempre por la calidad y la mejora continua, estableciendo un compromiso continuado con el público, la sociedad y la profesión. Teatro Paraíso crea y difunde obras escénicas dirigidas a la Infancia y Juventud y desarrolla proyectos de Creación y Formación de Públicos manteniendo, así, una amplia diversificación de líneas de trabajo.
  - Proyecto "MIND THE GAP" vinculado a los fondos Interreg -Poctefa, programa europeo de cooperación territorial creado para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre España – Francia y Andorra. En el marco de este proyecto, entre otras acciones, se lleva a cabo una formación artística dirigida al profesorado de los centros educativos de Vitoria – Gasteiz, así como un festival de estimulación artística para edades tempranas en el Territorio Histórico de Álava.
- ARTGIA Es una espacio de creación y exposición. En construcción permanente, en blanco, flexible, donde todo puede pasar. El objetivo de ARTgia es propiciar las condiciones para crear. Un lugar que sea catalizador, donde surjan intercambios, diálogos y experimentación con la creatividad como base y la creación contemporánea como fin. Un espacio que promueva activamente la hibridación entre diferentes propuestas artísticas individuales y también colectivas desde distintos ámbitos. Un espacio de producción artística pero también de producción social y ciudadana.
  - MURALISMO con <u>SETEM</u>. Pintamos nuestras paredes de ecofeminismo junto a Irantzu Lekue y ARTgia
- SAREGABE: Es una asociación de jóvenes creadores, a modo de productora cooperativa, dedicada tanto al desarrollo de proyectos audiovisuales y escénicos como a la gestión cultural y de eventos. Es la culminación de un proyecto empezado como estudiantes en la Universidad del País Vasco en 2011 y continuado con el desarrollo de propuestas como el Festival de Cortos de Santurtzi Santurzine para acercar el cine a las personas y llevar a cabo proyectos propios y externos.
  - SANTURZINE. AMNISTÍA INTERNACIONAL colabora con el certamen a través de su presencia en Santurzine XS, donde alumnos de Primaria elaboran cortometrajes de forma cooperativa

y autogestionada desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y con la sección Ibiltariak, con asimismo presencia en institutos de la localidad, creando debate social entre alumnos de Secundaria con la programación de cortometrajes, documentales y largometrajes.

- URBANBAT Estudio que desarrolla proyectos de innovación urbana en colaboración con comunidades y administraciones locales. Facilitamos espacios de participación y creación entre todas las partes implicadas en la transformación de la ciudad. URBANBAT está formado por personas que provienen del mundo de la arquitectura, el urbanismo, las ciencias sociales, la comunicación y la pedagogía.
  - cultural sobre urbanismo e innovación social en Bilbao. Un evento/encuentro en el que exploramos la relación entre ciudad, ciudadanía, arte, cultura, sociedad y territorio. Un espacio facilitador de debate y relación desde el que contribuir a la transformación colaborativa de las ciudades. Planteamos el programa del festival como un laboratorio urbano, como un proceso de investigación, experimentación y creación colectiva con distintos formatos de actividades: conferencias, talleres, rutas, exposiciones, actividades artísticas... Un festival en el que reunimos a personas con distintos conocimientos y diferentes grados de especialización para reflexionar y proponer soluciones a un reto urbano contemporáneo.
- AZALA ESPACIO DE CREACIÓN Es un lugar para el encuentro e intercambio entre artistas, creadores, activistas y pensadores. Siendo la danza y las artes escénicas el epicentro de este lugar, su onda expansiva se extiende y atraviesa con naturalidad y promiscuidad otras disciplinas artísticas, así como otras nomenclaturas como artes performativas, artes del cuerpo, artes vivas. Generar condiciones de trabajo para los procesos de creación e investigación de los artistas en residencia. Generar espacios-tiempos de autonomía y libertad para la producción de conocimiento desde la experimentación, el intercambio crítico, la práctica y la reflexión. Generar contextos de acción. Generar vínculos y conexiones entre creadores, pensadores y público (población local) con el fin de abonar (ampliar/enriquecer) el ecosistema artístico, cultural, social y político que nos rodea.
  - KANTINPLORA Programa de arte y territorio coordinado por Txelu Balboa y Rosa Fernández (Colaborabora, Bilbao) Dirigido a jóvenes y habitantes de la zona. Dos sesiones de co-creación.
- <u>TEKLAC</u>. Somos un estudio que apoya, en la activación y consolidación de sus proyectos, a agentes que en su actividad promueven la creatividad,

el conocimiento y el pensamiento crítico (agentes culturales, sociales, científicos, etc).

- Colabora con Unesko etxea en un <u>PROYECTO PARA LOS AÑOS</u> <u>2019 – 2020 EN TORNO A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA</u>. Teklak trabaja en el mismo, en colaboración con otros agentes de la Red Gizarte, en torno a los siguientes ejes:
  - Elaboración del informe "Indicadores para evaluar programas de educación artística y cultural para la transformación social".
  - Comunicación de la IV edición jornada "Arte, educación y espacio público".
  - Comunicación de la V edición jornada "Gestión de las diversidades".
- TEPSIS TEATRO. Nació con el objetivo de transformar la sociedad mediante el teatro. De esta forma y con una ideología social y comprometida Tepsis aborda desde el humor, el drama o la tragedia los problemas sociales que nos azotan cada día. Para cumplir tales objetivos, nos centramos en las obras teatrales adaptando clásicos o creando nuestras propias dramaturgias procurando aportar visiones nuevas del mundo en el que vivimos. Aportamos nuestro grano de arena con distintas campañas sociales contra el racismo, la violencia de género o la homofobia apostando por un mundo mejor y más solidario. También impartimos clases usando el teatro como medio para que los niños y niñas aprendan a expresarse, se conozcan mejor a sí mismos, empaticen y se diviertan haciendo grupo y olvidando el individualismo que absorbe nuestra sociedad actual.
  - EVENTOS SOCIALES:
    - TEATRO FORO
    - CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
- WIKITOKI Es una iniciativa de carácter privado con vocación pública, no vinculada directamente a una institución o agente concreto, sino que agrupa a diferentes personas y organizaciones, con una amplia trayectoria y un elevado nivel de representatividad en sus ámbitos de trabajo, que ahora suman sus experiencias, con el objeto de crear sinergias y potenciar complementariedades. Actualmente, como resultado del proceso de trabajo que hemos desarrollado a lo largo de 2013 para la articulación de Wikitoki, la asociación está compuesta por los siguientes agentes: Artaziak, Basurama, cAnicca, ColaBoraBora, Hiritik-at, Histeria Kolektiboa, IDEATOMICS / Saioa Olmo Alonso, Iker Olabarria, Josune Urrutia Asua. KARRASKAN, la transmisora /Laura Fernández. Montera34, Pezestudio, TIPIgara, Violeta Cabello y Urbanbat. Dentro de nuestros objetivos está el aumentar el número de agentes implicados y

31

que lo haga también el nivel de diversidad en cuanto a su tipología y ámbito disciplinar.

- PROYECTO ELLAS es una exploración participativa sobre la memoria de las mujeres de los Barrios Altos de Bilbao. A partir de álbumes de familia y fotografías privadas, la investigación rescata historias silenciadas de mujeres, relacionadas con el desarraigo, la sexualidad, los cuidados, las estrategias de supervivencia y las redes de colaboración y solidaridad. Estas voces construyen otra historia del barrio y su transformación, mucho más diversa frente la imagen estereotipada de los Barrios Altos. ELLAS es un trabajo realizado por la antropóloga Savina Lafita y la fotógrafa licenciada en Comunicación Audiovisual Ainhoa Resano, que se inició hace casi 3 años. "Nace de una inquietud compartida acerca de la memoria, de las historias no dichas por parte de las mujeres que de alguna forma perduran en lugares privados" explica Savina, "partimos de los álbumes familiares como hilo para establecer vínculos con las mujeres y sacar esas historias al plano colectivo".
- WIKIRIKI es una convocatoria de residencias para 2019 y 2020 abierta a todo tipo de personas y colectivos (formales e informales), cuya práctica esté vinculada a la investigación, creación y/o creatividad aplicada. Es un llamamiento a la experimentación abierta. Buscamos principalmente invitar a personas y colectivos a trabajar de forma experimental sobre distintos aspectos relacionados con las líneas de investigación de Wikitoki y/o problemáticas concretas en torno a lo colaborativo, propiciar un entorno de hospitalidad que favorezca las condiciones para la investigación y la creación, estimulando la producción e intercambio de conocimientos, recursos y proyectos y abrir el espectro de relaciones de la comunidad de Wikitoki.

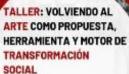
OTROS PROYECTOS E INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES CON CLARA DIMENSIÓN SOCIAL

- COCINA GUERRILLA Se define como un proyecto cooperativo que reenfoca la cocina y la gastronomía, sus conocimientos, técnicas y capacidades hacia la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas de todas las personas, promoviendo la soberanía alimentaria como garantía de los derechos alimentarios y humanos. Trabajamos y educamos por una alimentación responsable y sostenible, que permitan un reparto equitativo de los recursos y garanticen el acceso a una alimentación sana y digna por parte de tod@s.
  - Actividades de calle.
  - Espectáculos y teatros.
  - o Propuestas participativas.

- Acciones gastronómicas.
- Intervenciones artísticas.
- PIKARA MAGAZINE Practica un periodismo de calidad, con perspectiva feminista, crítico, transgresor y disfrutón. No nos definimos como una revista especializada en feminismo, sino que tratamos todo tipo de temas sociales, políticos y culturales con una mirada feminista. Nacimos en 2010 porque como lectoras echábamos de menos un medio de comunicación en el que confluyeran la perspectiva feminista y el buen periodismo. Como periodistas, nos apetecía construir un espacio en el que disfrutar comunicando sobre aquellos temas que nos apasionan: queríamos un cuarto propio, como Virginia Wolf.
  - Como propuesta que vincula el <u>ARTE CON LA ACCIÓN SOCIAL</u> más recientes ante esta búsqueda de propuestas y reflexiones recogidas desde la revista.
- GAZTETXES Desde estos espacios se han ofrecido en no pocas ocasiones propuesta de colaboración con un gran número de organizaciones sociales. Dentro estas propuestas surge en no pocas iniciativas vinculadas al arte y la cultura. En este enlace os ofrecemos un listado de diferentes gaztetxes el ámbito de Euskadi.
- PABELLÓN 6 Bajo el nombre de PABELLÓN NÚMERO 6, se presentan asociados como promotores diferentes Creadores/as adscritos al mundo de las Artes Escénicas, Danza y Teatro, con la pretensión de propiciar sinergias y hacer un ejercicio de autogestión compartida, originando una innovadora experiencia: la de que los propios creadores sean quienes rijan la difusión de sus trabajos, buscando la complicidad del público-espectador- socio del proyecto.
- CONSONI Es una editorial con un espacio cultural independiente en el barrio bilbaíno de San Francisco. Desde 1996 producimos cultura crítica y en la actualidad apostamos por la palabra escrita y también susurrada, oída, silenciada, declamada; la palabra hecha acción, hecha cuerpo. Editamos libros, ebooks y podcasts con el objetivo de compartir pensamiento extraordinario, desbaratar los géneros literarios y traspasar el ensayo y la ficción. Distribuimos publicaciones a bibliotecas y una amplia variedad de librerías, desde las independientes a cadenas más grandes, pasando por las tiendas de museos y centros culturales. Producimos proyectos de arte, talleres, encuentros, debates, radio-shows y residencias artísticas en nuestro espacio y en otros sitios y ciudades, colaborando con diversidad de cómplices.
- BARATZA. Es un centro independiente para las artes escénicas contemporáneas en Vitoria- Gasteiz, Alava. Desde diciembre de 2013 alberga diferentes actividades que favorecen la creación cultural emergente de diferentes disciplinas escénicas, incluyendo la creación, la difusión, la exhibición y la formación. Consta de 3 espacios, Kuia de 90m2

(sala grande polivalente), Kuiatxo de 50m2 (sala pequeña) y hall, además de vestuarios, aseos y almacén. Además de la actividad propia, para la que contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco, la sala se alquila para la organización de clases, ciclos y otras actividades.

- COLABORABORA es una isla entre la realidad imperante y el deseo proyectado, en la que suceden distintos tipos de acciones y procesos para la generación de otras formas de relación, organización, producción y consumo en torno a lo común, lo libre y lo abierto. Un paraiso en proceso de exploración, poblado por una comunidad emergente, heterogénea, inclusiva y mutante, que se reúne alrededor de iniciativas socialmente transformadoras desde lo cotidiano, lo pequeño, lo cercano y lo afectivo. Un espacio de encuentro y facilitación, un marco común de referencia desde el que poder conocerse-actuar-aprender-investigar-prototipar-reflexionar-trabajar-celebrar colectivamente. Un lugar desde el que pensar en cómo reintegrar las actividades económicas en su contexto social y humano, propiciando un dominio público rico, sostenible y accesible, en un tiempo en el que ya es ineludible posicionarse y comprometerse.
- HACERIA Es un espacio polivalente de creación y exhibición. El primer proyecto de la Asociación hACERIA arteak fue reconvertir esta antigua serrería en el espacio que hoy es. Haceria aretoa actualmente se conforma en diferentes clubs temáticos que difunden y generan actividad formativa y cultural que fomentan a su vez la revitalización de la zona: nuestro club teatral Haceria Eszeniko Club y nuestros clubes musicales. Haceria Jazz Club y Haceria Flamenco Club.
- ZAS KULTUR Es una iniciativa de la asociación cultural Erakusmeta Kultur Elkartea. ZAS es un proyecto independiente que ofrece un dispositivo de innovación en la mediación cultural contemporánea con el objetivo de incidir en la vida del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito artístico de la ciudad, en las políticas culturales de Araba y en el contexto cultural de Euskal Herria. ZAS propone un lugar de encuentro y un semillero de actividades diversas. Para ello sitúa sus principales objetivos en la producción, la intervención cultural y social, la investigación y la educación artística, así como la colaboración en red con otras iniciativas culturales. ZAS es también un espacio conector entre creadorxs, agentes culturales y ciudadanía y centra su interés en la dinamización de su entorno inmediato y en el impulso cultural de nuestra ciudad, sometida desde hace tiempo a una preocupante desatención y descoordinación en materia cultural.
- <u>Compañía LANZATEatro.</u> Obra "Con los brazos abiertos". Marta y Laura discuten decisiones ajenas que removerán aguas internas. Aunque, quién puede juzgar la forma de guerer de los demás? O, la capacidad de dar?

Ser el tránsito para la entrega, el gesto que recoge la urgencia de amar. A veces la vida nos pone en tesituras en las que hay que decidir cómo nos gustaría vivir, si con apegos o libres de resultados y expectativas. Somos lo suficientemente fuertes y valientes para ello?

MAPAS Y PRESENTACIONES DE AGENTES CULTURALES Y BUSCADORES RELACIONADOS CON EL MUNDO DE LA CULTURA.

- <u>PONIENDO CARAS</u> RED GIZARTE. Recogida de propuestas desde el mundo de la cultura y de la transformación social.
- KULTURSISTEMA En esta cartografía del sistema cultural en Euskadi podrás encontrar una presentación detalladas de gran parte de los agentes culturales en Euskadi.
- ZCULTURA ACOMPAÑA Es el nombre del Servicio de Información, Documentación, Asesoramiento y Acompañamiento a agentes culturales de la ciudad de Zaragoza, promovido por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza. La finalidad de ZCULTURA ACOMPAÑA consiste en contribuir a mejorar las capacidades profesionales de los agentes culturales de la ciudad para que puedan afrontar con más recursos las oportunidades laborales que se les plantean dentro del sector. Cuenta con un buscador de CONVOCATORIAS muy enfocado al ámbito artístico cultural.
- No encontramos referencias.
- EAB. Unión de actores
- Garaion.
- Gu haziak gara aretxabaleta

El tercero de los ámbitos identificados es igualmente un ámbito bastante amplio y recoge estructuras institucionales, de formación, de fomento y de la cultura o el arte, de formación, exhibición, sostiene apoyo y financiación de este tipo de propuestas.

En este ámbito hemos estructurado la recogida en base a cinco Sub-ambitos:

- Financiación, ayudas, subvenciones y convocatorias relacionadas.
- Espacios e instituciones de formación artística.
- Grandes espacios culturales y expositivos enfocados desde sus programas de mediación y acercamiento a colectivos, organizaciones sociales y participación social.
- Algunos proyectos de arte y cultura promovidos desde este ámbito y vinculados a organizaciones sociales y participación ciudadana.
- Otros espacios y dispositivos culturales a tener encuentran en los que en ocasiones se han llevado a cabo actividades de artístico culturales con proyección social o en los que se podrían llevar a cabo.

FINANCIACIÓN, AYUDAS, SUBVENCIONES Y CONVOCATORIAS RELACIONADAS.

- GOBIERNO VASCO. CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
  - Ayudas y subvenciones
    - SORGUNE, subvenciones a espacios culturales independientes que apoyen las prácticas creativas
    - <u>BITARTEZ</u>, subvenciones a proyectos de mediación e innovación cultural y social.
    - Subvenciones a la producción escénica: Actividad bienal (2019).

 Subvenciones para actividades de danza: Consolidación de compañías de danza (2018).

• BBK OBRA SOCIAL:

 CONNVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS BBK 2019 El objetivo de esta convocatoria es apoyar a organizaciones y entidades que impulsan y desarrollan proyectos innovadores tanto económicos como sociales que ayuden al desarrollo de Bizkaia.

FUNDACIÓN VITAL KUTXA.

Convocatoria de ayudas 2019. Ayudas dirigida a organizaciones y entidades alavesas sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en los ámbitos de actuación señalados en las bases. Nuestro objetivo es apoyar a aquellos proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de vida de los alaveses y alavesas con el firme compromiso de fomentar la transparencia, la participación en igualdad de condiciones y la libre concurrencia de todas las entidades del tejido social alavés.

FUNDACIÓN LA CAIXA

Subvenciones arte para transformación social. Las artes plásticas, la música, el teatro, la danza o la literatura se pueden utilizar como herramientas de transformación social. Por este motivo, convocamos ayudas para proyectos de entidades culturales y de artistas que favorezcan el uso del arte y la cultura como instrumentos que pueden incidir en aspectos como el desarrollo personal y la inclusión social.

• AYTO. DE VITORIA:

 Convocatoria anual «Derechos Humanos y creación artística» que organiza el servicio de Cooperación junto con el centro Montehermoso.

• <u>AYTO: DONOSTIA. ÁREA DE DERECHOS HUMANOS DEL</u> AYUNTAMIENTO Y DONOSTIA KULTURA.

o Festival cine y derechos humanos del ayuntamiento de Donostia.

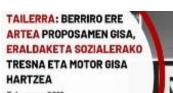
GOBIERNO DE ESPAÑA.

En el marco del V Encuentro Cultura y Ciudadanía la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación, a través de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, abre una convocatoria pública con el fin de seleccionar proyectos culturales relacionados con los temas a tratar en esta quinta edición, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre de 2019.

GERNIKA GOGORATUZ

 Proyectos artísticos para trabajar <u>temas relacionados con la paz</u>, la cultura de la no-violencia, el diálogo

• MUSAC.

- La Convocatoria Laboratorio 987 es un programa permanente de ayudas a la producción y difusión de la creación y la cultura contemporáneas. Para el año 2019 cuenta con una dotación total de 50.000 euros. Podrán solicitar y participar en esta convocatoria cualquier colectividad, grupo o persona física interesada, mayor de edad, a título individual o colectivo, e independientemente de su procedencia, que esté vinculado al trabajo del arte, la creación, la cultura, el comisariado, la investigación, los movimientos sociales y sus distintas expresiones públicas.
- EUROPE DIRECT:
  - o Buscador de recursos de financiación a nivel europeo.
- OTSBIZKAIA.
  - Buscador de recursos desde la perspectiva de las organizaciones del tercer sector.

ESPACIOS E INSTITUCIONES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA.

- <u>Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU</u>
  - ANDRE TA JABE. convocatoria Abierta. Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU y con Bilbao Arte, presenta ANDRE TA JABE, una acción de sensibilización que propone a la ciudadanía reflexionar y visibilizar las diferentes expresiones de esta violencia tanto en el ámbito privado como en el espacio público y social, y reivindicar conjuntamente el derecho a una sociedad igualitaria libre de cualquier expresión violenta hacia las mujeres.
  - Taller de APPTIVISMO Tailerra. zaBBAAlik 2018. Taller de iniciación al activismo multimedia y electrónica básica. Un taller experimental donde pensar de manera colectiva las problemáticas sociales más acuciantes de nuestros días, así como algunas posibles maneras de intervenir en ellas mediante el empleo de herramientas multimedia y dispositivos interactivos. Conoceremos de cerca diferentes experiencias sociales que han desarrollado dispositivos de interacción multimedia con el objetivo de visibilizar, reivindicar o solucionar sus diversas problemáticas.
- BILBAOARTE Es un centro de producción artística, dependiente del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, que pone a disposición de los artistas residentes los medios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de sus propuestas. El objetivo

AL OTRO LADO

DE LA CALLE

37

TALLER: VOLVIENDO AL ARTE COMO PROPUESTA, HERRAMIENTA Y MOTOR DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

- fundamental de BilbaoArte es proporcionar una destacada profesionalización de los artistas ofreciendo moderno equipamiento e infraestructuras.
- ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA-GASTEIZ. Un centro de Artes Plásticas no regladas en el que se recogen materias relacionadas con el mundo de la creación plástica, dibujo, pintura, escultura, técnicas gráficas, cerámica, cuero, madera, encuadernación, audiovisuales y fotografía. El objetivo primordial es acercar a cualquier persona que lo desee al mundo del arte, de la creación y del disfrute artístico, a través del ejercicio de sensibilidad que día a día tiene lugar en sus aulas. Actualmente la Escuela tiene capacidad para más de mil alumnos matriculados en los cursos ordinarios y el claustro lo componen 15 profesores especializados en diferentes materias artísticas.

GRANDES ESPACIOS CULTURALES Y EXPOSITIVOS ENFOCADOS DESDE SUS PROGRAMAS DE MEDIACIÓN Y ACERCAMIENTO A COLECTIVOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

- SALA REKALDE: Rekalde Hezkuntza ofrece al público de todas las edades la posibilidad de acercarse al arte contemporáneo a través de nuestros programas de visitas comentadas, talleres, jornadas o encuentros con artistas. De la mano de educadoras, mediamos entre las propuestas artísticas y el público, poniendo a su disposición instrumentos de conocimiento para llegar a realizar un acercamiento crítico y contextualizar las diferentes manifestaciones del arte contemporáneo.
- TABAKALERA: ÁREA DE MEDIACIÓN. Tabakalera es un lugar de encuentro, de diálogo y de co-creación. El área de mediación es uno de los ejes principales del proyecto cultural de Tabakalera. Su objetivo es generar relaciones y diálogos entre el programa cultural de Tabakalera y los diversos agentes y contextos que lo rodean.
- AZKUNA ZENTROA. Azkuna Zentroa es un Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao, con mirada local e internacional, y abierto al diálogo con las diferentes comunidades de públicos. Prestamos especial atención a la creación actual en euskera y a las perspectivas feministas en el arte, con la mediación y la educación como vía para generar conocimiento crítico y transformar la sociedad a través del arte y los artistas.
- ARTIUM: Educación e inclusión social. Somos sensibles a las necesidades de nuestros públicos para ello diseñamos nuestros proyectos de inclusión de forma colaborativa, para así ajustarnos a las necesidades de nuestros grupos. Tenemos una larga trayectoria

desde nuestros inicios trabajando de forma colaborativa en programas de inclusión como son los realizados con el Hospital Psiquiátrico de Álava, el Centro Penitenciario de Álava, Los Centros de Día del Departamento de Bienestar Social de la Diputación de Álava, COTA, UTE entre otros...

- MUSEO GUGGENHEIM BILBAO. Programas Sociales. Programas de carácter social que pretenden acercar el arte y el Museo a todas las personas, convirtiendo la expresión plástica en un elemento integrador e inclusivo. Entendiendo el nuevo papel de los museos y la práctica artístico-educativa como motores de cambio social, dedicamos una mirada especial a las diversas comunidades y a sus valores y necesidades sociales, a través de procesos pedagógicos transformadores. Visitas, programa sana y crea, cuerpo y mente y BBk+50.
- MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO. Programas educativos El trabajo que desarrolla el Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) se centra en la puesta en marcha de actividades y programas dirigidos a un amplio espectro de edades e intereses, cuyo fin principal es potenciar el conocimiento y disfrute de la colección permanente y de las exposiciones temporales. Compartimos el conocimiento con otros profesionales del ámbito de la educación y recogemos las aportaciones que año a año brinda el público que participa en nuestro proyecto educativo. El objetivo último es conseguir una intermediación adecuada con los intereses particulares, generando propuestas que hagan concebir el museo como un lugar donde se generan valiosas experiencias de conocimiento y aprendizaje.
- KOLDO MITXELENA Kulturunea Es un centro cultural de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Inaugurado en 1993. Gestionado por la Dirección General de Cultura del Departamento de Cultura, Turismo. Juventud y Deporte. En sus espacios expositivos podrás disfrutar de todo tipo de creación en dos líneas principales: Por un lado, la sala de exposiciones Erakustaretoa acoge la actualidad de las artes visuales con carácter internacional, invitando a artistas contemporáneos de aquí y de allá, presentando tesis o lecturas de colecciones particulares y realizando coproducciones con otros centros. Por otro lado, la sala Ganbara dirige su mirada hacia los artistas guipuzcoanos más escondidos, presentando temas relacionados con las letras, el diseño y la obra gráfica. En el Areto -salón de actos- podrás tener contacto directo con poetas, músicos, recitadores y conferenciantes a través de distintas citas culturales. Y si formas parte de una asociación o una entidad podrás solicitar su uso para realizar actos de índole cultural, de forma gratuita.

ALGUNOS PROYECTOS DE ARTE Y CULTURA PROMOVIDOS DESDE ESTE ÁMBITO INSTITUCIONAL Y VINCULADOS A ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

AYTO. DE VITORIA:

- MURALES PARTICIPATIVOS EN VITORIA. IMVG La ciudad pintada (Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz) es una herramienta de expresión pública y comunitaria. Christina Werckmeister, Verónica Werckmeister y Brenan Duarte fundaron el IMVG en 2007 con el fin de dotar a la ciudad de Vitoria-Gasteiz con un espacio abierto de participación y creación. Es un proyecto que visualiza el compromiso que tienen las personas con su entorno y la ciudad con sus ciudadanos y ciudadanas.
- MAZIAK es un proyecto que apoya una alternativa de ocio creativo, saludable y participativo. Un ocio en el que las personas jóvenes son las creadoras de su propia experiencia y desde Haziak queremos acompañar en este proceso con diferentes recursos: la Oficina, un concurso y una convocatoria de proyectos.
  - Concurso de ideas jóvenes Este concurso está abierto a casi todo: desde talleres a vuestra medida, a encuentros, ensayos, murales, proyecciones, espacios para crear, hacer cortos, performances, enredar con más gente.
  - La Oficina Haziak. El lugar donde te ayudamos a que tus ideas y proyectos relacionados con la cultura, deporte, ocio, creación e innovación, nuevas tecnologías, medio ambiente y sostenibilidad, participación,... se hagan realidad. Una oficina que te apoya en la creación. Una programación que la construyes tú.
- GAUEKOAK es una experiencia de largo recorrido en nuestro municipio. Comienza su andadura en el año 2000 y desde esta fecha se mantiene como un programa de ocio alternativo y saludable para jóvenes de 16 a 30 años. Su campo de acción es la cultura, el deporte y el tiempo libre en fin de semana. A día de hoy es una referencia en este tipo de actividades para las personas jóvenes de nuestra ciudad. En su programa de actividades durante este dilatado periodo de tiempo han participado miles de jóvenes gasteiztarras. Es, además, una apuesta del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por una gestión de actividad eminentemente social y compartida entre la administración pública y asociaciones de jóvenes. Son estas últimas el motor de desarrollo de todo tipo de actividades orientadas al colectivo de edad que nos ocupa. El desarrollo de esta programación se realiza a través de una Federación de Asociaciones con el soporte técnico del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esta federación

- EXPOGELA. La ExpoGela BilbaoHistoriko es un espacio público de referencia en el barrio de Bilbao la Vieja, concebido como centro de información y sala de exposiciones para la difusión informativa de las actividades que se realizan en la zona, así como para la organización y promoción de exposiciones de pequeño formato, dedicadas a la creación pictórica, fotográfica, moda, musical, diseño, artesanía, audiovisual, etc, que perseguirán la difusión de la actividad creativa en los barrios de BilbaoHistoriko en el más amplio sentido de su expresión. Entre varias propuestas destacamos:
  - EXPOSICIÓN POLÍTICAMENTE INCORRECTA Se trata de una muestra que se enmarca dentro de Bilbao Bizkaia HARRO, un evento reivindicativo y sociocultural que tiene como objetivo visibilizar a las personas LGBTiQ+, y defender los derechos de este colectivo. Así, organizada por Bilbao Bizkaia HARRO y Bilbao Historiko, esta exposición es la prueba indiscutible de que el arte es un instrumento rotundo para la reivindicación: el objetivo es mostrar otros colectivos cuya visibilidad o cuya voz no tiene tanta presencia. Se trata de un lugar de expresión de estos grupos sociales que, a través su propio cuerpo a modo de arma política, muestren sus propias experiencias, ideas o emociones: mujeres, migrantes, personas con diversidad funcional, transexuales, personas no binarias, Drag Queens o Drag Kings muchas veces ven cómo sus ideas son tergiversadas por una sociedad que busca una estandarización de los cuerpos.
- ZAS. ZURRUMURRUEN AURKAKO SAREA RED VASCA Somos una red de agentes sociales e institucionales que lleva a cabo una estrategia de transformación social desde la perspectiva de los derechos humanos, la interculturalidad y el antirracismo. La estrategia antiRUMORES está en estrecha relación con las perspectivas de género, inclusión social, diversidad funcional, diversidad religiosa, orientación sexual, generacional... en las que la existencia de estereotipos negativos, prejuicios y falsos rumores provoca igualmente consecuencias negativas para la cohesión social.
  - TALLER DE LITERATURA CREATIVA ANTI Y RUMORES Es un taller donde aprender los recursos, técnicas y herramientas narrativas para escribir una buena historia de ficción, como la elección del narrador, la construcción del personaje literario, el manejo del tiempo del relato o las diferencias entre géneros narrativos (novela, cuento, relato). Es un espacio donde explorar y desarrollar la creatividad literaria, la capacidad de imaginar y de ir

más allá a través de la escritura. El taller son 8 sesiones de dos horas de duración.

• GETXO FOLK. Es un festival que se realiza anualmente y que cuenta con dos espacios de participación de organizaciones sociales. El espacio Solidario Stands de asociaciones, ONGs y Comercio Justo. Participan: Mujeres Tejiendo en Red, Mujeres con Voz, UNESCO Etxea, Amnistía Internacional, AEK, Bizitegi, ACNUR y Munduko Medikuak. Y la Terraza del Mundo Gastronomía de diversos países, de la mano de la Plataforma de Inmigrantes de Getxo y con la participación de vecinos/as de Romo.

OTROS ESPACIOS Y DISPOSITIVOS CULTURALES A TENER ENCUENTRAN EN LOS QUE EN OCASIONES SE HAN LLEVADO A CABO ACTIVIDADES DE ARTE SOCIAL O EN LOS QUE SE PODRÍAN LLEVAR A CABO.

- CENTROS CÍVICOS Y CASAS DE CULTURA.
  - Red de centros cívicos de Vitoria. https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u3c56fb05_12c96619f03_7ff0
  - Centros cívicos en Bilbao. http://kulturabarrutik.eus/
  - Casas de Cultura en donosti.
     https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexiconte
     nt&view=items&cid=70&id=223&Itemid=163&Iang=es
- <u>BILBOROCK</u> Es un espacio de referencia para las personas y colectivos jóvenes y las empresas y entidades promotoras culturales donde impulsar, crear, exhibir, experimentar, producir y compartir iniciativas de interés para las personas jóvenes y la ciudad. Un lugar lleno de vida, un centro de sinergias constantes, preparado para acoger disciplinas que te interesan: conciertos, cine, performance, teatro, danza, recitales poéticos, workshops, moda...Cuenta con espacios de exhibición, ensayo, creación, con un programa de promoción y seguimiento de iniciativas juveniles.
- ASTRA (GERNIKA): Mundua aldatu nahi dugu, eta #AstraBerrasmatzen ari gara horretarako. Irekia, parte-hartzailea, autogestionatua, prokomuna, askotarikoa, euskalduna, sustengarria, feminista, moldagarria, saregilea, kulturartekoa, jakintza eta kultura librekoa, kontrol sozialik gabekoa, irisgarria, osagarria...
- No encontramos referencias.
  - Área de igualdad ayuntamiento de Bilbao.
  - Agencia vasca para la cooperación para el desarrollo. Proyectos para transformación social.
  - Dirección igualdad diputación de Vizcaya (o ayuntamiento de Bilbao)

ESPACIOS O INICIATIVAS QUE
PRETENDEN FOMENTAR LA
COLABORACIÓN ENTRE
COLECTIVOS SOCIALES,
ORGANIZACIONES DEL TERCER
SECTOR Y ENTIDADES,
ORGANISMOS U ORGANIZACIONES
DEL ÁMBITO ARTÍSTICO CULTURAL.

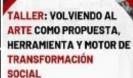

Finalmente en este último ámbito identificamos propuestas destinadas a promover o fomentar la colaboración desde la inclusión de las dos perspectivas social y artístico/cultural. La mayor parte de estas propuestas están recogidas como propuestas iniciadas por alguna entidad, colectivo, organización o institución de los ámbitos anteriormente nombrados. Nos parece importante identificarlos por separado y resaltar así su labor de conexión en la promoción de este espacio de arte y cultura para la transformación social. Al final de esta recogida de incorporamos también algunas otras propuestas que trascienden el ámbito vasco.

Los criterios para incorporar propuestas en este ámbito serían los siguientes:

- Son propuestas que utilizan metodologías y expresiones vinculadas a la cultura y al arte.
- Tienen una clara dimensión social. Inciden de algún modo o manera en la transformación social.
- Pueden adoptar varias formas: redes, espacios de formación o investigación, festivales, jornadas, metodologías...
- Son iniciativas que promueven o generan propuestas capaces de vincular a agentes de ámbito social o ciudadano un lado y de ámbito artístico cultural por otro.
- <u>RED GIZARTE</u> (Unesco etxea) No hay arte sin creación, sueño o emoción. No hay arte sin un fin. Sirve para cambiar el sonido de la realidad; moldear formas inesperadas; relatar mediante personajes desconocidos; dibujar nuevos escenarios o interpretar historias

invisibilizadas. GizARTE nace precisamente de esa idea en la que el arte se reconoce como el camino para la transformación social. Personas educadoras, creadoras, gestoras culturales y de la sociedad civil organizada que trabajan día a día para incidir con sus acciones en un cambio social que sea más igualitario, justo y responsable. Que aprovechan toda su explosión de colores para intensificar la riqueza de la diversidad y la diferencia (que no la desigualdad). ¿Qué sucede si juntamos a todas ellas? ¿Qué pasa si trabajan conjuntamente para incidir en estrategias educativas locales e internacionales? Esto es precisamente lo que pretendemos descubrir a través de GizARTE. Si te ha picado la curiosidad, no te cortes y pasa, que la puerta está abierta.

- SAREAN Es un espacio de encuentro vecinal abierto a todo tipo de expresiones culturales y gestionado por la asociación cultural Espacio Plaza. Sus antecedentes se remontan a varias décadas y es fruto de la comunicación entre numerosos agentes creativos y solidarios presentes en el contexto de San Francisco-Bilbao la Vieja-Zabala. El centro neurálgico de Sarean es su local ubicado en la Plaza Corazón de Maria. Misión. Reforzar la cohesión social y la confluencia intercultural desde el barrio de San Francisco, programando actividades socio-culturales diseñadas a partir de procesos de participación ciudadana.
- GAU IREKIA. Una tarde-noche cargada de actividades sociales y culturales en diferentes espacios (y por las calles) de los barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. El evento más relevante que organiza la asociación Sarean y en el que participan todo tipo de colectivos y personas, creando sus propias actividades o disfrutando de ellas.
- CONEXIONES IMPROBABLES Es una Metodología de Innovación Abierta y Colaborativa de base artística y cultural Una Plataforma internacional de proyectos de hibridación y transdisciplinariedad para el cambio. Una Comunidad de Personas y Organizaciones apasionadas por la Innovación Disruptiva. una Plataforma que promueve y desarrolla proyectos de Innovación Abierta/Open Innovation. Lo realiza mediante una metodología de hibridación en la que aúna las necesidades y retos de las empresas u organizaciones con la creatividad y saber hacer de los artistas o creadores para conseguir resultados diferentes. Propicia una innovación responsable con los impactos, sostenible, comprometida, arraigada y más radical (Slow Innovation). Se trata, en definitiva, de innovar los modos de innovar.
- POMPA 945 es una propuesta comunitaria de regeneración artística del barrio El Pilar de Vitoria-Gasteiz, a través del arte urbano. Teniendo

en cuenta que el arte por sí solo no basta para mejorar la vida de sus habitantes, Pompa945 pretende articularse junto a otros muchos elementos. Siendo sus habitantes (comercio y vecindario) la pieza clave los procesos creativos, que junto con diferentes artistas y colectivos de Vitoria, agentes comunitarios del barrio (colegios, parroquia, centro sociocultural de mayores, centro de salud, centro cívico, centro ocupacional,....) y con agentes de la ciudad (Escuela de Artes y Oficios, Saregune,...) articulen los diferentes creaciones artísticas. Convirtiendo así El Pilar en un referente del arte urbano, de la activación y la participación comunitaria. Pompa945 es un producto de la factoría KalezkaleVG (Programa Municipal de Educación de Calle- gestionado por Irse-Araba). Web desarrollada por Saregune y cofinanciado por agentes del barrio y Plan Joven del Ayto de Vitoria-Gasteiz.

- PORTUARTE, FESTIVAL DE CREACIÓN ARTÍSTICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL En conmemoración al día mundial del Arte, Espacio Artemisa lanza este proyecto con intención de dar fuerza a las actividades artísticas, destapando el poder del arte para el beneficio del desarrollo social. El Festival será gratuito, participativo y albergará todo tipo de actividades. Después de ganar el concurso de ideas Impulsa Portu, y con el apoyo de la red GizARTE Red de Educación Artística para la Transformación Social- movilizada desde Unesco Etxea, la asociación Espacio Artemisa pretende llenar las calles de Portugalete de arte y compromiso social. El objetivo es fomentar el desarrollo social a través del arte hacia un mundo mejor y más justo.
- KULTURSISTEMA Matriz para la interpretación y mapeado de los ecosistemas culturales y creativos. Propone una matriz (o conjunto de matrices) de categorización para la interpretación y mapeado de los ecosistemas culturales y creativos. Pretende reflejar su diversidad en cuanto a sectores y subsectores, eslabones de la cadena de valor, tipología de agentes que intervienen en este ámbito, así como las características de los impactos y retornos fundamentales. El objetivo de KULTURSISTEMA es favorecer un acercamiento lo más rico y actualizado posible a los ecosistemas culturales y creativos, incluyendo agentes y prácticas nuevas, o que emergen del cruce de tipologías preexistentes, y que difícilmente encajan en los marcos de análisis convencionales. Un acercamiento que además señala el carácter dinámico y cambiante de los sectores culturales y creativos, tanto per se como fruto de la multiplicidad de relaciones con otras disciplinas y ámbitos de actividad, así como de la influencia de los cambios tecnológicos, de los marcos institucionales de referencia o de los valores sociales.

- FAIR SATURDAY. Es una movilización cultural con impacto social que tiene lugar cada último sábado de noviembre, al día siguiente de Black Friday, máximo exponente del consumismo. Artistas y entidades culturales de todo el mundo se unen en un festival global, con un solo requisito: apoyar a través de su evento un proyecto social de su elección. ¿Cómo? Mostrando públicamente su orgullo por la labor que desempeñan. Ayudando a difundir su labor a través de sus canales y minutos antes del evento a la audiencia presente Generando fondos para dicho proyecto mediante la aportación libre y voluntaria de parte del valor generado en el evento (eg. entradas, donativos...).
- 12 NUBES Se presenta como una experiencia pedagógica integral. Integral porque pretende integrar la acción educativa en el mundo virtual con la acción en el mundo real, la educación formal con la no formal, partiendo de una red creciente de personas cercanas y abriendo la experiencia a las potencialidades de la Red. #12nubes está impulsado de forma conjunta por el Programa Municipal de Educación de Calle de Vitoria-Gasteiz gestionado por la asociación IRSE Araba y José Manuel Septien, autor de la novela, y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, Servicio de Acción Comunitaria.
- **FESTIVAL GENTES DEL MUNDO**. El Festival Gentes del Mundo es un proyecto de sensibilización social, destinado a promover el conocimiento cultural y la interacción entre la sociedad vasca y los colectivos de inmigrantes afincados en Bilbao. Se pretende facilitar la valoración mutua, el respeto, el diálogo así como los lazos de amistad y profesionales. La creación de estos espacios de encuentro incide en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y favorece la construcción de la convivencia intercultural.
- HOMELESS FILM FESTIVAL. Bizitegi en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao y junto al equipo de Homeless Film Festival de Manchester organiza el Homeless Film Festival. Un equipo de personas de Manchester que desde 2011 utilizan la industria cinematográfica como medio para sensibilizar sobre la realidad de las personas Sin Hogar.
- FESTIVAL DE CINE INVISIBLE El Festival es una celebración anual dedicada a mostrar un cine repleto de diversidad y compromiso social. En poco tiempo, se ha convertido en una cita indispensable para todas aquellas personas que quieren explorar cuestiones relacionadas con la Cooperación para el Desarrollo, la Educación para la Transformación Social, los Derechos Humanos, la Equidad de Género, la interculturalidad, la solidaridad, etc., y que tiene un compromiso claro con con la consecución de un Desarrollo Humano Intercultural Equitativo y Sostenible. El Festival de Cine Invisible "Film"

Sozialak" de Bilbao invita a la sociedad en general, y en especial a su público más numeroso, las y los estudiantes de secundaria, a la reflexión y el debate, y lo hace equitativamente a través de comunicadoras y comunicadores que con sus obras de ficción, documental y animación se han convertido en portavoces de las causas de la humanidad. En su última edición el festival alcanzó un público de 8.716 personas, de éstas 5.509 fueron estudiantes y profesorado de los 8 centros educativos de secundaria que son sede del festival.

- OLATUTALKA. El objetivo principal del festival ha sido impulsar la participación ciudadana y convertir a la ciudadanía en agente cultural activo, por ello, la mayor singularidad del festival ha sido que su programación se ha configurado desde y para la ciudadanía y dando espacio a todo tipo de actividades y dinámicas. Año tras año, Olatu Talka, gracias al trabajo de unos 2.000 agentes, ha sido capaz de publicar una agenda con más de 200 actividades. Los agentes culturales y asociaciones que han participado, han tenido en diez ediciones la posibilidad de conocer nuevas maneras de realizar sus actividades mediante la experiencia en Olatu Talka. Olatu Talka ha sido un festival para construir ciudad, un festival que ha conseguido abrir nuevas formas de colaboración, dar nuevos usos al espacio público y abordar la crítica social mediante el arte y la cultura, entre otros objetivos. En 2019 se puso fin a un ciclo exitoso con una participación récord de 60.000 personas.
- ARROCES DEL MUNDO. Arroces del mundo persigue fomentar la interculturalidad y la interrelación entre diferentes personas y organizaciones sociales: procura relacionarte y conocer a los grupos y personas que tengas a tu lado, no te quedes en tu mesa. Arroces del mundo se basa en la participación popular. Es una fiesta donde la organización y el programa dependen de ti. Canta, baila, reivindica, come, bebe... todo está permitido. Todo menos comportamientos violentos, xenófobos, sexistas u homófobos. Colabora para que todo se desarrolle en un ambiente positivo. Colabora también en el desarrollo de las diferentes actividades, en la recogida y limpieza, en lo que necesite quien tengas a tu lado.
- KALEAN ARTEZ CREANDO EN COMUNIDAD JORNADAS DE MEDIACIÓN. La asociación de Artes de Calle de Euskadi ARTEKALE, en colaboración con el Ayuntamiento de Barakaldo y el apoyo de la Diputación de Bizkaia, os invita a reflexionar, debatir e inspirarnos sobre la mediación cultural, sus posibilidades y su valor en la creación de comunidad local. Un año más, nos juntamos en nuestra peculiar Cocina de las Artes para descubrir ingredientes nuevos (co-creación, sensibilización, participación comunitaria), para probar nuevas recetas

- con ellos (a través de un taller práctico) y para degustar todas y todos, lo que la mediación, la creación y la calle pueden ofrecernos.
- FESTIVAL URBANBAT: Cada año organizamos un festival cultural sobre urbanismo e innovación social en Bilbao. Un evento/encuentro en el que exploramos la relación entre ciudad, ciudadanía, arte, cultura, sociedad y territorio. Un espacio facilitador de debate y relación desde el que contribuir a la transformación colaborativa de las ciudades. Planteamos el programa del festival como un laboratorio urbano, como un proceso de investigación, experimentación y creación colectiva con distintos formatos de actividades: conferencias, talleres, rutas, exposiciones, actividades artísticas... Un festival en el que reunimos a personas con distintos conocimientos y diferentes grados de especialización para reflexionar y proponer soluciones a un reto urbano contemporáneo.
- PLATAFORMA 'COLORES SIN FRONTERAS' La plataforma 'Colores Sin Fronteras' la fundaron a principios de este año 2019 más de treinta artistas vascos, la mayoría de ellos residentes en Vitoria-Gasteiz, con el objeto de involucrarse en programas de integración para combatir la indiferencia y evitar el miedo a lo desconocido, promover la interculturalidad, comprender las razones de los refugiados, ayudar a difundir el trabajo que realiza CEAR y animar al voluntariado.

ALGUNOS PROYECTOS Y PROPUESTAS DE FUERA DE EUSKADI QUE PROMUEVEN EL ENCUENTRO ENTRE EL ARTE Y LA CULTURA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

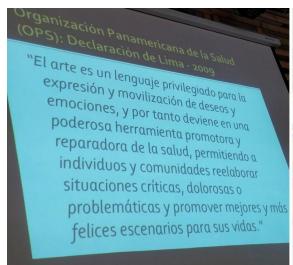
- IDENSITAT Es un proyecto de arte que experimenta formas de incidir en el territorio en sus dimensiones espacial, temporal y social, mediante procesos creativos. Se articula como un sistema que incorpora otros proyectos, acciones o intervenciones que se extienden en diferentes espacios y contextos. Impulsa un conglomerado de estrategias para llevar a cabo actividades que combinan investigación, producción, gestión, educación y comunicación. Un sistema que a la vez se fundamenta en dinámicas colaborativas con el fin de poner en relación la práctica artística contemporánea con otras disciplinas, desarrollando mecanismos conectables a determinadas órbitas del espacio social. Con la expresión "experimentar con el lugar para transformar las prácticas artísticas, y experimentar con las prácticas artísticas para transformar el lugar", quiere hacer evidente la función activadora que tiene el arte en el contexto social, y su capacidad para difundirlo en un contexto más global.
- <u>DIVERSIARIO JORNADAS TRANSFRONTERIZAS DE ARTE Y</u>
   <u>DISCAPACIDAD.</u> Diversario nació en el año 2018 dentro del Proyecto

Huesca + Inclusiva, como un festival y congreso transfronterizo y bianual que tendrá su continuidad en Francia en el año 2020 gracias a la colaboración con nuestro socios de ADAPEI 65 en el proyecto europeo Pyrhequal (dentro del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020 y financiado con fondos FEDER). Se celebró en Huesca los pasados 30, 31 de mayo y 1 de junio. Tres intensas jornadas que giraron en torno al poder transformador del arte y la potencialidad de la diversidad funcional, y que movieron a medio millar de personas aunando arte, diversidad, discapacidad, cultura, innovación, y gestión. Tres jornadas que enfocan el futuro del arte y la diversidad funcional y de los territorios comunes que las unen.

- JORNADAS SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS. (INAEM) La undécima edición de las Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas se celebró en Córdoba entre el 2 y el 4 de abril de 2019, teniendo como sede principal de trabajo el Teatro Góngora y el Gran Teatro de Córdoba, como sede de los espectáculos. Se inició así una nueva andadura llena de retos y proyectos, tras celebrar el décimo aniversario en Madrid y publicar el libro conmemorativo. Durante dos días y medio se impartieron ponencias, se celebraron talleres activos y teóricos, debates, encuentros profesionales y actividades en torno a las artes escénicas y musicales inclusivas, orientadas a los profesionales interesados de toda España. También pudimos disfrutar de dos espectáculos y la muestra de un taller local en el que participaron mujeres de Córdoba. Libro conmemorativo de los DIEZ AÑOS DE LAS JORNADAS SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA EDUCACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS (2009-2018)
- FESTIVAL 10 SENTIDOS: Apuesta por investigar con nuevos lenguajes de comunicación desde el arte, generar conocimiento y consolidar un espacio abierto a las relaciones entre artistas, sociedad e individuos. La creación contemporánea, la investigación, lo interdisciplinar, lo transversal, protagonizan el Festival, una cita totalmente abierta a la búsqueda de nuevos códigos, a la creación emergente y al trabajo de artistas ya consagrados, a la internacionalización de propuestas en convivencia tanto con las locales como con las de nivel estatal. Para crear todo un diálogo entre artistas, público, espectador, asociaciones, sociedad y comunidades, escuelas, estudiantes y espacios de formación, como escaparate de las artes vivas en València.

AL OT

ANÁLISIS COMPARTIDO SOBRE LA SITUACIÓN DE ESTE ÁMBITO ACTIVIDAD

Una vez visto el "mapa" en el que hemos tratado de recoger la realidad actual de este ámbito de actividad, nos planteamos algunas preguntas sobre la situación actual del mismo. En este segundo momento de la sesión pedimos a las personas que respondan, en grupos, a varias preguntas en torno a esta cuestión.

Hablamos en relación al fomento de este tipo de espacios de transformación social a través del arte y la cultura, y en concreto del fomento de espacios de encuentro entre organizaciones sociales y del Tercer Sector y propuestas de entidades, instituciones y organizaciones del ámbito de las expresiones artísticas y la cultura.

Se trata del elaborar un pequeño análisis compartido, desde la experiencia, sobre la situación actual de este tipo de proyectos y de los espacios de colaboración y promoción de los mismos.

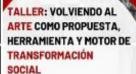
ACIERTOS
¿Qué está
funcionando
bien y
deberíamos
mantener o
incluso
incrementar?

En primer lugar se destaca la **presencia de una conciencia** social cada vez mayor en relación con la necesidad de la transformación social y del aporte que puede ofrecer el arte y la cultura en ese sentido.

Quizá por ello se ha valorado que este tipo de propuestas se comienzan a ver de una manera "normalizada" e incluso desde las instituciones comienza a haber un cierto reconocimiento.

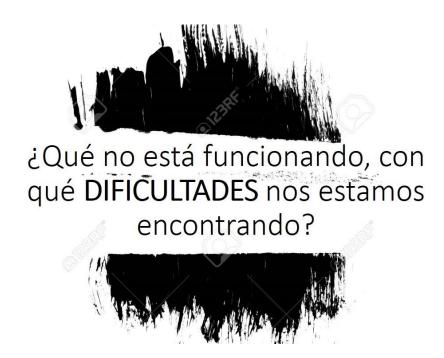
También se están comenzando a fraguar "espacios como el de este encuentro" capaces de generar un mayor conocimiento mutuo, y un cierto contagio de la voluntad, la ilusión y el compromiso por este tipo de propuestas.

Este conocimiento también está generando un **mayor desarrollo de espacios red** (como hemos visto con algunos ejemplos en el "mapa")

Finalmente se destacaba **la apertura de los espacios universitarios** a las prácticas artísticas vinculadas a este ámbito la actividad.

La dificultad más nombrada tiene que ver con la percepción de que hay una cierta falta de apoyo y de financiación para este tipo de propuestas. También de que las posibilidades de financiación, las subvenciones posibles, se valoran como "rígidas" o "muy cerradas". De algún modo se percibe un difícil encaje de este tipo de actividades desde los diferentes departamentos (y convocatorias) institucionales y cierta "falta de espacio público subvencionado para desarrollar proyectos" y promocionar nuevas ideas.

Relacionado con lo anterior se subraya un déficit en la coordinación entre agentes públicos y privados.

En relación con la "venta" de este tipo de propuestas se destaca una cierta dificultad para "vender el producto" por una mentalidad social cerrada quizás por una cierta infravaloración de este campo "arte/social/cultural" (desde la perspectiva artístico cultural) o porque "la cultura queda relegada a un segundo plano" (desde la perspectiva social).

También en ocasiones, se detecta una cierta primacía del objetivo lucrativo de algunos agentes que distorsiona el objetivo social de los proyectos.

En relación con la apertura y conexión de las iniciativas se ha detectado una cierta dificultad de trascender más allá del colectivo al que "pertenece" el

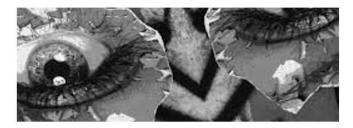

proceso-producto una falta de trabajo en red entre los distintos colectivos. En este sentido se valora que en ocasiones quizás la mirada de los procesos está únicamente enfocada a "mirar sólo lo que nosotras hacemos."

Por último se reflejó la "excesiva necesidad de catalogar y encasillar" y, por el contrario, una cierta dificultad para situarse o comenzar en este terreno tan amplio.

¿Qué **NECESIDADES** detectamos?

En relación con las necesidades se destacan cinco elementos centrales.

- Más espacios de confluencia para reforzar la colaboración y el trabajo en red capaces de mezclar ámbitos de práctica artística y social. En este sentido también se avala la necesidad de una mayor "dessectorialización" (que se puedan promover y conectar propuestas desde varias instancias) en el ámbito institucional.
- En segundo lugar se detectaba la necesidad de avanzar en un mayor reconocimiento y visibilización: "Valorar los proyectos culturales reconociendo el impacto social positivo" que generan. Para ello quizás sea necesario un avance también en la medición de los impactos de este tipo de propuestas desde la perspectiva de transformación social.
- También se subraya la importancia de mejorar el aspecto de la financiación, los recursos y el apoyo a este tipo de iniciativas facilitando el acceso a subvenciones vinculadas con este ámbito de actividad. "Debido a las dificultades de acceder a recursos más democráticos hay muy pocas solicitudes y emprendimientos, no pueden tener continuidad ni apertura para que vayan creciendo y generen visibilidad a los trabajos que ya se realizan."

- Comunicación, coordinación y difusión de iniciativas entre las distintas organizaciones "porque si no se quedan en buenas intenciones que nunca salen a la luz".
- Por último se identificaba una necesidad de mejorar en la eficacia en la gestión de estos proyectos.

¿Qué OPORTUNIDADES podemos identificar?

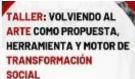
Las oportunidades identificadas están vinculadas a la **colaboración** en relación a **una triple dimensión artística/cultural, social e institucional**. En este sentido se destacan la importancia de la creación de **redes**, y el **compartir espacios** para seguir fomentando propuestas de este tipo.

En este particular también se destaca la oportunidad de fomentar una mayor apertura y "exploración de caminos inéditos", de "colaboraciones entre distintas organizaciones y colectivos artistas de todo tipo" y de promover la hibridación de diferentes tipos de proyectos.

Otros elementos de posibilidad detectados están relacionados con la importancia de focalizar las diferentes **transformaciones que se generan en el proceso** y la capacidad de rescatar aprendizajes a partir de la **sistematización** en la intervención del arte en lo social.

Ganas, hay muchas ganas e ideas de hacer cosas, gente que quiere "poner el cuerpo", la experiencia y las diversas iniciativas para desarrollar, cada organización desde su ámbito, personas que observan necesidades y se inquietan por las carencias, personas que pretenden mejorar y disfrutar de un entramado social más sano y participativo por medio del arte, cualquiera sea la expresión artística que se pueda ofrecer: teatro, música, pintura, artes plásticas en general.

¿Qué habría que DENUNCIAR?

No a la dependencia tanto de los resultados como de los productos.

No a la dependencia institucional. Hay cierta falta de concienciación institucional: "La institución nos amordaza con la política de subvenciones y concursos."

No homogeneizar y no estigmatizar a las personas por su procedencia o por alguna de sus identidades (arte realizado por personas con discapacidad, persona reclusas,...)

No mainstreaming. No a no poder salirse de las modas, a no incluir nuevas expresiones de arte porque no encajan en las propuestas.

No a etiquetar las expresiones culturales y no al asimilaciónismo cultural.

No a la utilización de comunidades en exclusión desde la perspectiva de propuestas artística o culturales.

Es necesario **defender los derechos culturales de todas las personas**. No todas acceden, participan y disfrutan del arte en igualdad de condiciones. "Quien no ha sido educado en ARTE no ha recibido una formación completa."

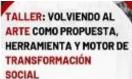
¿Qué ELEMENTOS O CLAVES debemos tener en cuenta para fomentar este tipo de espacios?

La colaboración. Creación de redes de agentes culturales junto con agentes sociales. Que sea un grupo representativo, con organizaciones del tercer sector, artistas, personas del mundo la cultura y con cierta relación con el ámbito institucional. En este sentido a ser importante una capacidad para "ver a las demás como colaboradoras no como competencia".

La importancia de una cierta **apuesta** (quizá con cierto riesgo) **por parte de las instituciones** de proyectos inclusivo/artísticos vinculados a la identidad local y cultural. Para ello es importante "no mercantilizarlos" (que no dependan de las demandas del mercado ni del rédito o impacto que se espera de ellos). En esta apuesta también se destaca la importancia de "descentralizar la oferta cultural".

La comunicación y la difusión de este tipo de propuestas. Para ello es importante "poner en valor nuestro propio trabajo", "seguir ocupando el espacio posible y visibilizar más" y a mayor escala

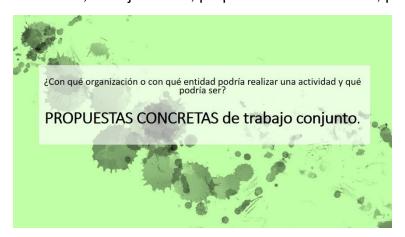
La accesibilidad a varios niveles. En relación con los espacios físicos y el acercamiento a públicos alejados o con dificúltales de acceso a ciertos entornos o productos culturales; con la recepción de propuestas y respuestas ágiles desde los diferentes entramados (institucional, organizacional, comunitario...) o con la comunicación de los proyectos (lectura fácil). De algún modo lo que se pretende es "universalizar la creación, el disfrute y el acceso a la cultura y las artes."

GENERANDO POSIBILIDADES Y PROPUESTAS

Finalmente pedimos a las personas asistentes al taller, a través de una nueva batería de preguntas, que tratarán de **imaginar escenarios de posibilidad**. Tratamos de profundizar en nuevas propuestas que pudieran de surgir desde los diferentes proyectos y sobre todo desde la colaboración entre los mismos. Los imaginarios de posibilidad los circulamos a diferentes contextos (propuestas concretas, trabajo en red, propuestas de encuentro, propuestas replicables...)

Recogemos **algunas ideas o posibilidades concretas imaginadas** por las personas asistentes:

- Un festival de arte y espacio público con Sarean o Azkuna Zentroa, o con alguna organización que tenga un espacio público cercano y accesible.
- Propuestas de <u>Teatro Fórum</u>¹ (<u>Teatro del Oprimido</u>) con alguna organización que le interese desarrollar iniciativas teatrales. En el teatro foro se expone un problema que afecta a una comunidad. Este problema toma forma de guion, y después de obra de teatro de manos de un grupo de actores. Se expone el conflicto dando a los espectadores la oportunidad de transformarse en espect-actores.

¹ La persona que proponía esta actividad se ofrece para poder dinamizar alguno de estos espacios.

- Tejer redes y encuentros entre diferentes agentes social/institucional/cultural/artístico. Espacios como por ejemplo este que hemos creado.
  - Una propuesta concreta sería la de generar una cita mensual en café de referencia para conversar de posibilidades comunes.
- Base de datos de conocimientos compartidos (asociaciones, colectivos, entidades e instituciones interesadas y proyectos realizados)

- La cofinanciación público/privada
- Arte en streaming y medios digitales de difusión (Youtubers, Gamers...)
- Festival de las artes escénicas e inclusión social (INAEM)

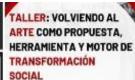

Mejorar y facilitar el acceso a las subvenciones

- Más accesibles en cuanto a su comprensión, con un lenguaje más accesible (lectura fácil), y posibilidad de cumplimentación: "Que no haya que dedicar tantos recursos para hacer la propuesta".
- Subvenciones "más abiertas" a más personalidades jurídicas (asociaciones, entidades, colectivos...)
- Equilibrio entre requisitos técnicos e impacto y repercusión (desde las instituciones tienden a dar más importancia lo técnico)
- Equilibrio y valoración entre proceso y producto (obra y datos de impacto)
- Fomentar una mayor apertura de las instituciones al ecosistema socio cultural. Más colaboraciones y más contrataciones de este tipo de propuestas.
- Más **accesibilidad a espacios** en los que poder mostrar las producciones y procesos y **a canales de difusión** para que se conozcan las acciones y propuestas que se vayan elaborando.
- Fomentar las propuestas de colaboración entre diversos agentes. "El sistema está más basado en la competencia que en la colaboración. Necesitamos un cambio."
- Más formación, difusión y acceso a las redes y subvenciones europeas relacionadas con este ámbito.
- Plataforma digital avalada de crowdfounding de propuestas de ese tipo (particulares que inviertan en los proyectos que quieran)

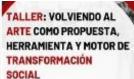

- Tejer redes.
  - Creando una red desde el ámbito cultural/artístico/social/educativo
  - Ó participando en algunas de las redes ya existentes: Red Gizarte o Karraskan por ejemplo.
- Se propone que el Observatorio puede facilitar espacios de encuentro.

- Que se valoren los procesos en los proyectos y que no se mida el impacto de la cultura y los proyectos sociales única o preferentemente desde la perspectiva económica (con el PIB)
- Promover políticas públicas más transversales entre los ámbitos de cultura, educación, social y sanitario. Con más relación transversal entre los departamentos institucionales. Instituciones conectadas, no a los departamentos "estancos".
  - Ejemplo iniciativa ayuntamiento de Barcelona (La cultura y la educación se integran para combatir las desigualdades sociales https://ajuntament.barcelona.cat/es/noticia/la-cultura-y-la-

<u>educacion-se-integran-para-combatir-las-desigualdades-</u> sociales 745136)

- Con una mayor flexibilidad en políticas sociales, culturales y de educación para incorporar este tipo de procesos e iniciativas.
- Más apoyos a las cooperativas sociales en este tipo de proyectos.
- Revisión de normativas sobre el uso de recursos.

- Abrirse y conectar con las redes comunitarias: colectivos sociales, agentes comunitarios en los barrios, culturales, gaztetxes... También con los centros de salud
- Abrirse y conectar con los diversos espacios educativos:
  - Escuela de artes y oficios, BilboArte, asociaciones fotográficas, conservatorio de música, escuela de música, ciudad educadora.
  - Universidad. Bellas artes, periodismo, trabajo social y educación social.
  - o Entrar en institutos y colegios.
- Ampliar las interrelaciones desde los colectivos con los que trabajamos. Abrir la comunicación más allá de las propias redes (diversidad funcional, mujeres migradas...)
- Difusión de necesidades y de propuestas de interconexión entre ellas.
- Mejorar la comunicación con los Ayuntamientos en relación con la cesión de recursos, permisos y con la promoción cultural amplia para incorporar este tipo de propuestas.

AL OT