

MEMORIAS DEL SEMINARIO

➤ HISTORIA, PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y TECNOLOGÍA! ◀

HISTORIA, PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y TECNOLOGÍA!

El Seminario Historia, Prácticas Artísticas y Tecnología ofrece a los participantes de las diferentes subregiones del departamento, la oportunidad de conocer y profundizar en los modelos de producción artística que vinculan la tríada: arte, diseño y artesanía. El seminario se ofrece a partir de tres módulos que profundizan tres temáticas centrales: la historia del arte y las prácticas artísticas, la implementación de modelos de innovación y creatividad desde la ciencia y la tecnología, y la gestión de un proyecto cultural y/o artístico. A partir de metodologías de creación que involucran el pensamiento ágil, la etnografía, la experimentación y el prototipado de proyectos desde las artes, se indaga en la formulación y producción de objetos e imágenes que no solo se articulan a las reflexiones contemporáneas del hacer, sino que también se articulan a las necesidades y particularidades de los territorios, su cultura y tradiciones, encontrando valores agregados que fortalecen los proyectos artísticos y culturales desde la identidad del contexto.

A continuación, se desglosan algunos de los contenidos temáticos abordados en cada uno de los módulos del seminario, así como algunos ejercicios y preguntas con la intención de que cada participante logre mapear y revisar con más detenimiento su contexto y encontrar ese elemento de valor que les permita prototipar un proyecto artístico y cultural, todo esto desde un objetivo general y unas competencias de aprendizaje claras.

Objetivo general:

Fortalecer en los asistentes las capacidades de comunicación, producción y gestión de proyectos artísticos y creativos a partir de un reconocimiento de diferentes hitos históricos que marcaron el pensamiento cultural y prácticas artísticas, comprendiendo la inserción de la ciencia y la tecnología como modelos de innovación en la creación de un proyecto artístico o cultural para la creación de experiencias en los espectadores / consumidores y un impacto en los sectores de las industrias creativas y culturales del departamento de Antioquia.

Objetivos específicos:

1. Conocer los nodos temáticos más representativos de la historia del arte universal, su consolidación y transformación en el territorio nacional, reconociendo las diferentes manifestaciones del arte nacional y local.
2. Reconocer las manifestaciones artísticas del territorio, para el reconocimiento de una identidad cultural a partir de su mapeo y sistematización de la información en un dispositivo multimedial.
3. Conocer metodologías de trabajo para proponer y desarrollar proyectos creativos afines a las necesidades y requerimientos del sector.
4. Fortalecer herramientas y técnicas de creación de los estudiantes en la producción de un proyecto creativo implementando modelos/metodologías innovadoras que enlazan la tríada práctica artística, ciencia y tecnología.
5. Brindar instrumentos de gestión que permitan la articulación del proyecto en el sector de las economías culturales y creativas a partir de requerimientos, tendencias y demandas de lo local a lo global.

MÓDULO 1

Historia de las prácticas artísticas: de lo universal a lo local

Pregunta problematizadora

¿Cuál es el lugar de enunciación desde el que nos reconocemos como parte de las historias, memorias y territorios?

Este módulo permite que los participantes reflexionen sobre su identidad y su relación con los territorios que habitan. A través de una combinación de teoría, práctica y diálogo colectivo, este espacio formativo busca trascender el aprendizaje académico tradicional, conectando la historia del arte con las vivencias cotidianas y las dinámicas culturales locales, explorando las conexiones entre el cuerpo, los objetos, los territorios y las imágenes como ejes de discusión. El módulo fomenta el análisis crítico y la observación etnográfica en los participantes.

El módulo 1: Historia de las prácticas artísticas: de lo universal a lo local articula sus cuatro sesiones bajo la premisa de que el arte y la cultura son herramientas esenciales para el reconocimiento de uno mismo y de los demás. Cada sesión construye un puente entre lo individual y lo colectivo, lo histórico y lo contemporáneo, fomentando un entendimiento profundo de las prácticas artísticas como vehículos de identidad y memoria.

Preguntas transversales:

1. ¿De qué manera nos definimos a través de nuestras relaciones con el cuerpo, los objetos, los territorios y las imágenes?
2. ¿Cómo podemos, a través del arte, reconstruir nuestras historias y reinterpretar nuestras memorias colectivas?

SESIÓN 1 - EL CUERPO

“Si uno reflexiona sobre el cuerpo como tal, advierte que no existe ningún perfil posible del cuerpo como tal. Hay pensamientos sobre la sistematicidad del cuerpo, hay códigos de valor acerca del cuerpo. El cuerpo como tal no puede concebirse y, por cierto, yo no puedo abordarlo.”

Gayatri Spivak

El cuerpo se aborda como un territorio en sí mismo, un espacio donde confluyen memorias, identidades y emociones. Inspirándose en Gayatri Spivak, los participantes cuestionan las múltiples formas de representación del cuerpo en la historia del arte y en su propia experiencia. Las cartografías corporales, más que un ejercicio artístico, se convierten en un acto de autoexploración y resignificación, en el que el cuerpo deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un mapa de experiencias.

El cuerpo como un resguardo para el espíritu

El cuerpo es considerado como un sepulcro del alma, el alma se libera al acceder al conocimiento y le da valor al cuerpo.

Reflexión clave: ¿Cómo nos apropiamos de nuestro cuerpo como un lugar de memoria y resistencia en relación con nuestro entorno?

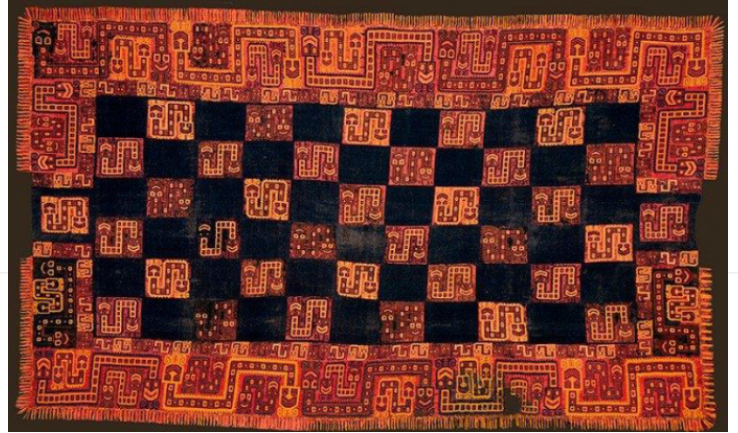
Conclusión principal: El cuerpo no solo es un espacio físico, sino un territorio simbólico que lleva consigo memorias, experiencias y resistencias. Este enfoque permite a los participantes cuestionar las narrativas hegemónicas sobre el cuerpo y construir sus propias representaciones.

SESIÓN 2 - EL OBJETO

El objeto, aparentemente trivial, emerge como un puente entre la memoria personal y la colectiva. Los participantes exploran cómo ciertos objetos, más allá de su funcionalidad, adquieren significados simbólicos que trascienden el tiempo y el espacio. Desde juguetes hasta artesanías, los objetos son analizados como narradores silenciosos de historias individuales y culturales. Esta sesión invitó a dar una mirada más consciente a los objetos que rodean nuestra cotidianidad y cómo estos moldean nuestras prácticas artísticas.

Manto de paracas

Crédito: Embajada de Perú en EE.UU

Reflexión clave: ¿Cómo los objetos cotidianos pueden narrar historias sobre quienes somos y dónde pertenecemos?

Conclusión principal: Los objetos trascienden su función utilitaria para convertirse en portadores de significados profundos relacionados con la memoria, la identidad y la cultura. Desde un juguete hasta una artesanía, cada objeto es un símbolo de las historias personales y colectivas.

Guante de oro

Cultura: Lambayeque (800-1200 d.C)

SESIÓN 3 - LUGAR, ESPACIO Y TERRITORIO

En esta sesión se profundiza el concepto de territorio como un espacio de identidad y resistencia. A través de autores como Rita Segato, los participantes analizan las formas en que las comunidades configuran sus territorios mediante símbolos y prácticas culturales. El territorio, lejos de ser solo un espacio físico, se revela como un lugar cargado de significados emocionales, históricos y políticos. En este módulo, el arte se convierte en una herramienta para mapear estas conexiones invisibles entre las personas y sus territorios.

Reflexión clave: ¿Qué historias cuentan nuestros territorios y cómo el arte puede ayudarnos a escucharlas?

Conclusión principal: El territorio no solo es un espacio geográfico, sino un constructo cultural cargado de significados emocionales, políticos y sociales. Reconocer el territorio desde el arte implica un acto de resistencia y de revalorización de las prácticas locales.

Pintura rupestre

SESIÓN 4 - LA IMAGEN

La imagen es entendida como un medio poderoso para registrar y reinterpretar la realidad. Inspirados en autores como Hans Belting y Georges Didi-Huberman, los participantes exploran la imagen como un soporte de inscripción cultural, capaz de capturar tanto lo efímero como lo eterno. La socialización de las imágenes recolectadas durante el módulo se convierte en un acto colectivo de análisis y discusión, donde cada imagen es un portal hacia la memoria y la identidad.

Reflexión clave: ¿Qué nos dicen las imágenes sobre nuestra percepción del mundo y cómo moldean nuestra relación con la cultura?

Conclusión principal: Las imágenes, como herramientas culturales, son capaces de documentar y reinterpretar la realidad, transformándose en soportes de inscripción histórica y emocional. En este contexto, la imagen se convierte en un vehículo para explorar el pasado y proyectar el futuro.

CONCLUSIONES MÓDULO 1

- 1. El arte como herramienta de autoconocimiento y transformación:** El módulo demuestra que las prácticas artísticas no solo permiten explorar temas estéticos, sino también abordar cuestiones profundamente personales y sociales. Desde la cartografía corporal hasta la recolección de imágenes y objetos, cada actividad fomenta un diálogo entre lo personal y lo colectivo.
- 2. La relación entre historia y contemporaneidad:** El análisis de la historia del arte, combinado con las experiencias locales de los participantes, evidencia cómo las narrativas históricas pueden resignificarse para comprender y transformar el presente.
- 3. La importancia de las narrativas locales:** Al priorizar las prácticas y memorias locales, el módulo enfatiza la necesidad de reivindicar las voces y perspectivas de las comunidades, especialmente en un contexto de creciente globalización.
- 4. El arte como puente entre disciplinas:** El enfoque interdisciplinario del módulo, que integra historia del arte, teoría cultural y práctica artística, demuestra cómo el arte puede funcionar como un puente para abordar temas complejos como la identidad, la memoria y el territorio.

BIBLIOGRAFÍA

- Bal, M. (2016). *Tiempos trastornados*. Akal. España.
- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Katz editores. Argentina.
- Bourdieu, P. (1995). *La práctica antropológica reflexiva*. Grijalbo. México. Segunda parte. Pág 159- 196.
- Buck-Morss, S. (2001). *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes. La balsa de la medusa*. España.
- Didi-Huberman, G. (2012). *Arde la imagen*. Ediciones Ve S.A. México.
- Farocki, H. (2013). *Desconfiar de las imágenes*. Caja negra editora. Chile.
- Fontcuberta, J. (1997). *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Editorial Gustavo Gili. España.
- Fontcuberta, J. (2010). *La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía*. Editorial Gustavo Gili. España.
- García Canclini, N. (2001). *La producción simbólica*. Siglo veintiuno editores. México.
- García Canclini, N. (1997). *Imaginarios urbanos*. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Argentina.
- Jelin, E; Langland, V. (2013). *Introducción: Las marcas territoriales como nexo entre pasado y presente*. Siglo veintiuno editores. México. Pág 1 - 18.
- Michaud, Y. (2007). *El arte en estado gaseoso*. Fondo de cultura económica. México.
- Segato, R. (2009). *La faccionalización de la república y el paisaje religioso como índice de una nueva territorialidad*. CLACSO. Argentina.
- Uribe de Hincapié, M. T. (2004). *Las palabras de la guerra*. Estudios políticos. No. 25. Colombia.
- Williams, R. (1994). *Sociología de la cultura*. Ediciones Paidós Ibérica. España.

HISTORIA, PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y TECNOLOGÍA!

MÓDULO 2

Arte, Ciencia y Tecnología

Pregunta problematizadora

¿De qué manera la convergencia entre lo artesanal y lo tecnológico redefine las prácticas artísticas contemporáneas, y cómo esta transformación impacta en las sensibilidades culturales, las nuevas formas de experimentación artística y la generación de conocimiento?

Este módulo invita a los participantes a reflexionar sobre la relación entre lo artesanal y lo tecnológico en las prácticas artísticas contemporáneas. Más allá de ser un espacio de formación técnica, se plantea como una exploración crítica y creativa sobre cómo estas transformaciones reconfiguran las sensibilidades culturales y generan nuevas formas de conocimiento y experimentación artística.

El **módulo 2: Arte, Ciencia y Tecnología** articula sus cuatro sesiones como un recorrido que va desde la introspección inicial hasta la materialización de una obra artística. Este proceso, guiado por la metodología de las fichas I.R.I. (Imaginario-Realidad-Imaginario), refleja cómo las ideas más abstractas pueden transformarse en creaciones tangibles a través de un diálogo constante entre la teoría y la práctica.

Preguntas transversales:

1. ¿Qué papel juega el arte en la construcción de un imaginario colectivo en la era digital?
2. ¿Cómo el acto de crear puede ser también un acto de investigación?

SESIÓN 1 - EL ARTESANO Y LA MÁQUINA

La apertura del módulo plantea una interrogante crucial: ¿cómo se redefine el arte cuando las manos del artesano se encuentran con las herramientas tecnológicas? Este encuentro no es solo técnico, sino profundamente simbólico. Los participantes exploran las tensiones y convergencias entre lo manual y lo mecanizado, lo humano y lo artificial a partir de nociones como mecanización, serialidad y reproducibilidad. En esta sesión se nos recuerda que la técnica no reemplaza la esencia humana, sino que la amplifica cuando se usa con intención.

Reflexión clave: ¿Cómo podemos preservar el espíritu artesanal en un mundo cada vez más mediado por la tecnología?

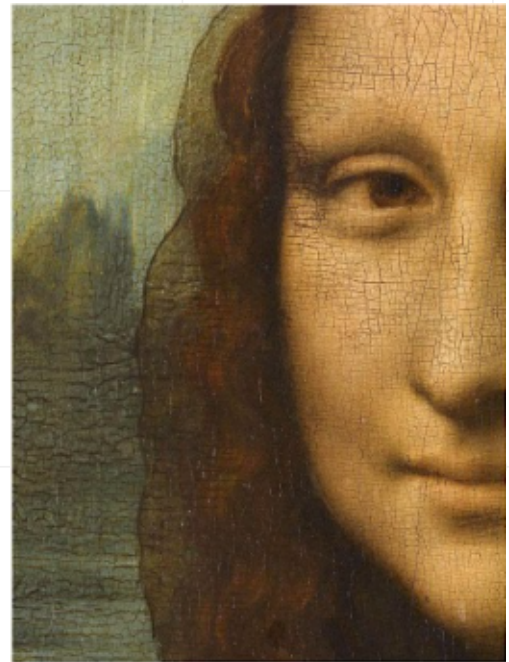
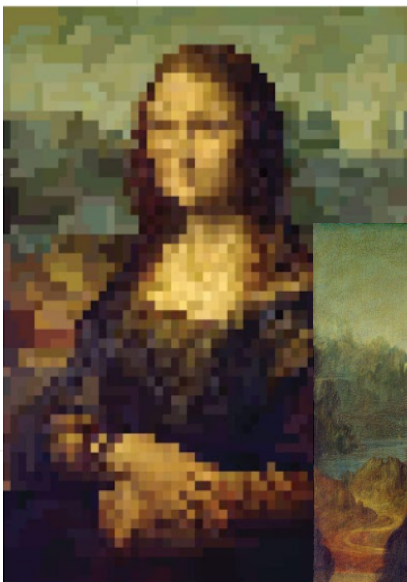
Conclusión principal: La convergencia entre lo artesanal y lo tecnológico no implica una disolución de lo humano en lo mecanizado, sino una ampliación de las posibilidades creativas. La tecnología, cuando se utiliza conscientemente, puede ser una extensión de la sensibilidad del artesano, potenciando la innovación sin perder la conexión con la tradición.

SESIÓN 2 - LA CULTURA Y LAS NUEVAS SENSIBILIDADES

Vivimos en una época donde las sensibilidades culturales son moldeadas por la globalización digital. Esta sesión invita a los participantes a cuestionar cómo estas sensibilidades influyen en sus prácticas artísticas y en su manera de percibir el mundo, por medio del entendimiento de los medios digitales como generadores de nuevas formas de conexión cultural, el arte como espejo y motor de las sensibilidades emergentes y el diálogo entre lo local y lo global en la creación contemporánea. Esta sesión nos lleva a entender que el arte no solo registra cambios culturales, sino que también los provoca.

Reflexión clave: ¿Qué significa crear arte en una era donde las sensibilidades humanas son transformadas constantemente por la tecnología?

Conclusión principal: Las nuevas sensibilidades culturales, impulsadas por la globalización y la digitalización, plantean desafíos y oportunidades para los artistas. El arte puede actuar como un mediador entre lo local y lo global, permitiendo que las prácticas culturales tradicionales dialoguen con narrativas contemporáneas.

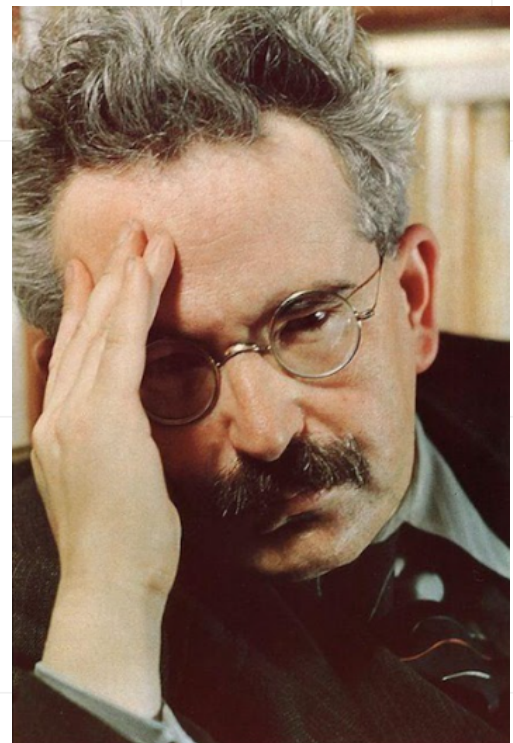

HISTORIA, PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y TECNOLOGÍA!

SESIÓN 3 - INTEGRACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA

En esta sesión, el arte se percibe como un territorio de experimentación donde convergen el conocimiento científico y la creatividad artística. Aquí, la tecnología se convierte en un aliado para expandir los límites de lo posible, permitiendo el cruce entre ciencia y tecnología para repensar el hacer artístico, dimensionar el acto creativo como una acción de descubrimiento y conectar el pensamiento crítico con la innovación artística. Esta sesión desafía a los participantes a ver el arte como un laboratorio donde la dimensión estética se encuentra con el conocimiento.

Reflexión clave: ¿Cómo el arte puede apropiarse de la ciencia y la tecnología para transformar la manera en que entendemos nuestro mundo?

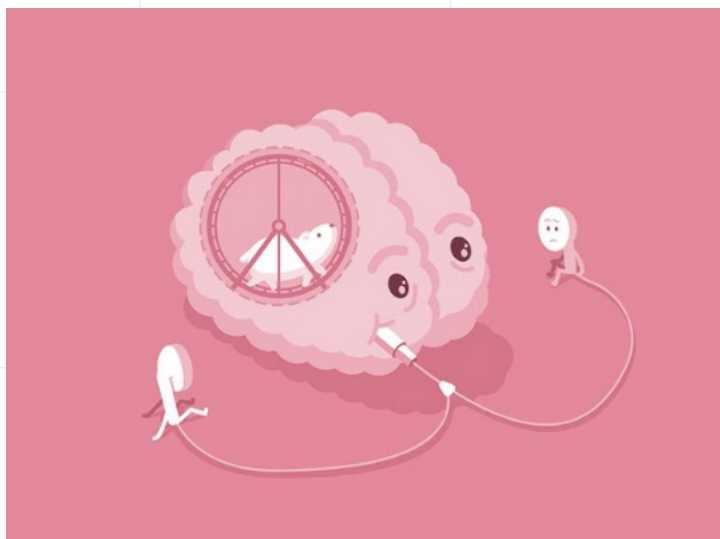
Conclusión principal: La ciencia y la tecnología amplían el alcance del arte, transformándolo en un espacio de exploración y experimentación más allá de lo estético. Esta integración permite que el arte se convierta en una herramienta crítica y reflexiva que explora temas complejos y expande las fronteras del conocimiento.

SESIÓN 4 - EL ARTISTA COMO INVESTIGADOR

La figura del artista se amplía más allá del creador visual para convertirse en un investigador de su entorno. Se plantea el arte como una herramienta para explorar identidad, territorio y memoria desde múltiples significados y lugares de enunciación. El arte se convierte en un medio que narra y reinterpreta nuestra historia, obra como un espacio de diálogo individual y colectivo que no solo comunica, sino que también cuestiona, reconstruye y transforma.

Reflexión clave: ¿Cómo el arte puede apropiarse de la ciencia y la tecnología para transformar la manera en que entendemos nuestro mundo?

Conclusión principal: La ciencia y la tecnología amplían el alcance del arte, transformándolo en un espacio de exploración y experimentación más allá de lo estético. Esta integración permite que el arte se convierta en una herramienta crítica y reflexiva que explora temas complejos y expande las fronteras del conocimiento.

CONCLUSIONES MÓDULO 2

- 1. El arte como puente entre tradición y modernidad:** A lo largo del módulo se demuestra que el arte puede integrar lo artesanal y lo tecnológico sin perder su humanidad ni su capacidad crítica. Este equilibrio es fundamental para mantener la relevancia de las prácticas artísticas en un mundo en constante transformación.
- 2. El arte como mediador cultural:** Se destaca el poder del arte para actuar como un espacio de encuentro entre culturas, sensibilidades y narrativas. Al dialogar entre lo local y lo global, los artistas tienen el potencial de construir puentes que conecten diferentes perspectivas.
- 3. El arte como investigación y transformación:** Las prácticas artísticas contemporáneas trascienden lo estético para convertirse en herramientas de investigación. A través del arte, es posible explorar temas complejos como la identidad, la tecnología y el territorio, generando conocimiento y cuestionando estructuras preexistentes.
- 4. El artista como agente de cambio:** Este módulo reafirma el papel del artista como un investigador y narrador, cuya obra no solo comunica, sino que también transforma. Los artistas tienen la capacidad de reinterpretar su entorno y proponer nuevas formas de relacionarnos con el mundo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aranda López, M; Fuentes Gutiérrez, V; García-Domingo, M. (2017). “No sin mi Smartphone”: Elaboración y validación de la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS). *Terapia Psicológica*. Vol. 35. No. 1. Pág 35-45. Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Chile.
- Arellano Toledo, W. (2010). La construcción de la identidad y la apropiación de la tecnología en los medios. *Question*. Vol 1. No 28.
- Blasco, S. (2013). Mantener las formas. La academia en y desde las prácticas artísticas. *Investigación artística y universidad: materiales para un debate*. Pág 11 - 41. Ediciones asimétricas. España.
- Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. *Cairon: revista de ciencias de la danza*. N° 13. Pág 25 - 46.
- Bronowski, J. (1978). *El sentido común de la ciencia*. Ediciones península. España.
- Currey, M. (2014). *Rituales cotidianos. Cómo trabajan los artistas*. Turner Publicaciones. España.
- Facultad de Ciencias de la Educación. *La ciencia, técnica y tecnología*. Universidad Autónoma de Tlaxcala. México.
- Fernández Castrillo, C. (2014). *Media Art: Arte, Ciencia y Tecnología*. Presentación, *Icono 14*. Vol 12. Pág 1 - 8.
- Freitag, V. (2014). Entre arte y artesanía: elementos para pensar el oficio artesanal en la actualidad. *El Artista*, No 11. Pág 129-143. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia.
- Guardia Calvo, I. (2014). El barrio y la comunidad vecinal como interfaz: arte, tecnología y acción social. *Icono 14*. vol 12. Pág 262-294.

BIBLIOGRAFÍA

- Hermesen, J. (2019). La melancolía en tiempos de incertidumbre. Ediciones Siruela. España.
- Hinojosa, S. (2024). Surrealismo, escritura automática y psicoanálisis. Charla en la galería de arte La Empírica. España.
- Hernández-Chavarría, F. (2018). La visión de un científico sobre la investigación en artes plásticas. *El Artista*. No. 15. Universidad de Guanajuato. México.
- Lenarduzzi, V. (2019). ¿El retorno del original? Aura, arte y reproductibilidad (de Benjamin a Groys). *Artilugio*. Número 5. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
- Lema, J. E. (2022). Mihaly Csikszentmihalyi y la creatividad con C mayúscula. *ESTESIS 12*. Pág 64 - 87.
- Martín Rodríguez, S. (2014). DIY: Arte, Diseño y Tecnología. Estrategia crítica de colaboración comunitaria offline y online. *Icono 14*. Vol 12. Pág 156-186.
- Martínez, L; Ponce, E. (Eds.). (2022). El genio en el siglo XVIII. Herder. España.
- Matarrese, M. L; Vilchis Esquivel, Luz del C. (Coord). (2021). Investigar en Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Cuaderno 90. Universidad de Palermo. Argentina.
- Pinker, S. (2018). Las artes. En "En defensa de la ilustración". Capítulo 20. Paidós. Colombia.
- Pinto Bustamante, B. J. (2008). Arte e investigación: Más allá de la ventana. *Alarife: Revista de arquitectura*. No. 16. Pág 81 - 90.
- Sennet, R. (2009). El artesano. Editorial Anagrama. España.
- Serón Torrecilla, F. J. (2019). Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Un enfoque para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en un contexto artístico. *Revista CTS*. No. 40. Vol. 14. Pág 197-224.
- Serrano-Puche, J. (2013). Vidas conectadas: tecnología digital, interacción social e identidad. *Historia y Comunicación Social*. Vol. 18. No Esp. Pág 353-364.
- Shiner, L. (2010). La invención del arte. Una historia cultural. Paidós. Barcelona/Buenos Aires/México.
- Stecher, G. (2021). La articulación de diseño, arte, ciencia y tecnología en proyectos de identidad regional. *Cuadernos 139*. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Pág 167-183.
- Romero, J. (1995). «Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae»: El mito del genio y la locura. *Arce. Individuo y Sociedad*. No. 7. Universidad Complutense. Madrid.
- Tabori, P. (1999). Historia de la estupidez humana. Ediciones elaleph.
- Vallejo Delgado, C. (2001). Arte y ciencia. Analogía y anacronismo desde el pensamiento actual. Universidad de Granada. España.
- Vilar, G. (2012). Cuatro conceptos de investigación artística. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
- Wittkower, R; Wittkower, M. (1963). Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Editorial Titivillus.
- Yourcenar, M. (2012) Cómo se salvó WANG-FÔ. En *Cuentos orientales*. Punto de lectura. España.

MÓDULO 3

Gestión de un proyecto artístico

Pregunta problematizadora

¿Cómo podemos diseñar y gestionar proyectos culturales y artísticos de forma estratégica?

Este módulo se presenta como un espacio de reflexión y acción donde los participantes pueden explorar herramientas estratégicas para transformar ideas en proyectos artísticos o culturales sostenibles y visibles dentro de sus territorios, identificando elementos de valor y adquiriendo mecanismos de pensamiento estratégico. Más allá de una simple planificación, el módulo fomenta la construcción de proyectos con un propósito claro y una identidad sólida, en diálogo con las dinámicas culturales locales.

El **módulo 3: Gestión de un proyecto artístico** está diseñado como un proceso integral y progresivo, donde cada sesión aporta elementos clave que se entrelazan para construir una visión estratégica y operativa de los proyectos culturales. Las cuatro sesiones se articulan de manera coherente, conectando la identidad, el liderazgo, la comunicación y la visibilización con la evaluación final de resultados.

Preguntas transversales:

1. ¿Cómo la identidad y el territorio influyen en el diseño y la estrategia de un proyecto artístico o cultural?
2. ¿Qué elementos estratégicos y de liderazgo son clave para consolidar y visibilizar un proyecto cultural en ecosistemas locales?

SESIÓN 1 - GESTIÓN Y VIDA DE UN PROYECTO ARTÍSTICO

La primera sesión introduce los fundamentos conceptuales de la gestión, para profundizar en la identidad de un proyecto creativo o cultural, entendido como el núcleo desde el cual se define su propósito, valores y coherencia. A través de las guías de observación etnográfica de Germán Ferro Medina, se explora cómo las características físicas, culturales, religiosas y sociales de un territorio pueden informar y enriquecer el diseño del proyecto.

Conversemos sobre la idea
del artista "Romántico" y el
artista empresario

¿Son ideas opuestas?

Reflexión clave: ¿Qué quieren comunicar con sus proyectos y cómo se conectarían con su comunidad y sus territorios?

Conclusión principal: La identidad es el pilar central de cualquier proyecto artístico o cultural. Entender la identidad del proyecto no solo implica definir su propósito, sino también anclarlo al territorio, dotándolo de unas características y propósitos que lo hacen único y relevante.

La potencia está en los
territorios, en la identidad.

¿Cuáles son las capacidades, las personas,
los activos, los datos, las comunidades de
nuestros territorios?

Mapear nuestro ecosistema

SESIÓN 2 - LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN UN PROYECTO ARTÍSTICO

Sobre la base de los valores y la identidad definidos en la primera sesión, la segunda se enfoca en los aspectos estratégicos necesarios para liderar y comunicar el proyecto de manera efectiva. Se presentan las cinco palancas de crecimiento, metodología que ayuda a identificar oportunidades clave y áreas de mejora dentro de un ecosistema cultural. Los participantes también aprenden a mapear los actores clave del ecosistema local, desde instituciones hasta comunidades, entendiendo cómo estas conexiones pueden apoyar el desarrollo de sus iniciativas. La comunicación se analiza no solo como un medio de difusión, sino como una herramienta para construir relaciones significativas y ampliar el impacto del proyecto. Esta sesión guía a los participantes en la transición del "qué" al "cómo" de la gestión cultural.

**L@s artistas son, ante todo
estrategas.**

¿Qué es estrategia?

La naturaleza es la mejor lección de estrategia

Reflexión clave: ¿Cómo la interacción con los ecosistemas locales permite identificar oportunidades que fortalecen el impacto del proyecto?

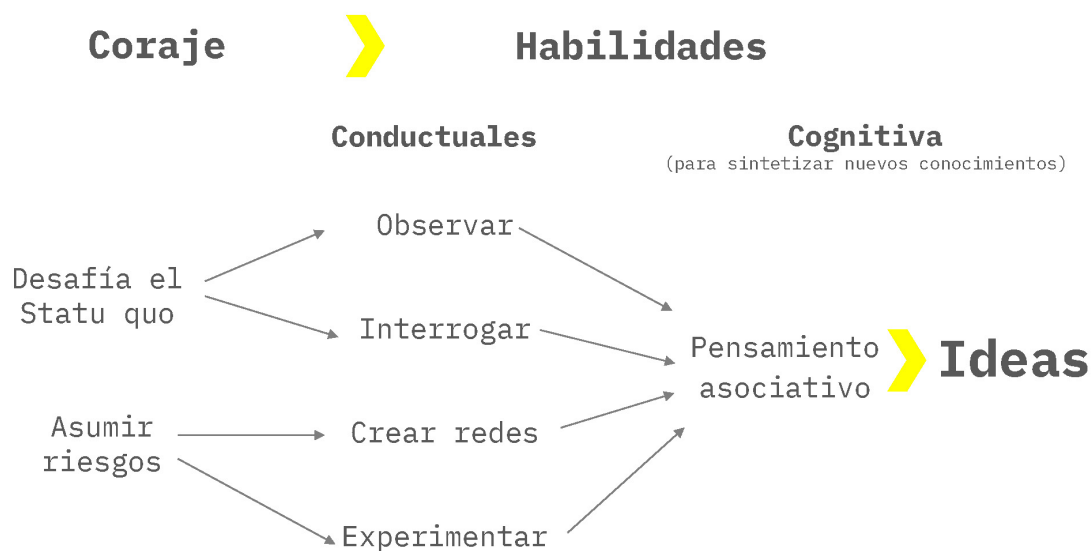
Conclusión principal: El liderazgo y la comunicación son herramientas fundamentales para materializar la visión del proyecto. Un liderazgo claro y colaborativo permite movilizar recursos, mientras que una comunicación efectiva conecta al proyecto con sus audiencias y aliados.

SESIÓN 3 - CONSOLIDACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE UN PROYECTO ARTÍSTICO

La tercera sesión profundiza en la materialización de estrategias que garanticen la sostenibilidad y la visibilidad del proyecto. Un experto invitado aporta una perspectiva práctica, compartiendo experiencias y casos reales que ilustran los retos y oportunidades de la gestión cultural. Se trabajan herramientas específicas para consolidar el proyecto, desde la planificación de actividades hasta la creación de narrativas atractivas que lo posicionen en el ecosistema cultural. En esta etapa, los participantes comienzan a visualizar cómo su proyecto puede sostenerse y crecer.

Reflexión clave: ¿Cómo generar una visibilidad efectiva no solo en la promoción, sino en la capacidad de generar conexiones genuinas entre el proyecto y sus audiencias?

Conclusión principal: La consolidación y la visibilización de un proyecto requieren un enfoque estratégico que combine planificación, narrativa y colaboración. La sostenibilidad no depende solo de recursos, sino también de cómo se conecta el proyecto con su entorno cultural y social.

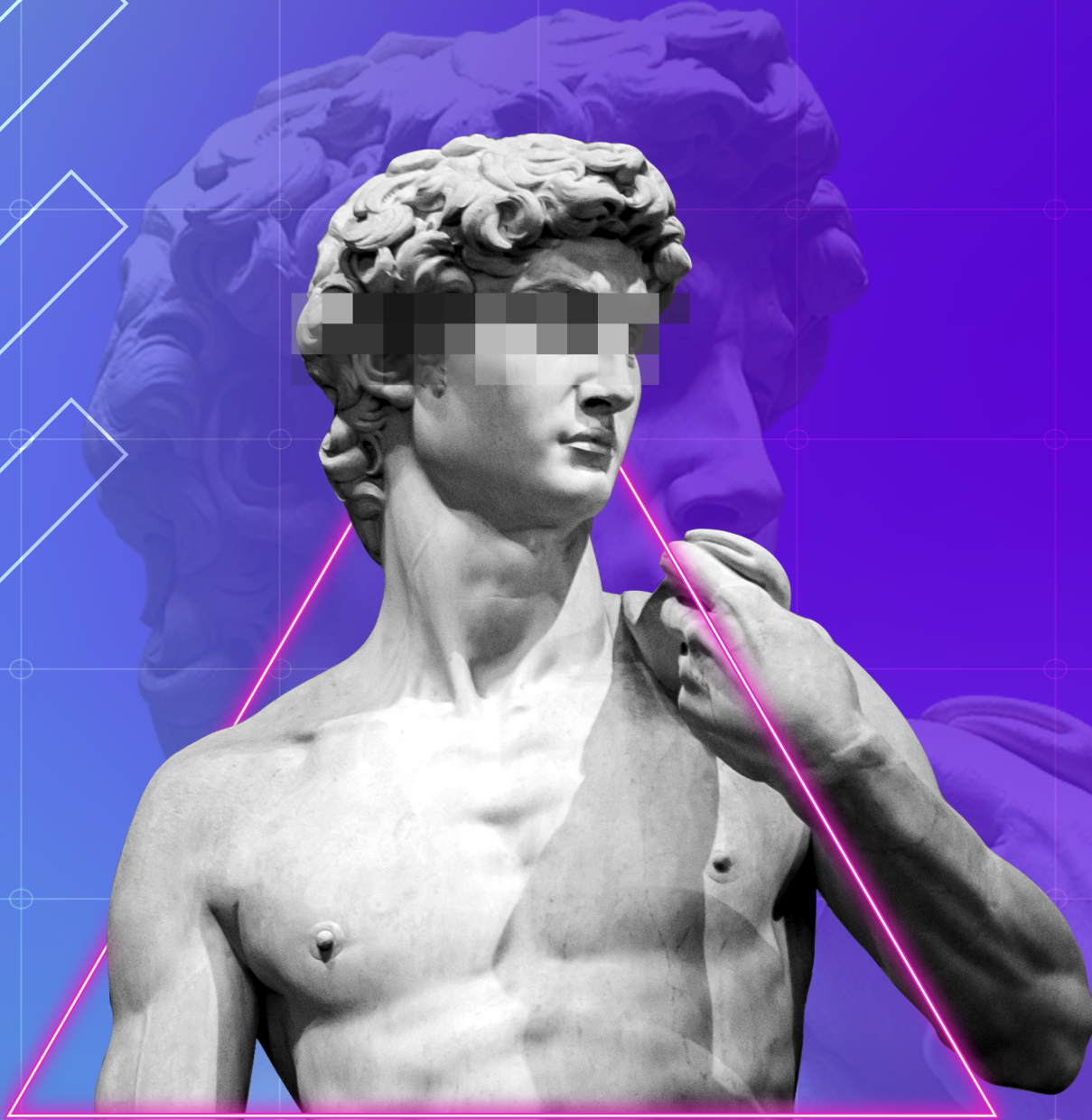
CONCLUSIONES MÓDULO 3

- 1. La identidad como eje central:** La identidad es el corazón de cualquier proyecto artístico. Reconocer y articular los valores culturales, territoriales y conceptuales del proyecto fortalece su coherencia y relevancia, tanto para sus creadores como para su público objetivo.
- 2. La gestión cultural como acto estratégico:** Gestionar un proyecto artístico implica mucho más que planificar actividades; requiere estrategias claras que vinculen los recursos disponibles con las oportunidades del entorno. El liderazgo y la comunicación son pilares fundamentales para movilizar personas, recursos y alianzas.
- 3. La importancia de los ecosistemas locales:** Los proyectos culturales no existen en el vacío; están profundamente conectados con los ecosistemas locales. Reconocer a los actores clave y construir relaciones significativas con instituciones, comunidades y otros agentes culturales es esencial para garantizar la sostenibilidad y el impacto del proyecto.
- 4. La consolidación y visibilidad como procesos continuos:** Consolidar y visibilizar un proyecto no son metas finales, sino procesos continuos que evolucionan con el tiempo. Una narrativa clara y estrategias de comunicación efectivas son fundamentales para captar la atención de audiencias y aliados, asegurando el crecimiento y la sostenibilidad del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

- Ferro Medina, G. (2009). Guías de observación y valoración cultural. Apuntes 22 (1). Pág 34 - 53.
- Ferro, Medina, G. (2010). Guías de observación etnográfica y valoración cultural: Santuarios y oficios. Apuntes 23 (1). Pág 56 - 69.
- Ferro Medina, G. (2010). Guía de observación etnográfica y valoración cultural a un barrio. Apuntes 23 (2). Pág 182-193.
- Ferro Medina, G. (2011). Guía de observación etnográfica y valoración cultural: fiestas y semana santa. Apuntes 24 (2). Pág 222-241.

SEMINARIO DE
➤ HISTORIA, PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y TECNOLOGÍA! ◀

