

CULTURA Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO

PAISAJE URBANO EN CONSTANTE
TRANSFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO

Maite Liberona Maldonado

Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Memoria de Título
2020-2021

Profesor Guía
Francis Pfenniger.

CULTURA Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO

PAISAJE URBANO EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO

Agradezco

Al profesor Francis por el buen trato, compromiso y buena disposición con el seguimiento de proyecto de tesis y en todos los proyectos laborales en el que hemos podido compartir.

A los artistas que fueron parte de este trabajo, sin ellos nada hubiera sido posible

Y siempre, a mis padres y hermano por su incondicional apoyo en todos mis procesos de vida.

Mil gracias.

ÍNDICE

Motivaciones e Inquietudes	Pág. 9
Resumen	Pág. 10
Glosario	Pág. 11

Introducción	Pág. 13
---------------------	---------

Estructura

Tema y Problema Arquitectónico	Pág. 14
Preguntas	Pág. 15
Objetivos Específicos	Pág. 15
Hipótesis	Pág. 15

Marco Metodológico

Metodología	Pág. 16
Criterios de selección de Emplazamiento	Pág. 17

Marco Teórico

“Universo Artístico en el espacio público”	
Definición de Expresión Artística y Corporal	Pág. 18
Tipos de Expresiones Artísticas y Corporales	Pág. 19
Antecedentes de las expresiones artísticas en el espacio público	Pág. 22
Ciudades hispanoamericanas en período de Conquista española	Pág. 26
“El Espacio público”	
Definición de Espacio Público	Pág. 28
Cuadro de Eventos según la escala del Espacio Público	Pág. 31
El derecho a disponer de Espacios Públicos y Equipamientos	Pág. 32

Estudio de Casos

Caso de Chile

Inicios del Arte Público	Pág. 34
Políticas públicas, normativa asociada y normativa reactiva al uso del espacio público relacionado a las expresiones artísticas en Chile	Pág. 37
Efecto pandemia sobre el espacio público de Santiago	Pág. 38
“Arquitectura de la ausencia” Primer acercamiento a la elección del lugar: Catastro por Comuna.	Pág. 42
Elección del lugar de trabajo: Datos de la Comuna: Accesibilidad, Áreas Verdes, Uso de suelo y tipo de destino predominante, Calidad de vida, Acceso a bienes, establecimientos culturales y Rango Etario.	Pág. 43
Criterios de Selección del Barrio: Accesibilidad, Áreas Verdes y Distribución Socioeconómica.	Pág. 50

Propuesta Proyectual

Emplazamiento

Barrio Yungay	Pág. 54
Idea de Proyecto	Pág. 58
Referentes: Parc de la Villette, París (1982) Pop-In, Pop-Out, Pop-Up, Venecia (2017) Laberinto de Residuos Plásticos, Barcelona (2019)	Pág. 61
Estrategias de Desarrollo	Pág. 64

Anexo Pág. 67

Bibliografía Pág. 120

Mi tema de Interés

Motivaciones e Inquietudes

Como proceso de vida mi crecimiento personal se vinculó prontamente con el desarrollo de las expresiones artísticas y deportivas en diferentes centros urbanos, lo que me permitió conocer de manera directa diversas formas de trabajo existentes, el significado de lo que conlleva cada tipo de expresión y el esfuerzo para cada disciplina.

Una vez iniciada mi segunda etapa estudiantil y universitaria comencé a entender lo que requiere el trabajo real de las cosas y lo importante de la constancia para llegar a realizarlas, viéndose implicada una y otra vez la carrera de Arquitectura. Mis mayores intereses siempre se vieron ligados a temas en específico, mis principales inquietudes se enlazaron hacia la interpretación y apreciación de lo que significamos los habitantes por sobre el territorio, la valoración de las tradiciones y el sentido de los procesos evolutivos de los “lugares”.

Por consiguiente, el tema a investigar para el proyecto de título comprenderá y reflexionará acerca del poder de la cultura y la influencia cada vez más emergente de las expresiones artísticas y corporales sobre el espacio público de Santiago. La institucionalización del movimiento como expresión de libertad logra evidenciarse en mayor proporción en la actualidad, en parte por la globalización y homogeneización cultural, provocando una producción emergente, lograda por la articulación de cuerpos conectados en la co-presencia y a distancia. Permitiendo la ampliación del espectro a nuevas posibilidades de diseño para las nuevas formas de expresión.

Resumen

La temporalidad de la ciudad, entendida desde eventos cotidianos y excepcionales que intervienen y se hacen parte físicamente del espacio urbano, ha ido despertando un gran interés en el Chile actual, siendo un activador y potenciador de actividades y relaciones, sin desatender las controversias de lo que implica ser una actividad informal. Hoy más que nunca podemos observar y ser parte de las transformaciones de diferentes puntos de la ciudad, los cuales fueron pensados y diseñados para la realización de ciertas actividades, pero que a su vez logran contestar a intervenciones culturales, artísticas, corporales, deportivas, de ocio, entre otras, involucrando a todo tipo de usuario que se encuentre con ellas. Siendo este punto el objeto de fascinación y ocupación para cualquier gestión urbana con fines de regeneración económica de la ciudad, teniendo un efecto único y fundamental para actividades turísticas, implicando ahí en el capital simbólico y cultural y entregándonos interrogantes del rol que tiene la gestión cultural en la ciudad. ¿Quiénes participan/ producen nuestro espacio público actual? ¿Qué puede hacer al respecto la gestión cultural? Esto es un asunto de permanente discusión, debido a las escasas oportunidades de actividades alternativas y sus adecuados desarrollos y funcionamientos, abordando desde prácticas de intercambio callejero en la ciudad hasta la legalidad y precariedad del espacio definido “para todos”.

El Proyecto de Título se enmarca en el Caso de estudio de Santiago Centro, el cual relaciona y evidencia los dos aspectos de la temporalidad urbana: en primer lugar, una zona fundamental y característica de la ciudad que absorbe y reúne un segundo aspecto; la densidad de prácticas informales en el espacio público, logrando identificar un paisaje que caracteriza a la ciudad en el calendario urbano. Asimismo, se busca proponer un análisis de las prácticas informales relacionadas a expresiones artísticas y corporales en las calles de Santiago centro, con el objetivo de localizar zonas de mayor concentración y distribución espacial.

Como primera etapa del proyecto, el área de estudio será específicamente el Barrio Yungay, donde se estudiarán los distintos factores que intervienen y crean este barrio histórico con el propósito de comprender las transformaciones espontáneas y mutaciones físicas que ocurren en el espacio público.

Glosario

Conjunto de formas y expresiones

Identidad: Aponte García explica que “Se construye a través de la relación de los elementos entre sí y de los efectos de un colectivo al superponer distintas visiones de cada individuo, creando sentidos de pertenencia y rasgos en común”. La formación de una imagen colectiva permite ir vinculando a los participantes para crear relaciones que buscan un objetivo común y, resultando de esta construcción un generalizado ambiente propicio para entender el lugar que se habita. Formando una: Dimensión cultural de un entorno urbano. Se refiere a la construcción subjetiva del entorno a partir de la percepción, las imágenes y el uso.

Territorio: Jaime Hernández García define territorio como lo que “es” en cuanto significa algo para alguien, cuando una comunidad le da significado a través de la acción de habitar. Como también, en el lugar físico, pero también el lugar simbólico donde la vida se desarrolla relaciones de las personas y las relaciones de ellas con su entorno. Entendiendo que existe una clara distinción entre el aspecto formal urbano, donde se desarrolla la arquitectura y la sola idea de lo material para luego entender y prospectar lo inmaterial, se da paso al aspecto social cultural, donde el habitante rescata ciertas partes de éste y las hace propias, sintiéndose identificado y reconocido dentro de su contexto.

Escala Urbana

Ciudad Formal: Parte construida de la ciudad, que respondea las regulaciones propias de cada lugar. Se inscribe en la tendencia de las disciplinas urbanas de entender “lo formal” y lo “informal” como espacios disímiles y antagónicos.

Ritmo urbano: Tomado de Lefebvre, quien en “Ritmo-análisis” interpreta los tiempos, velocidades y secuencias de los Eventos: “Hay dos características principales de los Ritmos: encarnan el tiempo y surgen en un lugar específico. Los ritmos urbanos son como las huellas del tiempo en el espacio”

Usos por Temporalidad

Patrimonio intangible: Bajo la definición de la UNESCO que lo entiende como “las fuentes identidad cultural, creatividad y diversidad, que manifiestan normalmente a través de costumbres y tradiciones orales, música, lenguajes, poesía, danza, festividades, ceremonias religiosas”, pero dejando la posibilidad a incorporar prácticas contemporáneas informales, como fuentes de creatividad.

Temporalidad: El término se utiliza según la acepción que le da

Lefebvre en La Producción del Espacio, en donde la temporalidad no aparece como una excepción, sino que coexiste con el espacio a distintos ritmos. Según cita: “La temporalidad es omnipresente y la principal característica de los lugares urbanos. Dado que el tiempo es tanto localizado (representado) como experimentado (duración), la temporalidad se propone y se expresa a través de formas complejas de ritmos”.

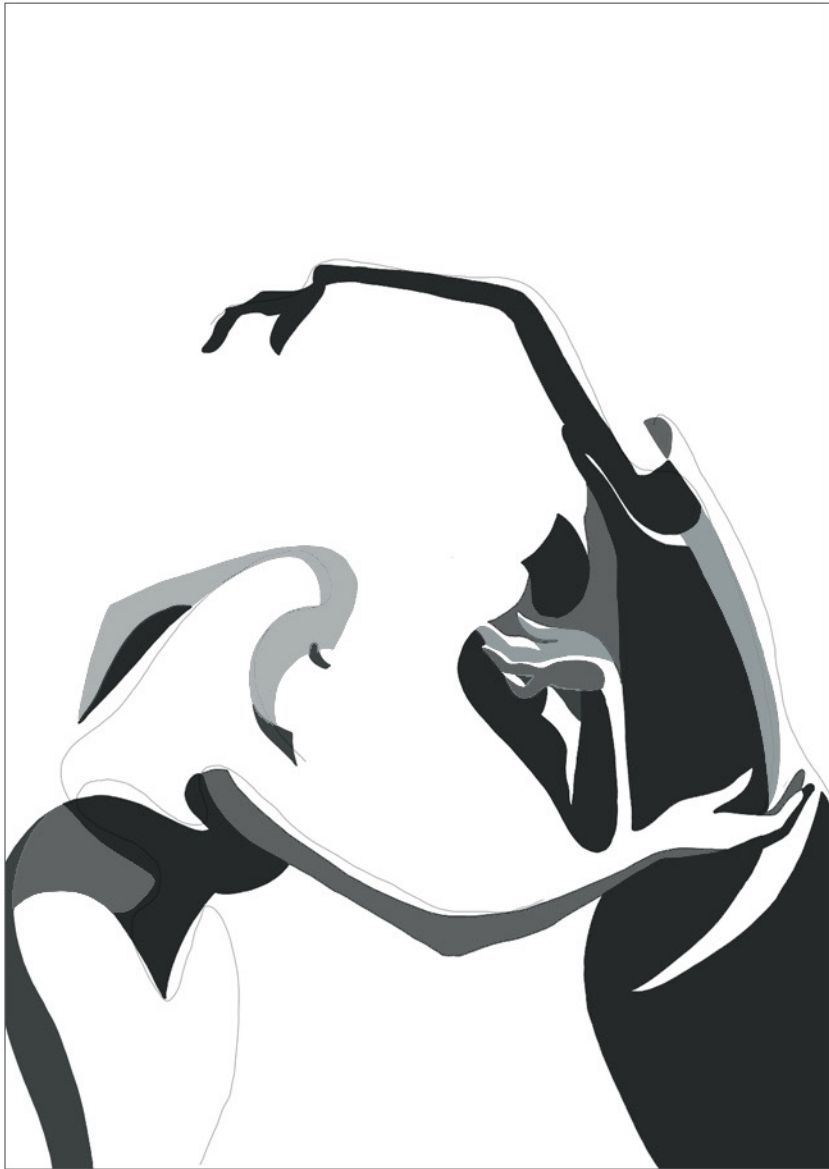
Usos: “Usos puede referir a la ‘reutilización de un espacio o edificio, restaurando su función y por lo tanto su disponibilidad” (Bey, 2010). El uso original busca ser permanente, pero sujeto a las condiciones del lugar, en su dimensión social, cambia provocando un reflejo del propio accionar de sus usuarios.

Actos en espacio urbano

Informalidad: Lo informal se entiende no solo de la no pertenencia al mundo formal, sino que también, el estar fuera de las leyes. Jáuregui en La ciudad en devenir: economías informales - espacios efímeros lo define como: “Lo informal es un fenómeno de múltiples dimensiones, y por eso su abordaje exige considerar simultáneamente aspectos económicos, políticos, culturales y urbanísticos, como campos interrelacionados que se solapan con las cuestiones del sujeto contemporáneo.(...) Hay en la informalidad una esencia creativa como fuente de permanente intercambio entre las personas, y que, en esta perspectiva, puede funcionar como una referencia para una terapéutica política”

Apropiación: Enric Pol, 1996: 3 explica que “El ser humano, como la mayoría de otros seres animales necesitan marcar su territorio, aunque sea de forma sofisticada. Necesita sus referentes estables que le ayuden a orientarse, pero también a preservar su identidad ante sí y ante los demás. Identidad y pertinencia, privacidad e intimidad, ser causa y a su vez dejarse llevar por sus referentes, constituyen la clave de la creación y la asunción de un universo de significados que constituyen la cultura y el entorno del sujeto, fisicalizado a través del tiempo en un espacio ‘vacío’ que deviene un ‘lugar’ con sentido. Es lo que llamamos apropiación”. Una persona es en sí mismo un elemento físico del lugar, que al mismo tiempo le da todo al aspecto social, emocional, formando un uso y sentido al espacio. Quien habita y vive el espacio dando un significado individual y colectivo. La apropiación del espacio deja una huella en el territorio, evidencia las experiencias y relaciones de las personas con el espacio y cómo, desde necesidades personales y colectivas, se adapta y cobran sentido.

Evento: Se entiende como un suceso extraordinario pero cíclico para la ciudad. se toma el estudio de Joaquim Sabaté y Dennis Frenchman en su publicación “Event-places”, en la que para la investigación acota el término desde varias aristas: “Los Eventos deben ser cíclicos, esto significa que debe tomar lugar repetidamente y regularmente. (...) Estos eventos deben ser organizados o controlados, ya sea por una tradición colectiva, gobierno o auspiciadores.(...) Estos eventos deben tomar lugar en el espacio público o sitio de libre entrada; en otras palabras deben ser colectivos y abiertos en espíritu, en lugar de restrictivos o exclusivos”.

Introducción

El presente documento se enmarca en el estudio del fenómeno de las **prácticas informales relacionadas a las expresiones artísticas y corporales en las calles de Santiago Centro**, obteniendo un primer acercamiento a la elección del barrio, específicamente el **Barrio Yungay**. Siendo así, se propone el objetivo de comprender los distintos factores que intervienen en las transformaciones espontáneas, usos alternativos y mutación física que alteran el espacio público y el movimiento como expresión de libertad y oportunidad de significarse en el territorio, esto a partir del comportamiento de los usuarios, las formas dinámicas del espacio público (habitado, personalizado y restringido) y las características del espacio a proyectar en relación a la intervención, siendo el diseño y planificación la base de nuevas formas y normas a considerar en la ciudad.

Si observamos una fotografía aérea de la ciudad actual de Santiago en relación a las expresiones artísticas y corporales, la imagen que se nos presenta es la de un tejido orgánico con filamentos formando masas más intensas en ciertos puntos que en otros. En su interior, la materia es relativamente compacta mientras que hacia su exterior expulsa fragmentos separados del resto del tejido construido. A través del tiempo, al mismo tiempo que la ciudad crecía, dichos puntos se han ido convirtiendo en centros urbanos, a menudo equivalentes al centro originario, tendiendo a configurar un paisaje de redes que caracteriza a la ciudad; capaces de formar geometrías complejas que autodefinen su propia estructura "sin forma". La dinámica natural de la ciudad se ha construido en base al devenir urbano de sus usuarios, nuestros pasos se encuentran con una serie de interrupciones viéndonos envueltos en diversos usos de espacios públicos a cada momento, los cuales se atraviesan muchas veces sin solución de continuidad. Contestando a intervenciones culturales, artísticas, corporales, deportivas, de ocio, entre muchas otras.

Dichos espacios públicos se viven y se transforman constantemente, siendo espacios contenedores regulares e "invariables" en instrumentos de soporte y eficiencia para las expresiones, logrando permanecer en el inconsciente urbano y encontrando un "lugar" de significados en la ciudad, dejando en manifiesto la importancia democrática e igualdad en las prácticas sociales.

Las actividades informales identifican un carácter auto representativo, estético singular de los cuales derivan lineamientos de planificación urbana involuntaria, creando dinámicas pertinentes y estructuras propias para hacer la ciudad. Por consiguiente, la importancia en la discusión y posibilidad de lo que implica la informalidad y precariedad en las intervenciones es un asunto fundamental de tratar y empezar dar cabida a escenarios urbanos aptos, ya sea desde políticas públicas hasta el rol disciplinar arquitectónico muchas veces estático y obsoleto para la vida actual en la que vivimos. Como hemos visto, la ciudad puede describirse desde un punto de vista estético geométrico, como también estético experimental. De ese modo nos encontramos con lugares históricos y dinámicas particulares. Por medio de esta información y el apoyo de encuestas y entrevistas (Anexos n°1 y n°2), el caso de estudio corresponde a la **Región Metropolitana**, específicamente en la **comuna de Santiago Centro**. A través de esta Tesis se pretende discutir acerca del urbanismo tradicional, en cuanto a la construcción de la ciudad y exclusión de usos alternativos. Además, de conocer el mundo en el que se desarrollan dichas actividades y entender el espacio que cada uno propone. Con la intención de establecer la existencia de una esencia común y las formas particulares en que se desarrollan.

Palabras claves: Expresión Artística y Corporal/ Espacio Público/ Temporalidad/ Usos.

Estructura

Tema y Problema Arquitectónico

Uno de los principales conflictos que dan vida al calendario urbano es la cantidad de situaciones y actividades que ocurren en ella, ocasionando la modificación de ritmos, tiempos y espacios, no obstante, a su vez, incluyen una falta de claridad por parte de las planificaciones urbanas de la ciudad. Todo esto debido a la carencia de oportunidades en relación a otros tipos de eventos en el espacio público y a su adecuado desarrollo en él,, ejemplos claros son: la apropiación de espacios, funcionalidades informales y la segregación socio-espacial existente. De esta manera la ciudad va reuniendo eventos que van generando recorridos que se conectan y crean pequeños oasis que se van transformando a distintas velocidades, cada alteración es un acontecimiento útil para posicionarse y con el cual construir lugares especiales para todos, produciendo particularidades y lecturas morfológicas en el territorio, desde cómo lo construyen, hasta cómo lo transforman y lo expresan (Hernández, 2009), tales como, los murales en las calles, deportes, marchas ciudadanas, música en el metro, entre otros.

“El territorio sería el espacio apropiado y valorizado - simbólica y/o espiritualmente - por los grupos humanos” (Raffestin, 1980: 129 y ss). Esta apropiación - valoración puede ser de carácter instrumental - funcional o simbólico - expresivo. En el primer caso, se enfatiza la relación utilitaria con el espacio (por ejemplo, en términos de explotación económica o de ventajas geopolíticas): mientras que en el segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico - cultural, como objeto de inversiones estético - afectivas o como soporte de identidades individuales”

(Hernández, 2009)

Esta expresión fundamenta el sentido que adquiere el espacio público como territorio para nosotros.

El espacio público es un espacio construido que responde como soporte de libre acceso, físico y virtual, lo cual es una condición básica para que éste acontezca. Es un espacio de ámbito de interrelaciones, participación y acción comunitaria y ciudadana por lo que no solo se constituye de sus límites o configuraciones físicas predispuestas, sino que está dispuesto a extender sus espacios hacia acontecimientos e interacciones entre sus usuarios; un estilo de “proceso auto constructivo”, los cuales juegan un rol clave en la creación, adaptación y el poder “hacerse” de un lugar en dicho espacio, complementando de identidad al lugar y entorno social circundante.

A pesar de que los procesos de transformación logran modificar de distintas maneras un espacio urbano, hay situaciones en particular que presentan más variaciones que otras, donde los procesos de cambios son dados por diversos factores. A partir de ahí, se logran percibir formas estéticas y fenómenos similares, permitiéndonos establecer tipologías y patrones entre los eventos, dejando entre ver que los espacios indefinidos e inciertos contienen altas promesas y expectativas de encuentro y expectación.

Hablar de eventos extraordinarios en la ciudad sugiere un sinnúmero de imágenes de sucesos atractivos que influyen en la activación social y economía extra cotidiana, como puestos de negocios, restaurantes, ferias, entre otros. Estos eventos pueden ir desde rayados hasta carnavales en las calles. La influencia que generan dichas apropiaciones espontáneas en el espacio público se esparce hasta el entorno socio-cultural más próximo, promoviendo servicios y comercio y generando atomización de paisajes informales en distintas proporciones, detonando redes de autogestión desde la informalidad.

Es desde este enfoque que se estudiarán los usos alternativos del espacio público y la ocupación

espontánea de las expresiones artísticas y corporales en las calles de Santiago. Como primera aproximación al tema, se realizó una encuesta online titulada “Expresiones Artísticas, Musicales y Corporales en las calles de Santiago” (Anexo 1), donde se logró evidenciar y catastrar los lugares específicos en donde se pueden identificar las distintas disciplinas y expresiones en las calles de Santiago, pero, desde la perspectiva del ciudadano que observa y opina respecto a sus lugares distintivos.

En base a la información registrada se ideó una entrevista online (Anexo 2) dirigida a los actores que realizan estas actividades en las calles de Santiago, con la intención de realizar un sondeo general de lugares, identificarlos y caracterizar el uso del espacio público de Santiago y la organización necesaria para realizarlas.

A partir del registro total de información es que se decide el caso de estudio de Santiago Centro, específicamente el Barrio Yungay con expresiones artísticas y corporales realizadas allí.

A través del caso de estudio, la tesis se concentra en el paradigma que surge frente a la instalación de la expresión artística en la ciudad, exponiendo desde sus orígenes antropológicos, hasta la situación actual y desarrollo en Chile. Debido a la escasa información teórica respecto al tema, la experiencia de las distintas personas toma un valor significativo para la investigación, como también un valor agregado para el proyecto de título.

De este modo, las preguntas fundamentales de esta investigación son:

PREGUNTAS

¿Cuál es la importancia del espacio público y construido para la ejecución de las expresiones

artísticas y corporales en en la Comuna de Santiago Centro?

¿Podría el paisaje artístico del barrio Yungay generar por medio de lineamientos de planificación, una gran red identitaria para la ciudad de Santiago?

OBJETIVOS

Objetivo general

Describir la importancia del espacio público y construido para la ejecución de las expresiones artísticas y corporales en la Comuna de Santiago Centro.

Objetivos específicos

- Identificar las características espaciales originales del espacio público de Santiago centro, para conocer sus transformaciones.
- Identificar expresiones artísticas.
- Identificar nuevos usos que nacen a partir de las injerencias de la(s) expresión(es) artística(s) en la Comuna de Santiago centro.

HIPÓTESIS

El constante encuentro de eventos extraordinarios debido a la situación socio espacial de la Comuna de Santiago Centro surgen el desarrollo de expresiones artísticas y corporales en el espacio público, generando constantes adaptaciones y transformaciones en el lugar, evidenciando futuros potenciadores de paisajes artísticos identitarios para la ciudad.

Marco Metodológico

Metodología

El enfoque metodológico de esta investigación es cualitativo a partir de técnicas etnográficas basadas en la observación de las formas de uso del espacio público por las prácticas de expresiones artísticas y corporales de los habitantes, aproximándonos desde distintos instrumentos, tales como recursos audiovisuales, encuestas, entrevistas y análisis planimétrico, los cuales den cuenta de las relaciones espaciales y el espacio construido. De esta forma el proceso de trabajo se desarrollará en tres etapas, principalmente:

a. Etapa contextual:

En primera instancia se trabajará en torno a una revisión bibliográfica autónoma, para reconocer el estado actual de la discusión sobre expresiones artísticas y corporales en el espacio público. Para ello se revisarán tesis, libros teóricos y estudios referentes al tema. Con el apoyo de encuestas y entrevistas online (Anexos nº 1 y 2) para conocer de cerca la organización y percepción de los actores, desde artistas hasta usuarios. Se buscará reconocer la problemática y temáticas relacionadas, para dar inicio a la realización del Marco teórico.

Desde ahí se comenzarán a identificar las características espaciales y territoriales del sector a estudiar. Esta etapa involucrará la aplicación de los instrumentos de mapeo general y reconocimiento del espacio público intervenido por determinadas expresiones y los elementos físicos que lo conforman. Su identificación será por medio de mapeo virtual y físico, Google Maps y observación en terreno con registro fotográfico.

b. Etapa descriptiva:

En esta segunda etapa se buscará describir las transformaciones espaciales a través de diferen-

tes escalas y aproximaciones del actuar de los artistas, detectando elementos característicos para el caso de estudio. Esto será por medio del análisis de áreas, usos y actividades que intervienen el espacio público.

Una vez definido el caso de estudio, se realizará un acercamiento en profundidad a los artistas escogidos y a su expresión artística correspondiente, en donde se buscará obtener la noción personal de cada una en relación al lugar y de qué manera el espacio como la expresión se adaptan para que se realice. Se hará por medio de entrevistas, mapeos etnográficos y registro fotográfico de la expresión en el lugar, si la pandemia lo permite.

c. Etapa de generación:

Como última etapa, se buscará generar el análisis de resultados, con el fin de comprender y ajustar el problema arquitectónico con la información obtenida, en términos de lo que significa expresión artística y de lo que ella requiere y entrega al espacio público. Finalmente, con todos los antecedentes recabados, se llevará a cabo el diseño de proyecto final.

Criterios de Selección

En base a lo anterior los instrumentos de obtención de información para la selección del emplazamiento serán guiados por las siguientes dimensiones urbanas:

Tabla n°1

Dimensiones	DEFINIDO POR
MORFOLÓGICO	Configuración Urbana Usos de suelos, volumetrías reglamentadas y permeabilidad de la trama urbana Red de espacio público Red vial
PERCEPTUAL	Territorialidad y actividad humana que: estructura, organiza y evalúa el entorno construido Significado y simbolismo del entorno construido El sentido de lugar (estructura del lugar, significado social y la actividad que se desarrolla)
SOCIAL	Relaciones entre espacio y sociedad Participación ciudadana y articulación comunitaria Sentido de mantención Noción de seguridad Noción de accesibilidad y movimiento peatonal
VISUAL	Preferencias estéticas Cualidades estéticas de la ciudad Estructura y elementos del paisaje urbano
FUNCIONAL	Integralidad de proyectos Usos del espacio público Aspectos de densidad y multifuncionalidad Diseño del entorno Funcionamiento de la red urbana
TEMPORAL	Ciclos temporales y tiempo de las actividades Dicotomía de los elementos que se mantienen y los que se transforman Los diferentes tiempos de políticas y proyectos de diseño urbano
PREEXISTENCIA	Instalación urbana: edificios, espacio público, etc. Actividades urbanas: necesarias, opcionales y sociales. Expresiones artísticas y corporales

Marco Teórico

Universo artístico en el espacio público

En este capítulo indagaremos en conceptos teóricos elaborados por diferentes autores con el fin de acercarnos a nuestro objetivo de estudio.

Se abordará en dos grandes capítulos para luego, adentrarnos a la definición de conceptos claves que aportarán al entendimiento del tema a investigar.

Expresión Artística

Según la RAE

Expresión (Representación, con palabras o con otros signos externos, de un pensamiento, una idea, un sentimiento, etc.) Artística (1. Del arte o que tiene relación con él 2. Que está hecho con arte o buen gusto).

El concepto expresión artística resulta complejo de estructurar debido a sus múltiples acepciones sociales, culturales, educativas y físicas, por lo que no existe una noción única y particular para describirla. Al intentar entenderla y definirla dentro de la ciudad comienzan a influir diferentes factores, los cuales dialogan dependiendo de su contexto, tipologías, habitantes, entre otros, construyendo la base sobre los cuales las expresiones se nutren. De este modo, el punto de partida para su análisis recaerá en la definición desde un ámbito social, cultural y educativo.

La Expresión Artística corresponde a la disciplina artística y educativa que consiste en el desarrollo de reacciones eficaces, eficientes y expresivas de tipo motor de un ser humano que piensa, siente y comparte (Bolaños, 2006. Pág.5). Surge como respuesta a una necesidad de comunicar una serie de ideas por parte del artista, el cual quiere compartir con los demás para obtener una reacción e interpretación de la obra. En ella se permiten reflejar emociones, estados de ánimo y

perspectivas por medio de trazos, dibujos, ritmos y gestos, potenciando la sensibilidad y espontaneidad, la iniciativa y creatividad en las personas, siendo capaces de externalizar sus estados personales y desarrollar las capacidades necesarias para producir expresiones artísticas. Baczkó, mencionado por Lagos, González y Cárdenas (2009), define la expresión artística como parte del imaginario social de un grupo humano. A través de estos imaginarios sociales una colectividad designa su identidad, elaborando una representación de sí misma (Pág. 26), permitiendo la estimulación en el proceso de pensamiento crítico, comprensión de ideas y la comunicación (verbal – no verbal) con los demás en un medio de interacción social, individual y grupal. Esto produce una mejora en las habilidades ideológicas, corporales e instrumentales y el crecimiento cultural del lugar.

Arteaga (2003:25), también aporta su propia definición de expresión y comunicación como *“lenguaje que se convierte en materia educativa y se utiliza para el desarrollo potencial de la capacidad expresiva del ser humano, fomentando el conocimiento personal, la comunicación interpersonal y la exteriorización de los sentimientos internos del individuo (comunicación introproyectiva)”*

Jiménez (2006:11) también plantea una definición desde un punto de vista educativo: *“la educación artística, sin que se ofrezca como fórmula garantizada, se convierte en un campo de reflexión y práctica educativa emergente ante el cada vez mayor reconocimiento de que sin el arte es difícil ensanchar la comprensión y la construcción del mundo, y de que, asumido como experiencia y práctica transformadora, permite a las personas cambiar su entorno individual, social y comunitario a partir de explorar y asumir diversas prácticas éticas y estéticas”*

Teniendo esto presente, como nociones instrumentales coherentes entre sí para la ejecución de una diversa gama de expresiones artísticas y corporales que han ido surgiendo y desarrollando a lo largo de la historia. Siendo así, podemos clasificar en cuatro grandes categorías de expresiones artísticas. A continuación, se presentan las áreas definidas de expresiones artísticas sobre las cuales se trabajará la investigación.

Tipos de Expresiones Artísticas

Artes Visuales

Corresponde a aquellas manifestaciones artísticas de naturaleza visual. Implica una interacción comunicativa entre una obra inmóvil y un receptor. Este tipo de arte se manifiesta a través del arte plástico y el arte digital.

Artes Escénicas

Se refiere a aquellas manifestaciones artísticas que se crean para ser representadas para un público. Implica una combinación entre el uso del cuerpo como medio expresivo y las artes visuales como recurso escénico. En ellas podemos encontrar: malabaristas, acróbatas, entre otros.

Ocio y recreación

En este grupo se enmarcan aquellas manifestaciones expresivas relacionadas al área del entretenimiento y distan de la concepción general que se tiene del arte. Son consideradas en esta investigación en el universo artístico considerando lo subjetivo del concepto.

Artes multitudinarias

Corresponde a escenarios colectivos que reúnen multitudes y en los cuales se presentan y combinan expresiones relativas a artes visuales, escénicas, ocio y entretenimiento. Tiene relación con el espacio urbano público y la cultura colectiva.

Tabla n°2

ÁREA ARTE VISUALES	<ul style="list-style-type: none"> Murales Dibujo Pintura Escultura Arquitectura Fotografía Cine Grabado Videoarte
ÁREA ARTE ESCÉNICAS	<ul style="list-style-type: none"> Teatro Danza Música Circo Performance
ÁREA ARTE OCIO Y RECREACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Deporte Entretenimiento
ÁREA ARTE MULTITUDINÁRIAS	<ul style="list-style-type: none"> Manifestaciones Carnaval Festivales Pasacalle

La expresión artística se compone de diferentes ámbitos. Existen diversas ramificaciones y simultaneidad en cuanto a las áreas del arte y a las posibilidades de ser desarrollado.

A continuación, veremos algunas aportaciones correspondientes a las expresiones artísticas y corporales según distintos autores, debido al elemento clave y característico, a diferencia de las otras expresiones, para ser realizado: el cuerpo.

Dimensiones de las expresiones artísticas y corporales

Motos (1983:55) habla de la expresión corporal como el “arte del movimiento”, por lo que define el movimiento y describe el valor expresivo de las partes en las que se divide: cuerpo, espacio, tiempo y energía. Al igual que Rueda (2004:15), los ejes referenciales de la expresión corporal responden a cuatro interrogantes básicas ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo? ¿Cuándo? El conocimiento de cada uno de estos aspectos interrelacionados entre sí, sería la base del desarrollo de la expresión corporal.

Exploración del Cuerpo

Aborda desde el conocimiento del propio cuerpo y la relación de éste con el entorno, donde el cuerpo expresivo es reconocido por los demás y, a la vez, nos proporciona la percepción de los objetos y material inanimado.

Dentro de este eje incluimos las conductas cinéticas (Rueda, 2004:17): Educación postural - El gesto - La voz - La mímica facial y la mirada - Respiración - Relajación.

Exploración del Espacio

Rueda (2004) explica que el movimiento corporal no puede entenderse sin comprender la dimensión espacial. Esta exploración del espacio establece cuatro fases:

- Orientación espacial como pilares básicos de la percepción del espacio.
- Estructuración del espacio, en relación con los demás y con los objetos.
- Organización del espacio en cuanto a la creación de relaciones espaciales de mayor complejidad.
- Interpretación del espacio, que se puede dividir entre componente vertical y componente horizontal. El componente vertical se refiere a la cantidad de articulaciones que intervienen y a la calidad de los apoyos. El componente horizontal se refiere al recorrido que se establece (adelante, diagonal, etc). Combinando los dos se puede explorar el espacio mediante las habilidades motoras en función de las figuras (abiertas, cerradas, circulares, etc.) y los diseños espaciales.

El espacio como parámetro comunicativo se estudia a través de lo proxémico:

- Análisis de las condiciones espaciales del entorno.
- Disposición de los objetos y materiales móviles en el mismo.
- Distancia interpersonal.

Exploración de la Forma

El concepto de forma no solo hace referencia a objetos, si no a los estilos y a la manera en que se interpretan las artes en general. En ella se trabaja el “todo”, si se alteran los elementos que lo conforman, puede llegar a alterar o a perder su significado. Aborda desde la apariencia externa de las cosas como su estructura expresiva plástica, donde se asienta su identidad visual. Estos elementos son: Estructura - Tímblica - Posicionamientos - Texturas - Colores - Tamaños.

Exploración del Sonido

En términos físicos el sonido es la vibración de un cuerpo que es percibida por el oído al viajar por un medio elástico que puede ser el aire. Para que

exista, debe de haber tres elementos:

- Emisor o cuerpo vibrante: un instrumento
- Un medio elástico transmisor de las vibraciones: el aire.
- Un receptor que capte las vibraciones que produce el cuerpo: el oído.

Exploración del Tiempo

Rueda (2004:18) basándose en Fraisse (1967), plantea la división:

- Orientación temporal - Estructuración temporal
- Ritmo.

Exploración de la Energía

Rueda dice que la energía o intensidad hace referencia a la tonicidad y control del tono postural en el lenguaje expresivo. Es un eje referencial que supone la puesta en práctica de elementos como la fluidez y amplitud del movimiento, elementos contrastados desde la tensión y relajación, además de recorrer trayectorias espaciales con diferentes dinámicas.

La presencia del arte en la historia de la ciudad es trascendental para su desarrollo y el de las civilizaciones. La ciudad, como espacio de tránsito y hábitat colectivo, no es solo un escenario sobre el cual se desarrolla la rutina de la ciudad, sino también un punto en donde cobran vida los fenómenos socio-culturales.

Antecedentes de las expresiones artísticas en el espacio público (Anexo 3)

BARROCO

S. XVIII

Expresión
Música, Danza, Pintura, Espectáculo, Teatro, Humor Y Acrobacias.

Finalidad
Creencias Religiosas, Festividades Religiosas, Entretenimiento y Trabajo.

Espacio Asociado
Academias, Teatros y Compañías Estables.

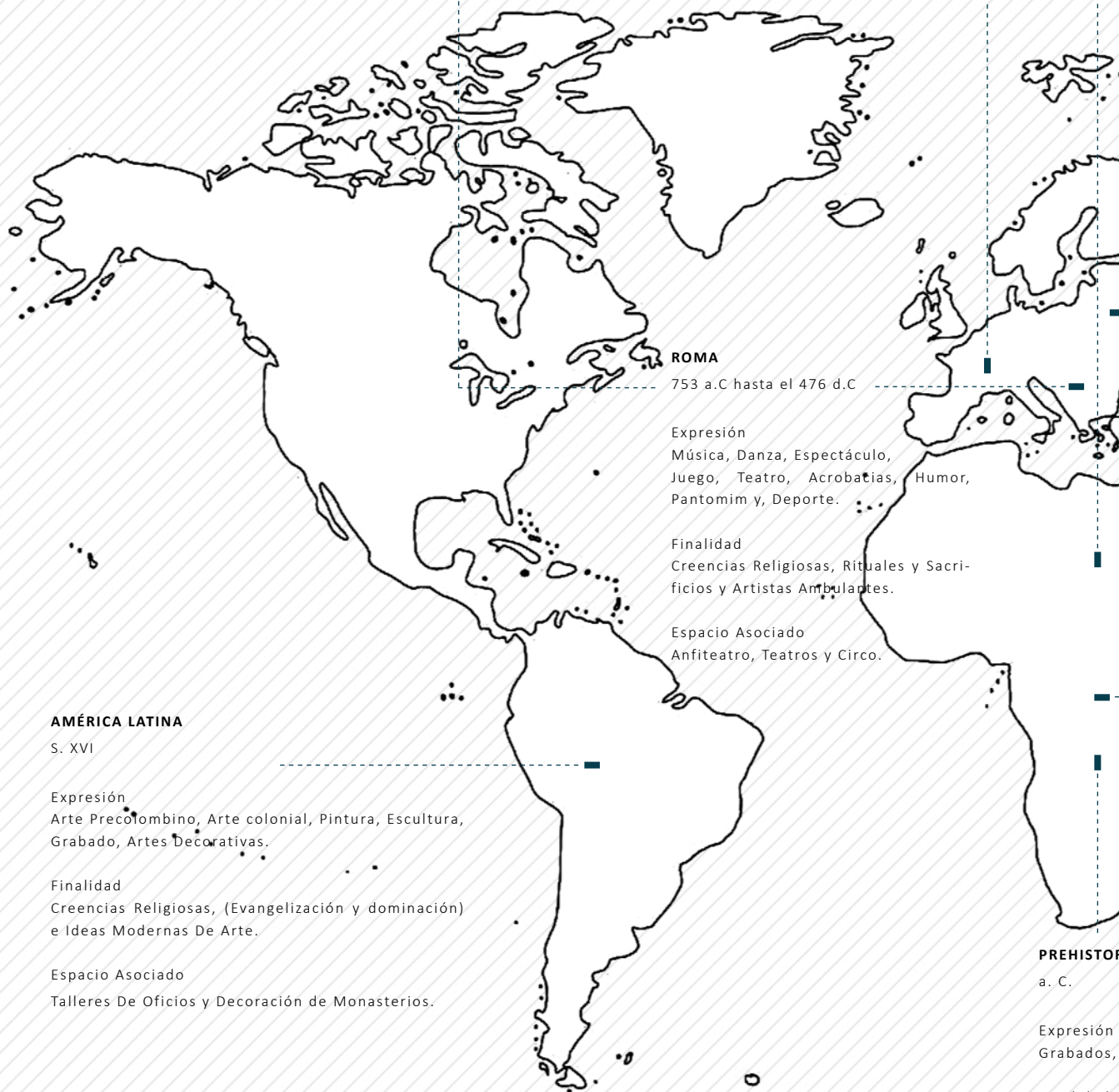
EDAD MEDIA

S. XI d.C

Expresión
Música, Danza, Pintura, Espectáculo Callejero, Teatro, Humor, Acrobacias, Recitales, Pantomimo, Humor y Literatura.

Finalidad
Creencias Religiosas y Festividades Religiosas.

Espacio Asociado
Iglesias, Templos, Teatros Catedrales, Mansiones, Calle, Plazas Públicas, Campos, Patios, Jardines y Uso De Carros.

ROMA

753 a.C hasta el 476 d.C

Expresión
Música, Danza, Espectáculo, Juego, Teatro, Acrobacias, Humor, Pantomim y, Deporte.

Finalidad
Creencias Religiosas, Rituales y Sacrificios y Artistas Ambulantes.

Espacio Asociado
Anfiteatro, Teatros y Circo.

AMÉRICA LATINA

S. XVI

Expresión
Arte Precolombino, Arte colonial, Pintura, Escultura, Grabado, Artes Decorativas.

Finalidad
Creencias Religiosas, (Evangelización y dominación) e Ideas Modernas De Arte.

Espacio Asociado
Talleres De Oficios y Decoración de Monasterios.

PREHISTORIA

a. C.

Expresión
Grabados,

Finalidad
Rituales D

Espacio As
Naturaleza

ANTIGUO EGIPTO

S. XVII a. C.

Expresión
Grabados, Pintura, Música, Danza, Teatro y Deporte.

Finalidad
Creencias Religiosas y Ocio.

Espacio Asociado

RENACIMIENTO

S. XV Y XVI

Expresión
Música, Danza, Pintura, Espectáculo Callejero, Teatro, Humor, Acrobacias, Recitales y Literatura.

Finalidad
Creencias Religiosas, Festividades Religiosas, Entretenimiento y Trabajo.

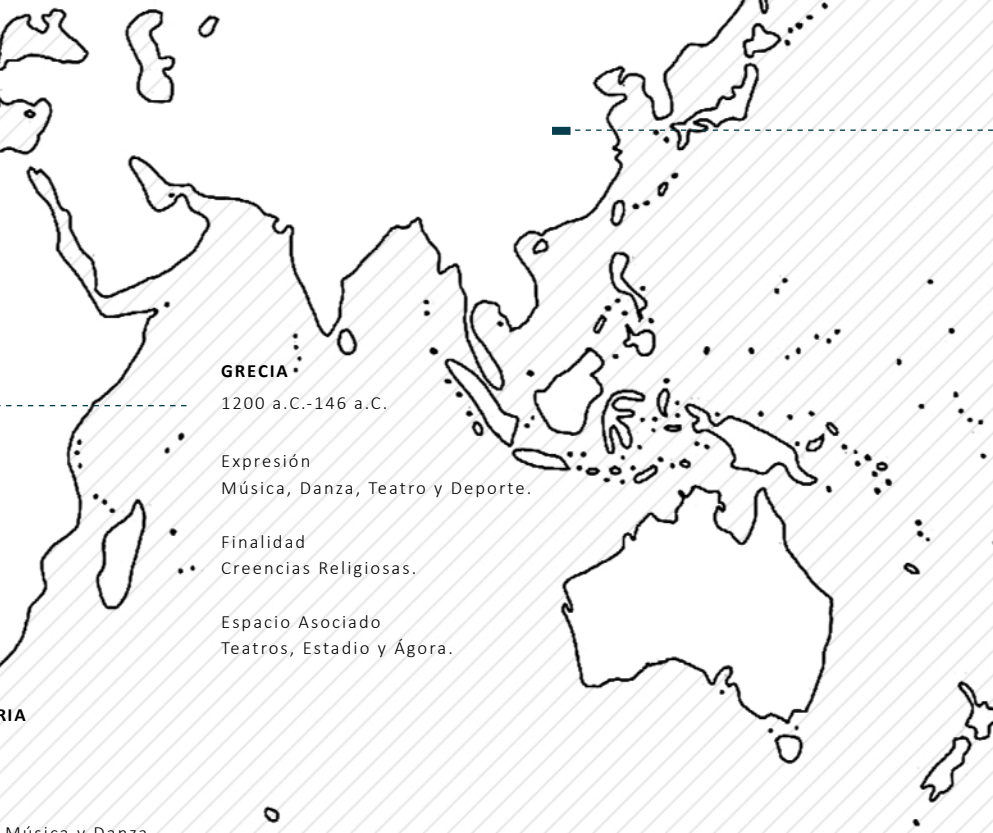
EDAD MODERNA

S. XV Y XVIII

Expresión
Música, Danza, Espectáculo Callejero, Teatro, Juego, Deporte, Humor, Acrobacias y Recitales.

Finalidad
Rituales De Caza, Ocio y Entretenimiento.

Espacio Asociado
Plazas Públicas, Palacios, Castillos, Calle y Patios.

GRECIA

1200 a.C.-146 a.C.

Expresión
Música, Danza, Teatro y Deporte.

Finalidad
Creencias Religiosas.

Espacio Asociado
Teatros, Estadio y Ágora.

CHINA ANTIGUA

S. XXI al XVI a. C.

Expresión
Grabados, Pintura, Música, Danza, Teatro, Poetas, Espectáculos, Acrobacias, Malabarismo y Artes Marciales.

Finalidad
Creencias Religiosas, Rituales Chamánicos-Religiosos, De Caza, Salud, Funerales, Sacrificios, Festividades y Entretenimiento.

Espacio Asociado

RIA

Música y Danza..

e Caza, Fiesta, Religiosas y Guerra.

ociado

Imagen n°1

Opera balet representada en un patio exterior.

China Antigua, golf.

Juglares.

China Antigua.

Juego de niños,
Pieter Brueghel, 1560.

El ser humano como ser sintiente se expresa y comunica. Desde la prehistoria se hallan vestigios que dan cuenta de la importancia del sonido y el cuerpo como medios de expresión; la música y la danza como un lenguaje propio de la existencia humana. La finalidad con la que el humano se expresa es relativa a un contexto social, temporal, espacial y corresponde a culturas específicas. La evolución temporal nos lleva a situarnos en ciudades contemporáneas con determinadas dinámicas culturales en el espacio público como resultado de sus procesos. De esta forma, en los orígenes Prehistóricos conocidos, se observa una estrecha relación entre el medio natural y el ser humano, porque es el entorno natural el espacio que habita y sobre el que actúa y genera relaciones. Ritos, ceremonias y fiestas, acompañados de danza y música fueron parte de la dinámica social que se generaba en los grupos nómadas. Si esto se transporta a un entorno construido, se notarán las implicancias que esto tiene en la expresión humana, en el cómo el espacio afecta y da cabida a nuevas formas de expresión al complejizar la relación del ser humano con la naturaleza como materia creativa y constructiva. Al complejizarse las relaciones sociales, el entorno construido para habitar sufre cambios también. Si a esto se le suma la religión como eje central, estructurante de las primeras civilizaciones, las expresiones resultan relevantes como una respuesta a la existencia.

Es el caso de Egipto, donde nace el teatro como expresión religiosa. Su objetivo era honrar y dar tributo a los dioses, representando escenarios divinos acompañados de música, danza y narración. Cabe destacar en este caso, la importancia de una expresión como reflejo social tan relevante que en otras sociedades como la griega, se crean nuevos espacios específicos para dicha manifestación; el teatro, espacio de carácter público masivo.

El teatro y el espectáculo cobran gran relevancia durante la Edad Media, en donde se aprecia un

contraste con respecto a los referentes anteriores griegos y egipcios. En estos últimos, el carácter divino mitológico de cada cultura era la razón de tales representaciones, lo que cambia al generarse nuevas concepciones sobre el mundo. Durante la Edad Media todo lo referente a civilizaciones antiguas era considerado pagano y prohibido, lo que convirtió al teatro en un referente de fe y de control sobre lo que las personas debían pensar y sobre lo cual debían basar sus acciones y sus vidas. Esto sufrió un cambio con el tiempo, donde empezaron a incorporarse representaciones cada vez menos conservadoras. Aparecen los juglares, artistas ambulantes rechazados por la comunidad religiosa, ya que entregaban entretenimiento, música y danza de carácter pagano a la comunidad. Los artistas se instalaban en espacios específicos para ello llamados mansiones; estructuras que funcionaban de plataforma escénica y que se ubicaban en el espacio público de las ciudades medievales, convocando a las personas en las plazas públicas. En este contexto se enmarcan los inicios del espectáculo callejero como expresión colectiva autónoma, como un espectáculo popular expresivo y discursivo.

En los casos anteriores nos situamos en contextos participativos y públicos, sin embargo, las expresiones también se limitaban a cuestiones jerárquicas. En China, el teatro, la música y el espectáculo se caracterizaron por estar destinados a la realeza. Durante la dinastía Tang, dichas expresiones se extendieron a la sociedad popular. Esta situación está presente en la actualidad, donde existen escenarios tanto privados como públicos, donde el acceso al arte tiene restricciones tanto sociales como económicas.

Por otro lado, también se reconoce el deporte como forma expresiva corporal y colectiva. En la sociedad griega la vida giraba en torno a un centro mitológico y religioso, donde el deporte también era considerado una expresión con sentido

divino, se crearon los estadios, grandes espacios de convocatoria masiva que contaban con gradas para albergar al público. En términos de cuestiones políticas militares, las expresiones corporales deportivas también se veían afectadas. En China, durante las dinastías Qin y Han, aparece el baizi y deportes similares al polo, juegos sobre hielo, luchas marciales, entre otros. Expresiones de tipo corporal deportivas también pueden verse en la Edad Moderna, donde el vacío urbano era un espacio de reunión social en la cotidianidad de las personas. Aparece el tenis, donde el terreno de juego era el espacio público. Las formas arquitectónicas de las casas y edificios delimitaban el terreno de juego. Aquí se puede apreciar el entorno construido como una plataforma útil y dinámica, en la cual las personas se adaptan para sus necesidades expresivas.

A través de los antecedentes se observan las siguientes relaciones:

Medio natural relacionado a un medio artificial o construido, sobre el cual se crean sociedades y relaciones humanas. Al ser las expresiones intrínsecas al ser, éstas se desarrollan en los espacios que la ciudad provee, lo que depende del contexto sociocultural. Puede suceder en los espacios privados y en los espacios públicos. En este último las motivaciones se identifican primeramente de tipo religioso, lo que con el tiempo se extiende a la expresión colectiva con ideas y convicciones de la época correspondiente y al entretenimiento y ocio.

Ciudades hispanoamericanas en período de Conquista española

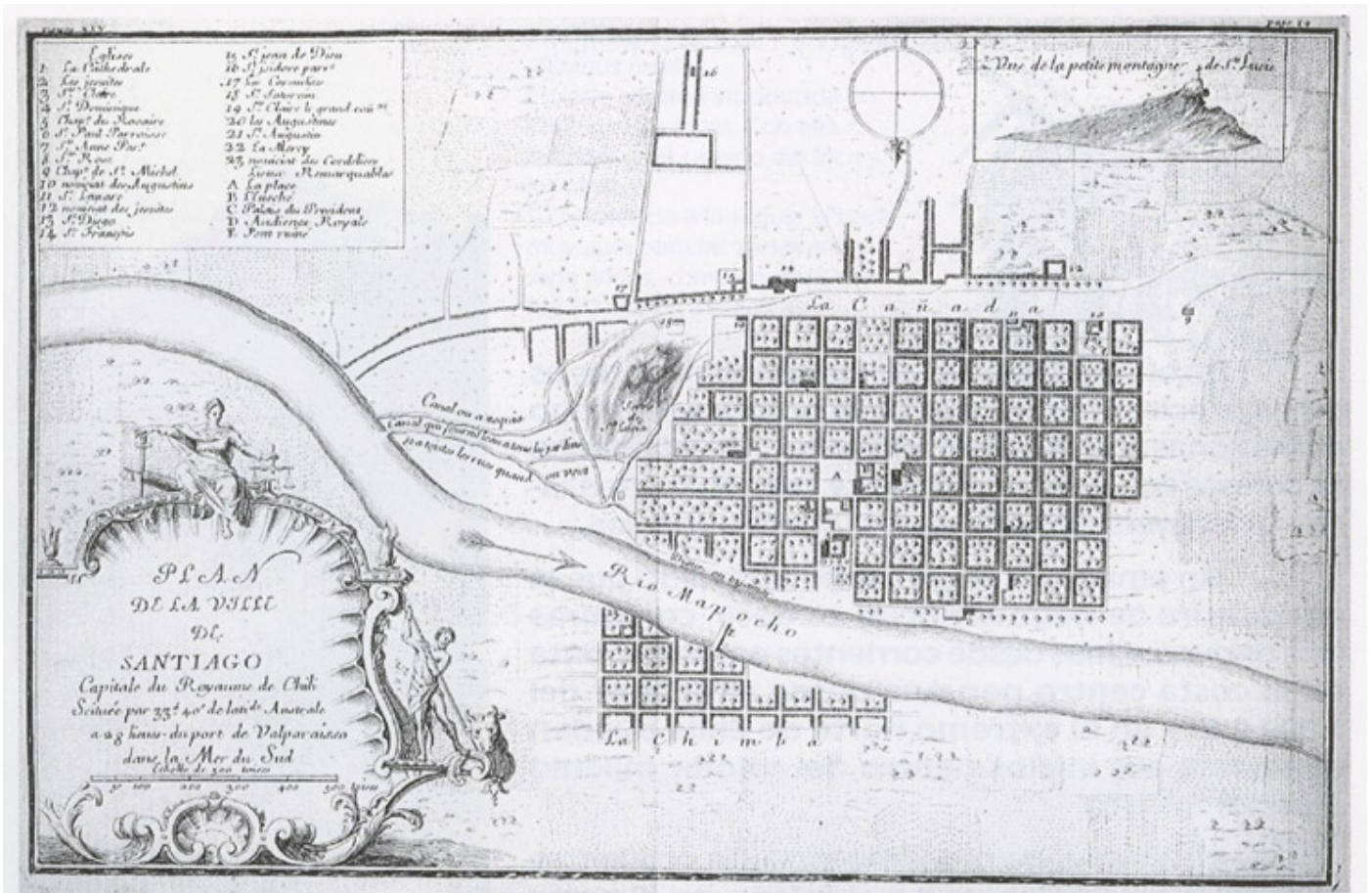
A lo largo de la historia de las ciudades, las estructuras espaciales que las conformaban se vieron sujetas a cambios, respondiendo a procesos históricos, políticos, económicos y sociales de cada época. Es así como se configuraron las ciudades hispanoamericanas bajo el contexto de Conquista y dominio español. Se instalaron núcleos urbanos para definir zonas de poder con el propósito de apropiarse del territorio y expandir su dominio a los grupos humanos que habitaban en su origen. El modelo de ciudad que se instauró fue el de damero, que tiene orígenes griegos y alcanza su apogeo en la Época Renacentista. Es un trazado ortogonal que conforma manzanas y de esa forma sistematiza la parcelación del suelo, desatendiendo la topografía existente como factor de configuración urbana. Este diseño urbano también contempla plazas como puntos de victoria de dominio territorial.

Para potenciar la expansión y sometimiento de los pueblos indígenas es que se creó sobre los territorios una red de Iglesias generando nuevos núcleos urbanos, desde donde el acercamiento local facilitó la expansión y el dominio. Esta forma de atacar la configuración espacial generó una temprana jerarquización territorial definiendo dos ordenamientos: uno de españoles habitando el espacio urbano jerárquico y el otro de pueblos habitados por grupos indígenas. Todo esto en un escenario urbano-rural.

También se sometió a los pueblos por el factor cultural. Se impuso el idioma y religión español con intento de homogeneizar la cultura urbana.

En Chile, la situación se produjo bajo el mismo sistema europeo de conquista. El asentamiento urbano se instaló entre las riberas del Río Mapocho y el cerro Huelén, que debido a su altitud funcionaba como punto de control.

Imagen n°2

El Espacio Público

El concepto de espacio público se ve sujeto a una serie normativa que establece un orden y definición tanto escrita como práctica. Esta base regulatoria se instala con el objetivo de ordenar el territorio, sin embargo, no es suficiente para clasificar todos los espacios existentes, ya que son otros los factores que afectan su carácter. A continuación se realizará un acercamiento al concepto desde dos miradas: la legislativa y la social para poner en contexto la complejidad del concepto sobre el cual se instala el proyecto.

Marco legal y Reglamentación

A continuación, se aborda la definición legal de espacio público y área verde actual, ya que sobre ésta se enmarcará la realización del proyecto de título.

Artículo 2.1.30. de la OGUC

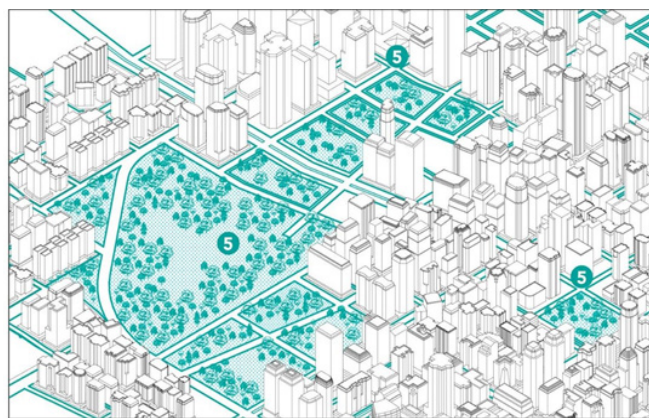
El tipo de uso Espacio Público se refiere al sistema vial, a las plazas, parques y áreas verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales de uso público. Agrega que “Espacio público” como; bien nacional de uso público, destinado a circulación y esparcimiento entre otros.

Es importante comprender lo siguiente:

- Bienes Nacionales: son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda (inciso primero, artículo 589 del Código Civil)
- Los Bienes Nacionales de Uso Público o Bienes Públicos: son aquellos Bienes Nacionales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como calles, plazas, puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas (inciso segundo, artículo 589 del Código Civil).
- Bienes del Estado o Bienes Fiscales: son aquellos Bienes Nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a sus habitantes. Son Bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas

dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño (inciso tercero, artículo 589 y artículo 590 del Código Civil).

Imagen n°3

5. Clases de uso de espacio público:
Sistema vial / vías expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales.
Parques, plazas y áreas verdes públicas / en su calidad de bienes nacionales de uso público, construcciones complementarias al área verde.

Fuente: catalogoarquitectura.cl/cl/oguc/conoce-los-6-tipos-de-uso-de-suelo-establecidos-en-la-oguc.

Área Verde

Artículo 2.1.31. de la OGUC

El tipo de uso Área Verde definida en los Instrumentos de Planificación Territorial se refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o jurídica, pública o privada.

Artículo 1.1.2. de la OGUC

Detalla los conceptos de “Área verde” y “Plaza” como: superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios y espacio libre de uso público destinado, entre otros, al esparcimiento y circulación peatonal, respectivamente. “Área verde pública”: bien nacional de uso público que reúne las características de área verde.

Imagen n°4

6 Clases de uso de área verde:
Parque, plaza, área libre / No considerados como Bienes Nacionales de uso público. Pueden ser su propietario persona natural, jurídica, pública o privada.

Fuente: catalogoarquitectura.cl/cl/oguc/conoce-los-6-tipos-de-uso-de-suelo-establecidos-en-la-oguc.

Usos del Espacio Público

Pues bien, de lo precedentemente expuesto, es factible hacer presente que, siendo el espacio público el escenario concurrente de nuestra cotidianeidad, su diseño responde frente a distintos tipos de funciones, viéndose involucrada el valor de las personas que, a través del uso rutinario y apropiación de ellos, le entregan diversas funciones y significados. Para comprender su concepto en totalidad se deben integrar los siguientes términos que lo componen:

- **Esfera Pública:** analizada por Jürgen Habermas (1962/ 1989), lo define como ámbito donde se desarrolla la opinión pública en el marco de las democracias modernas. El término se profundiza a finales del siglo XVIII, otorgando al concepto un sentido pleno y se conforma la “esfera pública burguesa”, ligada al nacimiento de la sociedad civil y a su sistema económico y de representación.

Berman (1988) afirma que los problemas puntuales de una sociedad pueden estar directamente relacionados con las actuaciones urbanísticas de los gobernantes. Hace referencia a planes urbanísticos que no cubrían las necesidades sociales de la ciudadanía y que provocaron multitud de zonas urbanas con un gran deterioro social.

- **Espacio Colectivo:** espacio de dominio privado con una pequeña parte accesible a los ciudadanos, según Cerasi, M (1976) (1990:87), es un sistema unitario de espacios y edificios en el territorio urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida colectiva, que definen un uso común para amplios estratos de la población y que constituyen la sede y los lugares de su experiencia colectiva.

- **Espacio Público:** espacio construido de dominio público, que es, según Horacio Capel (2002:20), reflejo de la organización económica, la organización social, las estructuras políticas (y) los objetivos de los grupos sociales dominantes.

“Existe una crítica a lo construido, lo diseñado, lo planificado, lo controlado, al espacio concebido por el urbanista, el diseñador y los intereses del promotor inmobiliario. Frente a esto se plantea una actitud más creativa que nos lleva a la otra ciudad, la “no ciudad” (Palacios, 2011, pág. 12) El empoderamiento de las artes en el espacio público ha ido generando un despertar en la ciudadanía, siendo un medio voz para la mayoría. Esto ha sido a través de denuncias, manifestaciones sobre injusticias sociales.

- **Arte Urbano:** movimiento artístico social, Fernández Herrero (2018, pág.43) lo define como; “manifestaciones artísticas realizadas de forma independiente en espacios urbanos, públicos o privados, con carácter ilegal, aunque la legalidad no es excluyente, anónimos o seudónimos, de naturaleza sorpresiva, inteligibles para un público generalista y con un objetivo moralizante y/o estético”.
- **Arte Público:** encuentra su primera formulación hacia mediados de los años sesenta en los Estados Unidos, cuando “una serie de obras cruzan los parámetros convencionales del arte, establecidos en museos y galerías, para salir progresivamente a otras locaciones, como parques, escuelas, aeropuertos, hospitales o los muros de casas y edificios” (Montes Rojas, 2006, p. 27).

Lucy R. Lippard redefine el concepto como un “emplazamiento social con un contenido humano” a través de “un arte comprometido con los lugares sobre la base de la particularidad humana de los mismos, su contenido social y cultural, sus dimensiones prácticas, sociales, psicológicas, económicas, políticas...”

- **Apropiación del espacio público:** según Pol (1996) existe un modelo dual que se divide en dos vías, una de acción-transformación unida a la territorialidad y a la búsqueda personal. Y otra vía de identificación simbólica ligada a procesos cognitivos, afectivos y a la interacción. La primera de ellas estaría ligada a motivos de supervivencia, mientras que la segunda a la manera del arte urbano sobre el espacio público, provocando comportamientos y actitudes por sobre lo funcional. Otorgando la revaloración del espacio público desde un punto de vista cultural.

Mapa conceptual n°2

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cuadro de Eventos según la escala del Espacio Público

Tabla n°3

TIPOS DE ESPACIOS	USO DOMINANTE	USO COMPLEMENTARIOS	DISEÑO	EQUIPAMIENTO	EVENTO
ESQUINA DE VÍA PEATONAL	Desplazamiento productivo	Encuentro Esparcimiento Descanso	Diseño de suelos en conjunto a la imagen del lugar.	Arquitectura, Pavimento, Árboles, Iluminación, Bancas, Fuentes de agua, numeración de casas, otros.	Danza Música Murales Manifestaciones Carnaval Festival Pasacalle
PASEOS PÚBLICOS	Paseo Esparcimiento	Encuentro Circulación	Segregada de la vía.	Lo anterior + Kioscos, Esculturas.	Escultura Murales Manifestaciones Deporte Performances Teatro Danza Música Carnaval Festival Pasacalle Entretenimiento
ÁREA VERDE PARQUE	Reposo Esparcimiento	Encuentro Juego	Segregada de la vía como agrupación de varias manzanas.	Lo anterior + Plantaciones de flores, Fuentes ornamentales.	Manifestaciones Danza Música Cine Circo Performances Deporte Entretenimiento
ÁREA VERDE PLAZAS	Reposo Esparcimiento	Encuentro Juego	Derivadas de la trama de la ciudad o del ensanchamiento de la vía(s)	Lo anterior.	Deporte Circo Entretenimiento
PLAZAS DURAS	---	---	---	---	---
PLAZUELAS	Reposo	Encuentro Juego	---	Lo anterior.	Entretenimiento

El derecho a disponer de Espacios Públicos y Equipamientos

La búsqueda de una mejor calidad de vida y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos de forma igualitaria, es una constante problemática y exigencia para el desarrollo de las ordenanzas. Como toda ciudad sana los espacios libres responden al emergente colectivo, es decir, toda zona pública de la ciudad debe garantizar seguridad, protección, equidad, articulación y convivencia por parte del Estado. Los espacios públicos deben diseñarse con equipamientos de alta calidad para el desarrollo de actividades accesibles y diversificados, con derecho a la diversidad y vida ciudadana como desarrollo social y de usos, evitando la segregación social y económica, el derecho a preservar la memoria y la identidad cultural generando una identidad colectiva y organización del espacio urbano. Igualmente, también el derecho a la belleza y armonía como dimensión de buen diseño, calidad urbana y reconocimiento cívico.

El espacio público es, en este sentido, más que solo la composición de infraestructuras, edificios y áreas verdes. Las funciones, usos y significados sociales que le otorgan las personas permiten ampliar su concepto y transformar su sentido, los que a través de las experiencias son practicados y alterados para varios fines.

Las prácticas artísticas, expresiones culturales y manifestaciones ciudadanas han logrado derrocar regímenes a lo largo de la historia política de los países y buscar la reivindicación de derechos de distintas ideologías y de múltiples sectores de la población (Santiesteban, 2010). La evolución de la ciudad trae consigo trascendentales tomas de calles como medio de reconocimiento y la de exigir derechos. Durante los últimos 35 años, los artistas han reflexionado acerca de los límites y dimensiones espaciales que requieren las intervenciones y

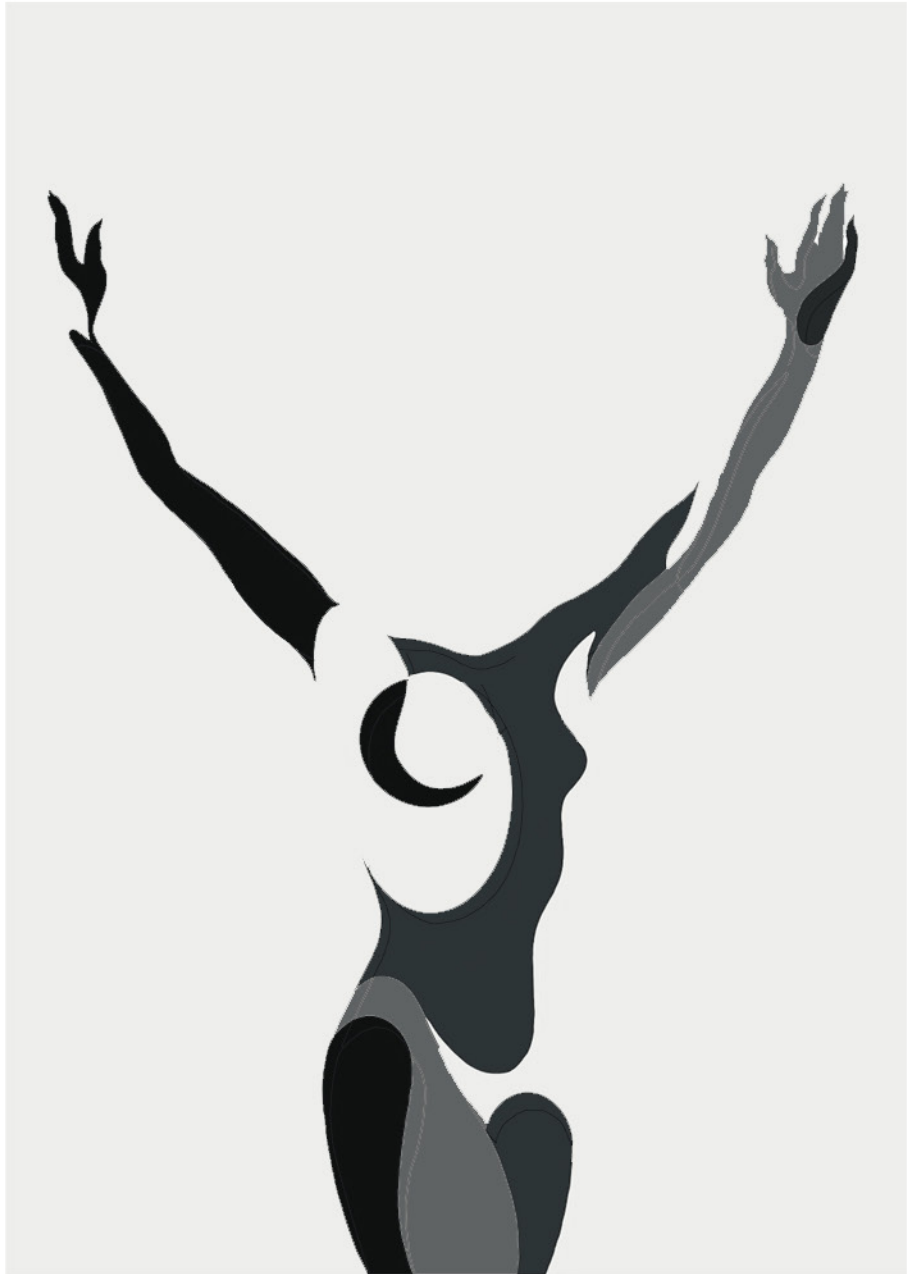
prácticas urbanas, produciendo con sus propuestas un amplio espectro en la dependencia entre el espacio construido, los objetos y comportamientos en la ciudad, además de todo lo relativo a la expresión, provocando crisis y reformulación al concepto de espacio público.

De este modo, la experiencia de la ciudad cambiante genera una discusión y desafío constante para el espacio público, de manera que el desarrollo de las ordenanzas que lo recogen deben ir acorde al amplio espectro de comportamientos actuales de la sociedad.

Imagen n°5

Fuente: web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_article/Henriquez_03.html.

Estudio de Casos

Caso de Chile

Inicios del Arte Público

Los ejércitos nacionales siguen combatiendo levantamientos populares que ahora son movilizaciones masivas. La calle ha pasado de ser un locus, un lugar donde ocurren eventos, a un logos, una voz, agente antropomórfico del malestar popular, espacio donde se definen identidades públicas y políticas. Luchar en las calles de la polis, la ciudad, es hacer política con el cuerpo, generando una nueva forma de ciudadanía que lucha por la igualdad de oportunidades y derechos a través de clases, géneros, razas y edades.

A continuación, se presentan los comienzos del Arte Público en las calles de Santiago, donde respecto a los autores revisados, se asume que este surge en Chile entre las décadas del sesenta y ochenta, en plena dictadura, con el aumento de la visita extranjera y la llegada de Gregorio Fassler, momento de la historia catalogado como “apagón cultural” producto de la censura, la no libertad de expresión y la reducción de las políticas culturales. La nueva luz surgió con la aparición de las compañías artísticas independientes y con la presencia de Fassler, específicamente con la creación de Estudio 17 donde se expusieron las primeras propuestas artísticas con música en vivo, la plástica y la fotografía, siendo entonces ideas innovadoras dentro del contexto nacional, además de representar un primer acercamiento para el concepto de **Performance**.

Con el trabajo del Colectivo de Acción de Arte: **C.A.D.A.**, principalmente con la obra **¡Ay Sudamérica! (1981)**, inicia de manera evidente y en su mayor expresión el Arte Público. La intervención consistió en sobrevolar la ciudad de Santiago con avionetas de las Fuerzas Armadas, con el fin de lanzar volantes que interpelaran a los ciudadanos en relación a la construcción de su felicidad. Esta obra se destaca por la ocupación de calles, reutilización del lenguaje desde la política y el diálogo

con la comunidad. Asimismo, es importante considerar que los deseos de su creación abrieron otros espacios, donde emergieron tipos de prácticas artísticas que cuestionaban las condiciones de vida en un sentido biopolítico y las políticas de “cuidado de la vida” en un sentido ontológico. En otras palabras, había que saber vivir y sentir para poder actuar en aquello que peligra, que está vulnerable, expuesto y sobreviviente y así, utilizar la calle como espacio de reapropiación. Junto a esto, también está la experiencia de la construcción del edificio para la **UNCTAD III (1972)** actual **Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral (CCMGM, GAM)**, donde se incorporaron obras de arte al proceso constructivo representando dos formas de materializar el arte público que hasta el día de hoy están presentes en la “reflexión teórica sobre arte y ciudad en Chile.

Otros grandes exponentes de las artes fueron la artista visual **Lotty Rosenfeld** y el poeta **Raúl Zurita**, artistas quienes formaron parte del movimiento en la escena artística chilena posterior al Golpe de Estado. Lotty Rosenfeld tuvo un rol social como artista, ligando su práctica al espacio público y desarrollando un trabajo vinculado a las intervenciones y acciones de arte y la performance. Fue una de las fundadoras de C.A.D.A y, a su vez, desarrolló en forma paralela un trabajo individual. La obra titulada **“Una milla de cruces sobre el pavimento”** (1979) ha sido una acción reproducida durante 40 años en diferentes lugares del mundo como: la Casa Blanca, en Washington; el Allied Checkpoint, en Berlín; el Banco de Inglaterra, en The City; el Arco de Triunfo, en París; la Plaza de la Revolución, en La Habana; el Palacio de La Moneda, en Santiago. La obra consistió en utilizar el modelo analógico primordial de tránsito, que es su signo -las líneas blancas que dividen las pistas de circulación vehicular- las cuales modificó materialmente, generando como resultado el signo +. El entrecruzamiento de las dos líneas, tenían como propósito demostrar que la primera correspondía

a la imposición de un código de reglamentación social y la segunda, una propuesta de arte a modo de interrogación crítica, alterando un tramo de la circulación cotidiana llamando la atención sobre la relación entre sistemas comunicativos, técnicas de reproducción del orden social y uniformación de sujetos dóciles.

En el caso de Zurita, quien siempre se ha validado por soportes originales, creando documentos poéticos anómalos, raros y peculiares. Con la obra **“Anteparaíso” (1982)** el artista descubre una nueva manera de poetizar, donde a través de un texto escrito en el cielo de Nueva York con letras de humo buscó considerar abrir el poema en el espacio como respuesta a la oposición de la marginación y la injusticia, dirigiéndose a la colectividad, rompiendo las barreras del poema escrito en el papel, llegando a ser calificado como un acto novedoso, original destinado a llevar a cabo un combate ético y de justicia social. En el contexto nacional, el poeta graba y deja su huella en el desierto de Atacama con el Micropoema **“Ni pena ni miedo” (1993)**, transformando y dando vida a un lugar árido y vacío como algo lleno con la palabra y la confianza. En sus actos poéticos, efímeros o duraderos, realizados fuera de las galerías de arte, desprovistos de interés financiero, se esconde un vínculo estrecho entre las experiencias personales y colectivas, así como entre el cuerpo y el espacio.

Este fue un periodo de tiempo en donde las manifestaciones políticas marcadas por la desigualdad social aumentaban cada vez más, convirtiendo a la calle en un cuerpo de eslóganes, frases e imágenes que hasta el día de hoy reclaman las injusticias y exigencias sociales, expone los abusos gubernamentales y policiales, se burla de las contradicciones políticas, cuestiona verdades establecidas y celebra simultáneamente la paz y caos, el amor y el odio.

Imagen n°6

C.A.D.A

R.Z

L.R

R.Z

ESTALLIDO SOCIAL

Fuente: artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40360.html/ letras.mysite.com/delt120916.html/ blog.caroinc.net/raul-zurita-la-poesia-y-el-arte-son-tan-solo-una-de-las-manifestaciones-de-la-poetica/ artishockrevista.com/2020/02/28/la-calle-como-cuerpo-de-combate/

Políticas Públicas, normativa asociada y normativa reactiva al uso del espacio público relacionado a las expresiones artísticas en Chile

Como se mencionaba anteriormente, la base normativa del espacio público en Chile con respecto al uso del espacio público es escasa y vaga. Si bien existe una definición de espacio público, la discusión propuesta en este documento sobre lo que significa el término da cuenta de lo amplia y negligente que resulta, ya que la realidad de los límites del espacio público y sus usos no encajan con la norma. A continuación se hace referencia a un artículo que responde a las expresiones artísticas en el espacio público como resultado de una búsqueda de documentos legales.

1. ART. 495. (1997)

Serán castigados con multa de una unidad tributaria mensual:

El que diere espectáculos públicos sin licencia de la autoridad, o traspasando la que se le hubiere concedido.

Cada decisión que se toma con respecto al espacio público y las expresiones artísticas en este caso caen en la amplitud y vacío legal y se proclaman arbitrariamente. A continuación se darán ejemplos de normativa reactiva a las dinámicas artísticas que se generan en Chile, como formas de intervención y ocupación de espacios.

2. SANTIAGO

“Así operará ordenanza en Santiago que restringe a músicos y “mata” el plástico en terrazas de locales” (Titular Diario La Tercera, Enero 2019)

Esta medida busca erradicar la música callejera prohibiendo a los locatarios autorizar la presentación de artistas urbanos.

3. VALPARAÍSO

“Nueva ordenanza municipal permitirá proteger y regular las artes callejeras en Valparaíso” (Titular Diario El Observador, Febrero 2019)

Se trata de una ordenanza generada a través de un trabajo participativo entre la Municipalidad de Valparaíso y los ciudadanos y artistas callejeros, en donde plantean ciertos protocolos y normas que debiesen ordenar y democratizar el uso del espacio público para el arte callejero. Se plantean horarios establecidos, tiempo máximo de estancia y alternancia de presentaciones.

4. CONCEPCIÓN

“Concepción multará a los artistas callejeros que usan parlantes en el centro de la ciudad” (Titular de EMOL, Abril 2018)

Permite la realización de presentaciones artísticas con uso exclusivo de aquellos que tengan el permiso municipal y con la condición de presentar sin parlantes.

5. ANTOFAGASTA

“Llaman a los artistas callejeros a obtener sus permisos para tocar música en el centro de Antofagasta” (Soy Antofagasta, Marzo 2015)

Medida que restringe las expresiones artísticas a 3 puntos de la ciudad con la condición de hacerlo con un “sonido moderado”

Efecto pandemia sobre el espacio público de Santiago

“Esto traspasa la perspectiva médica. Hay un movimiento que va desde lo social, lo arquitectónico y lo urbano” (Andrea Rojas, arquitecta, sobre el efecto del Covid-19 en la ciudad)

Desde que comenzó la pandemia a inicios del año 2020, el uso del espacio público se vio limitado por el aislamiento. El tiempo que la gente tuvo que pasar en sus hogares aumentó al tener que realizar todas sus labores cotidianas en casa. El estrés, el uso intensivo del tiempo en trabajo, estudio y quehaceres domésticos provocó que muchas personas buscaran una alternativa en casa para recrearse, ejercitarse, expresarse y desarrollar sus actividades expresivas de carácter laboral. Esto implicó que todas las formas de expresión debieron hallar una respuesta en el cese de actividades o en el importante rol que están jugando las redes sociales. En el caso particular de las expresiones colectivas, las redes sociales logran un gran alcance al poder comunicar a personas de diferentes lugares en un espacio común virtual, esto considerando las limitantes que trae consigo como problemas de conexión y coordinación.

En base a las entrevistas realizadas a escuelas y organizaciones culturales, es que se obtuvieron las siguientes respuestas respecto al efecto de la pandemia sobre el desarrollo de sus actividades:

“Este año iba a ser realmente el año para potenciar la casa con nuestro talleres, el año pasado había sido bacán, primero vino el estallido, en un comienzo nos pegó por el tema de la movilización y la gente no podía venir, igual estamos un poco alejados, entonces por lo mismo obviamente nos hemos querido enfocarnos más en lo territorial para que puedan venir a la casa. Después vino el Covid y ahí quedamos... pero con los talleres virtuales ha participado mucha gente de otras regiones, entonces seguimos teniendo una visión

virtual, que igual nos tiene atados de manos. Ojalá la pandemia se acabe pronto” (Entrevista a “Flowrida”, 2020)

“Bueno... el festival no sé si ustedes se han metido a la página, pero el festival en el fondo desarrolló una estrategia paso a paso, una estrategia gradual que se llama “Paso a Paso” de hecho y que va de la mano con el plan del ministerio de salud entonces el festival está pensado para desarrollarse en cualquier fase, incluso en cuarentena. Obviamente con distintos espectáculos, cada espectáculo está sujeto a una fase, este espectáculo por ejemplo puede realizarse en fase 3 y esos se acordó con la compañía, se acordó con los distintos Municipios y se acordó que para poder presentar este espectáculo necesitamos fase 3. Se distribuyó también la programación porque hay un grupo de espectáculos para cuarentena que están pensados de esa forma, desde la oratoria artística del festival y desde el área de programación está pensando en ser realizado en cuarentena y la gente lo vea desde sus casas. Hay otros grupos de espectáculos que se pueden realizar desde ya fase 2 porque no requieren convocatoria porque están intervenciones como de paso en la ciudad... hay otros espectáculos que son ya para fase 3 porque cumplen ciertas condiciones y que son espectáculos más íntimos que igual pueden presentarse para 50, 100 personas y se pueden hacer y hay otros espectáculos que son efectivamente o requieren hacer en salas y son para fase 4 o que requieren una masividad porque si no el espectáculo pierde un poco de sentido y entonces están pensadas para fase 4” (Entrevista a Luisa Tupper, “Santiago a Mil”, 2020)

Al cambiar de fase en estado de pandemia, las personas vuelven a tener la posibilidad de usar los espacios públicos, sin embargo, la interacción que se da en él es diferente. Se perciben cambios y efectos en el espacio público y en la percepción y habitabilidad de ellos.

Corporal

1. Estrés: La constante incertidumbre en el desarrollo normal de la vida y los cambios radicales de nuestra rutina cotidiana debido al confinamiento, provocó un aumento en cuanto al estrés, depresión y ansiedad propios de la pandemia.

2. Cambios Físicos: El constante cambio en cuanto a las estrategias “Paso a Paso” del Gobierno, provoca el aumento en el uso del espacio público por actividades recreativas y de ocio. Hoy muchas más personas le toman valor al tiempo de esparcimiento y vida social debido a la cantidad de tiempo en confinamiento.

3. Dimensión Corporal (relativo al distanciamiento): La nueva normalidad generó un cambio completo en el uso de los espacios, tanto públicos como privados, por lo que muchos de éstos quedaron obsoletos e incapaces de poder contestar de manera correcta a la cantidad de gente que los necesita. La nueva concepción de distanciamiento social provocó nuevas formas de llevar el diseño de las calles y los espacios cerrados.

Espacial

4. Activación: La necesidad de recreación luego de estar en casa por tanto tiempo y reducirse los traslados en la ciudad, generó que los espacios públicos cercanos a las viviendas fueran más usados por los mismos vecinos, activando lugares normalmente poco concurridos y realizando en ellos una mayor variedad de actividades e intervenciones. También hace relación a aquellas actividades que se trasladaron a otros espacios, activando nuevos lugares y desocupando otros.

5. Desuso: Uno de los mayores afectados por la pandemia fue el sector cultural y de creación, los espacios de entretenimiento, como: cines, teatros, centros culturales, quedaron en completo silencio y abandono a diferencia de otros muy similares, como: el transporte público, en donde podemos observar la proporción de personas en cuanto al espacio definido.

6. Relevancia del espacio virtual: Internet se transformó en la salvación de la pandemia para muchos. Tanto el trabajo, estudios y mercado se vieron favorecidos gracias a la conectividad, generando nuevas formas de trabajo y desarrollo a futuro.

7. Adaptaciones de la vivienda: La mayor transformación y adaptabilidad la sostuvo la vivienda, viéndose inamovible y reducida para la cantidad de actividades que se realizan fuera de ella y a la cantidad de gente que puede soportar.

Percepción

8. Inseguridad: Cambios en la seguridad de los lugares al ser menos transitados, lo que se ve incrementado con el toque de queda en horarios nocturnos.

9. Temor a la reunión: El aumento del miedo y descompensación por el contagio debido a la falta de estrategias claves para el desarrollo correcto y seguro de actividades colectivas.

10. Espacios cerrados: Asociado a la concentración de partículas y aumento de riesgo de contagio causando la evasión de espacios cerrados. En su respuesta, las personas prefieren los espacios abiertos.

Actividad Colectiva

11. Transformación de uso: Las nuevas formas de adaptar el espacio público para bienes privados, tales como restaurantes, generó el uso de zonas completas en el espacio público, viéndose llamados los eventos cotidianos y excepcionales. Otros ejemplos de las calles, como: ferias, plazas, playas también debieron adecuar su funcionamiento para el desarrollo correcto de las actividades.

12. Eventos (relativo a las fases de la pandemia): A pesar de que los espacios que convocan estas actividades de expresiones artísticas y corporales son realizados en el espacio público, capaz de soportar una gran cantidad de gente, muchas de estas actividades se vieron afectadas e interrumpidas debido al riesgo de contagio de Covid-19 que implica la reunión con otras personas.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Arquitectura de la ausencia Primer acercamiento a la elección del lugar

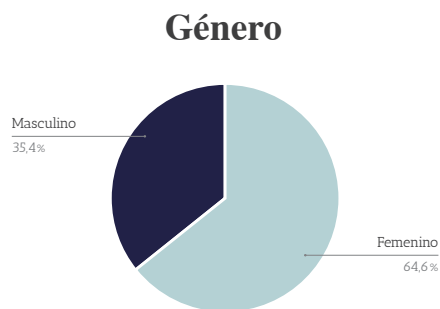
La obtención y recopilación de la información catastrada fue por medio de la encuesta online “Expresiones Artísticas, Musicales y Corporales en las calles de Santiago” realizada junto a Camila Moya, desde el 12 a 26 de noviembre del 2020, en las plataformas virtuales de Facebook e Instagram (Anexo 1).

La encuesta tuvo como propósito conocer y registrar el catastro de actividades y expresiones en las calles de Santiago desde la perspectiva del ciudadano que puede observarlas e identificarlas. Su estructura base fue conocer la comuna de origen de los encuestados, edades, género, comunas y lugares en el que logran identificar expresiones en el espacio público y el tipo de expresión. Se acompañó de respuestas abiertas con el fin de que cada encuestado pudiese comentar y añadir expresiones que consideren pertinentes.

Como resultado se obtiene un mapa artístico preliminar de la ciudad de Santiago.

En relación a los encuestados, los factores a considerar en el resultado del mapeo:

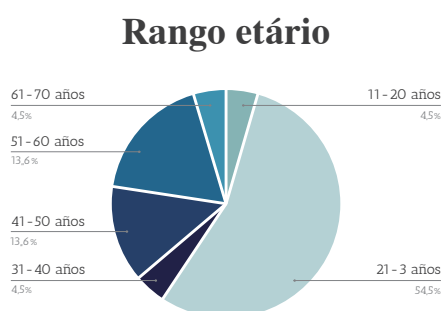
Gráfico n°1

Con un total de 77 respuestas, se logró catastrar un 64,6% de respuestas femeninas y un 35,4% de respuestas masculinas. La intención de la información fue poder representar la equidad de género aplicada a la encuesta e identificar distintas

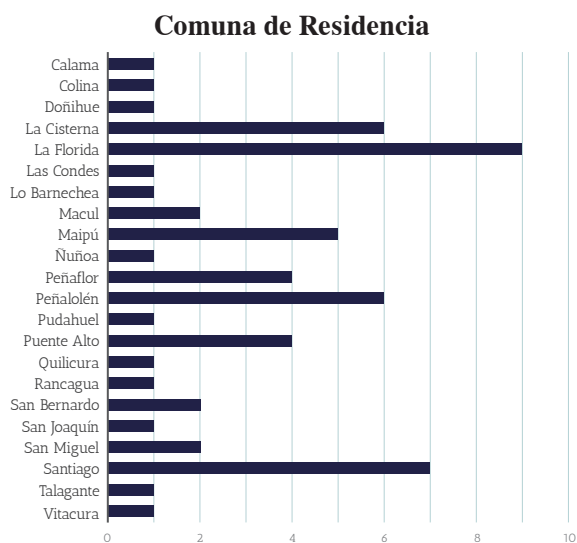
percepciones de las expresiones en el espacio público.

Gráfico n°2

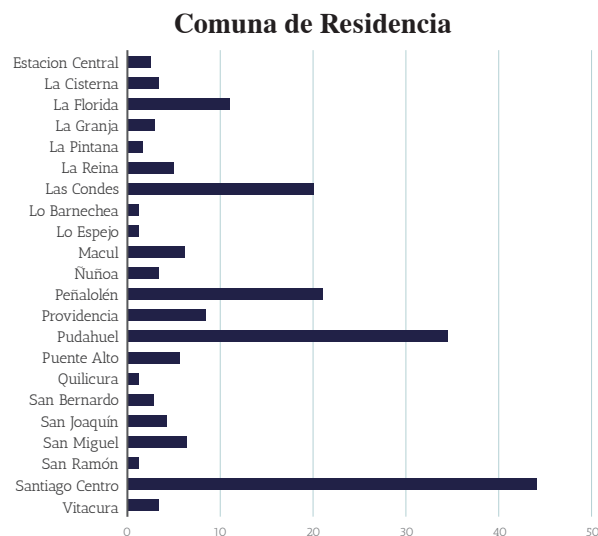
El propósito del gráfico es poder contemplar y abordar el mayor espectro de rango etario y conocer las distintas visiones proporcionadas por la edad y tiempo.

Gráfico n°3

Corresponde a la comuna de origen de los encuestados. Guarda relación con la movilidad dentro de la ciudad, lo que condiciona sus experiencias y percepciones.

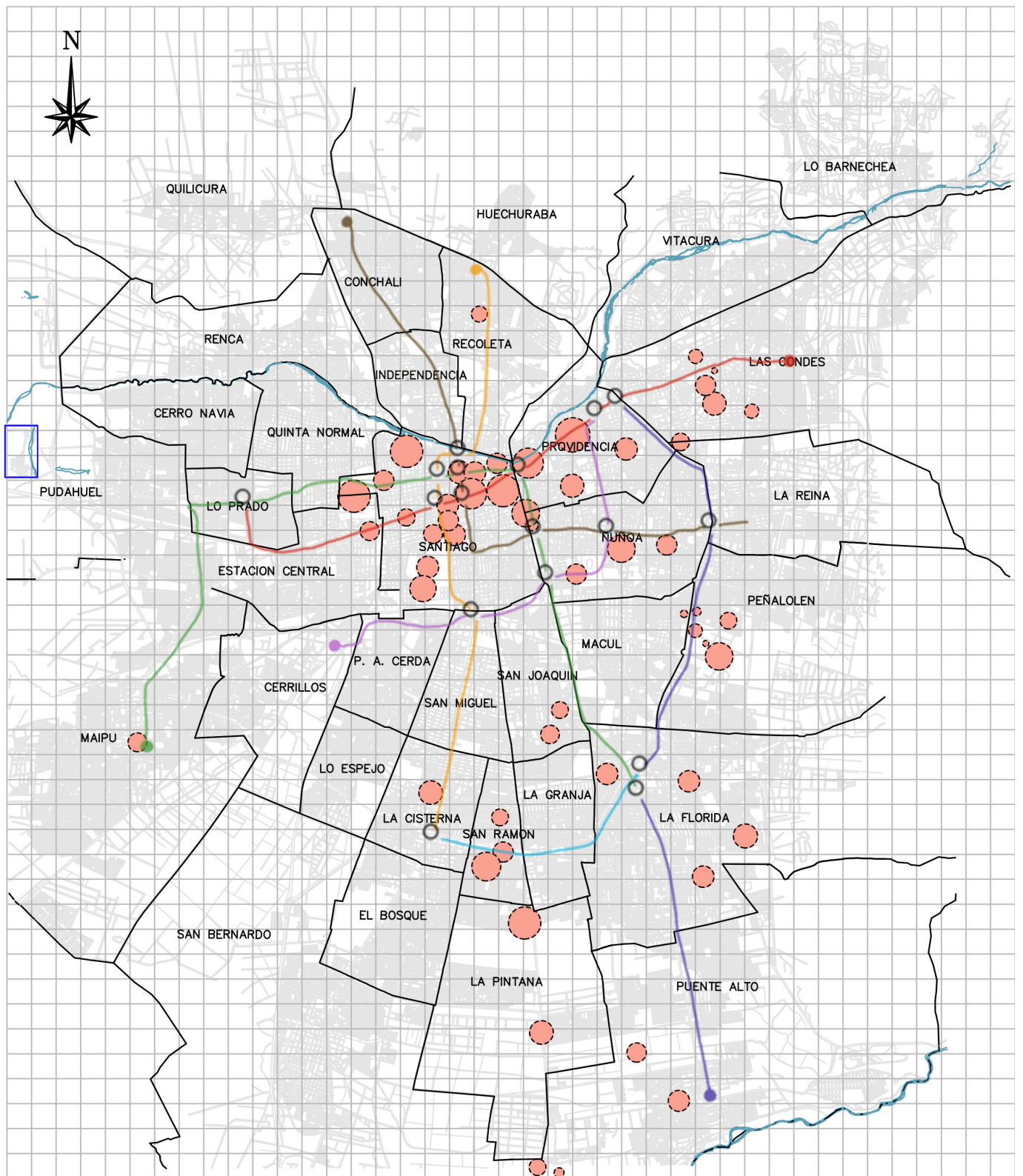
Gráfico n°4

Para identificar las distintas disciplinas y expresiones artísticas que se dan en el espacio público, se dividieron en distintas áreas (Anexo 1). Además, se dieron opciones predefinidas con la intención de mostrar una variedad con la cual las personas pudiesen orientarse. Asimismo, se añadió a esto la posibilidad de agregar, mediante respuestas abiertas, manifestaciones que no estuvieran en el listado.

Catastro por Comuna

(Anexo 4)

ESCALA 1 : 20.000

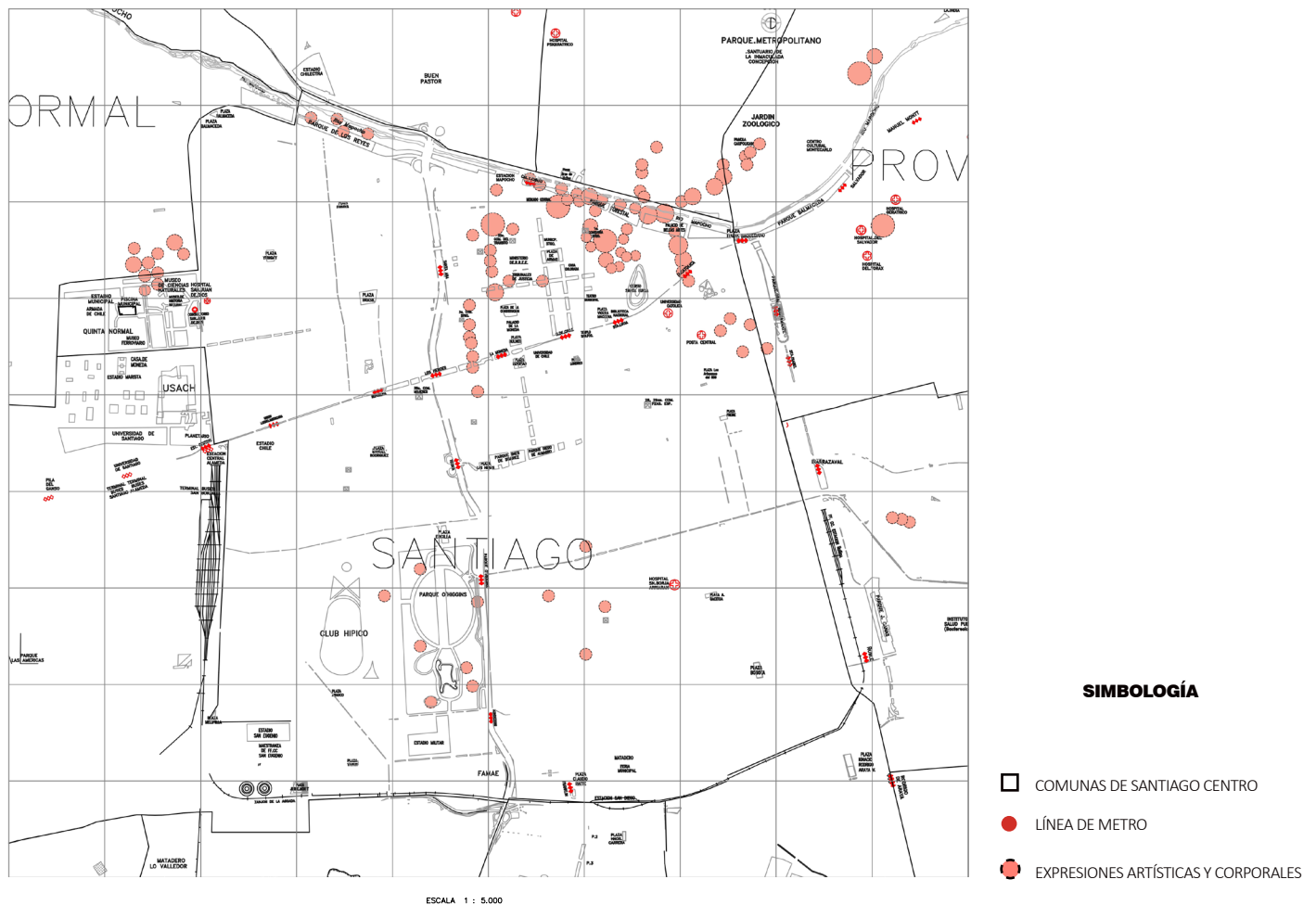
SIMBOLOGÍA

- COMUNAS DEL GRAN SANTIAGO
- RÍOS
- LÍNEA DE METRO
- EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

Elección del lugar de trabajo

(Anexo 4)

Plano n°2

Fuente: Elaboración propia, 2021.

“(…) Entonces por ejemplo no sé cuando practicaba en una comparsa, practicaba en el parque O’higgins en la cúpula y todos sabían que el viernes estaba esa comparsa ahí, pero te movías un poco al norte y había otra comparsa de todo ritmo, no sé, afuera de Fantasilandia, y así especialmente en los veranos, porque en los veranos el programa ventana no funciona, entonces efectivamente las comparsas se toman el espacio público y por ejemplo tenis, no sé en qué horario estarán ensayando pero en la parte donde están las piletas hay agrupaciones de música andina. Es común pasar por ahí y ver músicos ensayando”

(Entrevista a Kevin, Estudiante)

“(…) Vivía en Maipú, pero yo después vivía en el centro y dije no, hagámoslo en el Parque Bustamante y empezamos a ocupar justo donde está el Manuel Rodríguez el 2004, ahí en la Plaza Dignidad. Y empezamos a ensayar ahí po los días domingo así, a las 5 de la tarde y yo congregué gente y se empezó a reunir gente y bueno, empezó a pasar lo mismo que yo veía en La Pincoya, veía que la gente se reunía, preguntaba, empezamos a habitar también con la gente que vive ahí también, porque ahí vive gente, que tiene su casita de calle, pero bonito porque ellos veían que nosotros veníamos a entregar alegría, a hacer ensayos de danza, venían chiquillas lindas y nos hicimos amigos también de ellos y ellos nos cuidaban las cosas y ellos eran personas brígidas igual así que pa vivir en ese espacio tú sabes que hay que ganarse ese territorio pa la gente que no tiene casa”

(Entrevista a Rosa, Chinchinera)

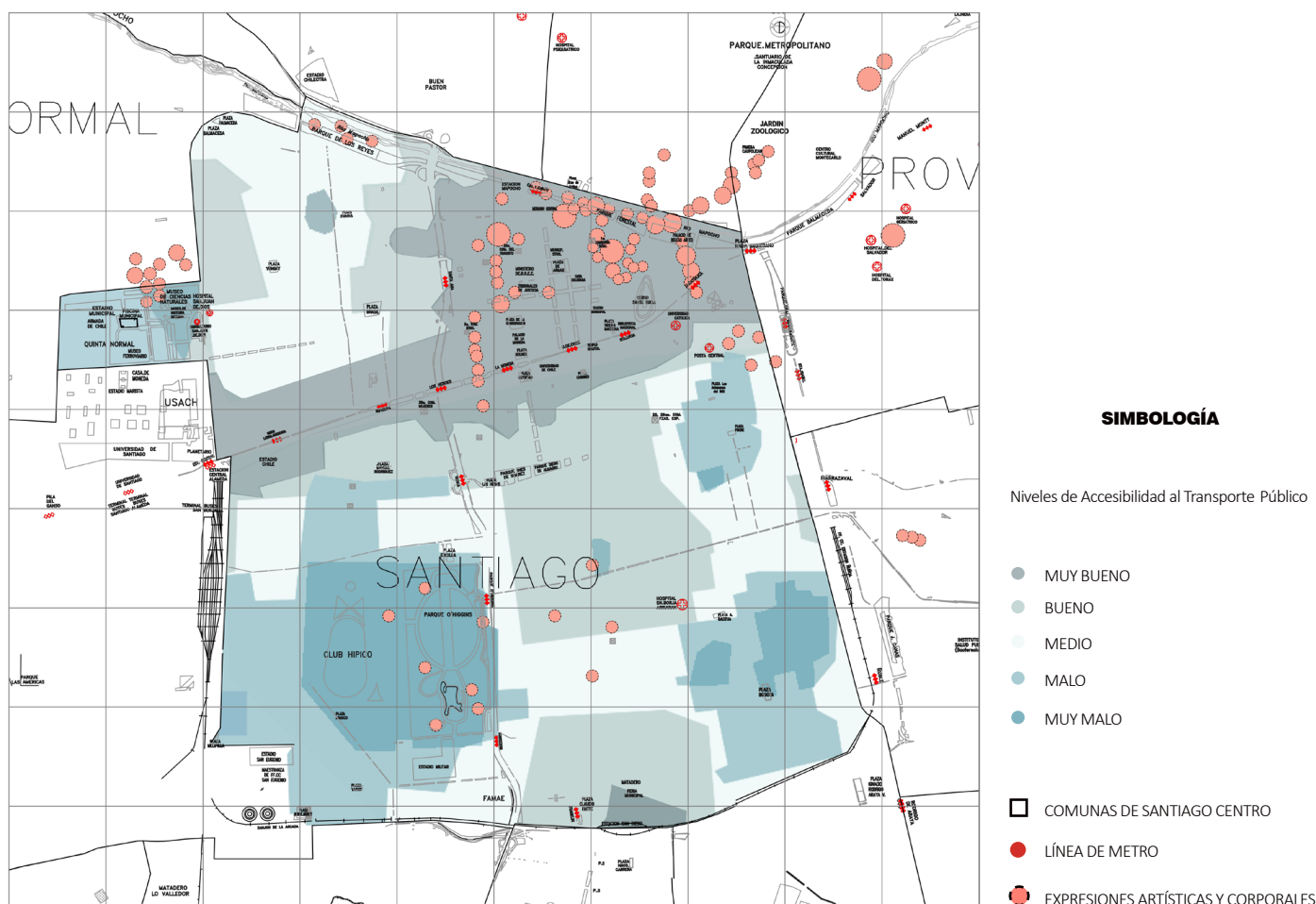
Con el resultado del catastro por comuna sumando el aporte de las entrevistas, se identifica la Comuna de Santiago Centro como la zona característica y de mayor valor artístico, siendo el lugar apropiado para dar en valor la gran cantidad de expresiones y actividades artísticas existentes en el espacio público, con el fin de entregar un soporte físico-cultural que, hasta el día de hoy, no cumple con una infraestructura en específico.

Datos de la Comuna Santiago Centro

De este modo, se da inicio a la profundización de la comuna, entregando datos relevantes por medio de cruce de información, con el propósito de entender los diferentes usos de espacios catastrados por las actividades artísticas y corporales.

- **Accesibilidad**

Plano n°3

Fuente: Elaboración propia, 2021.

El propósito del mapeo es evidenciar el nivel de accesibilidad al transporte público y la relación que existe entre las actividades artísticas y corporales con él, siendo un elemento fundamental para el desarrollo de éstas. Se infiere que al estar más próximos a las redes de transporte público, las actividades se pueden desarrollar de mejor manera, permitiendo llegar rápidamente a los lugares de uso y a una variedad de posibilidades recreativas y laborales.

- **Áreas Verdes**

Plano n°4

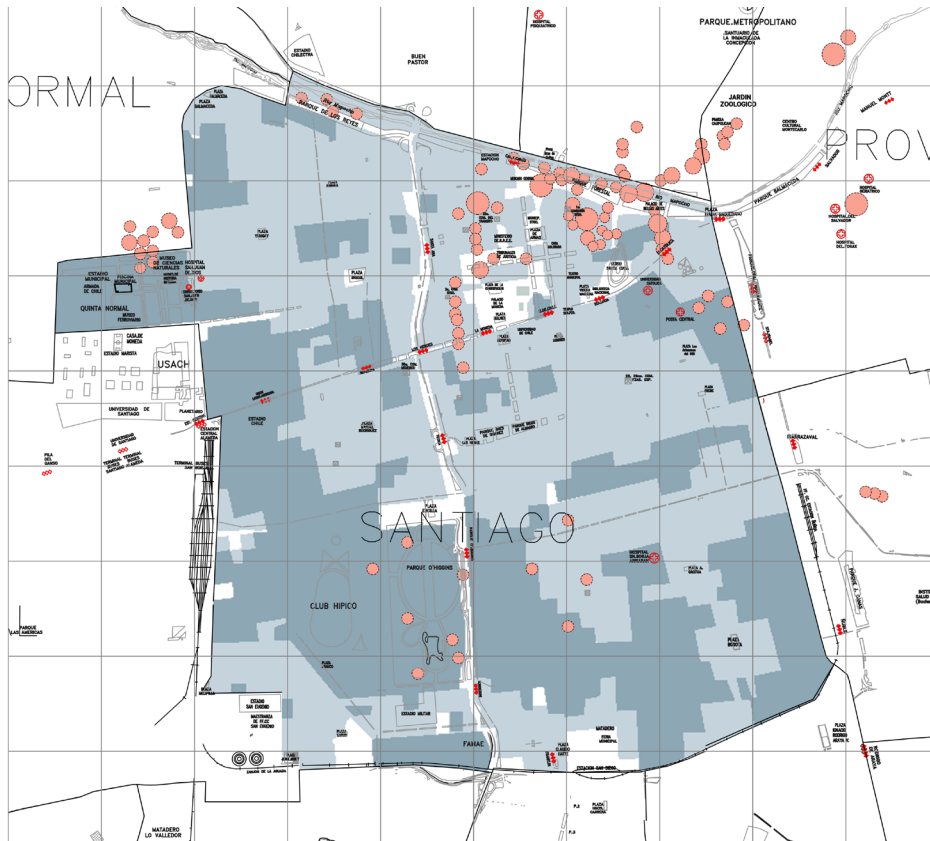
Estándar CNDU hasta 3.000 metros a parques públicos más cercanos.

Manzanas que cumplen y no cumplen con el estándar CNDU. Cumpliendo con un 100% en relación al porcentaje de población.

SIMBOLOGÍA

● CUMPLE

Plano n°5

Estándar CNDU hasta 400 metros a la plaza pública más cercana.

SIMBOLOGÍA

● NO CUMPLE

● CUMPLE

○ SIN DEMANDA

□ COMUNAS DE SANTIAGO CENTRO

● LÍNEA DE METRO

● EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

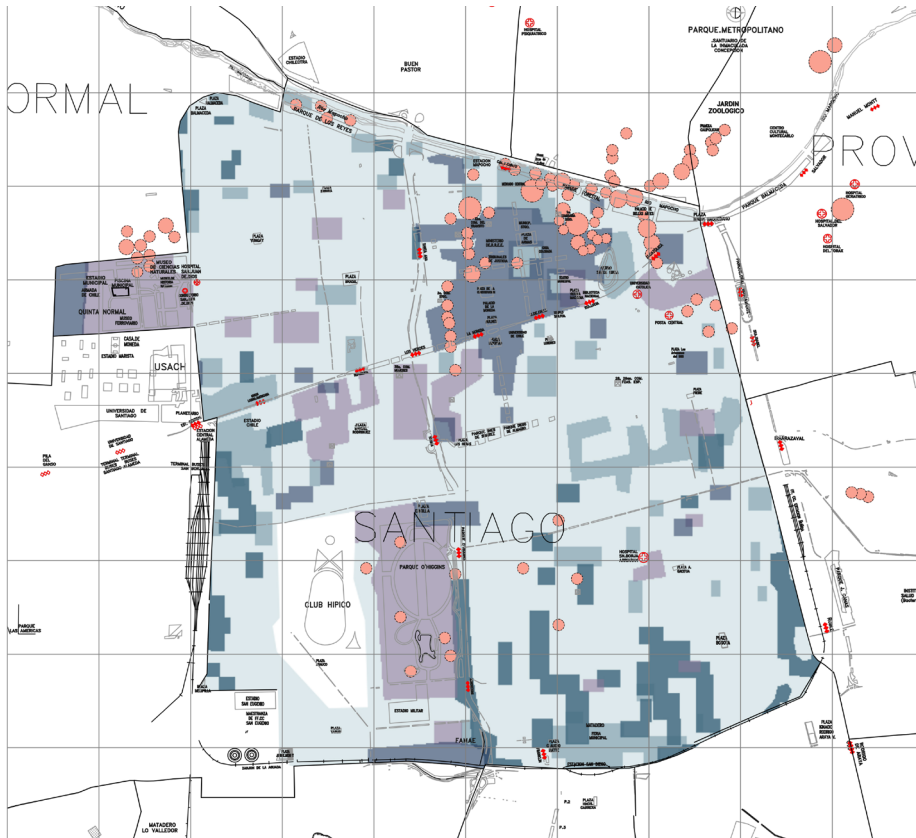
Fuente: Elaboración propia, 2021/

https://www.cnnchile.com/pais/mapa-minvu-acceso-areas-verdes_20191016/

- **Uso de suelos y Tipo de destino predominante**

Siendo la comuna central y más importante a nivel nacional, la mayor proporción a uso de suelo corresponde a nivel habitacional acompañado de un equilibrado uso de servicios, oficinas y comercio.

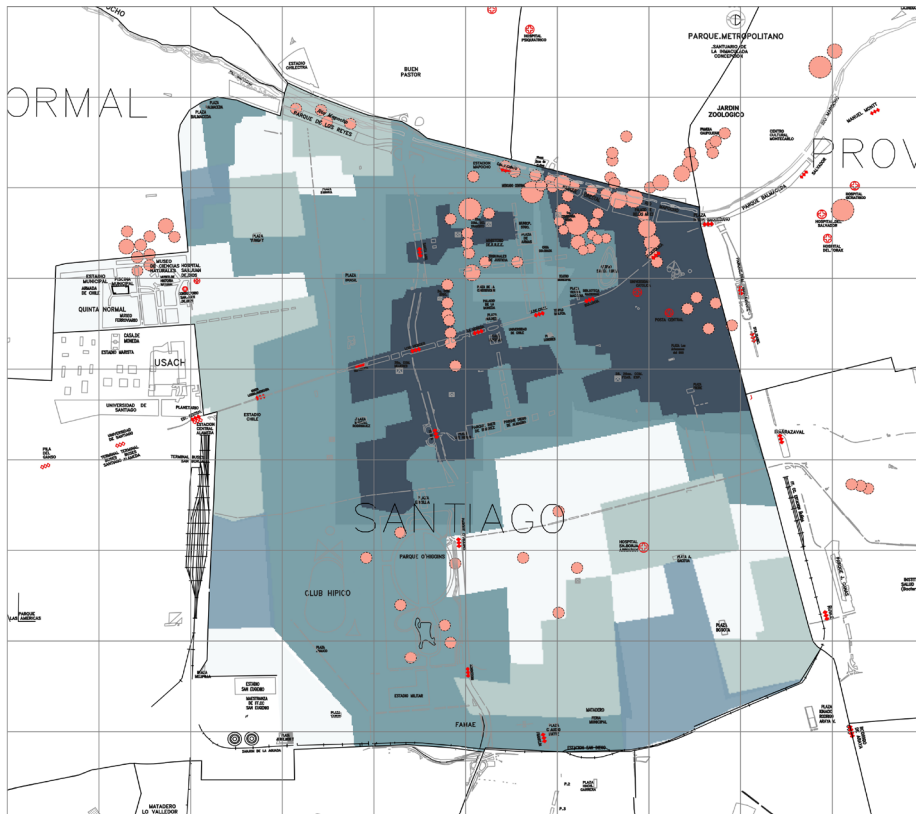
Plano n°6

SIMBOLOGÍA

- OFICINAS
- COMERCIO
- SERVICIOS
- HABITACIONAL

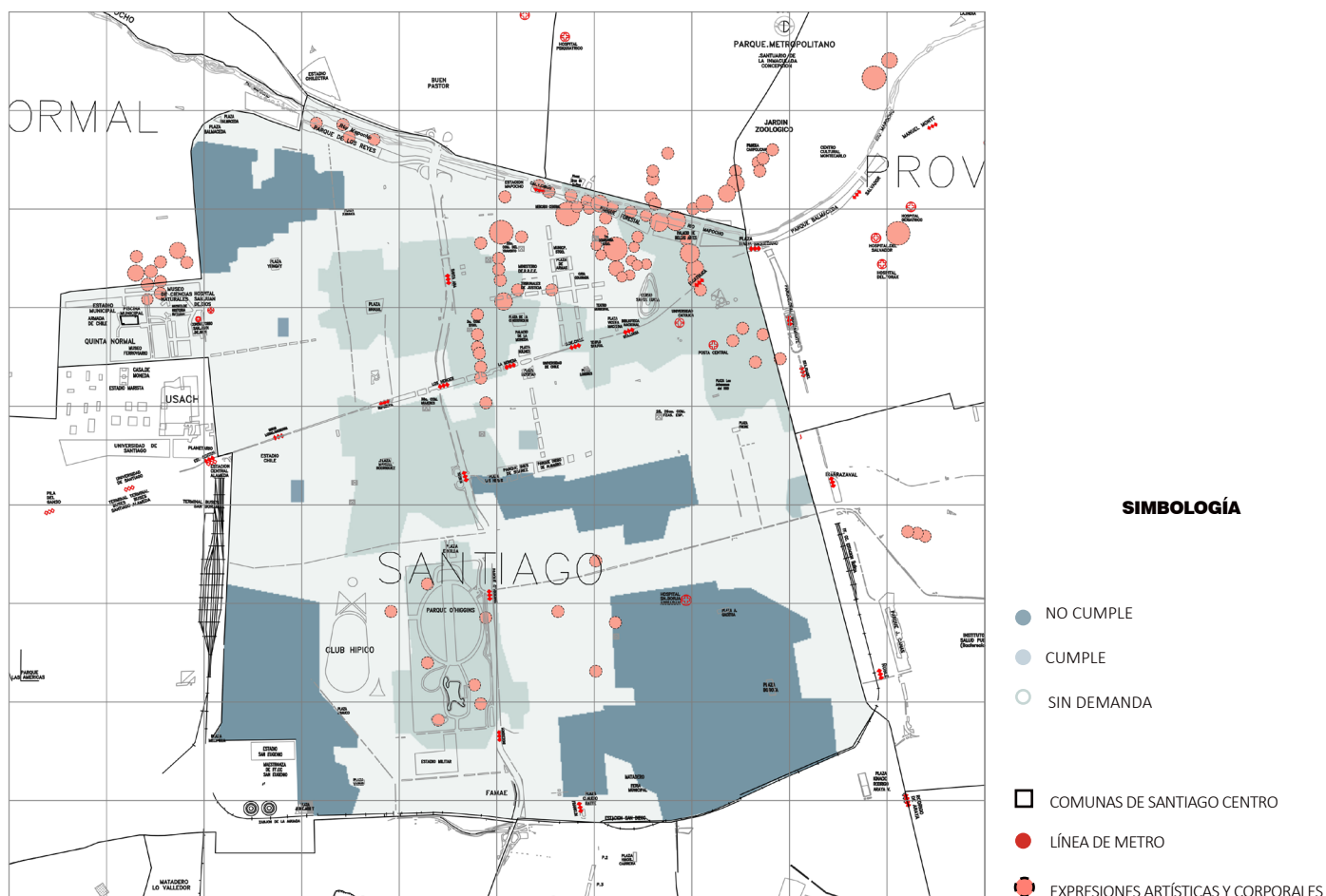
Plano n°7

SIMBOLOGÍA

Distribución Socioeconómica

- ALTO
- MEDIO ALTO
- MEDIO
- MEDIO BAJO
- COMUNAS DE SANTIAGO CENTRO
- LÍNEA DE METRO
- EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

Fuente: Elaboración propia, 2021/
<https://www.laizquierdadiario.cl/Cuando-viajar-al-trabajo-es-arriesgar-la-vida>

- **Calidad de Vida, Acceso a Bienes y Establecimientos Culturales**

Según datos arrojados por el Índice de Calidad de Vida Urbana 2018, la comuna de Santiago es considerada una con las mayores tasas de beneficios y servicios, teniendo un alto acceso a bienes privados y públicos.

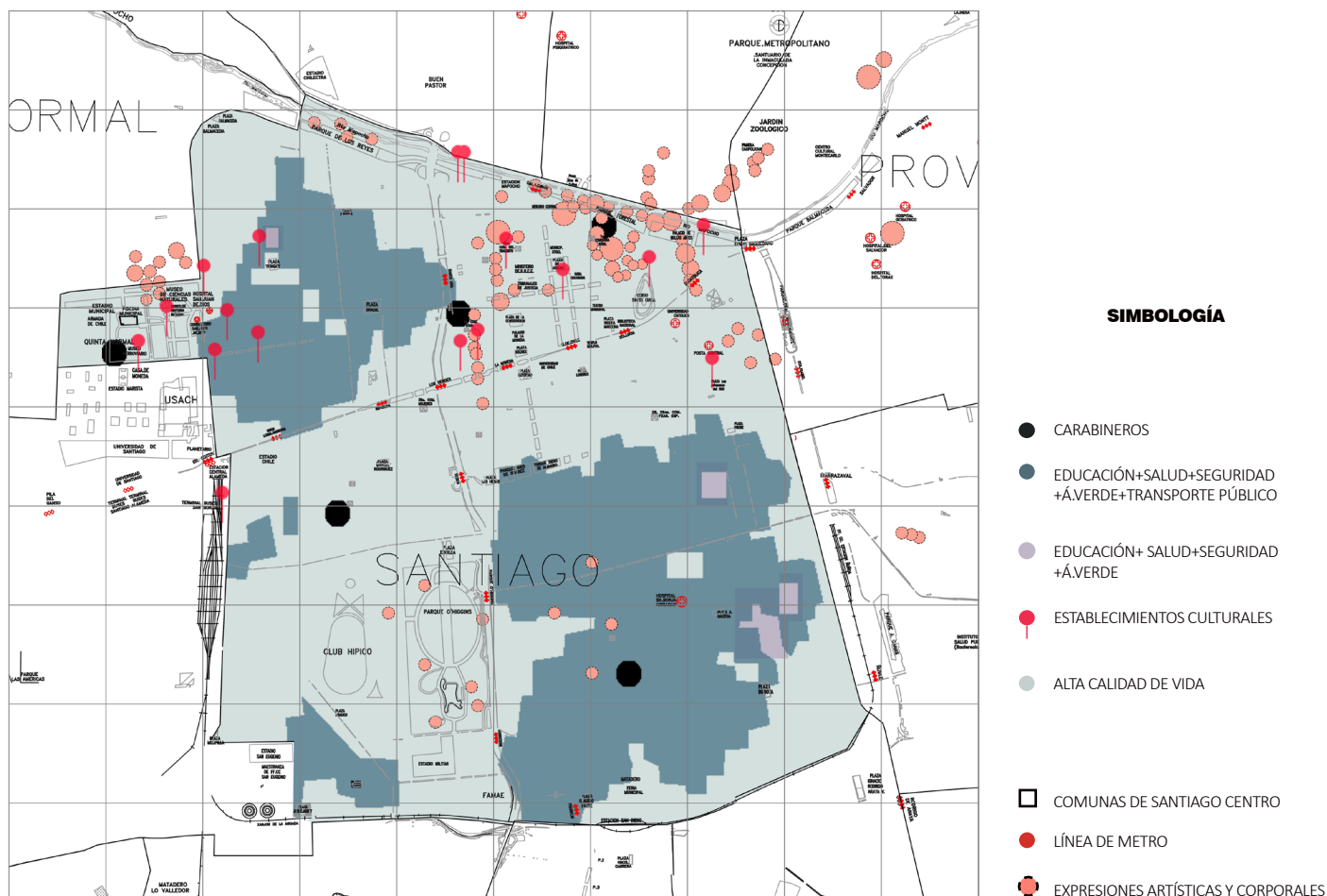
- **Rango Etario:** El municipio suma 207.663 personas entre los 20 y 39 años, de las cuales 65 mil tienen entre 20 y 25 años.

La comuna supera a otras del país, con más población, como Puente Alto y Maipú, que registran 177.157 y 158.746 personas nacidas entre 1980 y el año 2000, respectivamente.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, reconoce un cambio en su municipio en el último tiempo. *“Santiago dejó de ser una comuna de ‘viejos’ como se pensaba hasta hace poco. Hoy tenemos muchos vecinos jóvenes que eligieron vivir en el centro de la ciudad, privilegiando factores como la conectividad, innovación, oferta cultural y panoramas”, dice.*

Imagen n°8

Fuente: Elaboración propia, 2021.

A partir de lo anterior, cobra relevancia la localización de las expresiones artísticas y corporales respecto a la principal estructura de transporte público, como la red de Metro de Santiago (plano n°3) que cumple la función de ser la columna vertebral del sistema de transporte de la ciudad, permitiendo un acceso estable y de oportunidades a servicios laborales, de comercio y públicos (plano n°6). Un primer análisis de datos revela que las actividades se concentran en mayor proporción a sectores de áreas verdes, tanto parques como plazas públicas (planos n° 4 y 5), generando una mayor diversidad cultural y de espacios de encuentro social.

El plano n°7 grafica la estrecha relación espacial existente entre la distribución socioeconómica con la cantidad de población que reside en la comuna, la cual se percibe irá en aumento hacia alto estándares y a una baja en cuanto a la segregación

social (plano n°8). No deja de llamar la atención la existencia de pequeños núcleos en donde se aprecian los niveles altos de segregación existentes en la comuna, a pesar de la distribución sobre el territorio. De esta manera, la comuna posee zonas de alta concentración de estratos medios a altos y una baja en estratos bajos, con una leve proximidad entre ellos no afectando en la existencia de una mixtura en actividades artísticas que conviven en el espacio público cotidiano.

Los resultados del estudio comparten una alta calidad de vida en la Comuna Santiago Centro (plano n°9), además de encontrarse inserta en una estructura de oportunidades en la ciudad, garantizando el acceso a la educación, sistema de salud, seguridad pública, transporte y espacios públicos. Estos son elementos fundamentales que dan pie para realización de actividades artísticas y corporales en la comuna.

Criterios de Selección del Barrio

Considerando la dimensionalidad de todas las actividades artísticas y corporales existentes en la comuna de Santiago Centro, es que debemos enfocar y establecer los criterios de selección del barrio a intervenir. Es así, que el recurso de las entrevistas (Anexo 2) y catastro (Anexo 4) se volvieron instrumentos esenciales para la elección de éste, debido a la reiteración de ciertos espacios y lugares ocupados por diversas expresiones, produciendo focos característicos nutridos de cultura. Ejemplos de estos son:

“(...) Yo encuentro que ahí hay harta apropiación del espacio público. Lo otro es respecto a los carnavales, hay hartos carnavales. Está, desde principio de año el carnaval de La Chaya en el barrio Yungay, después está, hay medio año sin carnaval. El primero es el We tripantu, que lo hacen en varios lados, pero el más grande es en la población Lo Hermida, que queda hacia la cordillera. (...) Está el carnaval de la población Yungay, eh, hay un período del año, después de medio año en que hay carnaval prácticamente todas las semanas, en Pudahuel, y ahí hay harta apropiación del espacio público porque la mayoría de las veces, hay que entender que esto se hace en poblaciones, que no necesariamente tienen la infraestructura para desarrollar una actividad de esta clase en la que reciben mucha gente, entonces, se dispone del espacio público no más, se usa la calle tanto para el tránsito del carnaval”

(Entrevista a Kevin, estudiante)

“(...) nos juntábamos en bustamente a una hora, llegaba la gente que sabía de esto ya que era todo por redes sociales, armamos la coreografía, andábamos con nuestro parlante y una vez que lo teníamos listo nos íbamos por ejemplo a la plaza dignidad donde está el monumento a Manuel Rodríguez, hay una imagen, puedes buscar “el derecho de vivir en paz” en youtube, fue super fuerte para nosotros e impactante porque sentíamos el

apoyo de la gente, que la gente le daba esperanza, sentíamos que era un bálsamo para lo que estaba pasando, mucha gente se acercaba a felicitarnos, la primera vez que lo hicimos fue super fuerte porque había un incendio, las bombas lacrimógenas, era muy fuerte porque también era cómo esperanza, no estábamos haciendo algo violento sino que era un mensaje mucho más esperanzador, de cambio que se necesitaba”

(Entrevista a Rodrigo Fernández, Compañía Danza en Cruz)

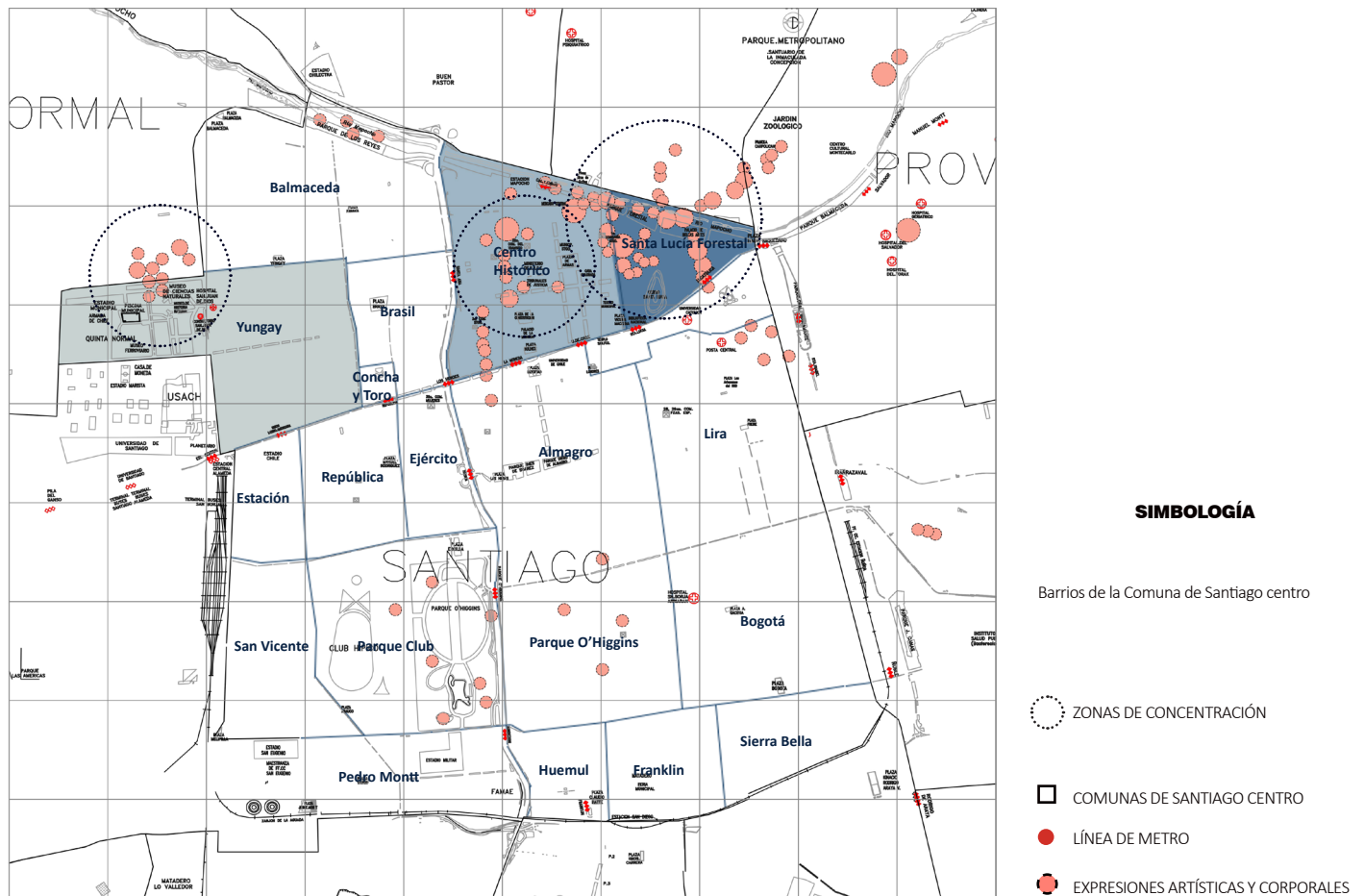
“(...) intervenir el espacio frente a la Moneda, aquí nosotros usamos de fondo a la Moneda cómo este marco, no intervenimos la Moneda pero sí es super potente este discurso al poder, a los DD.HH, la Moneda, estas figuras que eran cada persona que habían desaparecido, asesinado, entonces es muy potente porque tienes cómo todo el derecho humano, y ahí la reacción de la gente era increíble, era muy fuerte lo que pasaba porque era poner en contexto y decir “hazte cargo, haganse cargo”

(Entrevista a Rodrigo Fernández, Compañía Danza en Cruz)

“(...) hacemos ensayos en la calle, así como también pensando en la gente que es nuevita o que no tiene tanta calle cada cierto tiempo vamos a la calle nomás, entonces hacemos el ensayo en la calle alrededor del lugar que nos acoge. Por ejemplo, hace como tres años que estamos en el Paula Jara Quemada entonces hacemos alrededor o cerca de esos vecindarios, o sea por ejemplo ahí hay harto inmigrante y nos encontramos con hartos inmigrantes. Pero por ejemplo un tiempo en que estábamos en el liceo Amunátegui, después de que salimos de la USACH, hacíamos lo mismo po, hacíamos el pasacalle entonces ustedes pueden encontrar pregones de carnaval antes de las challas por el sector de Yungay”

(Entrevista a Rosa, Chinchinera)

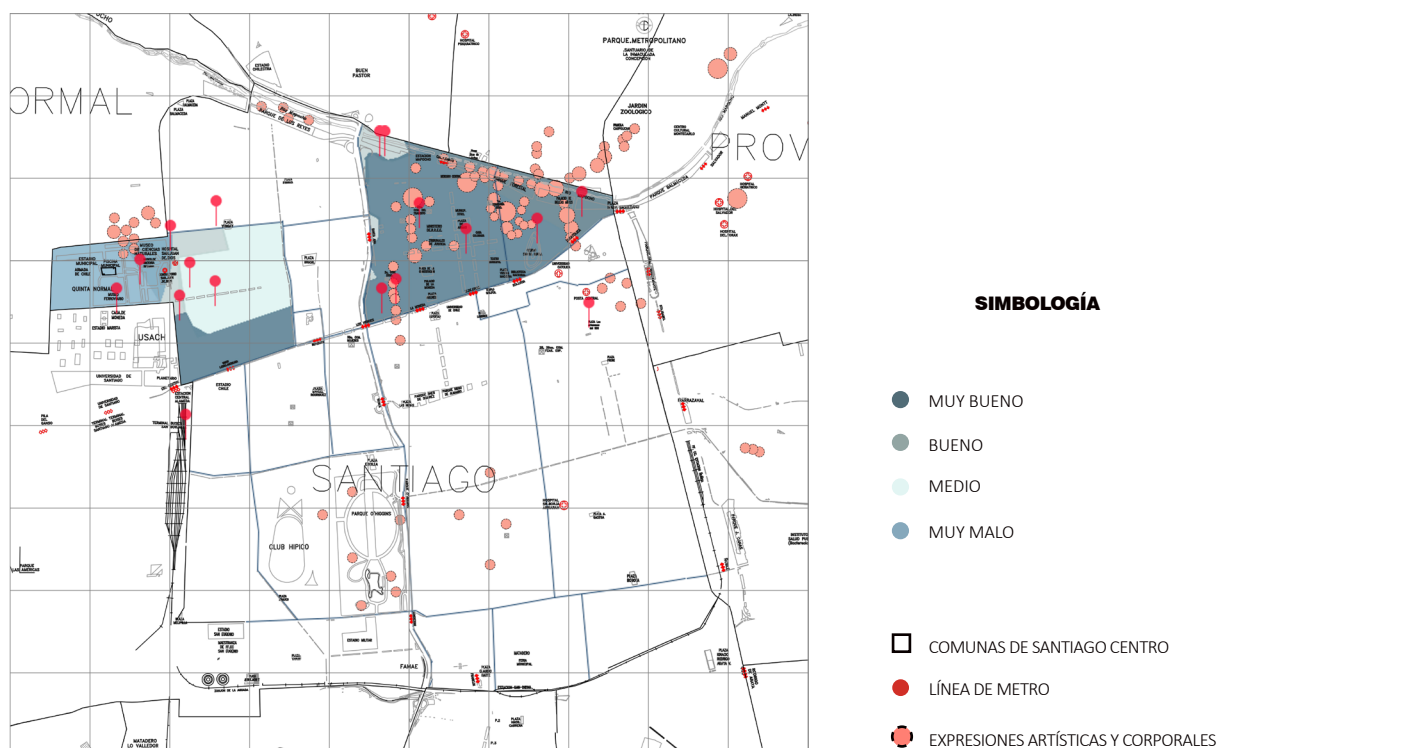
Plano n°10

Los barrios con mayor concentración de expresiones artísticas y corporales en la Comuna de Santiago corresponden a los Barrios **Yungay, Centro Histórico y Santa Lucía Forestal**, generando un

foco perceptual y característico dentro de la comuna. Esto nos permite concentrar la atención en estos 3 sectores principalmente:

Plano n°11

• **Áreas Verdes**

Plano n°12

SIMBOLOGÍA

- NO CUMPLE
- CUMPLE
- SIN DEMANDA
- COMUNAS DE SANTIAGO CENTRO
- LÍNEA DE METRO
- EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

• **Distribución Socioeconómica**

Plano n°13

SIMBOLOGÍA

- ALTO
- MEDIO ALTO
- MEDIO
- MEDIO BAJO
- COMUNAS DE SANTIAGO CENTRO
- LÍNEA DE METRO
- EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CORPORALES

Fuente: Elaboración propia, 2021/
https://www.cnnchile.com/pais/mapa-minvu-acceso-areas-verdes_20191016/

Fuente: hostalesdechile.wordpress.com/2012/05/15/crean-tour-patrimonial-para-smartphones-en-el-barrio-yungay/

Los resultados de los planos n°11, 12 y 13 dan cuenta sobre los 3 sectores con mayor concentración de actividades artísticas y corporales en el espacio público según el catastro de la Comuna. Dos de estos tres barrios se encuentran y crean una densidad mayor de expresiones, visualizando dos grandes sectores a cada extremo de la comuna (Barrio Yungay y Centro Histórico-Santa Lucía Forestal).

En dichos sectores, se identifica que existe una gran diferencia en cuanto a la accesibilidad, áreas verdes y distribución socioeconómica. El plano n°11 demuestra que las ubicaciones de las expresiones en el Barrio Yungay se reúnen en lugares con muy mala accesibilidad a diferencia de la situación y ubicación del Centro Histórico y Santa Lucía Forestal, además de no cumplir con los estándares de la distancia mínima a parques públicos

según el CNDU (plano n°12), contando con una mayor cantidad de explanadas y plazas duras. Asimismo, con una distribución socioeconómica media frente a una alta y media alta.

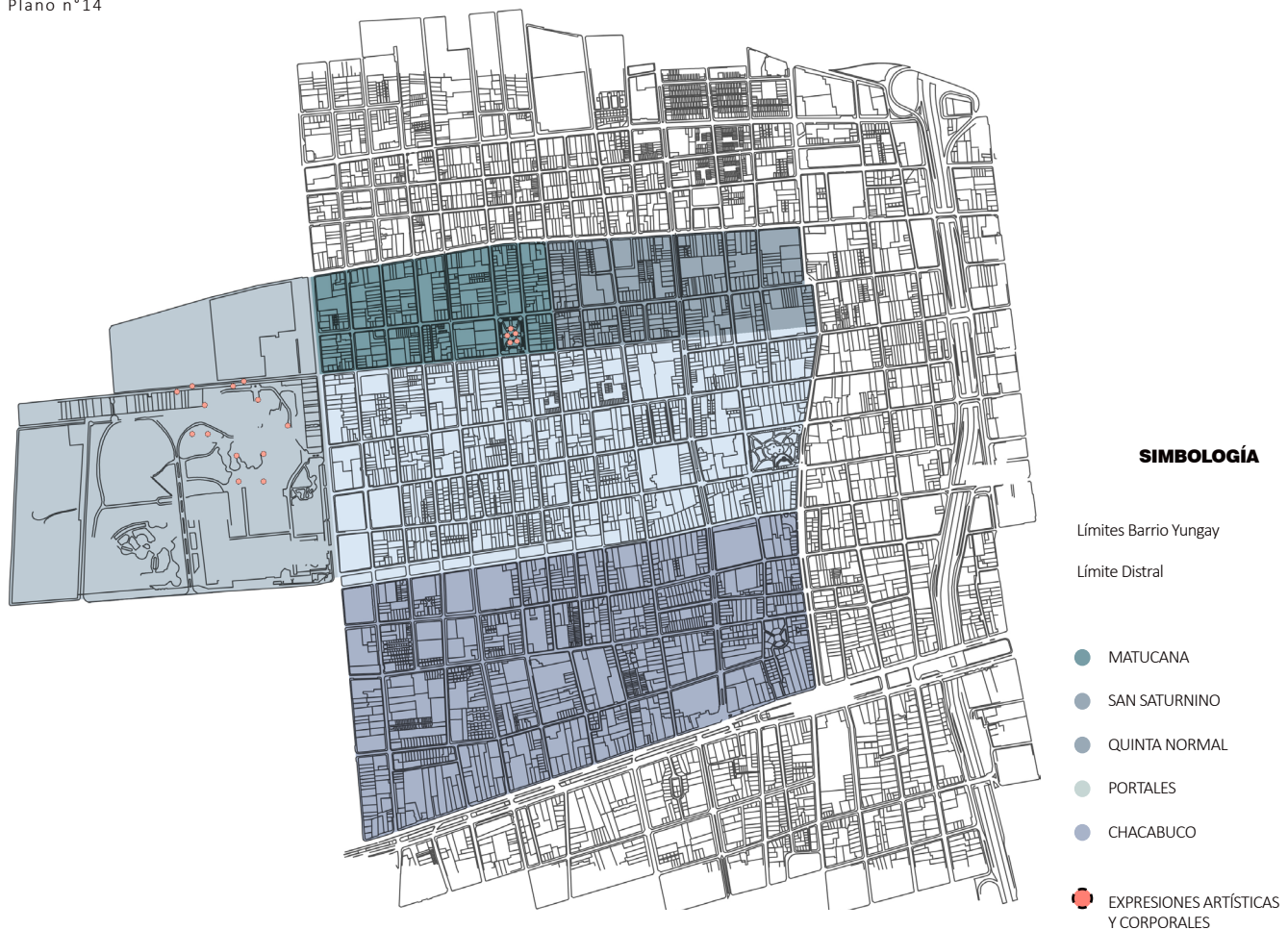
En vista de lo anterior, es interesante reconocer y evidenciar las dos situaciones completamente opuestas de la comuna. Los datos entregados dan pie a un escenario en el que las expresiones se ven limitadas, pero no imposibilitadas de realizarse y sobre todo en una zona en específico del catastro total de la comuna. De esta manera, el barrio que se encuentra más desfavorable en cuanto a equipamientos, usos alternativos y nuevas posibilidades de actividades artísticas y corporales en el espacio público es el Barrio Yungay, siendo el lugar idóneo como oportunidad de trabajo e intervención.

Propuesta Projectual

Emplazamiento

Barrio Yungay

Plano n°14

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Se inserta dentro del perímetro comprendido por las calles San Pablo al norte, Matucana al poniente, Alameda al sur y Avenida Cumming al oriente.

El emblemático **Barrio Yungay** es una parte importante de la historia de la ciudad, siendo la segunda urbanización luego del Centro de Santiago. Es el primer barrio republicado creado en 1839 y se emplaza en la comuna de Santiago Centro, sector conocido como Santiago Poniente.

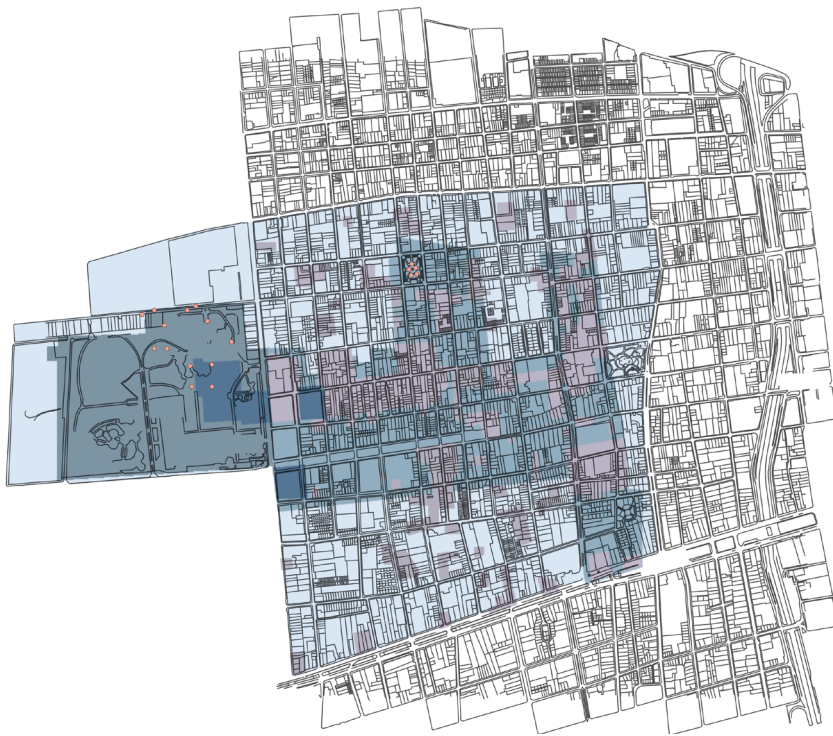
Catalogado como Ruta Patrimonial fue declarado **Zona Típica** en el año 2009 las avenidas Matucana, Manuel Rodríguez, Alameda y casi al llegar a Av. San Pablo, constituyéndose este barrio en la zona típica urbana más extensa del país. Ya se por su valioso pasado histórico y cultural. Siendo una mezcla bella de historia y personas que conviven y relacionan en él.

Datos del Barrio Yungay

Siendo una de los barrios más característicos e identitarios respecto a la intervención de expresiones artísticas y culturales, se presentarán datos respecto al barrio con el propósito de conocer su estructura y usos de espacios en relación a las actividades anteriormente catastradas.

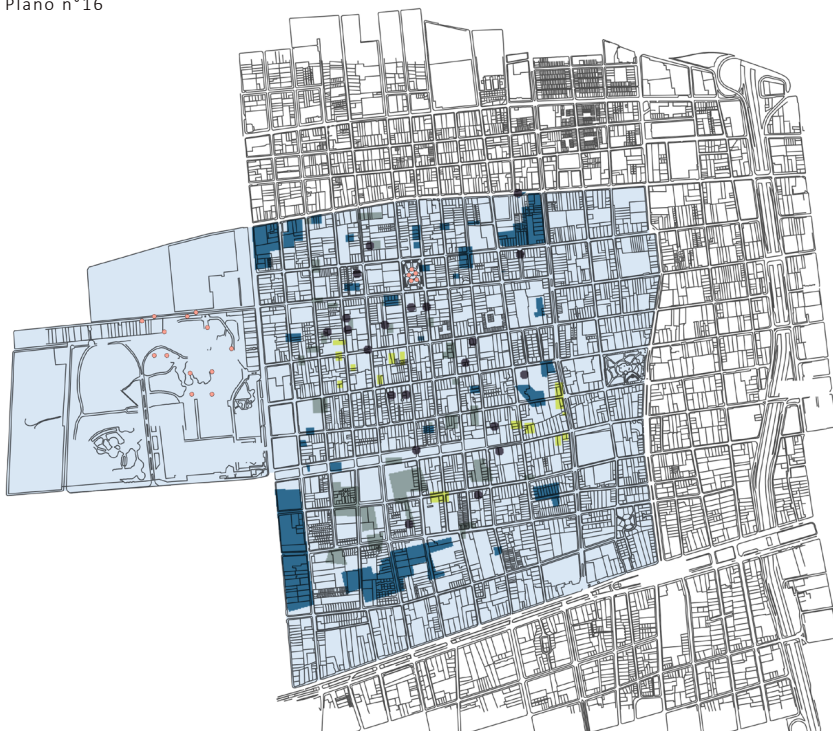
• Zonificación

Plano n°15

• Usos de Suelos

Plano n°16

- **Equipamientos**

Plano n°17

Las actividades económicas que más se dan están relacionadas al comercio y servicios: Yungay tiene almacenes, botillerías, estacionamientos, bancos, bencineras y supermercados. Además, las ferias libres de Avenida Portales, calle Esperanza, calle Herrera y calle Martínez de Rozas.

- **Población**

El barrio está compuesto por 13.500 habitantes aproximadamente, principalmente población adulta joven y adulta, entre los 20 y 40 años.

El patrimonio inmaterial a través de las expresiones que se dan en cada celebración típica del barrio, coronan el estilo de vida y colores de Yungay, siendo hitos de celebración en el calendario de barrial, en estos son:

1. Fiesta del Roto Chileno: cada 20 de enero se celebra la figura del roto chileno, que cuenta con su monumento en la Plaza Yungay.

2. Aniversario del Barrio Yungay: Cada 5 de abril se celebra con música, artesanía, gastronomía y juegos tradicionales.

3. Fiesta de la Primavera: Entre septiembre y octubre de cada año.

Fuente: mapa.valpo.net/sites/default/files/repositorio-documentos/patrimonio_participacion_ciudana_y_gestion_local_barrio_yungay.pdf

Con una mirada más cercana al Barrio Yungay los resultados dan cuenta de un tejido social complejo, si consideramos que los datos correspondientes a la segregación de los grupos socioeconómicos revelan una desigualdad social. A pesar de eso, el barrio cuenta con una unidad territorial identitaria creada por redes de vecinos, artistas, iniciativas culturales y sociales en un marco urbano donde el acceso a servicios es equitativo y equilibrado (planos n°16 y 17). Las expresiones artísticas catastradas se ubican en las áreas verdes y zona típica del barrio, en un entorno de inmuebles de conservación histórica, correspondiente a la Plaza Yungay, donde convergen centros culturales, servicios educacionales, teatros, organizaciones y museos. A su vez, el plano n°16 toma un punto interesante a considerar, ya que da cuenta de una alta presencia de sitios eriazos en toda el área típica del barrio. Siendo un elemento de interés por

explorar.

Con esto podemos confirmar que el valor histórico y patrimonial (tangible e intangible) del Barrio Yungay toma un rol característico y de suma importancia para el acercamiento en profundidad con el área de estudio. Considerando la complejidad y múltiples variables será necesario establecer criterios de selección con el objetivo de conocer nuevos aspectos y lograr describir las transformaciones espaciales a través de distintas escalas del actuar de los artistas.

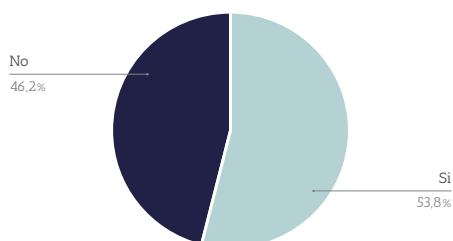
Idea de Proyecto

Teniendo en cuenta los datos arrojados de la encuesta y sus respuestas de las preguntas abiertas, con el objetivo de obtener la opinión de los distintos usuarios del espacio público, además de las vivencias de los entrevistados, como actores que realizan las actividades artísticas y corporales en el espacio público, es que resultan elementos interesantes a considerar para los futuros criterios de intervención en el área en específico.

Los datos son los siguientes:

Gráfico n°5

¿ Usas las calles para desarrollar una expresión ?

El siguiente gráfico demuestra la relación del encuestado respecto al uso del espacio público, siendo en mayor porcentaje el desarrollo de actividades artísticas y corporales. Acompañado de éste con la siguiente pregunta: **¿Te gusta que las calles y el espacio público de la ciudad de Santiago se usen para esto? ¿Por qué?**

“Sí, porque entrega diversidad y cultura a la población”

“sí, humaniza la vida cotidiana. hace que adquiera más vida todo lo urbano. lo que más me gusta es que aparezcan de sorpresa y se adapten a estos espacios... que en algún lugar inesperado haya alguien ejerciendo alguna de estas prácticas.”

“sí, porque entrega una experiencia a partir de la calle misma, hacía y por la misma ciudadanía”

“Sí, porque apropiarnos del espacio público nos permite involucrarnos en la política que significa su cuidado, en las proyecciones colectivas del territorio y también de sentirnos parte de la ciudad”

“Depende del sector en realidad, en algunos sectores entorpecen el tránsito y generan caos al ubicarse en lugares que no están habilitados para el habitar”

“En ocasiones, porque cuando es mucho interrumpen la libre circulación”

“(…) Obviamente hay una diferencia en estar en espacios públicos y en estar en espacios más convencionales, o sea la energía es diferente, es super diferente, te puedo decir cómo de esa percepción, existe de partida uno trabaja mucho más en 360 (grados) ¿me entiendes? entonces tienes una consciencia cómo más circular del espacio, no tanto frontal y obviamente puede haber sorpresa, existe el riesgo de que pueda pasar cualquier cosa, hay un estado de alerta que es diferente, tienes que estar pendiente de muchas cosas que a lo mejor no están tan solucionadas en una estructura de un escenario, entonces existe cómo una improvisación y un riesgo que te da una adrenalina es súper diferente, y eso a ti también te genera un estado corporal diferente y, sobretodo, en un contexto en el que bailar, cómo, no sé, en un festival donde hay familias o si estás bailando en un contexto donde hay una situación mucho más contingente, o si estas en una relación de protesta ¿me entiende? las energías, no cierto, si estás denunciando cosas o si quieres validar un discurso obviamente la energía es diferente, el entorno también te afecta a tí, tu percepción, tu interpretación, tu relación con el público, lo que el público se acerca y te dice lo que vio, cómo reacciona frente a lo que mostraste es diferente a una

relación de un espacio cerrado por decirlo, más convencional, creo que tiene más impacto a veces, es mucho más fuerte porque te saca de una cotidianidad, entonces las sensaciones y percepciones son diferentes, a nivel de todo sentido, sensorial, de energía, cómo uno se plantea también” (Entrevista a Rodrigo Fernández, Compañía Danza en Cruz)

“Deberían existir más espacios como “Música a un metro” o espacios destinados a baile (como se intentó hacer en la plaza de bolsillo en Arica) en comunas donde la expresión artística se vuelve una herramienta para evadir la realidad”

“(…)que los carabineros no los moleste”

“Falta más apoyo, más espacios disponible”

“Espacios diseñados para tal expresión”

“Yo creo que ciertas expresiones tienen requerimientos específicos, pero se me viene a la mente por ejemplo baños públicos, o lugares para dejar pertenencias, o dotar de sombra para que sea más ameno o simplemente lugares para permanecer y visualizar dichas expresiones”

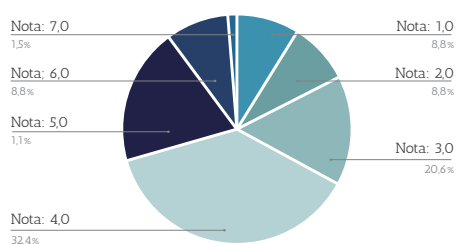
“Mayor amplitud de aceras o vías peatonales con sombras para posibilitar pausas y actos”

“Para cualquier coreografía o expresión corporal se necesita una superficie que refleje, para las expresiones musicales un espacio con acústica y para el arte circense un espacio seguro”

“Yo creo que el espacio público hoy en día, en la sociedad en la que estamos viviendo, todo lo que se está transformando es un espacio súper importante, tiene que ver siempre con expresiones artísticas, es cómo el corazón de la ciudad ¿me entiendes? siempre se ha luchado por validar y tener buena calidad de los espacios públicos, y esa calidad, aparte de todo lo que tiene que ver con una buena infraestructura, organización, áreas verdes, es justamente tener espacios en donde la gente pueda relacionarse, expresarse, expandirse, ya sea actividades artísticas o también de cosas cómo hacer deporte y esas cosas. Creo que el espacio público debe, y creo que hay consciencia de su importancia, claro, pasa todavía por recursos y pasa por muy mala organización, hay cosas que

Gráfico n°6

Nota con la que califica el espacio público de Santiago

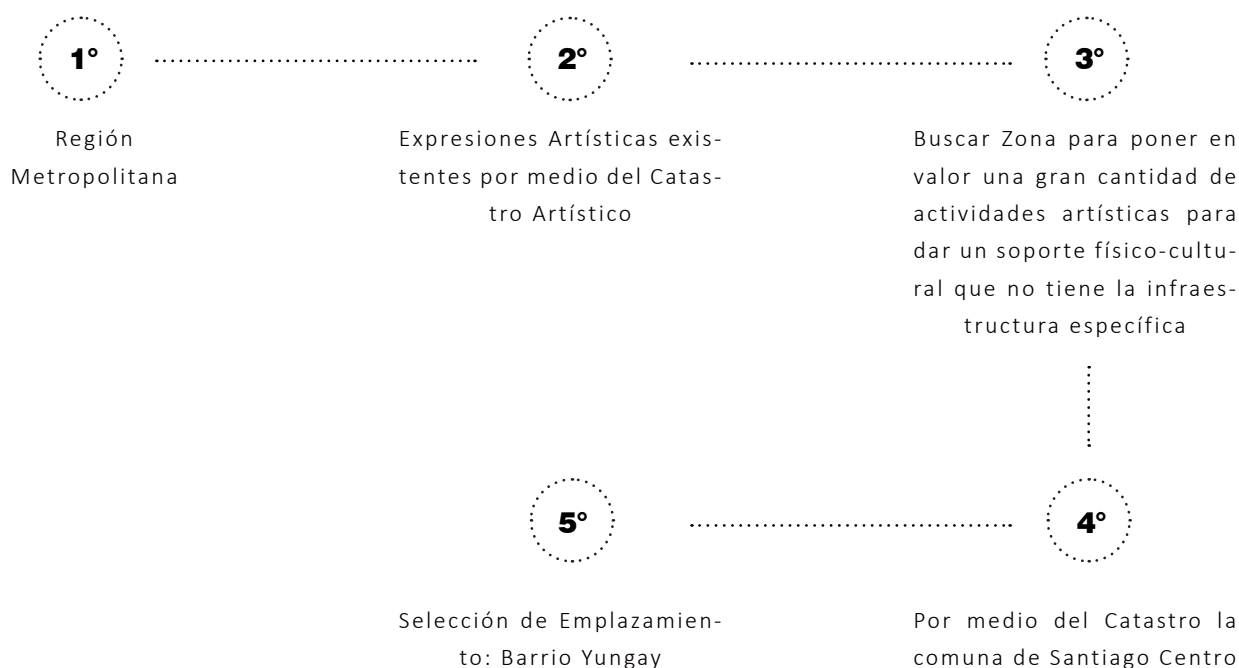
Aquí particularmente se demuestra la proporción y calificación de los encuestados respecto al espacio público de Santiago, en relación a las expresiones artísticas y corporales realizadas en él. Siendo la nota: 4,0 la puntuación con mayor porcentaje. Además de tener que explicar por qué la nota, siendo las más representativas utilizadas:

¿Por qué? ¿Qué cualidades crees que le faltan?

“Creo que la ciudad tiene una buena acogida de estas prácticas... de repente pienso que si se formalizaran mucho perdería la esencia, pero quizás sería necesaria algún tipo de infraestructura muy mínima y versátil que pudiese adaptarse a algunas de estas prácticas dependiendo de la zona en donde más se ejerzan... por ejemplo en el parque ciudad del sol pusieron hace un tiempo unas barras para hacer ejercicio y pasaba lleno.. ahí mismo he visto que la gente se ha puesto a practicar box”

son terribles, en relación con el patrimonio también que no se cuida, este mal de este siglo de estas construcciones que hacen pedazos lo que es un trazo continuo, yo a veces salgo a caminar y digo: “pero cómo construyeron este edificio, no lo puedo creer” (Entrevista a Rodrigo Fernández, Compañía Danza en Cruz)

Mapa conceptual n°3

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Es así, como la idea del proyecto se comienza a estructurar en base a la información recopilada teniendo como inicio la Región Metropolitana hasta llegar al Emplazamiento del Barrio Yungay. Donde se pretenden establecer criterios de selección para la elección del área en específico, con la intención de comprender y responder a las transformaciones y mutaciones físicas que ocurren en el espacio público, a través de nuevas formas y posibilidades de diseño. Para luego ir generando los primeros lineamientos de caracterización para el barrio en cuanto al calendario urbano de la ciudad.

Referentes

Como referencias, se presentarán 3 proyectos de distintas escalas con el objetivo de mostrar las expresiones artísticas y recreacionales como bases para los criterios de diseño de cada uno.

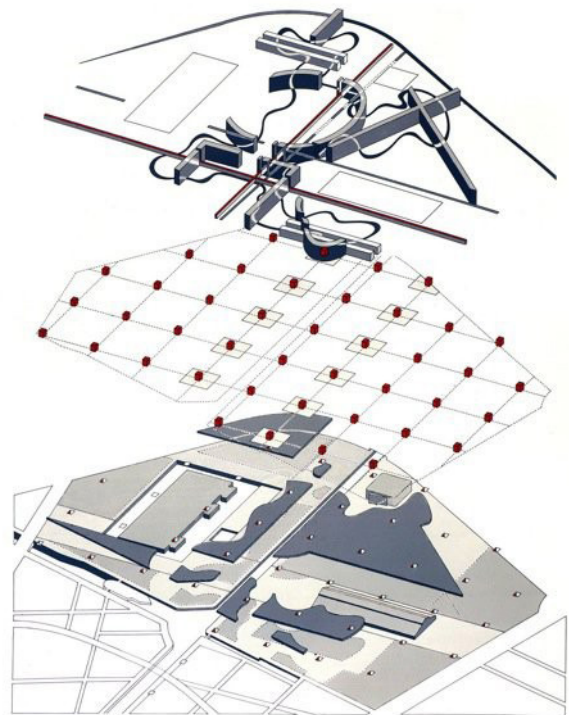
- **Parc de la Villette, París (1982)**

Bernard Tschumi Architects

Es un diseño de parque no tradicional, donde el paisaje y la naturaleza son los elementos predominantes y esenciales detrás del diseño. Pensando como un lugar de cultura donde la naturaleza y lo artificial conviven en un estado de reconfiguración y descubrimiento constante. El Parc de la Villette trata de una extensión abierta destinada a ser explorada por todos. Tschumi quería que el parque fuera un espacio para la actividad e interacción, que evocara una sensación de libertad dentro de una organización superpuesta como puntos de referencia. Cuenta con 10 jardines temáticos a lo largo del amplio sitio. Cada jardín ofrece la oportunidad de relajarse, meditar y jugar.

Su diseño consta de tres principios de organización: **puntos, líneas y superficies**. El sitio cuenta con 55 hectáreas organizadas a través de una red de 35 puntos, llamados folies, las cuales no tienen un programa designado, sino que son solo un espacio que puede albergar diferentes actividades, además de servir como puntos de referencia y pertenencia. Las líneas corresponden a las rutas de movimiento demarcadas en todo el parque, sin una estructura organizativa; más bien se entrecruzan provocando diversos puntos de interés en el parque y zona urbana circundante.

Imagen n°11

Fuente: plataformaarquitectura.cl/cl/767793/clasicos-de-la-arquitectura-parc-de-la-villette-bernard-tschumi-architects?ad_medium=gallery

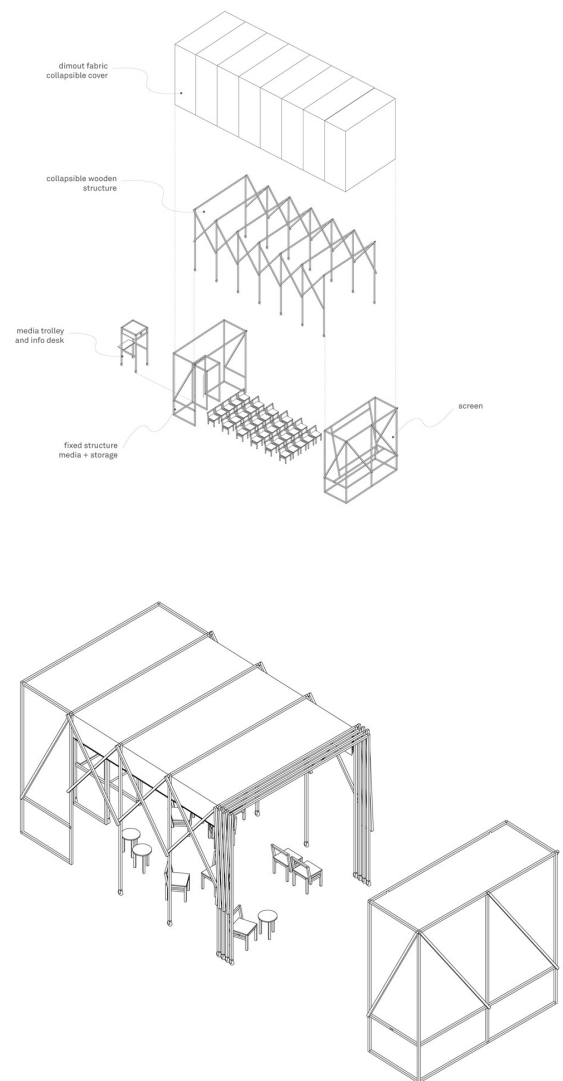
- **Pop-In, Pop-Out, Pop-Up:
Un cine callejero plegable para Venecia (2017)**

Omri Revesz

El cine de arte callejero hace referencia al cine y al tren soviético Agit, con la intención de reflexionar sobre la poderosa influencia de los medios visuales en contextos sociales y políticos. “Un espacio de importancia crítica en la primera Rusia Soviética” la cual abordaba “el cambio social, político, económico y artístico que marcó el surgimiento de un nuevo paradigma estatal y de construcción social”. **Diseño que unió el pasado y el presente de dos lugares muy diferentes a través de la performance, el espacio y el cine.**

De este modo, la estructura funciona como un punto de reunión social durante el día y un cine al aire libre por la noche. El diseño y estructura corresponde a marcos de madera que se pueden mover hacia adelante y hacia atrás, “con una variedad de propósitos culturales, desde conferencias y debates públicos hasta actuaciones artísticas y proyecciones de películas”. El mecanismo de cortina ajustable favorece la intimidad cambiante, dictando la visibilidad de la actividad interna desde el exterior.

Imagen n°11

- **Laberinto de Residuos Plásticos, Barcelona (2019)**

Luzinterruptus

El colectivo artístico anónimo Luzinterruptus realiza intervenciones urbanas en espacios públicos con la luz como principal instrumento.

El Laberinto es una pieza inmersa en la que los visitantes tienen que dar vueltas dentro de la estructura abarrotada de botellas de plásticos. La intención de la experiencia es generar un pensamiento, una conversación y la toma de consciencia del consumo y las formas de deshacerse de él de manera responsable. La experiencia tiene como propósito la incomodidad, dejando a la vista el plástico consumido en el entorno.

Imagen n°12

Estrategias de Desarrollo

La presente investigación generó una amplia base de datos permitiendo desentrañar de mejor manera la presencia de las expresiones artísticas y corporales en el espacio público de Santiago, finalizando con la elección del barrio a intervenir.

Para la segunda etapa de investigación se pretende llevar a cabo la Etapa descriptiva del Marco metodológico, donde se buscará describir las transformaciones espaciales a través de distintas escalas y aproximaciones del actuar de los artistas, detectando elementos característicos para el caso de estudio. Esto será por medio de criterios de selección para determinar el área en específico de estudio. Estos son:

- **Valor Histórico**
- **El usuario como Identidad Histórica del lugar**
- **Patrimonio tangible e intangible**
- **Organización Cultural**
- **Variedad Artística**

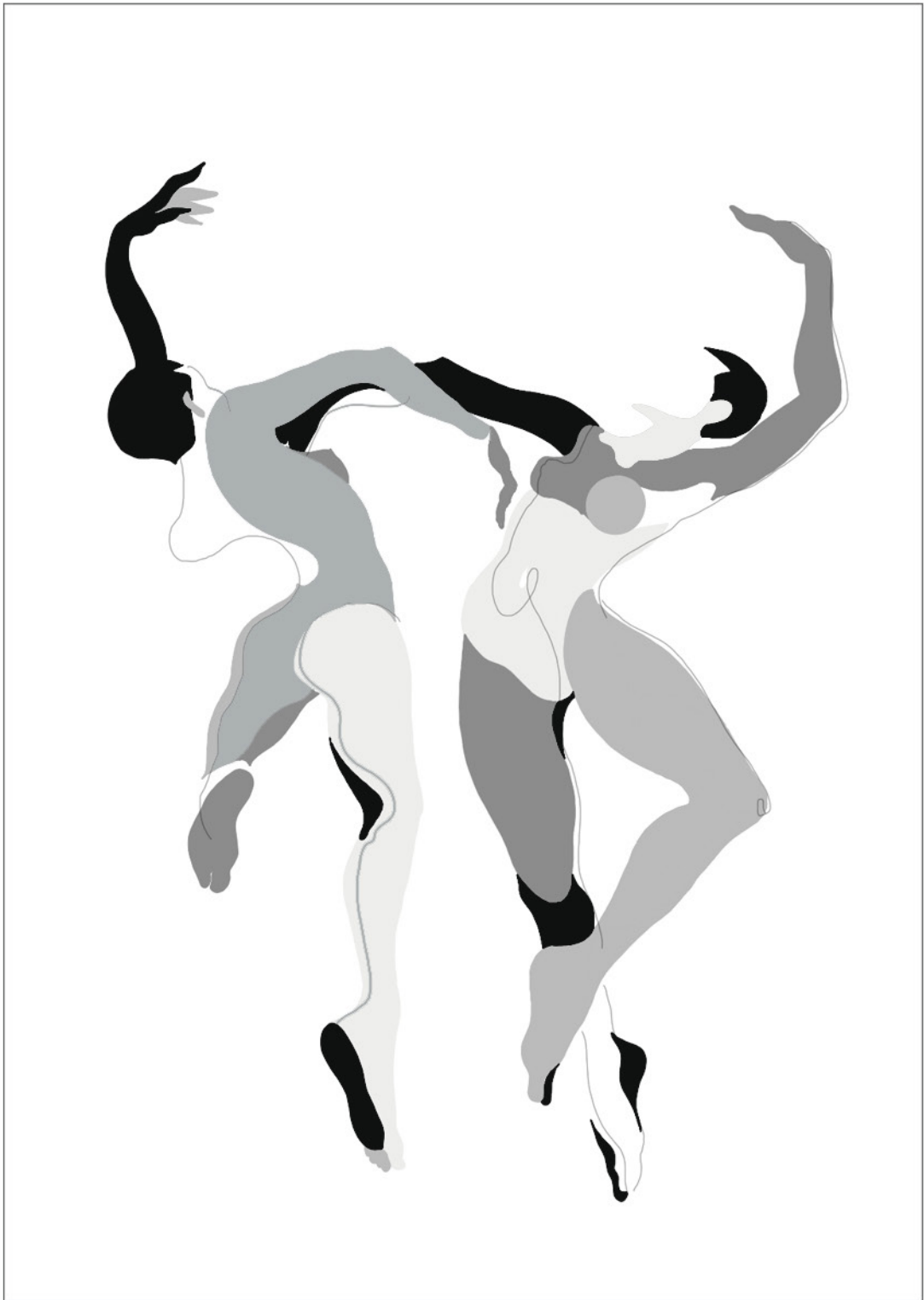
Manteniendo los instrumentos de entrevistas, mapeos etnográficos y registro fotográfico de la expresión en el lugar, si es que la situación de la Pandemia me lo permite.

Una vez definido el caso de estudio, se realizará un acercamiento en profundidad a los artistas escogidos y a su expresión artística correspondiente, en donde se buscará obtener la noción personal de cada una en relación al lugar y de qué manera el espacio como la expresión se adaptan para que se realice. También, se reestablecerá la pregunta de investigación para el barrio y expresión correspondientes y, los objetivos general y específicos, siendo:

La caracterización de las apropiaciones espaciales espontáneas de la(s) expresión(es) artística(s) según:

- Usabilidad
- Material
- Frecuencia y alteraciones
- Patrón espacial

Uno de los mas importantes a mencionar.

Anexo

Anexo 1

Encuesta online “Expresiones Artísticas, Musicales y Corporales en las calles de Santiago”

Presentación vía Facebook e Instagram

Encuesta

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Expresiones Artísticas Musicales y Corporales en las calles de Santiago

Somos Maite y Camila, estudiantes de Arquitectura y queremos conocer cómo y dónde se usan las calles de Santiago para la práctica o exposición de expresiones artísticas tanto musicales como corporales, sin dejar de lado otros usos que las personas le dan. Sería de gran ayuda si nos pudieras ayudar con tus respuestas sobre cómo se usan las calles donde tú vives o donde paseas. Si no eres de Santiago, pero conoces y has visitado la ciudad estás igualmente invitado a responder.

En qué comuna vives y por cuáles comunas de Santiago transitas frecuentemente.

Texto de respuesta larga

Género *

Texto de respuesta corta

Rango etario *

- 0-10 años
- 11-20 años
- 21-30 años
- 31-40 años
- 41-50 años
- 51-60 años
- 61-70 años
- 71-80 años

¿Qué expresiones artísticas de INTERPRETACIÓN MUSICAL has visto en las calles de Santiago?

- Cantantes
- Rap
- Orquestas
- Intérpretes de Instrumentos
- Bandas musicales

...

¿Qué expresiones de ARTE CIRCENSE has visto en las calles de Santiago?

Telas

Ula Ula

Malabares

Lira

Por favor especifica la comuna o nombre del lugar en donde observas dichas expresiones. Agrega otra si no aparece en la lista.

Texto de respuesta larga

¿Qué expresiones de ARTES ESCÉNICAS has visto en las calles de Santiago?

Teatro

Mímicas

Sketch

Cuentacuentos

Poetas

Por favor especifica la comuna o nombre del lugar en donde observas dichas expresiones. Agrega otra si no aparece en la lista.

Texto de respuesta corta

¿Qué expresiones de DEPORTE has visto en las calles de Santiago?

Yoga

Artes marciales

Parkour

Skateboarding

Tai chi

Gimnasia

Por favor especifica la comuna o nombre del lugar en donde observas dichas expresiones. Agrega otra si no aparece en la lista.

Texto de respuesta larga

Por favor especifica la comuna o nombre del lugar en donde observas dichas expresiones. Agrega otra si no aparece en la lista.

Texto de respuesta larga

¿Has visto otro tipo de expresión que no se mencione en la lista? ¿Cuál(es)? *

Texto de respuesta larga

Usas las calles de Santiago para desarrollar alguna de estas expresiones. ¿Cuál(es) y dónde? *

Texto de respuesta larga

¿Te gusta que las calles y el espacio público de la ciudad de Santiago se usen para esto? ¿Por qué? *

Texto de respuesta larga

Por favor especifica la comuna o nombre del lugar en donde observas dichas expresiones. Agrega otra si no aparece en la lista.

Texto de respuesta larga

¿Qué expresiones artísticas URBANAS has visto en las calles de Santiago?

Carnaval

Pasacalle

Festival

Desfile

Por favor especifica la comuna o nombre del lugar en donde observas dichas expresiones. Agrega otra si no aparece en la lista.

Texto de respuesta larga

¿Qué expresiones artísticas de ENTRETENIMIENTO has visto en las calles de Santiago?

Humoristas

Magia

Apuestas

Concursos

Tarot

Educación

Por favor especifica la comuna o nombre del lugar en donde observas dichas expresiones. Agrega otra si no aparece en la lista.

Texto de respuesta larga

¿Qué expresiones artísticas CORPORALES has visto en las calles de Santiago?

Kpop

Ritmos urbanos

Dancehall

Salsa

Tango

Contemporáneo

...

¿Qué nota le pondrías a las calles y al espacio público de Santiago para el desarrollo de expresiones artísticas y corporales? ¿Tienen el espacio necesario para manifestarse? *

1

2

3

4

5

6

7

¿Por qué? ¿Qué cualidades crees que le faltan? *

Texto de respuesta larga

Correo electrónico *

Texto de respuesta corta

Anexo 2

Entrevistas

Entrevista 1°

Kevin, Estudiante.

Camila:

Entonces, lo que nos gustaría saber primero, es que bueno, tú haces actividades y te expresas en torno a la música. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo es tu trayectoria en la música en rasgos generales?

Kevin:

Osea, respecto al punto al que están hablando, que es lo más cultural, relacionado como con la ciudad, llegué por la trompeta y más que nada di primero con un carnaval, me gustó, que fue el carnaval de La Challa del año 2015. Fui al carnaval, me gustó como era y dije oh sería bacán tocar en una comparsa, que así se llaman las agrupaciones que tocan ahí y tuve un viaje a Bolivia con la intención de comprarme una trompeta, al final no me la compré allá pero me la compré acá apenas llegué y después me me metí a una escuela, a una escuela comunitaria. Y bueno de ahí, desde la escuela, una vez sabiendo tocar trompeta, fue súper fácil meterse a una agrupación y ahí empecé a conocer lo que era el mundo de las comparsas.

Camila:

¿En qué comuna queda la escuela?

Kevin:

La escuela artística comunitaria queda acá en Lo Espejo, en la población Clara Estrella. Es una escuela autónoma, que enseñan instrumentos musicales, igual tienen instrumentos para prestar. Cuando yo llegué, ellos igual internamente tenían una comparsa en que también participé y organizan un carnaval también, que es el carnaval de Víctor Jara de Lo Espejo, que es en el mes de Septiembre.

Maite:

Y ese lugar, ¿cómo es que lo usan para la práctica o cómo es en donde se juntan?

Kevin:

Ese lugar es una escuela, con personalidad jurídica, todo eso y que funciona en un colegio, de momento. Se consiguen un colegio que está cerca del lugar y tienen instrumentos que se los han ganado porque postulan a fondos artísticos. Y bueno, en esa escuela que se hacía antes de la pandemia, se hacen clases de todo tipo, desde musicales, todo lo que es trompeta, saxofón, guitarra, percusión, hasta cuestiones escénicas como danza, teatro, yoga, circo, lo que te imaginé del área artística igual lo hacen ahí. Eso, funciona en un colegio, ellos trabajan con un centro cultural que se llama La Feria, que ellos sí tienen un colegio, ellos trabajan con un centro cultural que se llama La Feria, con un centro cultural que se llama La Feria, que ellos sí tienen un espacio físico aquí en Lo Espejo, que se ganaron un terreno, o sea no, no se ganaron, les dieron el comodato de un terreno, donde tienen unos containers y ahí opera el centro cultural La Feria, que no es lo mismo que la otra organización, porque el centro cultural lo conforman muchas otras organizaciones del territorio. Pero la escuela comunitaria artística tiene harta presencia ahí, es como la organización madre del centro cultural.

Maite:

¿Cuánta cantidad de gente va dentro del año o va variando?

Camila:

¿De dónde vienen también?

Kevin:

Varía, pero yo calculo que cuando empieza el año normal de la escuela artística, deben ser al menos unas 150 personas y eso va bajando. Yo creo que mínimo 150 y máximo unos 300 porque tampoco sé calcular bien, pero son alrededor de 20 talleres y a cada taller se meten como 20 personas, entonces igual es un número alto, llenan un colegio y eso va disminuyendo a lo largo del año pero igual es un número grande. Y actualmente, la gente que conforma eso está reapareciendo, por el tema de la pandemia estuvo bien parado y de a poquito la gente estuvo volviendo.

Camila:

La gente, ¿son vecinos de la comuna o qué porcentaje crees que son de la comuna y cuánto crees que son de otras comunas de Santiago?

Kevin:

Yo creo que la mitad debe ser gente de acá y la otra mitad gente de afuera. Hay harta gente que es de comunas cercanas como Pedro Aguirre Cerda y todo eso. Igual beneficia mucho la escuela el hecho de que aquí está el metro tren ahora, entonces es súper fácil llegar desde otros lados.

Maite:

¿Cómo la gente conoce la escuela?

Kevin:

Hay gente que llega por el carnaval de Víctor Jara, hay gente que llega por las redes sociales, cuando se hace la convocatoria para ingresar a los talleres, que son, muy baratos los talleres, muchas veces fueron gratis cuando tenían fondos, por una matrícula que era como de 6 lucas y nada más, eh, pero llegan por las redes sociales y en el caso mío yo llegué por amigos. Acá un amigo me comentó que estaba la escuela, él participaba y yo fui al año siguiente. Y bueno, me quedé ahí, hasta el día de hoy trabajo con la escuela.

Camila:

¿Tú impartes clases?

Kevin:

No, hice clases de reemplazo, lo que pasa es que había un profe de trompeta que él fue mi profe y tuvo un accidente y después él no pudo seguir haciendo clases. Después se contrató a otra profe y en ese tramo en que se fue el profe y llegó la profe nueva yo hice el reemplazo y la profe nueva, también era mi profe particular, entonces cuando ella no podía, yo hice algunas clases ahí, pero yo derechamente nunca he sido profe de la escuela, sólo reemplazos.

Camila:

¿Y de forma particular tú has hecho clases?

Kevin:

Sí, he hecho clases, tanto a amigos, hay algunos que han durado más obviamente y talleres abiertos. En la Fau hice una vez un taller abierto y una vez también hice un taller abierto acá en Lo Espejo para algunos cabros. Pero ha sido algo esporádico

Camila:

¿Y dentro de eso esporádico te instalas en espacios públicos?

Kevin:

Sí, el taller que hacía aquí en Lo Espejo lo hacía en un parque, en el parque Gabriela Mistral, que está al lado de la estación de trenes, claro lo hacía ahí. Y bueno ¿a ustedes qué les interesa saber, de cómo se usa el espacio público en cuestiones artísticas? Bueno, yo les puedo contar un poco, pero partir por otro lado porque después se les va a ir. Ya, por ejemplo, lo primero que yo pienso en la apropiación del espacio público por el arte, es en la calle, se trabaja mucho. Yo llevo trabajando hartos años en el tema de los semáforos, trabajé en las micros también y en el tema del metro y obviamente y obviamente cualquiera de esos escenarios tiene lógicas súper marcadas, es decir, no es llegar y subirse al metro a tocar, hay un sistema y la gente de los vagones maneja esos sistemas. No sé si por ejemplo han visto algunas estaciones donde están los músicos haciendo fila, eso es porque tienen un orden, en donde tu llegas a esa estación y podés tocar desde esa estación hasta otra. Y esa estación es un punto de recambio de artistas, entonces si hay alguien que se sube entremedio como que les dan jugo, les dicen oye, por qué hiciste eso, respeta y tienen que hacer una fila. El tema de los semáforos también tiene ciertos códigos. Es decir, tú llegaste al semáforo, está desocupado, lo usas no más no importa si hay alguien que lo usa todos los días. Alguien te podría llegar a decir algo, pero podrías decirle, oye pero al final el semáforo es de quien quiera. Y esa persona tal vez te puede decir a ti, oye compartamos. Hay varias maneras de compartir un semáforo, pueden hacer el mismo espectáculo juntos, si uno hace malabares, el otro hace música, pueden irse uno y uno, también podés aceptar o no hacer uso de él. Yo encuentro que ahí hay harta

apropiación del espacio público. Lo otro es respecto a los carnavales, hay hartos carnavales. Está, desde principio de año el carnaval de La Chaya en el barrio Yungay, después está, hay medio año sin carnaval. El primero es el We tri-pantu, que lo hacen en varios lados pero el más grande es en la población Lo Hermida, que queda hacia la cordillera. Está el carnaval de Víctor Jara, está el carnaval del aniversario de La Victoria, que es un carnaval de noche. Está el carnaval de La Legua que es este viernes, si lo quieren ir a ver, es súper bueno ese, es una súper buena oportunidad para entrar a la Legua de forma segura, yo voy a ir cualquier cosa. Está el carnaval de La Bandera, que fue la semana pasada. Está el carnaval, en Cartagena hay un carnaval, bueno, hay caleta, está el carnaval de la población Yungay, eh, hay un período del año, después de medio año en que hay carnaval prácticamente todas las semanas, en Pudahuel, y ahí hay harta apropiación del espacio público porque la mayoría de las veces, hay que entender que esto se hace en poblaciones, que no necesariamente tienen la infraestructura para desarrollar una actividad de esta clase en la que reciben mucha gente, entonces, se dispone del espacio público no más, se usa la calle tanto para el tránsito del carnaval. Casi siempre al final del carnaval hay un escenario donde se llega y ese escenario suele estar instalado ahí en la calle y va a depender del lugar las condiciones que tenga para recibir un mejor espectáculo porque claro, hay carnavales donde llegai a una calle muy chica y hay carnavales que tienen condiciones no sé, que llegai a un lugar y llegai a una plaza, que tiene las condiciones. Por ejemplo en el carnaval de La Legua que es el de ahora, se llega a una plaza, pero tampoco es como que llegaste por un camino, no, llegai por una calle al lado de una plaza donde ellos instalan una feria, venden cosas ahí y esa clase de cosas, pero hay una apropiación brígida del espacio po, es decir, la gente no pide permiso para hacer el carnaval, ellos cortan calles, andan en bicicleta, cierran por donde pasan, ellos desvían las micros, entonces, eso.

Camila:

¿Qué crees tú con respecto a la formalización de estos espacios, qué pasaría si estos espacios se intervinieran para darles usos específicos, tú crees que se usarían de la misma forma?

Kevin:

Yo creo que dependiendo de, siempre depende cada caso y hay casos donde uno dice, ya esta cuestión podría ser otra cosa, por ejemplo, el carnaval de Víctor Jara, termina en un memorial que sacaron adelante desde la escuela también y es un memorial que está ahí porque ahí encontraron el cuerpo de Víctor Jara, que eso es, afuera del cementerio metropolitano y uno cuando llega ahí, eso es un espacio que queda entre el cementerio metropolitano y la línea del tren y hay un peladero que se usa de basural. Entonces uno por ejemplo, ahí termina el carnaval de Víctor Jara y es súper ceremonioso porque ahí termina el memorial donde encontraron a alguien, un cuerpo, entonces como que la gente va, visita el lugar, prenden velas, pero el memorial es un pedazo muy pequeño, debe ser como de 3 metros por 2 y el resto es un basural y uno dice oye tal vez esto podría ser otra cosa, podría estar trabajado y que sea algo bonito. Se podría claro, en ese caso, consolidar algo y hay otros espacios donde yo creo que no. Por ejemplo el carnaval de La Victoria, empieza en una calle y termina en una calle en una esquina y no hay nada que hacer ahí que cambiar porque por ejemplo la población La Victoria está llena de casas, no hay plazas, entonces no hay nada que hacer porque una calle va a seguir siendo una calle no más, depende mucho de las condiciones del carnaval del que estamos hablando.

Maite:

De hecho eso te iba a preguntar, porque por ejemplo en el caso de estos festivales que tú hablai son como momentáneos, un día a cierta hora, pero la diferencia es que en otros lugares sí se dan estas expresiones artísticas cachai (se corta el audio).

No, yo te preguntaba, no sé hasta qué parte se entendió, pero a diferencia de los carnavales que se dan en cierta fecha, cierto horario, un día quizás, en comparación a actividades que se dan como constantemente en la semana, cachai, como por ejemplo que todos los jueves o de miércoles a viernes se toman un lugar para dar clases de algo cachai, que ahí hay como una diferencia de cómo se trabaja en ciertos espacios públicos. No sé si conoces como más de cerca esa situación

Kevin:

Mira lo que pasa es que porque hay un programa que las comparsas logran ensayar en colegios. Comparsas hay caleta Santiago, yo creo que en algún momento deben haber llegado a ser 100 comparsas fácil, y bueno, las comparsas practican siempre en los colegios porque hay un programa que se llama ventana abierta parece o puerta abierta, algo así. Y ese programa lo que hace es que permite a las comparsas o a las agrupaciones usar los colegios después de clases, pero tiene ciertas restricciones, entonces no a todas las comparsas les acomoda. Entonces por ejemplo no sé cuando

practicaba en una comparsa, practicaba en el parque O'higgins en la cúpula y todos sabían que el viernes estaba esa comparsa ahí, pero te movías un poco al norte y había otra comparsa de todo ritmo, no sé, afuera de Fantasilandia, y así especialmente en los veranos, porque en los veranos el programa ventana no funciona, entonces efectivamente las comparsas se toman el espacio público y por ejemplo tenís, no sé en qué horario estarán ensayando pero en la parte donde están las piletas hay agrupaciones de música andina. Es común pasar por ahí y ver músicos ensayando. Los otros lugares donde yo sé que ensayan por ejemplo, hay una agrupación que se llama Raíz Sana y en este momento los vi ensayando aquí en el parque de acá de Lo Espejo, hace poco igual ensayaron en el parque Salvador. También está, es que en este momento las comparsas están recién volviendo, pero, los espacios cuando existe normalidad que normalmente se usan para eso, la plaza Bogotá es una plaza con un ambiente muy colombiano, funcionan agrupaciones de música hasta colombiana, en el Salvador porque hay una cuestión arriba al lado del metro cuadradas, entonces practican ahí, en muchos lugares del parque O'higgins, principalmente en la cúpula y afuera del Fantasilandia, también se practica mucho en la Quinta Normal, ah y lo otro que les iba a comentar y de esto sí hay horarios más específicos, hay mucha gente del mundo artístico que hace clases de danza y las hace con un horario específico, por ejemplo hay una profe que es la Fran, que hace clases de afro peruano y ella hace clases lunes y miércoles, y ella lo hace en la plaza Yungay del barrio Yungay, el miércoles creo que lo hace en el Salvador. Y así hay varias profes, yo soy cercano a ese mundillo, como al mundo de lo afro y no son tantas profes, entonces yo las veo donde hacen clases, porque claro como es el espacio público, ellas cobran obviamente por ir a tomar la clase, pero tu vai y estai ahí y queris mirar y no sé sacarle una foto, no pueden hacer nada po. Yo he estado en esas clases y a veces es medio incómodo porque a veces estás bailando y pasa alguien entremedio de la gente que está bailando y qué se le va a hacer, cachai, uno no tiene nada más que hacer, mientras no te griten algo o te falten el respeto, qué les vai a decir. A veces se ha dado que no sé, la Fran está haciendo clases y aparecen personas y se ponen ahí a bailar, pero no cachan que ella está cobrando por eso, entonces y después se van po y la Fran dice pucha, qué les voy a decir realmente, si así es el espacio público o a veces también se generan problemas con los vecinos, porque esa clase de ritmos meten mucha bulla y llegan a reclamar entonces siempre ahí las agrupaciones tienen que llegar a un acuerdo con los vecinos. Por ejemplo, ya, tocamos de las 7 a las 9, pero te garantizo que después de las 9 no tocamos un tambor, pero al primer tamboreo te llegan a reclamar.

Maite:

Y por ejemplo tú por ejemplo que cachai de arquitectura, de qué forma es que afecta esta actividad al espacio público, por ejemplo (se corta el audio)

Kevin:

Osea te entendí que querís saber cómo esa intervención se adecúa al espacio público, onda si se acomoda a él o lo transforma. Claramente lo interviene y para bien o pa mal, depende del punto de vista, cachai, porque primero, estás haciendo uso del espacio público, casi nunca se ocupa todo el espacio pero contamina acústicamente caleta, entonces, puede que haya gente que quiera ir en otra volá a la plaza y le moleste. Yo no creo que a todos les encante el tema. Bueno, desde el punto de vista de la intervención transforma el espacio y las agrupaciones se adaptan al lugar, pero con mayor o menor facilidad, porque es donde es más cómodo, porque tenís que pensar varias cosas, porque si vai a hacer uso de un lugar eh, tenís que dejar cosas, no hay baño, no sé, cuando llueve, muere todo eso, porque no hay espacio en Santiago donde puedas estar abajo de un techito en el espacio público con mucha gente ensayando. Lo único que creo que hay es como esa pérgola que está ahí en el parque San Borja, yo creo que eso.

Maite:

Y con respecto a la pandemia, cómo ha sido la nueva experiencia para estas actividades.

Kevin:

O sea el mundo se paró en general, como que las bandas tuvieron que dejar de ensayar, las salas de ensayo no estaban funcionando y las agrupaciones artísticas se dejaron de juntar. Los profes por su lado empezaron clases online que al parecer les fue súper bien y actualmente muchas de esas profes hacen una online y una presencial, por qué, porque descubrieron que es un hecho igual ahí, que hay mucha gente que no vive en Santiago y que quiere acceder a esas clases y la única forma que tiene de hacerlo es online, pero esa fue la adaptación, quienes pudieron adaptarse al formato online lo hicieron y quienes no, hicieron un stop y ahora han vuelto todas las comparsas. Obviamente tenemos que sumarle a la pandemia la crisis del feminismo, entonces muchas comparsas murieron, mucha comparsas se fueron pa la casa por problemas de funa y todas esas cosas como que muchas organizaciones ya desaparecieron, así que la pandemia más eso ha sido medio complicado.

Camila:

Y con respecto al panorama general de la ciudad, cuáles crees que son las comunas que se destacan en cuanto a la música en el espacio público, cuáles crees que albergan los espacios más representativos de la ciudad.

Kevin:

Oh no sé, yo veo que comunas, yo creo que Santiago Centro obviamente porque al ser una comuna central uno siempre va a preferir ensayar ahí. Estación Central puede ser porque está el parque Yungay, pero así como otra comuna que destaque en el ámbito cultural o artístico en el espacio público, está difícil, como que están todas muy tranqui, así como por ejemplo, como que todas las comunas tienen uno o dos carnavales y una o dos agrupaciones que ensayan en esa comuna, pero Santiago la lleva, todos ensayan ahí, si es cosa de ir a darse cualquier día una vuelta al parque O'higgins que no sé si está funcionando actualmente y uno se va a encontrar con agrupaciones que están ensayando ahí y si el parque está cerrado, ensayan afuera.

Entrevista 2°

Rodrigo Fernández, Compañía Danza en Cruz.

Maite:

Nosotras como título tenemos "Expresiones Artísticas, Musicales y Corporales en las calles de Santiago" ese es nuestro fin de la entrevista. Acá tenemos un pequeño resumen del tema para que todos vayamos entendiendo. Este es; nuestro tema de interés se enmarca en el estudio de las prácticas informales relacionadas a las expresiones artísticas, musicales y corporales en las calles de Santiago para comprender la transformación espontánea de uso alternativo y la mutación física que ocurre en el espacio y el movimiento como expresión de libertad y oportunidad de ser visto. Viéndose implicada la búsqueda de una mirada desde el comportamiento del usuario y las dinámicas del espacio público personalizado u ocupado y las características del espacio en que se proyectan todas estas actividades siendo el diseño la base a nuevas formas y normas a considerar. Aquí queríamos que los entrevistados conocieran los avances que llevamos con la cami, primero que hicimos una encuesta online que se llamó "Expresiones artísticas, musicales y corporales en las calles de Santiago y que se realizó entre los meses de noviembre, entre los días 12 y 26 y el objetivo era catastrar las actividades que ocurrían en las calles de Santiago pero de la perspectiva de los ciudadanos del usuario que se encuentra con ella en la calle y en dónde la puede identificar.

Camila:

Podía ser cualquier persona e hicimos la encuesta online. Bueno recibimos alrededor de 100 respuestas de personas de todo Santiago que identificaron lugares e identificaron expresiones y así nosotras hicimos un catastro más menos general de lo que son las expresiones en Santiago. Después ya quisimos adentrarnos más en la persona que ejerce estas expresiones y que está más cercana a ellas y por eso estamos realizando esta entrevista. Nos comunicamos con colectivos, con profesores, con personas que son artistas callejeros y así poder entender cómo se realizan estas expresiones desde primera persona, cómo se usan los espacios, cómo se gestan, como se administran, cómo funciona el encuentro de todas estas expresiones en la calle.

Maite:

Claro y como el fin de esto es poder llegar a la elección del lugar de nuestra intervención para el siguiente paso de título y este es como el objetivo de la entrevista, como decía la Cami; se enfoca en los actores que realizan las actividades en las calles de Santiago o que a la calle de Santiago para presentarse y el propósito es realizar un sondeo general para identificar y caracterizar el uso del espacio público de Santiago y la organización necesaria para la realización de las actividades. Aquí es cuando nosotras queremos tener la información y que nos cuentes un poco el cómo se desarrolla tu organización, entonces la primera pregunta sería : "¿cómo y por qué llegaron a desarrollar cómo dicha actividad o expresión, como cuál fue la motivación?"

Rodrigo Fernández:

Ya, en la primera pregunta, bueno mira nosotros como formación de la escuela que venimos no cierto, de haber trabajado y de ser discípulo de Patricio Bunster y Joan Turner, me entiende? y de habernos formado un poco y de haber vivido la dictadura y después esta pseudo democracia hasta hoy en día, nosotros siempre tuvimos como por esencia, sobretodo en ese periodo en que había una resistencia y una lucha cultural super grande, de llevar a la danza hacía todos los lugares posibles, entonces en su origen fue algo bien político social lo que se generó de poder que la gente

accediera a ver cultura, accediera a ver danza ya que no tenía las posibilidades de ir a un teatro o estaban muy restringidas todas las expresiones culturales no cierto?, en su esencia era cómo llevar las expresiones culturales, la danza a todo tipo de público, a poblaciones, a lugares no sé, donde no estaba la danza, lugares fuera de Santiago, circuitos que no eran los circuitos formales, entonces a partir de eso se generó toda una especie de itinerancia no cierto? nosotros llegábamos a los espacios que tenían disponibles ya sea una cancha de fútbol, un recinto social, un gimnasio, bueno sobretodo en la calle ¿me entiendes? a veces si estaban las condiciones de que ellos tenían un pequeño escenario y que a veces nosotros teníamos que armar todo y mostrar no cierto esta experiencia dancística a gente que nunca había visto danza, eso es como históricamente como nosotros empezamos a llevar y cuales fueron los motivos, que obviamente eran motivos políticos sociales y culturales, en una época bastante difícil, donde no existía la posibilidad a que la gente accediera a ver danza, sobretodo danza. Nuestra labor era llevar la danza a todo el público, que la gente viera y nos adaptamos a diferentes espacios que existían como te digo y dentro de un contexto muy político y social, ese es como un poco el antecedente histórico, esto nosotros lo hicimos mucho con el grupo “espiral”, nosotros pertenecemos al grupo espiral durante varios años, bueno después nos independizamos y formamos la compañía “san club” con Valentina Paredes y a nosotros nos quedó esa semilla a pesar de que igual hemos bailado en teatros formales, en buenos teatros y bueno, todo lo que fue cambiando pero nosotros seguimos creyendo que era importante llevar la danza a espacios públicos, sobre todo a gente que no tiene acceso de ver ese tipo de espectáculo por decir, o ese tipo de trabajo y estableció una vinculación y un contacto con el público mucho más cercano y ver sus reacciones que siempre son súper positivas, o sea hay toda una interacción y un feedback que se da que es súper emotivo e interesante siempre dentro de contexto igual obviamente que sociales o políticos, este último tiempo obviamente lo que más hicimos fue súper fuerte, fue llevar a partir del estallido social que la danza estuviera presente, que estuviera presente en plaza dignidad, en las calles, en recintos al aire libre, para hacer visible no cierto que la danza estaba, estaba de acuerdo con todo esto que estaba pasando y dar un mensaje en relación con eso y eso también arma vinculación, siento yo, en pos de que se abren espacios muchas más libres y amplios, puede llegar a otro tipo de público, puedes generar conciencia en relación a un mensaje directo ya sea muy político a veces pero también un mensaje de esperanza no cierto, de poder cambiar la perspectiva o ayudarte si estar muy mal, darte un sentido de ánimo, de esperanza, de motivación para seguir adelante. Eso, no sé si les conteste la pregunta, de ahí surgió y también lo que paso que yo cuando hacía clases en el ARCIS hacía un ramo que se llamaba coreutica, coreutica es el estudio del movimiento en el espacio y la trayectoria de diseño y dentro de esa cátedra yo la finalización que hacía con mis estudiantes era ir a espacios no convencionales y hacer danza, ponte tú intervenía mos edificios, hicimos algo en el cementerio, en la calle, la idea era llevar y que el alumno también tuviera la posibilidad de cómo él se articulaba y trabajaba en esos espacios y propone algo, una intervención ya sea mucho más performática, cosa de generar un impacto en el entorno y, a la vez, una reflexión en la gente que pasaba por ahí en relación de ver este cuerpo arquitectónico, no cierto, porque la danza tiene que ver con la arquitectura, en relación gasta con diseño y sobre hacer visible lo invisible y cómo eso generaba reacciones en la gente que era muy interesante, y luego ver qué reflexión que generaba en su cotidiano, es cómo sacarlo de esta rutina enfermante que llevábamos y trasladarlo a otra dimensión, de repente darse cuenta que en ese mismo espacio había una altura, algo que nunca había visto ¿me entiendes? pero por el hecho de detenerse y de ver un cuerpo interviniendo eso se podía dar cuenta de la ciudad, de lo que lo rodeaba o del hecho donde estaba situado eso en términos de reflexión también, cómo era ese espacio, que simbolizaba, cómo lo podía intervenir, qué lecturas me dabas a mi para transmutarse en un pensamiento diferente al común cotidiano que llevabas en ese momento.

Maite:

Que interesante eso, o sea por ejemplo si uno busca ese nombre en cualquier parte, por lo menos yo nunca lo había escuchado.

Camila:

Yo tampoco.

Rodrigo Fernández:

¿Coréutica? Tú lo puedes googlear, lo que pasa es que coréutica es parte del método leve, el método leve tiene varias aristas: está por un lado la eukinética que es el estudio de las poleas del movimiento y coréutica es un estudio muy acabado, muy racional y muy científico pero que se aplica a la danza y es el estudio del movimiento en el espacio, del diseño de la trayectoria en el movimiento en el espacio. Tiene que ver con los puntos en el espacio, con los planos en el movimiento, se trabaja con cuerpos platónicos, con el cubo, con el octaedro, con el icosaedro, y es cómo va construyendo el cuerpo una serie de direcciones que me permite tener una claridad y eso mismo yo afectarlo, la construcción de volúmenes, cómo yo puedo mover y empujar los planos, tener conciencia de que no solo existe una cosa estable

sino que también existe lo inestable a través de las inclinaciones que se genera en el espacio por el hecho de conectar estos puntos que existen y esto te genera una conciencia espacial ¿me entiendes? no es solamente moverse por moverse sino que es un entrenamiento del bailarín, del intérprete en relación con el espacio, una consciencia y cómo ese espacio yo lo puedo intervenir de diferentes maneras, ya sea con trayectorias rectas, curvas, circulares o circulares o indirectas. Es un estudio que se aplica, todavía es vigente y muchos coreógrafos contemporáneos lo usan y de alguna manera todo el mundo lo usan, lo que pasa es que todavía hay gente que no lo ha estudiado en profundidad, es muy interesante, de hecho hay mucha gente que usan estos conocimientos para intervenciones, para intervenir museos por ejemplo ¿me entiendes? porque trabaja con cuerpos también, te va generando figuras geométricas la unión de los planos y puntos y se van generando estructuras, entonces por esa estructura yo me puedo mover y te va dando cierta limpieza y cierta conciencia en relación a cómo el cuerpo se mueve en el espacio de una forma bien abstracta pero uno le coloca la interpretación a eso y lo puede construir y deconstruir y son materiales para buscar nuevas perspectivas de moverse en el espacio.

Camila:

Sabes que me parece super interesante cómo hablar del espacio y de relaciones virtuales, que al final por ejemplo la pregunta que nosotras la pregunta que se guía llama más a lo físico pero como esto se transforma de forma momentánea y después desaparece es muy interesante. Pero cómo esto también lo podemos relacionar al espacio que ya existe, ¿cómo esto se sitúa en un lugar? ¿cómo esto virtual se relaciona con lo material?

Rodrigo Fernández:

Claro es que, bueno eso que te dije antes cómo el contenido de cómo uno trabaja y cómo uno va interviniendo el espacio pero cómo uno lo tiene implícitamente, por ejemplo, lo que hicimos para el estallido social que fue generar una coreografía en base al derecho de vivir en paz, lo que nosotros hacíamos era citar personas en una plaza, ensayábamos en la plaza y les enseñábamos el material previamente hecho y la gente se adecuaba a ese material en esa plaza, ensayábamos, fijamos cómo un frente imaginario y cuando estaba todo listo nos trasladar hacia plaza dignidad o hacia la calle o hacia los parques, incluso fuimos a bailar afuera de Santiago a un festival que nos invitaron donde hicimos un taller que hicimos, les enseñamos a la gente la coreografía porque son módulos, la ventaja de trabajar en la calle es que puedes trabajar modularmente, puedes hacerlo desde cinco a cincuenta personas cómo teniendo esa conciencia de que es algo que se va generando y se va activando ahí mismo y que tiene eso por ponerte un ejemplo. Yo creo que, lo que pasa es que los bailarines tienen harta conciencia en el espacio, siempre se estudia desde que se comienza su formación entonces siempre hay una vinculación, no solamente desde la sala de clases, sino que también, sobretodo en el último tiempo, se ha dado mucho por intervenir los espacios justamente para generar un nuevo concepto y que la gente, no cierto, le de una nueva significación a esos espacios, abrir las ciudades, abrir la comunidad hacia la familia, hacia lo social entonces de alguna manera todo lo que los bailarines intervienen sus espacios están generando esos vínculos automáticamente, de comunidad, de integración, de mirar ese espacio desde otra perspectiva que se enciende con esos cuerpos que están danzando en esos momentos.

Yo creo que, bueno, uno con la experiencia de coreógrafo que tengo, es super importante que los coreógrafos tengan entrenada esa conciencia espacial porque hay gente a veces que no le interesa tampoco, solamente le gusta la formalidad de los teatros, a nosotros también nos gustan los teatros pero también somos abiertos a desafíos de intervenir espacios, de ver cómo los cuerpos, con su inteligencia espacial y con la experiencia del coreógrafo, va generando estructuras, combinando, armando diseños de composiciones, de ordenamientos espaciales ya sea del propio cuerpo de cómo interviene en ese espacio o cómo ese cuerpo se moviliza en ese espacio va generando las sensaciones de oleadas, cosas más celulares, relaciones con la música, relaciones con objetos, relaciones con los espectadores, bueno es bien variables, uno puede intervenir directamente una estructura o también puede trabajar en espacios más abiertos donde el cuerpo es el que genera los diseños, los volúmenes, el cuerpo arma la arquitectura o tú intervienes la arquitectura. Entonces es cómo una consciencia, existe la consciencia de trabajar en el espacio, puede que yo quiera ser rupturista y quieras romper ese espacio, crear otra sensación hablando de espacio al aire libre o si trabajas en museos también, abiertos o cerrados, cómo yo me relaciono con esa arquitectura, que es lo propongo o cómo la intervengo, bueno etc. hay cómo todo un cuento ahí. Bueno yo creo que últimamente eso sí la intervención de los espacios se ha volcado a algo mucho más político social, yo creo que es lo que está generando que en estos momentos que las compañías, los colectivos, los intérpretes están en la calle bailando, visibilizando, creando otro tipo de vínculos y consciencia en los espectadores y romper con esta cuarta pared que existe en el teatro.

Maite:

De hecho sobre eso queríamos saber un poco, de que ocurría en esos lugares y que diferencia había en esos lugares, espacios públicos en relación a museos y centros culturales, porque también nos poníamos en la posibilidad de que gente nunca quiera estar dentro o presentarse dentro de centros culturales pero cómo dices tú si fuiste parte también de presentarse en esos escenarios. ¿Hay mucha diferencia o solamente es por tema de a qué público se quiere llegar o qué tan abierto es para el público?

Rodrigo Fernández:

Es que hay obviamente hay una diferencia en estar en espacios públicos y en estar en espacios más convencionales, o sea la energía es diferente, es súper diferente, te puedo decir cómo de esa percepción, existe de partida uno trabaja mucho más en 360(grados) ¿me entiendes? entonces tienes una consciencia cómo más circular del espacio, no tanto frontal y obviamente puede haber sorpresa, existe el riesgo de que pueda pasar cualquier cosa, hay un estado de alerta que es diferente, tienes que estar pendiente de muchas cosas que a lo mejor no están tan solucionadas en una estructura de un escenario, entonces existe cómo una improvisación y un riesgo que te da una adrenalina es súper diferente, y eso a ti también te genera un estado corporal diferente y, sobretodo, en un contexto en el que bailar, cómo, no sé, en un festival donde hay familias o si estás bailando en un contexto donde hay una situación mucho más contingente, o si estas en una relación de protesta ¿me entiendes? las energías, no cierto, si estás denunciando cosas o si quieres validar un discurso la obviamente energía es diferente, el entorno también te afecta a tí, tu percepción, tu interpretación, tu relación con el público, lo que el público se acerca y te dice lo que vio, cómo reacciona frente a lo que mostraste es diferente a una relación de un espacio cerrado por decirlo, más convencional, creo que tiene más impacto a veces, es mucho más fuerte porque te saca de una cotidianeidad, entonces las sensaciones y percepciones son diferentes, a nivel de todo sentido, sensorial, de energía, cómo uno se plantea también.

Camila:

De hecho esa es nuestra motivación para estudiar el espacio público y no espacios cómo más cerrados.

Rodrigo Fernández:

Yo creo que el espacio público hoy en día, en la sociedad en la que estamos viviendo, todo lo que se está transformando es un espacio súper importante, tiene que ver siempre con expresiones artísticas, es cómo el corazón de la ciudad ¿me entiendes? siempre se ha luchado por validar y tener buena calidad de los espacios públicos, y esa calidad, aparte de todo lo que tiene que ver con una buena infraestructura, organización, áreas verdes, es justamente tener espacios en donde la gente pueda relacionarse, expresarse, expandirse, ya sea actividades artísticas o también de cosas cómo hacer deporte y esas cosas. Creo que el espacio público debe, y creo que hay consciencia de su importancia, claro, pasa todavía por recursos y pasa por muy mala organización, hay cosas que son terribles, en relación con el patrimonio también que no se cuida, este mal de este siglo de estas construcciones que hacen pedazos lo que es un trazo continuo, yo a veces salgo a caminar y digo: “pero cómo construyeron este edificio, no lo puedo creer”, bueno lo que pasa en la playa que esas megas torres que hacen, pucha ojala ustedes puedan tener consciencia de que tiene que haber una armonía, o sea tiene que haber una relación equilibrada entre espacio público y privado y estas constructoras que han hecho pedazos, justamente cero consciencia de eso, entonces creo que se tienen que construir más inteligentemente las ciudades en ese sentido.

Camila:

De hecho ese es un gran desafío para nosotras porque vemos las calles de Santiago cómo la plataforma que debería sostener todas estas expresiones pero es mucho más fácil obviamente si esto ya está prediseñado y tiene un motivo de hacerse para esto y ahora lo que nosotras tenemos que hacer es sobreponernos a esta situación que ya se encuentra y que es un caos y eso también condiciona a las diferentes comunas de Santiago de que en algunas comunas existen estas plataformas o de alguna forma las personas se pueden adecuar a ella y no tanto, el cómo, la calidad de espacio público sino que justamente en esta relación de espacio público y privado es lo que sucede en otras comunas en donde esta plataforma simplemente no existe y por eso es tan segregado estas expresiones en el espacio público, se segregan tanto las posibilidades de hacer expresiones así cómo expresiones unas de otras, por ejemplo hay comunas en donde solo existe la plataforma para hacer deporte, en otras si vemos música, en otras vemos pasacalles, otras son más permanentes, otras son más efímeras, ¿Cómo ves tú, Rodrigo, el panorama de la ciudad de Santiago?

Rodrigo Fernández:

¿Ahora o en caos? O sea lo veo súper caótico, está en un proceso de transformación en todo sentido pero yo sí creo

que se están dando tantas expresiones espontáneas y creo que está pasando mucho en la calle últimamente, bueno siempre ha pasado, yo tengo recuerdo de teatros, pasacalles como tú decías, de mucha intervención en el espacio, de danza, o sea ahora yo creo que se ha acrecentado, ahora hay mucha más diversidad en ese sentido también, de poder tomarse los espacios, abrirse a la comunidad, tomarse los barrios, los mismos vecinos se organizan más, crean actividades, creo que hay una consciencia de tomarse las calles, tomarse los espacios, como una expresión como una política social cultural, yo creo que sí, que está, y yo creo que no hay políticas relacionadas con eso, políticas culturales en relación a ordenar esto, o como tú dices no está mapeado y están esos espacios abiertos a que aquí se organiza ello y acá esto o una organización constante en relación con actividades como tu sientes mucho más el deporte, tu típico yoga en la plaza o la zumba, pero esas mismas actividades que tienen que ver con el teatro o la danza o el circo por ejemplo no están tan bien organizadas en el tiempo para que sea algo más constante, así lo veo yo, le da más valor a lo que decíamos antes, al deporte y ese tipo de actividades al aire libre. Es que Santiago es una ciudad que justamente se presta para eso, o sea tienes los espacios lo que pasa es que hay que hacerlo más consciente y yo creo que en estos momentos está más fuerte por el contexto en el que vivimos abogando por el contexto super grande, pero existe, siempre ha existido igual, quizás ahora lo estamos viendo más porque hemos tomado más conciencia y hay más diversidad y más gente haciéndolo con diferentes expresiones, pero el tomarse los espacios públicos o hacer que las autoridades, porque eso también es importante los municipios y los alcaldes entiendan que es super importante y que no es solamente para crear desorden y que quede cochino y las típicas cuestiones de siempre, de que es importante mantener eso y de que es un buen y que es donde las comunidades se encuentran, en donde las personas se pueden encontrar y conversar y generan vínculos, es importante que es diferente a antes... bueno ahora también es un espacio de resistencia la verdad, así que estamos como en esta máquina del tiempo media extraña en estos momentos por lo que está pasando en términos de país.

Maite:

Y respecto a lo que tú realizas, ¿cómo se organizan entre todos? ¿de donde provienen las personas?

Rodrigo Fernández:

Mira, lo que pasa es que cuando nosotros dirigimos la compañía "santa cruz" que tiene 25 años de trayectoria, creamos dos maneras de organizarnos: una es con nuestros bailarines que se podían adaptar al espacio público, donde nosotros llegábamos, instalamos el piso si era de día, ponemos luces si era de noche, nos adaptamos de acuerdo al espacio que estaba, de esa manera como módulo que servían para el aire libre y la otra manera es, como te dije, invitar a gente de todos lados (escuela, alumnos, profesionales, etc) y de eso juntarlos en un lugar, ensayar y eso moverlo hacia otro espacio. Y lo otro que ya te dije que tiene que ver con el ámbito académico que es en base a la cátedra de coreutica, que el alumno eligiera un espacio determinado o eligiera el espacio y cómo el espacio yo lo pudiera intervenir, cómo estudiar ese espacio y ver cómo el cuerpo puede generar una dramaturgia y una idea en ese espacio. A ver un ejemplo, nosotros hicimos una intervención una vez en el cementerio general, en una parte antigua donde era bien moderna la arquitectura, hay una parte del cementerio que es bien antigua y hay otra que tiene como unas plataformas, una arquitectura más moderna, nosotros intervenimos ese espacio, nos metimos ahí en esos espacio que estaban vacíos, usando esos puentes, generando una relación con eso, un poco de la vida y la muerte, sobre la gente desaparecida que estaba enterrada ahí, entonces es todo un cuento en donde se mezclaba lo político con lo espiritual y lo social y ese espacio se transformaba, ¿me entiendes? yo creo que para la gente que estaba ahí fue bastante impactante. Otro ejemplo, un edificio grande como desde el estacionamiento se iba generando un laberinto o encuentros o se iban dando espacios muchos más amplios, que te pasa a ti en un espacio que te confina, como el cuerpo reacciona a eso porque igual el espacio a ti te afecta, no es lo mismo en estar en un espacio más amplio que en un espacio más confinado, con gente aquí y allá, es otra la reacción corporal que se produce, o no es lo mismo trabajar por nivel que en una espionada, ¿me entiendes? por lo mismo intervenir en la arquitectura, meterse en la arquitectura que tener la arquitectura de fondo, como un cuadro. Entonces son varias cosas que uno puede tomar consciencia, estudiando y teniendo consciencia del espacio y de lo que quiero generar con eso, o simplemente invadirlo, invadirlo con un acto un poco más performativo donde se busca algún impacto o alguna reacción a algo, pero básicamente eso. Nosotros igual teníamos nuestra compañía donde trabajábamos cosas donde ya estaban montadas y que las trasladábamos, y lo otro era ya convocando gente, y era como la parte académica donde había un estudio y una finalidad de acuerdo a un proceso, entonces hay varias perspectivas de las cuales uno podía abordar.

Maite:

Y últimamente, el tema del estallido social o algo más actual, ¿cómo es ese recorrido?

Rodrigo Fernández:

Lo más actual fue lo que hicimos con la música del derecho de vivir en paz, justamente te contaba que fue una intervención que hicimos que armamos unos módulos e invitamos gente que se quisiera sumar y aprender, de repente teníamos cinco personas y de repente teníamos cincuenta personas, entonces nos juntábamos en bustamante a una hora, llegaba la gente que sabía de esto ya que era todo por redes sociales, armamos la coreografía, andábamos con nuestro parlante y una vez que lo teníamos listo nos íbamos por ejemplo a la plaza dignidad dónde está el monumento a Manuel Rodríguez, hay una imagen, puedes buscar “el derecho de vivir en paz” en youtube, fue super fuerte para nosotros e impactante porque sentíamos el apoyo de la gente, que la gente le daba esperanza, sentíamos que era un bálsamo para lo que estaba pasando, mucha gente se acercaba a felicitarnos, la primera vez que lo hicimos fue super fuerte porque había un incendio, las bombas lacrimógenas, era muy fuerte porque también era cómo esperanza, no estábamos haciendo algo violento sino que era un mensaje mucho más esperanzador, de cambio que se necesitaba, de hecho la letra dice eso, los cambios y todo lo que estaba pasando, y esa experiencia la fuimos replicando bastante seguido y haciéndolo en la calle, fuera de Santiago también, eso fue lo último que hicimos en relación a que sentíamos la necesidad cómo danza de estar presente en este movimiento que se estaba dando en las calles porque en el fondo es la calle la que estaba hablando y estaba pasando todo y sentíamos que el movimiento no podía quedar ausente, el cuerpo tenía que estar presente en este nuevo cambio, en este nuevo discurso, y esa fue la manera en que nosotros encontramos que podíamos aportar.

Maite:

¿Y la elección de estos lugares tenía un fin o...?

Rodrigo Fernández:

O sea, bueno, de partida obviamente que todo el circuito de plaza dignidad, bustamante, las calles seminario tenía un fin porque ahí estaba pasando todo, o sea en ese sentido era muy político, muy social, de alto impacto, obviamente que ese era el fin. Después lo empezamos a llevar cómo a donde nos invitaron, a un festival de los DD.HH que fue en un parque y ahí fue otro fin, eran encontrarse las familias, darle valor a ese espacio, lo mismo en espacios cómo poblaciones, cómo unir a la gente, no era el impacto de hacerlo en el punto cero se podría decir pero llevarlo a otros lugares y otros contextos y también generaba unión y vinculaciones porque, aparte de esto, cuando nosotros lo movemos a otros lugares íbamos un grupo pequeño, cómo una especie de núcleo, y al lugar al que íbamos y citamos gente del entorno, tratamos de vincular la participación de la comunidad de ese sector, entonces eso también le daba un sentido y eso le provoca también más vinculación territoriales, con los territorios, y los territorios se activan con eso y eso también genera fuerza.

Maite:

¿Y cuanto tiempo se estuvo analizando?

Rodrigo Fernández:

¿Esto? Uff, desde que empezó, 18 de octubre hasta enero de 2020, este año no se hizo nada por la pandemia jaja, pero antes hicimos mucho, incluso se hicieron unos videos, hay unos videos de la primera vez que lo hicimos y hay unas ediciones del trabajo. Mira, dame un segundo y te voy a buscar los links, dejame ver si los encuentro.

Maite:

Pillamos unas fotos también, presentaciones para la moneda.

Rodrigo Fernández:

Sí, en la moneda hicimos algo super grande, eso fue por la operación Colombo que hicimos todo una cosa, eso fue bien político, bien social, estuvimos tres días dando afuera de la moneda una intervención, eso fue hace mucho tiempo, eso puedes buscar, fue fantástico, fue para hacer visible la operación Colombo y con las 119 personas que asesinaron y tiene que ver con los DD.HH, y fue increíble, nosotros hicimos un llamado a gente que se sumó, lo hacíamos en el día y en la noche. Hay imágenes de eso creo, eso es del año..., bueno ahí el desafío era intervenir el espacio frente a la Moneda, aquí nosotros usamos de fondo a la Moneda cómo este marco, no intervenimos la Moneda pero sí es super potente este discurso al poder, a los DD.HH, la Moneda, estas figuras que eran cada persona que habían desaparecido, asesinado, entonces es muy potente porque tienes cómo todo el derecho humano, y ahí la reacción de la gente era increíble, era muy fuerte lo que pasaba porque era poner en contexto y decir “hazte cargo, haganse cargo”, todo esto no está solucionado ¿me entiendes? es mostrarlo en su cara y, a la vez, mostrar que había una abertura porque en

otro período era imposible hacer eso, esto fue hecho en democracia, creo que esto fue.... ay no me acuerdo en que año fue. Esto lo creamos en una sala de clases y luego lo llevamos al espacio, lo adaptamos ahí, lo que pasa ahí es que trabajamos harto con la energía que nos permitía este espacio tan grande y cómo los cuerpos se podían movilizar libremente, podíamos armar una estructura pero también había improvisación, entonces para nosotros lo potente era lo del fondo, cómo la Moneda enmarca esta arquitectura simboliza muchas cosas y cómo adelante de esto estaba esta acción social política dando cuenta de los DD.HH y ahí bueno, tienes una serie de lecturas que te da el subconsciente, o sea la persona que ve esto puede elaborar y eso es lo interesante igual cuando uno pone cosas en espacios públicos, lo que te decía, se resignifica o te permite otras lecturas múltiples que tu mismo puedes ir generando una reflexión y una interpretación a la relación con eso y eso genera conciencia, activa tu pensamiento crítico también, eso es lo maravilloso.

Maite:

¿Y el poder presentarse ahí no fue un inconveniente?

Rodrigo Fernández:

No es que pedimos permiso, esto fue muy planificado, se pidieron los permisos, no fue espontáneo, fue una gestión con todo el cuento muy necesario que se logró hacer, había un equipo de trabajo en relación con eso, no sé si estaba Lagos o Bachelet, no me acuerdo.

(Se busca video de la intervención).

Rodrigo Fernández:

Por ejemplo, este video, acá esta (presentar ahora): eso que me mostraste del 119 esta super bien, es buen ejemplo de eso pero este es el otro (en referencia a un video del derecho de vivir en paz 2019) y este es el otro donde, ahí fue una de las primeras veces que lo hicimos y lo que pasó fue que agarró vuelo todo esto y después ya, nosotros ya cómo que teníamos un uniforme, nos ordenamos, esperate un poco (intenta compartir pantalla y lo logra: están viendo el video del derecho de vivir en paz, 2019 pero con una mejor edición). Acá ya es una edición que muestra cómo nos juntábamos, y cómo la gente se acercaba, se juntaba algo y ya después se armaba el montaje. Ahí tú puedes ver la gente cómo coreaba, esto es gente de todos lados, no solo de la compañía, estudiantes, actores, es hacer presente la danza ¿me entiendes? visibilizar a través del cuerpo lo que estaba pasando. Bueno, ahí es un ejemplo.

Camila:

Es emocionante ver cómo estamos ahora.

Rodrigo Fernández:

Fue muy emocionante, fue muy fuerte, eso es lo que hablábamos, cómo el contexto te afectaba, o sea era cómo super in-situ más que otra cosa, era super contingente, la cosa está eh, no sé, estamos en un proceso diferente pero aún así eso era un proceso super específico igual que los 119, a ver, ¿han visto imágenes de eso?

Maite:

¿Y dónde es que ustedes normalmente practican?

Rodrigo Fernández:

Ahora estamos, antes funcionábamos super estables, hicimos la típica, training, seminarios abiertos, cursos, etc, hemos estado en varios espacios pero el año 2017 paramos un poco porque estábamos muy agotados, no nos ganábamos ningún proyecto, la típica de los independientes, se puso muy difícil y tuvimos que parar porque funcionamos en varios lados, mucho tiempo en la universidad ARCIS, después tuvimos un lugar llamado centro coreográfico, estuvimos mucho tiempo en la biblioteca de Santiago, ahí era nuestra sede, dábamos clases abiertas, ensayos pero tuvimos que achicarnos porque era insostenible ya, es muy difícil sostener esto, ahora volvimos porque nos ganamos un fond-art que no hemos estrenar porque ha sido terrible, ni les cuento, íbamos a hacer una función en el GAM y volvimos a fase 2 y sonamos.

Maite:

Ah claro, había cómo un poster de eso.

Rodrigo Fernández:

Sí, al final tratamos de hacerlo en la calle pero también estaba medio complicado y nada, hemos estado generando videos la verdad y en la que están todos, metiéndonos en esta era digital, de hecho ahora en el museo de la memoria vamos a dar uno, también tenemos un micro-documental que vamos a dar más adelante en el GAM esperando que podamos dar la obra presencialmente porque igual nosotros la queremos hacerla presencial, igual, es necesario, no puede ser que todo sea a través de esto, entonces funcionamos hartito, eramos como 15/17 personas, ahora somos 4, es que ha estado super duro para nosotros y es muy difícil, acá entra otro cuento que son las políticas chilenas, ni hablar del ministro de cultura, un desastre, complejo, muy complejo, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Hay una imagen, a ver, tendría que buscarlo...

Maite:

Yo encontré esa presentación del gobierno en un blog.

Rodrigo Fernández:

En un blog, claro, ahora vamos a hacer la página web de nuevo porque se desactualizó, hay muchas fotos de eso pero no las encuentro, creo que las subió la Vale a su facebook. No, tendría que buscarla en el facebook, pero hay imágenes de eso que ustedes me mostraron, hay videos también, a ver, último intento. No, nada que hacer, después se las mando.

Rodrigo Fernández:

No pero por último nosotras las buscamos. Igual comentaba un poco de la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia pero ¿solo se están organizando a través de estos medios? ¿no se han podido voler a juntar o ensayar?

Rodrigo Fernández:

O sea, lo que pasa es que estuvimos trabajando por zoom, hicimos todo por zoom y ya cuando entramos a fase 3 pudimos juntarnos a ensayar y montando la boca para poder presentarla, hicimos los videos pero cómo volvimos a esta fase se complicó todo, nos terminamos de juntar para sacar este proceso, teníamos un viaje a Chiloé pendiente pero parece que no va a resultar por lo que vemos y el GAM nos dió para estrenar en abril ahora, en abril serían las funciones si es que, si no la cosa, no sé, si es mucho vamos a tener que adaptarnos al aire libre, esta obra no está hecha para el aire libre así que habría que adaptarla ¿me entiendes? pero cómo que nos concentramos en eso que mandó mucha energía trabajar por zoom, aprender de esta nueva plataforma, ensayar porque tratamos de hacerlo bien riguroso, nos juntamos 4 veces a la semana por 4 horas entonces por eso logramos sacar la obra, porque esto es proyecto fund-art entonces está toda esta complicación de la formalidad de cumplir, de los plazos, de los informes y cómo tiene muchos cambios había que estar informando de todos los cambios y es complejo. Esperamos en abril poder dar la obra y sino, no sé, ojalá porque está bien bonita, le pusimos música en vivo, esperemos que podamos darla.

Maite:

¿Y ustedes trabajan, son dos profesores, cómo es la organización del grupo?

Rodrigo Fernández:

Lo que pasa es que con la compañía, con Valentina Pavez, nosotros la formamos, nosotros somos profesores, coreógrafos, bailarines, esta compañía la creamos en México, y nada, son 25 años ¿me entiendes? de hecho hicimos un libro sobre la compañía que es un libro donde está la historia de nosotros, todas las obras que hemos hecho y teníamos una compañía estable, aunque tú no lo creas funcionábamos establemente, una de las pocas compañías con trayectoria que existen en Chile y que funciona de forma estable con este período en donde tuvimos que parar y reinventarnos pero siempre trabajábamos con mucha gente, hay gente que estuvo 10 años, gente que estuvo 7, 15, 3 años, en total éramos unos 15 en total con un repertorio, con proyectos, de subvenciones cuando se podía, de todo, manteniéndolos como lo hacen los independientes, con hartito trabajo, eso, eso es cómo la historia un poquito.

Maite:

¿Y trabajan solamente con bailarines o también se apoyan con músicos?

Rodrigo Fernández:

No, trabajábamos con música en vivo, tenemos obras con gente que está más vinculada con el teatro, invitamos a gente montar, que haga su experiencia con nosotros, con coreógrafos de afuera, tenemos una obra que la dramaturgia la hizo Patricio Pimienta que es una obra bien emblemática, tenemos una obra de unas coreografías mexicanas también,

damos la oportunidad de que los propios intérpretes, si alguien quiere hacer su propia coreografía que lo haga pero cómo nos acotamos, le dejamos la libertad a toda la gente que había y ya no somos tanto, ahora somos cuatro personas con dos músicos y sería, ese es el equipo que, llegó un momento en que estaba muy difícil sostener todo, y ya si no tienes algún apoyo o alguna subvención. O sea yo creo que las compañías como nosotros como movimiento, como la vitrina, como el colectivo, son cosas fundamentales en la danza que tiene que estar porque son fuentes de trabajo también y eso es super importante tener conciencia de eso. Y estos llamados que tú viste también fueron hechos ampliamente por el sindicato de la danza, a lo que nosotros pertenecemos, a toda esta labor política social, bueno la Valentina Pavez fue presidenta del sindicato durante muchos años y tiene vinculación de eso, y quizás tampoco lo teníamos que era la compañía "saint cruz" cómo tal porque cómo había mucha gente de muchos lugares era mucho más amplio el llamado pero... eso te puedo contar.

Camila:

Muchísimas gracias por la entrevista.

Rodrigo Fernández:

Nada, un placer colaborar con la tesis, ¿de verdad les sirvió?

Camila:

Cuando la tengamos, y sí, habían muchas cosas que no sabíamos.

Maite:

Así que ahora la vamos a buscar.

Rodrigo Fernández:

Sí, eso que te dije de la compañía, claro, la página web no está activada y el blog no se ha actualizado pero bueno, igual podis poner en Compañía Saint-Cruz y sale, ahí vas navegando, puedes poner los nombres de los coreógrafos también te va a salir información, si quieres investigar más sobre eso.

Camila y Maite:

¡Muchas gracias por la entrevista!

Rodrigo Fernández:

¡Que estén bien, cuidense!

Camila y Maite:

¡Igualmente!

Entrevista 3°

Rosa Jiménez, Chinchinera.

Camila:

Bueno Rosa, como te comentábamos en el correo, nosotras estamos viendo en nuestro título el tema de las expresiones artísticas, musicales y corporales en las calles de Santiago. Bueno, ese es el título porque intentamos hacerlo lo más amplio posible no dejando de lado expresiones que podrían ser artísticas para algunos y para otros no. Entonces, el tema de interés se enmarca en el estudio de las prácticas informales relacionadas a las expresiones artísticas, musicales y corporales en las calles de Santiago, comprendiendo la transformación espontánea, uso alternativo y mutación física que ocurre en el espacio público y el movimiento como expresión de libertad y oportunidad de ser percibido, viéndose implicadas la búsqueda de una mirada desde el comportamiento de los usuarios. las formas dinámicas del espacio público ocupado, personalizado y restringido y las características del espacio a proyectar, siendo el diseño la base a nuevas formas y normas a considerar en la actualidad. Bueno nosotras justamente estamos estudiando este tema del espacio público durante la pandemia, entonces, obviamente ya teníamos una idea y una noción, pero también queríamos ver el panorama actual y ver cómo otras personas también observan y perciben las calles de Santiago, entonces para eso nosotras partimos haciendo una encuesta online a cualquier persona que habitara Santiago, que conociera Santiago, que hubiese visitado Santiago para realizar un catastro de las actividades y expresiones que se dan

en las calles de Santiago. Esto es desde la perspectiva del ciudadano que observa e identifica, entonces este ciudadano podía solamente percibir la expresión, pero también ejecutarla, entonces bueno, de aquí salieron muchas expresiones que nosotras no conocíamos, por ejemplo guerras de Star Wars, guerras medievales, personas que por ejemplo no sé, la bicicleta era una forma de expresión y nosotras partimos inicialmente esto con la motivación de abarcar la música y la danza, pero vemos que también para otras personas, cualquier acción puede ser una expresión.

Maite:

De hecho igual dimos pie y oportunidad a que la gente escribiera y se expresara en esta encuesta y ahí también nos dimos cuenta de que a la persona a la cual estábamos llegando no era la misma que quien las ejecutaba, mucha gente era como que solo se encontraba con ellas en las calles y ahí tomamos la decisión de empezar a acercarnos a los que sí realizaban estas expresiones tanto en el espacio público como ya algo mucho más estable o como centros culturales o...

Rosa Jiménez:

Yo creo que claro, bueno no sé si en este momento ustedes tienen alguna intervención o tienen preguntas pero claro, por un lado uno ve el artista callejero, del uso, el espacio de la calle, el espacio público es su espacio de sobrevivencia, como los músicos, cantores, los chinchineros, los mimos, ¿cierto? y por otro lado están los artistas que hacen la intervención de la calle por un fin específico, que no es su espacio cotidiano de sobrevivencia, sino que es un espacio de intervención que está mediado por un sentido estético, político y así a grandes rasgos desde mi perspectiva del arte les estoy diciendo esto, independiente que hayan distintos ciudadanos que crean que su expresión tiene un significado relevante en su vida como tú dijiste, no sé, andar en bicicleta puede ser una expresión significativa de libertad y si yo enchulo esa bicicleta se puede no sé, ser una expresión artística o política, pero bueno, eso lo podemos seguir hablando en la entrevista.

Maite:

Y bueno, una vez que ya empezamos a ver como a la persona a la cual iba indicada la entrevista online, decidimos hacer entrevistas más personalizadas, a artistas que realicen la actividad artística en el espacio público y entrevistas a colectivos y centros culturales como gestores del desarrollo artístico y del espacio para estas actividades, con el fin de ya nosotras poder elegir el lugar de intervención del proyecto. Entonces tuvimos un contacto y llegamos a ti y empezamos a conocer un poco las actividades que tú realizas, autogestionadas, sin fines de lucro, interesada en la cultura del mítico chinchinero, en donde participaban bailarines, (inaudible) y músicos. Y aquí claro, empezamos a conocer un poco a través de internet, las imágenes y que claramente nosotras dijimos como ya, sí, aquí hay que hacer la entrevista, para conocer un poco el mundo de los artistas en el espacio público y cómo se desarrollan todas estas expresiones, cómo se organizan y aquí estarían las preguntas y el objetivo de la entrevista que se enfoca claramente en los actores que realizan las actividades y el propósito es realizar un sondeo general para identificar y caracterizar el uso del espacio público y la organización necesaria para la organización de estas actividades en Santiago. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué llegaron y cómo llegaron a desarrollar la actividad? y la principal motivación tuya, quizás en un comienzo o con más gente.

Rosa Jiménez:

Sí, a ver, la principal motivación es la necesidad de utilizar un espacio y ocuparlo, esa es la primera y por qué, porque hay falta de espacios para ser ocupados de manera colectiva y pública, entonces si tú me preguntas cuál es el origen de mi impulso de ocupar el espacio público como un espacio para el desarrollo de la comunidad tiene que ver con mi vínculo con un trabajo social. Yo soy trabajadora social, ese esa es mi primera profesión, después estudié danza y cuando estudiaba trabajo social me vinculé con comunidades periféricas y me sigo vinculando con comunidades de la periferia y en la periferia las casas son tan chiquititas y hay tan poca infraestructura comunitaria que el espacio natural para el desarrollo comunitario básicamente, es la calle. Entonces yo cuando en los años 90, ya la calle era un espacio, bueno en los 80 po, como en las poblaciones periféricas, las colonias urbanas, cualquier no sé po, una tocata, se hace en la calle po, ahí se trata de utilizar los recursos que tiene a comunidad para que la gente se congregate; plazas, calles, pasajes. Entonces cuando en los 90 yo me vinculo con el movimiento carnavalero, batuquero, ¿cierto?, lo mismo po, las batucadas dónde pueden ensayar, para que tampoco se congestionen los oídos: en el espacio público. Y en ese tránsito de los 90 aparecen los primeros carnavales barriales locales en Santiago, San Antonio de Padua en el año 92, en el año 96-97 La Pincoya, yo ya estaba ahí vinculada por las danzas afro, porque mientras estudiaba trabajo social hacía danza afro y bueno, ahí viene un proceso personal de investigación de la fiesta, del carnaval, de la fiesta ceremonial y claro po, entonces como que cuando la comunidad quiere celebrar en grande, ahí se ocupa el espacio que hay y ahí

la ciudad se puede convertir en una gran plataforma, cuando uno va a carnavales históricos de Latinoamérica, todo se transforma por la fiesta y la calle pasa a ser un espacio modificable, cierto, según el sentido de la fiesta y si uno va a una fiesta religiosa del norte de Chile, también se da cuenta que la ciudad va a cambiar por esa ritualidad. Los espacios cambian en relación a la iglesia, lo mismo va a pasar en los carnavales y lo mismo pasa en los carnavales barriales, el lugar de ese territorio se va a significar de manera distinta de acuerdo a cómo se va a situar el recorrido del pasacalle. Entonces en el año 2004 yo tomo la decisión de formar una comparsa de carnaval, porque claro, yo veía a las batucadas, había en La Pincoya, trabajamos en la calle, los ensayos era como lo natural, lo que había para congregarse gente y también por la facilidad del uso también. Si uno está haciendo algo productivo, ocioso en el sentido, trabajando en tu tiempo libre, nadie te puede decir nada, excepto que molestes por los ruidos, porque dejas sucio, pero por otro lado, simultáneamente en mi trabajo como activista social o de animación sociocultural, claro, uno también empieza a entender que ese espacio es de todos, entonces hay que cuidar la plaza, cuidar la calle, hay que dejar bien el lugar para habitar bien el espacio y además porque se va produciendo una cosa bien interesante también cuando uno ocupa la calle o el espacio público para ensayar. La gente mira, observa, se detiene, empieza a congregarse, también esa falta como de límite hace que uno, sea un espacio de invitación también. La gente se pregunta oh, qué están haciendo ahí, qué pasa, pasa a ser parte de la geografía la actividad que uno hace, la geografía cultural, entonces eso también es interesante, entonces viendo la historia de mi vínculo de por qué ocupar el espacio público, claro po, yo venía de los años 90, mediados de los 90, claro, como en las poblaciones se ocupaba la calle para hacer muchas actividades y en el año 2004 después de hacer hartos recorridos por algunos carnavales de Latinoamérica, fiestas tradicionales, toda esa inspiración, yo dije no, yo quiero armar una comparsa de carnaval y darle la ritualidad y el trabajo que merece, el prepararse para ir a un carnaval, entonces yo hice lo mismo que yo he visto en La Pincoya, ocupemos la calle no más, pero cambié el lugar porque yo iba a la Pincoya, yo vivía en el centro, vivía en Maipú, pero yo después vivía en el centro y dije no, hagámoslo en el Parque Bustamante y empezamos a ocupar justo donde está el Manuel Rodríguez el 2004, ahí en la Plaza Dignidad. Y empezamos a ensayar ahí po los días domingo así, a las 5 de la tarde y yo congregué gente y se empezó a reunir gente y bueno, empezó a pasar lo mismo que yo veía en La Pincoya, veía que la gente se reunía, preguntaba, empezamos a habitar también con la gente que vive ahí también, porque ahí vive gente, que tiene su casita de calle, pero bonito porque ellos veían que nosotros veníamos a entregar alegría, a hacer ensayos de danza, venían chiquillas lindas y nos hicimos amigos también de ellos y ellos nos cuidaban las cosas y ellos eran personas brígidas igual así que pa vivir en ese espacio tú sabes que hay que ganarse ese territorio pa la gente que no tiene casa. Entonces claro, uno empieza ahí como y el tema fue el invierno no más, la lluvia, nos tuvimos ahí que pedir apoyo a la Fech, el año 2004-2005 en los inviernos y nos apoyaban ahí, en Vicuña estaba el espacio de la Fech, pero básicamente era eso, la necesidad, la facilidad, después te viene el tema del uso de los baños, yo creo que ahí hay un tema que si bien nosotros, los dos años que estuvimos ahí en el Parque Bustamante, logramos hacer, yo vivía cerca, pero también logramos enganchar con gente que de repente vivía más cerca o personas que nos podían prestar el baño, pero siempre era un tema, yo creo que ahí es bonito lo que uno dice, sí, es efectivo, pero solamente como la parte de la seguridad a veces que uno puede dejar sus cosas, la escasez de baños públicos de buena calidad también es un tema cachai y aquí como todo se paga es súper fuerte porque con \$1500 no sé, un baño y no hay muchos baños en los parques, cuántico eso en Santiago, es fuerte. Y bueno, en ese sentido como ya la práctica estaba y estaba esta necesidad yo creo que histórica generacional de empezar a ocupar el espacio público de una manera más libertaria, más de diversidad de colores y de expresiones, claro, yo me sumo a ese movimiento, aunque claro, no habían muchos en esa época, no había tanta gente que ensayara en las calles. El año 2006 fundamos la Chinchintirapie porque efectivamente en esta investigación, en este mirar la cultura, la propia cultura, por un lado yo estaba con el interés de entender la fiesta, pero también oficios que nutrieran esta idea de lo festivo en la calle cierto, y claro, estaban las batucadas, que ya, si las batucadas uno empieza a estudiar la historia de Brasil te vai a dar cuenta ahí como mucha información de cultura popular y de también infraestructura popular. Ellos tienen el sambódromo, un montón de cosas que están vinculadas al encuentro cultural y artístico en tanto espacios cerrados como en espacios abiertos. Pero claro po, la batucada tiene toda su historia pero en mi caso siempre había un tema como de reflexión, de la pertenencia, de la identidad, independiente que yo ame la cultura afrodescendiente, pero claro, veía también el eco y ahí también aparece este bombo del chinchinero, como un personaje artístico que ocupaba la calle, que agrupaba gente, que era un tambor. Entonces también ahí el año 2006 con esta propuesta de formar la escuela carnavalera Chinchintirapie aparece el bombo chinchinero como un bombo que le da una identidad también a la escuela y que le da un vínculo también con un oficio de calle, cierto, con un tambor que se desarrolla en el espacio público. Entonces, claro po, más sentido tenía estar en el espacio público, bueno y el carnaval como expresión, como fenómeno de la necesidad de la fiesta en lo humano se da, es en el espacio público. Necesita de esa exposición, no veo un carnaval en un espacio privado. Pero el carnaval como fenómeno histórico que surge en la edad media, se da ahí, entonces obviamente que eso se replica des de la Colonia hasta la contemporaneidad. Y en el año 2006 nosotros, aparecen dos cosas porque por un lado empieza el circuito de

los carnavales barriales en Santiago desde el año 92, pero desde el año 2010 yo creo que empieza a haber como un boom, empieza a crecer este movimiento en Santiago, porque en el año 2006, cuando fundamos la escuela carnavales, veía estos focos principales como de uso del espacio de manera más masiva desde los cultores carnavales, por un lado está San Antonio de Padua, el carnaval de La Pincoya, que se funda el año 97, yo estoy hablando 2006 cachai, han pasado casi 10 años y bueno el carnaval de los Mil tambores ya estaba en Valparaíso, ese se funda el año 99. Entonces cuando yo por ejemplo fundo el 2004 esta comparsa, era para ir a esos lugares, para ir a La Pincoya, para ir a San Antonio de Padua, a los Mil tambores. San Antonio de Padua no fuimos si con la comparsa, fuimos con la Chinchintirapie el año 2006. Entonces el año 2006 nosotros íbamos a La Pincoya, a Mil tambores, a San Antonio de Padua, pero ya había un circuito de batuqueros, las comunidades empiezan también a entender que la música y la danza en el espacio público congrega, entonces no sé, el año 2006 fuimos a La Legua, fui al Volcán, hicimos un pasacalle en la Quinta Normal. Si ustedes quieren averiguar más cosas de la escuela, hay un video que se llama videomemoria de la escuela que es del primer año, donde muestran un pasacalle en la Quinta Normal que es muy potente así, porque toda la gente bailando cueca, los chinchineros, unos figurines, entonces claro po, era como nuevo pero cercano, porque estás trabajando con elementos que son parte de la memoria. Bailar una cumbia a la chilena pero con 40 personas, así como que algo nuevo trae eso. Entonces cuando les hablo ya de este año, de los años 2000-2006, está el circuito de carnavales, de pasacalles por barrio y por otro lado las agrupaciones y en este caso la Chinchintirapie, igual ya teniendo la experiencia de dos años de estar en la calle, de trabajar hartos años con organizaciones de zonas periféricas de Santiago, de la zona norte, claro igual uno quería buscar un espacio que hubiera baño, que fuera grande pa ensayar y que uno podía estar más tranquilo, entonces hicimos convenio con la Usach y ahí ensayamos muchos años en los patios de los naranjos y en el galpón Víctor Jara. Ahí estuvimos alojados como hasta el 2013, del 2006 al 2013. Tuvimos igual unas pasadas nómade, porque igual la escuela se moviliza también, movilizar 60, 80 personas y al momento nos quedamos sin espacio fijo, con baño y bueno la calle, si la calle siempre está, me entiendes, como que sabíamos que ahí no había baño, pero había que ver de qué manera lo podíamos arreglar, entonces cuando no teníamos espacio o pasaba cualquier cosa, empezábamos a ocupar Agua Andinas, ¿si?, que ahora Aguas Andinas se ocupa por muchos grupos. Aguas Andinas, atrás de la Estación Mapocho, te estoy hablando claro, del 2006 pa adelante, cuando no había un espacio o se nos caía algo, ya, ahí estaba la solución y bueno, claro, por un lado entonces estaba este espacio como para ensayar, donde se puede ocupar un espacio público abierto como la plaza, la calle o una explanada que esté como al servicio de todos, donde hay que convivir con todos y por otro lado está el carnaval mismo, el carnaval barrial, donde ahí claro po, eso es lo bonito también, cuando uno habita el espacio de una manera tan viva como los carnavales cachai, que uno dice ya, voy a La Pincoya y el carnaval de La Pincoya parte abajo en Recoleta, pero esa tiene una pendiente po, entonces uno se da cuenta que en cualquier momento eso empieza a pesar o cuando vai al carnaval de los Mil tambores te dai cuenta de que tiene un cerro, entonces vai y subí, entonces bailar y danzar y tocar en esa actividad, claro y bueno y tenís pasajes angostos en Los Copihues cachai, entonces también pasajes angostos y de noche porque vai a una población en ese carnaval en We tripantu, entonces efectivamente la, por un lado ustedes preguntan la enseñanza, la exhibición, claro, para la enseñanza uno lo puede como decir ya, esto es pa esto, es mejor, es más planito, no tiene pendiente, tiene sombra, ya, podemos resistir, pero cuando se hace el carnaval, que uno va como ofrendante, uno se somete a las condiciones de quien te recibe po, entonces si el carnaval es a las 3 de la tarde, obviamente uno le dije ojalá no lo haga a las 3 de la tarde porque nos vamos a insolar, cierto, hágalo a las 7, uno lo hace no más. Lo mismo en la noche o por donde te hagan pasar. Ahora con el tiempo la gente se va dando cuenta y empieza a entender que los espacios sean buenos, que sean anchos, que ojalá decidan los vecinos que no pongan los autos afuera estacionados, ¿me entiendes?, entonces como que y ahí claro po, uno habita el lugar y eso. Entonces yo creo que el cómo y por qué de cómo llegamos es por una necesidad de utilizar el espacio de la ciudad, de habitarlo de una manera significativa y en ese caso esa ocupación significativa tiene que ver con que el carnaval es una expresión que agrupa y que da sentido a las comunidades para celebrar fechas. ya sea de aniversario de poblaciones o conmemoraciones rituales como We tripantu o ahora La Chaya, que se conecta con toda la época del solsticio, de cosecha y por la necesidad también de visibilizar po, visibilizar la actividad, cierto, que los otros te vean, de intervenir el espacio y de compartir el espacio con diversas necesidades e intereses, es un ejercicio de tolerancia también, como de habitar el espacio de manera lúdica, no funcional.

Camila:

La segunda pregunta va dirigida hacia el cómo se organizan ustedes, de dónde provienen las personas que conforman el grupo, qué recorrido realizan, hacia qué público va dirigido, qué personas reciben y cuál es su participación en término de cantidad de personas. Entonces esto es un poco más administrativo de grupo

Rosa Jiménez:

Cómo nos organizamos en la escuela carnavalera, hay tres cuerpos artísticos base. Está el cuerpo de figurines, que tienen un taller de máscara y un taller de creación de personaje, se tienen que juntar días distintos para sostener su actividad de figurines. Está el cuerpo de baile y canto, donde yo he participado todos estos años, del 2006 hasta ahora, donde están los bailarines, cantores, donde nos aprendemos las coreografías y creamos coreografía, nos aprendemos cantos, tratamos de sostener el canto en la calle. Y está la banda, chinchineo a pie que está conformada por una fila de vientos, una fila de percusiones donde está la fila de chinchineros y la de los güiros y percusiones así panderos güiros y gatilleras, tres líneas de percusión. Eso es el trabajo artístico, los tres cuerpos. Hay un equipo pedagógico y de nuevo montaje que busca ir haciendo congregar estos procesos, de estos tres referentes, y por otro lado hay equipos de acción que son súper importantes para sostener la orgánica de la escuela que está nutrido por distintas personas de estos cuerpos artísticos, que es el equipo de autogestión, el equipo de comunicaciones, hay un equipo de investigación también, hay un equipo de diseño y construcción del montaje de acuerdo del concepto del montaje carnavalero, cuál va a ser nuestra estética, cómo vamos a buscar unión estética entre los tres cuerpos, diversidad y todo eso, y hay un equipo de protocolo por el tema de las violencias o cualquier situación difícil que nuestra comunidad esté pasando en términos de violencias o malos tratos, y el equipo de cariñitos; el equipo de cariñitos cuando hay todas estas violencias o tensiones o personas que están pasándola mal, de qué manera se puede ayudar a la comunidad chinchinera a pie para que haya cariño. Esta es una organización de carácter voluntario, la gente entra porque quiere, nadie la obliga, no hay selección, solamente hay una convocatoria abierta en marzo-abril a integrarse a la escuela, entonces el que quiere va y logra sostener las exigencias de tiempos de la escuela, logra estar en la escuela, logra hacer el vínculo con la escuela. Funcionamos a través de decisiones por consenso, buscamos la práctica de la asamblea como una práctica de toma de decisiones de la solución de conflictos entonces hay asambleas por cuerpo y hay asambleas escuela; esas asambleas de escuela están mediadas por reuniones de coordinación general muchas veces, donde la gente que está más activa en los equipos busca canalizar y facilitar el trabajo de la coordinación en general o de los encuentros. Nosotros funcionamos con ensayos por cuerpo en la semana y ensayos todos juntos los días sábados, en los ensayos todos juntos los sábados generalmente se da un espacio de taller inicial, porque como va entrando gente, nosotros en la escuela este año el 2021 cumplimos 15 años, entonces comprenderás que ha habido mucho cambio de gente también y hay rotación, pero por otro lado a lo que voy yo es que la escuela va teniendo un acervo de saberes que a la gente que entra hay como que ir enseñándole, traspasándole las cosas que hace la escuela, entonces hay talleres iniciales. Por ejemplo los días sábado generalmente hay un primer momento de taller inicial, después hay un momento en el que nos encontramos todos y hacen una actividad corporal, depende del equipo, depende del proceso en el que esté la escuela, y después hay un momento de ensayo todos juntos de pasada, que a veces se hace por ejemplo nosotros ahora estamos, hasta el año pasado antes de la pandemia, estábamos funcionando en las escuelas de abierta en Recoleta, en una escuela que está en Paula Jaraquemada todos juntos, por ejemplo hay un gimnasio grande que nos permitía hacer nuestros ensayos todos juntos, y cuando estábamos preparando antes de la salida un carnaval por ejemplo, hacemos ensayos en la calle, así como también pensando en la gente que es nuevita o que no tiene tanta calle cada cierto tiempo vamos a la calle nomás, entonces hacemos el ensayo en la calle alrededor del lugar que nos acoge. Por ejemplo hace como tres años que estamos en el Paula Jaraquemada entonces hacemos alrededor o cerca de esos vecindarios, o sea por ejemplo ahí hay harto inmigrante y nos encontramos con hartos inmigrantes. Pero por ejemplo un tiempo en que estábamos en el liceo Amunátegui, después de que salimos de la USACH, hacíamos lo mismo po, hacíamos el pasacalles entonces ustedes pueden encontrar pregones de carnaval antes de las challas por el sector de Yungay. Por ejemplo cuando estábamos en la USACH lo mismo po, cuando estábamos en la USACH hacíamos pregones por la villa portales, antes del carnaval de la challa salíamos ya porque eran un ensayo importante, un ensayo relevante antes de carnaval, entonces salir a la calle te implicaba encontrarte fijo con gente, gente que va a salir, gente que va a mirar, entonces eso hace que el oficio y el sentido de lo que tú haces se vuelve mucho más significativo porque hay alguien que está recibiendo lo que tú estás haciendo, alguien que se está comunicando porque te está mirando y uno le puede cantar, le puede bailar, le puede figurar, entonces claro po, cobra todo sentido lo que uno está haciendo, y en términos de la acción en la calle misma en el montaje, hay un director de banda, hay caporales por cuerpo pa tomar decisiones rápidas en la calle, que son como caporales funcionales en la calle, porque no podemos hacer una asamblea pa poder definir qué vamos a seguir haciendo en la calle, pareciera que a veces en este espíritu tan colectivo que a veces igual se pueden armar asambleas. En términos económicos hemos tenido varios procesos, en momento la escuela pedía una cuota de luca por ejemplo al principio 2006, cachai, de luca por mes, porque si bien la escuela partió con un proyecto FONDART, yo postulé a un proyecto FONDART que salió adjudicado, que pudimos pagarle a los primeros monitores de esta escuela, pero como está fundada en principios de la educación popular, la educación popular siempre tiende a que los educadores seamos los facilitadores, seamos impulsores y provocadores de aprendizaje colectivo, entonces es bien tensionante, yo igual soy profesora de danza y estudié en la universidad y todo pero eso no significa que yo tenga

un... tengo hartito que apoyar desde la academia pero también pueden haber otros educadores que son de mi mismo cuerpo a partir de sus experiencias, ¿se entiende?, entonces eso hace que por ejemplo a nivel de educación, en la escuela no siempre logremos tener buenos formativos para persona y eso ha sido que la autogestión de la escuela, si bien en los primeros años era muy claro un grupo de monitores, después como que se empezó a cuestionar también este tema y de que todos podemos enseñar; ahora eso es relativo porque te da cuenta que en realidad enseñar es la media pega y ahí van apareciendo distintos procesos. Hasta el año 2013 teníamos cuotas trimestrales de tres lucas, y si no tenía las tres lucas siempre había posibilidades de ver si podía trabajar, nunca hemos tratado de que por plata la gente se vaya, eso no es una condición de la escuela, porque la escuela está fundada en valores de solidaridad y colaboración, colaborativismo o cooperativismo, pero el año 2014 hicimos un claustro donde reflexionamos sobre los temas de la escuela y ya no hay cuota desde ese año, desde 2015, y solamente se trabaja como... eso siempre se hizo antes igual, siempre hicimos fiestas de autogestión siempre desde el año 2006, donde todo lo trabajábamos a rifa, pero lo que empezó a aparecer con más claridad el año 2008, a los dos años de la escuela como ya había un producto, un trabajo artístico, ciertos oficios que se empezaron a levantar; se empezaron a armar las carnazas de autogestión, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo: "ya tenemos que juntar plata pa un carnaval", "ya tenemos que hacer una carnaza, vamos a Lastarria, nos vamos todos nos juntamos, ¿Quiénes pueden ir? Ya hay un quórum de banda hay 10 bailarines, 2 figurines", "sí se arma la carnaza", ya, tarreo pa pedir plata pa la escuela, a lugares estratégicos donde se junten turistas, gringos, gente que no sé qué po, gente que dice "ooh folklore"; claro gente que no va a las poblaciones a ver carnavales, ¿Cachai?, y ahí Bellavista, Barrio Italia y esas son las carnazas de autogestión, ahora hay carnazas que son solidarias, que no son en contextos de carnaval, que no te vayas a encontrar con otras comparsas, no es un carnaval, entonces a eso se le llama carnaza, y hay veces que son carnazas como los meetings políticos que no es un carnaval, tu vas ahí por ejemplo al frente del tribunal de justicia y se va con un grupo porque se va a apoyar y a tocar el Charagua, o el Miren cómo sonríen de la Violeta, y ahí también es una carnaza, como que poní tu cuerpo y de repente la carnaza en términos artísticos no está tan asegurada, justo le toca a un bombo que está aprendiendo y es difícil, o un bailarín que está aprendiendo y se tira nomás porque el contexto es lo que te llama, y a veces es peligroso porque en términos artísticos tal vez no estás tan bien preparado po, y quizás sale súper desafinado y súper descoordinado en la danza pero el sentido político le da un valor que hace que se olvide quizás en la lectura del que ve o del que escucha, ahora si la cuestión sale bacán artísticamente, políticamente es súper aceptado, tiene más peso el trabajo, siento yo, pero claro, armonía, el equilibrio entre lo social, lo político y lo artístico/expresivo, está ahí, siempre ahí, buscándose, en momentos éste está más importante y éste está así, en este momento están así y es bacán, esto no creo que pasa, está siempre ahí, está siempre en este diálogo... no, a veces sí pasa que lo artístico está súper potente. Bueno y ¿Qué más? Qué cantidad de personas, les dije lo que hacíamos. las fiestas, las rifas, también tenemos jornadas a veces generales, por ejemplo protocolo, hacen encuentros mixtos, encuentros hombres/mujeres, yo que soy de una generación más vieja, ésta fue una irrupción bien potente de las nuevas generaciones feministas y se notó, como que esto empezó el año 2015 en la escuela, esta idea de los protocolos, y hacemos estas jornadas de enchule, de diseño, si hay un buen equipo de diseño que está motivado, me acuerdo que el año pasado hicimos jornadas de enchule, o por ejemplo el equipo de pedagogía, el año pasado para el nuevo montaje que estamos haciendo, que está inspirado en Latinoamérica, que llevamos como dos años haciéndolo, o tres años, piano piano, nos dividimos en equipo y tuvimos jornadas de investigación sobre, no sé, la cueca en Latinoamérica, o diseño y artesanía en Latinoamérica para buscar, entonces eso hace que nos congreguemos todos por ejemplo, hablar del tema, mirar cosas. Reguetón por ejemplo, en el nuevo montaje se quiere montar un reguetón, y en el reguetón se invitó a mujeres que cantan reguetón feminista, yo por ejemplo no sé de eso, hay varios que tenemos que aprender y toda la escuela es participe de esa actividad porque todos tenemos que cachar que en el nuevo montaje va a haber un reguetón, entonces tenemos que conocer la historia del reguetón. ¿Qué otras cosas se hacen? Se hace cumpleaños de la escuela, eso es seguro, y se congrega y se hacen actividades importantes, cuando parte el año se hace una actividad de bienvenida a la gente que ingresa a la escuela, que es súper apoteósica, lo que nunca se hace es una actividad de despedida, cada uno se va piolita, o depende de la importancia de la persona, o de lo popular hacerle la despedida, pero la despedida es bien triste, hasta ahora, como que hay gente que se va en carnavales, hay gente que lo anuncia, gente que nunca lo anuncia y se va y nunca supimos de él, yo todavía lo estoy entendiendo porque esto es una construcción también, de estos saberes colectivos y comunitarios que se van quedando a medida que van siendo importantes para la comunidad, les comento porque como llevo tantos años también uno va analizando los procesos, hacemos paseo de escuelas también cuando ya termina la actividad carnavalera en enero, porque el último carnaval así importante es la Chaya, después se hace algún paseo, eso también se organiza. Y este año es bien especial porque además este año nosotros somos sede de una festividad andina que se celebra hace como 25 años en el cerro Blanco, el cerro Blanco es un Apu, ¿Ubican ese Apu que está ahí en Recoleta, al lado de los cementerios? Bueno ahí se celebra como 20, más de una década, 15, no lo tengo muy claro se hace la Anata que es una fiesta andina y que es el carnaval andino, que se traslada aquí también a lo urbano

y nosotros este año nos toca hacer el afelio de esa fiesta, entonces vamos a tener actividad enero y febrero pa poder sostener ese proceso, ahora con la pandemia, todo se ha visto modificado, no sabemos cómo va a ser, este año con la pandemia la escuela su última actividad fue ir a despedir a Mariano Puga, estuvimos en la procesión antes de entrar ahí a Villa Grimaldi, estuvimos ahí justo en la quincena antes de marzo, esta fue nuestra última actividad en espacio público y después en octubre recién hubo una carnaza así de unos chiquillos que fueron como a Puente Alto así como en la desesperación, yo creo que a finales de septiembre, que fue una carnaza pa una actividad infantil que fueron los chiquillos y después en octubre hubo un pasacalle por los presos políticos en La Victoria y ahí se juntó harta gente y fue en octubre, justo después que este cabro que se tiró, lo empujaron al Mapocho los pacos. Eso fue lo primero importante, algunos meeting por apoyo de los presos políticos, y la última actividad importante fue el viernes pasado, el viernes 18 de diciembre. ¿La cantidad de personas? ahí hay ciclos, todos estos años la escuela no supera las 120, 150 personas, eso es como lo más que podría haber en algún momento en la escuela, y generalmente en el primer ciclo, y cuando se recibe gente. Hay un carnaval importante que es el carnaval de Huachipato que es bonito porque es el único de invierno y de noche, y ahí generalmente somos siempre 100, 120. Después en los veranos así como en esta época por ejemplo en diciembre cuando la gente porque claro, la gente mayoritariamente entre los 20 y los 30 años, ése es como el fuerte, hay mucha gente que estudia, trabaja, hay mamitas hay papás, pero en todos estos años la tendencia ha sido como mantener el promedio veinteañero en la escuela, 25 a los 30, entonces a finales de año por las exigencias estudiantiles siempre como que baja un poco, y ahí en promedio pueden haber 60, 80; por ejemplo ahora para el carnaval de La Chaya que se va a hacer el 16 de enero, hay 80 personas inscritas, contando aguateros y, no sé, gente que va a apoyar de afuera, entonces claro como que la escuela oscila entre 80, 120 personas, y siempre en términos de mujeres/hombres hay como, diría que hay más mujeres que hombres generalmente, pero tampoco es una cosa que se note tanto, igual ahora por ejemplo es bonito ver que a través de los años, hace como tres años, dos años, se armó el bloque feminista y hay varias cabras de La Chinchinera a Pie, entonces hay una comparsa de puras mujeres. Una cosa que es bien importante por ejemplo todas las semanas tiene que haber una infoescuela donde vaya como diciendo las cosas que se tienen que hacer, los acuerdos, las actas de la asamblea. Por ejemplo para llevar los carnavales, hay que armar comités carnavales porque imagínate en el 2006 habían 3 carnavales, 4 carnavales; pero después claro la gente como que ve que hay un grupo que va gratis y todo entonces como que es la mano también para la animación sociocultural, entonces por un lado, se empiezan a florecer los carnavales barriales, y por otro lado, uno no puede dar abasto, entonces uno tiene que definir a qué carnavales va, alguien de la organización tiene que vincularse con esa comunidad para saber a qué horas, con quién hablar, requerimientos; se tienen que armar comités carnavales de dos personas, que hagan el vínculo con el territorio porque o si no uno se vuelve mono si uno estuviera a cargo de todas las cosas y además tiene que haber comunidad de vínculo comunitario, entonces eso también es una actividad que hay que hacer cuando va a los territorios, también, por otro lado, hay una coordinadora carnavales donde convergen varias comparsas, entonces también como organización ve si se vincula a las distintas redes que hay de agrupaciones de calle, agrupaciones carnavales o comparsas, hay varias, por ejemplo hay una que son como bandas que están vinculados a lo que es 18 de octubre, está la coordinadora carnavales que es más antigua que está vinculada al festival de La Chaya, entonces también como organización tenemos que ver si tenemos voceros, qué hacemos, si estamos ahí o no, cómo nos representamos, porque ahí hacemos fuerza de movimiento, se amplía la percepción de la fuerza común que tenemos los carnavales y de las necesidades que tenemos y de los derechos que tenemos pa exigir nuestro oficio y para defender nuestra fiesta en nuestros carnavales.

Camila:

Y con todo, en el espacio público mismo, qué tipos de derecho y qué tipos de espacio son los que debería dar la ciudad para este tipo de expresiones, qué crees tú.

Rosa Jiménez:

En los parques debería tener un espacio para bailar po, con sombra para reunirse, bueno ahí se la harían chupete entre los músicos, los circenses, todos. Imagínate que en los años 90 la ocupación del Parque Forestal por los circenses, la ocupación de los batuqueros en los parques O'Higgins, Quinta Normal, eso se ha mantenido, en las poblaciones periféricas la calle siempre está; espacios donde pueda uno transitar, que haya sombra y que haya baños públicos, yo creo que esas son las cosas básicas, y agua, acceso a agua también, porque no podí bajar a tomar agua así, por eso están tan bonitas esas piletas con chorritos de agua en los parques porque se alimentan los niños, las guaguaitas, los pajaritos, los viejitos; la agüita cerca y el techo pal invierno, porque igual uno puede estar abrigado, no es necesario que esté todo tapado, y además yo como carnavales he estado acostumbrada, imagínate, en la USACH me acuerdo que hacíamos en el invierno no teníamos espacio cerrado y ocupábamos los pasillos de la USACH así locos po, y llovía y nosotros ahí bailando bien engrupidos, y la humedad y todo pero bueno el techo te protege po cachai, no importa,

sentí el frío pero no te mojái ¿Cachai? Yo creo que eso y también el tema del espacio acústico también hay un tema, por ejemplo en Aguas Andinas, tení la media esplanada bacán, hay un montón de edificios que son edificios comerciales, administrativos y de servicios, entonces si vay un sábado o un viernes a las 7 no molestai, pero qué pasa con el rebote del sonido, eso también requiere un estudio, de repente hay una persona que vive, no sé, en el doceavo piso le rebota el sonido de alguna manera en esta masa que uno no cacha, y le llega el sonido del tambor y claro esa pobre gente llega un momento en que quiere descansar, entonces también cómo se estudia el trabajo del sonido, por ejemplo tenía justo una reunión de escuela y los chinchineros dijeron “na encontramos justo una plaza bacán porque justo está al lado de la carretera, entonces no molestamos a nadie”, entonces () donde no les va a llegar el rebote, yo creo que eso es importante, que no haya problema de afectar el sonido, a otros; y en el caso de los carnavaleros que hacemos pasacalle, necesitamos transitar, que sea un espacio que nos permita girar o ir y volver, donde uno pueda hacer un círculo grande, eso también es importante, espacios anchos, no solamente angostos pa transitar pa delante y pa atrás, sino que te permita sentir el círculo, espacios anchos también; y bueno que sean pisos lisos también, que te permitan adherencia y que no tengan muchos desniveles, pa no andar tropezándote y exponiéndote los pies cayéndote, igual eso los carnavaleros lo vivimos, como estar pendiente del suelo, la calle, del hoyo, del adoquín, claro estay vivo, hay un cuerpo vivo, atento al espacio, pero uno se dice “pucha la infraestructura mala po”, imagínate que pa la gente que va caminando de repente te tropezai con malos pavimentos y claro los autos alegan en las calles de Santiago porque uno sabe también que hay calles súper malas, pero bueno, si uno piensa en el ideal, debería ser una infraestructura que pensara en la salud de los ciudadanos, en que esa caminata no tenga la posibilidad de un tropiezo, yo creo que eso es como lo básico.

Camila:

Con respecto a estos espacios distribuídos en Santiago, porque tú nos dices que practican en el centro y claro después se distribuyen hacia distintas comunas como más de exteriores, estos espacios ¿Tú te los imaginarías como en la misma medida y cantidad tanto en el centro como en otras comunas?

Rosa Jiménez:

Por supuesto po, si somos una ciudad que está súper deprivada de parques po, yo vivo en La Florida y no tenemos nada que nos congrega así, está el Panul, pero que diga así un paño largo, no hay nada, hay plazas pequeñitas, no hay nada que ande por ejemplo, deberíamos tener todos algo como el Parque O’Higgins, como la Quinta Normal, hay muy pocos espacios así distribuídos de manera equitativa en la ciudad, sería ideal un parque donde hubiera un anfiteatro, donde hubiera, no sé, una esplanada grande con sombra para agrupar, para mí sería maravilloso que hubiera un centro cultural carnavalero donde esté pensado para el trabajo de las comparsas por zonas, zona sur, zona norte; en el caso de la escuela como somos una escuela como pionera, nosotros no tenemos un vínculo territorial funcional que fue el centro, pero nosotros venimos de distintas comunas, pero sí ahora hay varias comparsas que tienen ese vínculo territorial, que nacen en una población, o que son de la Peñalolén, hay batucadas que son muy territoriales también, en el mundo andino también, pero habría que buscar, quizá, como Balmaceda 1215, tiene este espacio para el arte donde va gente de distintas comunas, debería haber también espacios estratégicos para el mundo carnavalero, porque en el mundo carnavalero se necesita talleres para confeccionar vestuario, pa hacer máscaras, hacer muñecos, se necesita un espacio para guardar instrumentos, ahora cada uno guarda sus cositas po, sus vestuarios; nosotros no tenemos un espacio de nosotros, nosotros siempre hemos ocupado espacios de los otros, de una escuela, o el espacio de todos, por ejemplo la calle que es un espacio de todos.

Maite:

¿Hasta qué punto... porque mucha gente nos hablaba como que si uno veía como la infraestructura de estas activiades, se perdía la esencia de ellas, que uno por ejemplo, comenzaba a encerrar entre comillas, se perdía como lo que...

Rosa Jiménez:

Ahh, claro como lo que pasa es que hay dos momentos, está el momento como del ensayo, como de la preparación, en donde el estar en la calle te permite tener un feedback, como un espacio de experimentación, de trabajo, pero el ensayo requiere ciertas condiciones de dignidad de trabajo, el ensayo, la preparación del trabajo, fríamente cuando yo te dije: El carnaval por esencia es en el espacio público, entonces, sí po, el carnaval tiene que ser en la calle, la infraestructura es que la calle esté bien pavimentada, que ojalá no hayan autos, que se ancha, que se elija una buena calle por donde se transite; nosotros en La Legua por ejemplo, La Legua es bonita porque uno va transitando por la historia de La Legua también po, vai a La Legua de emergencia, La Legua antigua y vay pasando por distintas calles, el carnaval de La Legua se construye en ese territorio, el carnaval de La Legua es su territorio, porque yo voy a La Legua,

en el caso del carnaval es así, el territorio del carnaval define el carnaval, lo impregna, lo mismo que el carnaval de La Pincoya, por eso los carnavales tienen esa impronta en Latinoamérica, el carnaval de Arica, porque ahí veí el morro, es porque es en el territorio, entonces obviamente que eso es así po, pero lo que te hablaba de la diferencia tiene que ver con la preparación, y uno va tomando cariño también, cuando yo te hablaba de este, pucha nosotros ensayamos en el Paula Jaraquemada, entonces hacíamos nuestra preparación por fuera del Paula Jaraquemada y nos encontramos con otra realidad, de inmigrantes, con otras calles, entonces cuando funcionábamos en Amunátegui, lo mismo; entonces sí po, va a estar condicionado por el territorio donde uno habita, y la infra de ese territorio te va a condicionar las posibilidades y la dignidad de la preparación, cuando digo dignidad, de la tranquilidad, porque uno igual es cuerochancho por su oficio, te adaptas, y porque también uno sabe que es un derecho, un derecho ocupar el espacio público si estás haciendo arte, entonces nadie te puede decir nada excepto que claro que tengas que ver que tu espacio no esté irrumpiendo otra actividad y ahí tení que dialogar con los otros para ver cómo convivimos en espacio público

Maite:

Y ¿Cómo ha sido la experiencia con la situación de la pandemia?

Rosa Jiménez:

Con la pandemia ha sido súper difícil po', porque por un lado tratar de mantener nuestros vínculos como organización voluntaria ha sido a través de los soportes en línea, tratando de significar nuestra fiesta, de expresarte de una manera a través de los soportes digitales, igual a nosotros nos costó lograr acuerdos, no sacamos ningún video, a lo más alguna foto, otras agrupaciones hicieron videos, pero nosotros no logramos hacer videos, a lo más fotitos así apoyando ciertas demandas vinculadas a las del 18 de octubre, asambleas en línea, videos como el trabajo formativo se tuvo que adaptar a este formato en línea, y por ejemplo a principios de septiembre había agotamiento, como que ya no había mucha convocatoria, igual hubo momentos súper bonitos, así como que celebramos We Tripantu con una actividad que duró como 8 horas en línea, tuvimos talleres, trabajo en mapudungún, hicimos muchas cosas, invitamos gente, nos juntamos como 70 personas en línea, y después otro momento como importante fue el cumpleaños de la escuela, también estuvimos como 8 horas en línea así caleta, sí, súper engrupidos, esas fueron como las cosas más intensas que yo viví con la escuela, esas dos actividades, claro las otras fueron sostener asambleas, conversatorios; por ejemplo como somos al () de la nata hicimos conversatorios con pintores andinos, la conectividad nos da esa facilidad, de estar hablando con alguien de Pozo Almonte, o de Arica, hicimos también conversatorio con gente del Tumbes, muchas cosas, muchas reuniones en línea, y progresivamente comenzamos en diciembre ya a hacer ensayos presenciales, pero en octubre fueron los primeros ensayos de la escuela, como pa activar la calle, ya en la desesperación de varios, yo que ya tengo mi edad y porque también me cuida porque vivo con mis suegros, me expuse menos, pero los cabros más jóvenes, no es que sea vieja, pero igual se nota la diferencia, yo tengo 47 y con gente de 21 po, o 25, también hay una impronta distinta, y ahora, claro po, han habido ensayos semipresenciales también, gente reunida, unos on-line, eso es súper raro, sobre todo pa bailar, bueno tocar imposible en línea po, tocar como que se va enseñando, cada uno toca, pero los cabros ya se están juntando por fila, ahora se están juntando en Parque Almagro, como que uno va probando espacios, es loco, siempre hemos ido probando, yo creo que todos los que trabajan en comparsas vamos probando, dónde no nos echan, dónde podemos estar, dónde no esté súper ocupado, Parque Almagro está siendo un espacio donde se están congregando ahora los músicos por ejemplo.

Maite:

¿Hay unos que son más icónicos, por ejemplo, que otros?

Rosa Jiménez:

Me parece que () Aguas Andinas y detrás de la estación mapocho ha sido ocupado hartos años, aparte que ha sido como, el Parque Forestal, Caballo Botero también, súper así como demandado y hay que pedir hora, tení que cachar si alguien lo está ocupando o no, Parque Bustamante también, ahí cerca del café literario, también por Salvador, igual ha sido loco porque del año 2004, que les hablaba de la comparsa... se me olvidó algo importante mencionarles también, que yo creo que fue relevante el por qué llegamos a la calle, qué bueno que me acordé, perdón que haga este paréntesis, pero para mí fue súper relevante la marcha de los pueblos originarios, la marcha de los pueblos originarios se empezó a hacer desde el año 82, yo ya era cabra y yo estaba estudiando trabajo social, y yo empecé a ir a esas marchas, y empecé a ver las primeras expresiones así como el baile chino, los mapuche, y la comparsa fue el año 2004 a la marcha de los pueblos originarios, pa mí también fue relevante ver esa marcha, y ver ese recorrido desde plaza Italia hasta Santa Lucía, me acordé de eso porque también, claro po, ahí había una marcha que terminaba siempre en actividad ritual, ya sea en Santa Lucía o en el Parque Forestal, y esa marcha se sigue haciendo y nosotros seguimos

yendo, La Chinchiera a Pie ha ido del 2016 hasta ahora a esa marcha, de los pueblos originarios, eso me acordé por el uso del Parque Bustamante y por lo icónico también de ese recorrido, siento como que es de Plaza Dignidad, hasta los Héroeos, que tiene que ver con la memoria de las marchas políticas, que está vinculada a la marcha de los trabajadores, a la marcha de los pueblos originarios, a la marcha también de los derechos humanos

Maite:

¿Qué otro lugar icónico, así como central...?

Rosa Jiménez::

Bueno nosotros en nuestra historia, hartoo en la plaza Brasil, la plaza Yungay, la Quinta Normal, nosotros hemos ocupado hartoo la Quinta Normal, nosotros todos los años partimos la escuela encontrándonos en la Quinta Normal y era porque, no sé, el primer año de la escuela terminó el año 2006 y la escuela iba a seguir, no sabíamos si íbamos a tener financiamiento pero había un espíritu así congregado, con ganas, entonces "ya, no, nos juntamos en marzo en Quinta Normal, entonces quedó como tradición, entonces siempre cuando partimos la escuela hacemos nuestro primer encuentro en la Quinta Normal, y ahí rico, hay parquecito, y claro muchas veces en la Quinta Normal en los primeros meses, marzo y abril, como que cerraban la Quinta y nos teníamos que pasar por arriba y no podíamos estar, esas cosas pasaban; y claro cuando te hablo de los circuitos de carnaval barrial, vamos trasladándonos de acuerdo a la convocatoria, ir a La Bandera, ir a Bajos de Mena, no sé hemos ido a tantos lugares con la escuela, hay algunos que se repiten porque se genera mejor vínculo, o porque hay alguien de la escuela que es de ahí e hincha pa que vayamos, en verdad todo, todo se puede dar, o se pierde el vínculo porque no sé hay gente que ya no es de ahí o porque hay gente que recuerda que no nos trataron bien, entonces se pierde, y hay otros que se mantienen así, La Chinchina ha ido al carnaval de La Legua buu 7 años, al carnaval de Los Copihues no se ha perdido ninguno del 2006 hasta el 2014, este año no se hizo, y como no se hizo lo que hicimos fue pasar noche We Tipatru, conectarnos con pobladores de ahí que por en línea transmitieron cómo iban pasando por las casas, pero no hubo carnaval, pero sí hubo un vínculo con el territorio esa noche

Maite:

¿Y siempre en Santiago?

Rosa Jiménez:

Generalmente en Santiago, pero claro la escuela el vínculo más fuerte que ha tenido fuera de Santiago ha sido con San Vicente de Tagua Tagua, que desde hace como 5 o 6 años ellos hacen un carnaval que se hace en abril, a finales de abril, porque es bonito pa la gente de acá salir de Santiago po, ir a un pueblo además que en Vicente de Tagua Tagua nos reciben súper bien, hay como un refugio, hace como 5 años que se va pa San Vicente de Tagua Tagua, hemos ido a distintos carnavales, no sé po, alguna vez se fue a Santa Cruz y no hemos vuelto, una vez tuvimos una experiencia así súper realista que nunca más vamos a olvidar, que fuimos a una parte rural por la octava región y no había nadie, era como gente que salía de los cerros así de repente y nosotros éramos como 70 bailando así en la tierra, los bosques, era muy extraño po, nosotros súper urbano así, acostumbrados a los autos, la gente, los niños, los perros; de repente estábamos así bailando entremedio de árboles y tierra así, pero fue una odisea llegar allá, y es inolvidable porque fue súper... Bueno y queriendo ir al canal de Arica desde el año 2007, pero nunca lo hemos logrado, mucha logística, mucho cambio de gente, nunca lo hemos logrado, y ¿Qué más? Se ha ido a Huasco como dos o tres veces, a Vallenar, en estos 14 años se ha ido a lugares pero no ha habido una, como en el caso de San Vicente, como volver a ir, porque eso requiere también mayor logística, porque además si voy a ir a Vallenar o ir a Huasco, Vallenar está cerca de Huasco ¿O no? Es que yo he ido a pocos, no he ido a todos los lugares, a Illapel, además te estoy hablando de una memoria que han sido 14 años, entonces también es hartoo tiempo, pero sí, sí hemos ido a otros lugares pero no ha sido tan lejos, Valparaíso al carnaval de los mil tambores, fuimos hasta el año, no sé creo que la última vez que fuimos fue el 2009, pero claro como que la escuela en un momento en términos políticos "ya como que mil tambores está súper armado, vamos a carnavales más nuevos, más como recién cachai... apoyando pobla" en lugares como que están más emergentes, porque en este movimiento carnavalero también se van consolidando lugares que van atrayendo porque son lugares también como más grandes, pero también dentro de la reflexión política dentro del carnaval hay una tensión también, porque también se ve como, hay carnavales donde el capitalismo se ve así como wa y es como la media invasión, en Latinoamérica; hay carnavales donde se ha logrado cierto equilibrio entre el que sea un carnaval barrial y que no sea un carnaval de las transnacionales, eso también porque muchos de nosotros hemos logrado vivir otros carnavales fuera, entonces hay unas reflexión, por ejemplo también nos pasó en el carnaval de La Chaya que en un momento creció tanto tanto que hubo problemas cachai, o la gente también empieza a hacer pichí afuera de las casas, o

la basura, entonces cómo tú haces, por ejemplo el carnaval de Arica es súper buen ejemplo en términos de coordinación, ciudadanía, sociedades de fraternidad andina, municipio, donde se trabaja políticamente y se reflexiona ese equilibrio, ahora también el mil tambores ha ido avanzando en una negociación política entre las organizaciones barriales, las comparsas, la policía, que el control el control, dónde las calles, dónde se va a cortar, toda esa tensión, hay gente que nosotros en el carnaval de Santiago no había mucho vínculo tan oficial, había cierta tensión porque, igual en un momento se intentó hacer un carnaval súper importante el año antepasado que se invirtió caleta de lucas en la intendencia, entonces generó también mucha tensión también en el mundo carnavalero y se ocupó la Alameda, se hicieron unos carros alegóricos, se ocupó cualquier plata, entonces en Santiago yo siento que las comparsas, las agrupaciones que venimos de un trabajo de base de años, hay reticencia para generar cierta coordinación, más bien hay ocupación y sin permiso es como mejor a veces para que no te molesten, no estoy diciendo como el ideal, yo estoy tratando de explicarte lo que yo observo porque igual creo que la construcción de ciudadanía y de cultura carnavalera hay que hablar con todas las instituciones, como que si ya es un espacio y un fenómeno que se está dando, hay que darle el espacio que se merece, porque por ejemplo en el carnaval de La Chaya los últimos 4 años hemos trabajado con la junta de vecinos, a través de la coordinadora carnavalera, se avisa al representante cívico de la municipalidad del territorio pero no hay como pedir permiso a la intendencia ni avisarle a los carabineros, por tanto, todos los cortes de ruta son así como humanos cachai, se va con unos lienzos o con unas guirnaldas, y en La Legua también pasa lo mismo, una calle importante donde hay mucho tránsito y ahí ya los rutereros que cortan, que hacen calle, van los rutereros que se ponen y cortamos la calle cachai, y se pasa, claro y si tú decí es un carnaval chico, eso hace que los carnavales aún no tengan un impacto tan grande, en términos que no son carnavales que duran todo el día, cortar un rato el tránsito pa que la ciudad no colapse, o ese sector de la ciudad, pero por ejemplo pasa también que los carnavales que ya tienen su tiempo están asociados a una feria artesanal empiezan a ocupar más espacios porque llega gente, la fiesta genera economía, no si la fiesta es un tremendo tema chiquillas, qué bacán que ustedes como arquitectas quieran ver cómo la fiesta como expresión humana donde canalice expresiones artísticas como la música, la danza y todo se instala en la ciudad, nosotros estamos acostumbrados a la fiestas costumbristas acá, entonces las fiestas costumbristas tienen su stand, tienen todas sus cosas, su escenario; pero el carnaval habita la ciudad de manera movable, hay que pensar otra logística, generalmente los puntos importantes ahí es donde comienza y donde termina en términos de concentración de gente, eso es interesante en términos de la ocupación, hay algunos que empiezan y terminan en el mismo lugar, ése es otro tema, va a depender del recorrido que decidan los organizadores del carnaval... me fui en la importancia en que ustedes como arquitectas estén preocupadas de este tema, se los agradezco profundamente porque siento que también en la construcción de ciudad aparte de que hayan buenos teatros, que hayan parques o que hayan zonas donde logren integrar la necesidad del arte en el espacio público, o de la enseñanza, es súper importante, ahora si hay camarines y ducha sería bacán así ya maravilloso cachai.

Maite:

Quería hacer otra pregunta, cuando hablabas acerca de un tema nuevo que no todos dominan y se juntan y lo conversan y lo comparten, ¿Se ha hablado acerca de este tema de la logística, que en otros lugares se trabaja de tal forma y podríamos trabajarla acá, se habla de esos temas o es que la persona que le toca ver esa parte?

Rosa Jiménez:

La Chinchinera a Pie organizó el carnaval de La Chaya desde el 2007, en realidad el 2007 nosotros hicimos nuestro cierre de escuela en la Quinta Normal y ahí nosotros cachamos que se asociaba a la época de La Chaya y el 2008 fue como la primera vez que organizamos el carnaval, pero éramos dos comparsas, y terminamos el 2014 y éramos 40, me cachai, y claro po, ahí la logística, todo po, dónde reúnes a las comparsas para que se cambien de ropa, una escuela, ya, le asignas en la escuela salas para que cada comparsa se cambie; las escuelas serían las que en términos más general se adaptan a esta congregación de personas diversa que necesita cada una un espacio para cambiarse de ropa, que hayan baños, baños hombres, baños mujeres, unisex, baño no unisex, un espacio donde podamos todos congregarnos, ya el patio; las escuelas estarían dando respuesta a una preparación previa del carnaval y de la post, porque alguien tiene que cambiar su ropa, arreglar sus cosas, hay lugar donde hay que darle comida, la escuela si tiene algún comedor mejor, hay escuelas súper bien habilitadas para el trabajo previo y para el posterior del carnaval, y cuando uno tiene que decidir, ya, cómo va a ser el tránsito del carnaval, claro po el inicio tiene un rito que es un espacio que se puede congregarse mucha gente, ojalá sea una plaza, que sea ancho, porque obviamente cuando parte el carnaval la gente se tiene que organizar, entonces se acumula cachai, entonces como que también ahí hay un tema, cómo se va ordenando la fila pa que la gente, pa que el carnaval empiece a salir, cada comparsa tiene un ritmo distinto de avance y eso también es un temazo, hay comparsas que no avanzan nada, y hay comparsas que por ejemplo los tipos de repente se detienen porque pelean y todos los demás nos tenemos que esperar, entonces el cómo transita el pasacalle es un

temazo también, y por ejemplo cuando uno va a carnavales de afuera, no sé po, los uruguayos en las pasadas, en la llamada, tienen la gente que lleva banderas, no sé si ustedes han ido a carnavales pero, cada comparsa hace como un espacio natural entre el sonido, nosotros de repente hay muñecos, carros, nuestro carnaval es súper híbrido, es nuevo, estoy hablando del del Valle del Mapocho, de la zona central, entonces ahí va a depender de cómo se organicen las comparsas, cómo los organizadores del carnaval ordenen las comparsas, hay comparsas que avanzan más rápido, hay rutereros que van a ir ayudando, “oye apúrense que van muy lento, están muy detenido”, naturalmente en todos los paseos que he ido en todos estos años, siempre a veces se dan un espacio como de una cuadra, otras veces el ritmo está bacán cachai, entonces nosotros hablamos como esa logística, de quienes avanzan más, de quienes avanzan menos, y se habla también de una logística como expresiva/cultural porque a veces hay carnavales en donde generalmente es algo que yo he visto como un patrón que se repite, por ejemplo las expresiones que son más ancestrales se ponen adelante, las andinas, son expresiones que han avivado la fiesta ancestral de manera anterior a las batucadas o que el chichin, las tarquitas o las lakitas van adelante, por ejemplo si hay mamitas portadoras con guagüitas, si hay niños, ya, ellos tienen prioridad, se les pone en un lugar que sea relevante, abriendo el carnaval; o a veces si hay una agrupación que sea de ese territorio y se celebra el carnaval ahí, ellos son los primeros cachai, esas cositas se conversan, y bueno también se piensa la ruta o qué calles son mejores en términos de que hayan más vecinos, no voy a pasar por una calle donde hayan puras empresas por ejemplo cachai, fome po, pero a veces la gente comete el error y ves que no hay nada; o si van a haber puras empresas invita pa que la gente vaya y llene ese espacio, me acordé por ejemplo en el carnaval de Barranquilla, pero es que Barranquilla era otro tema porque hay una institución, hay un museo del carnaval, hay fundación del carnaval, pero por ejemplo el carnaval de Barranquilla en Colombia se hacía en toda una zona que era súper industrial, pero porque había un espacio y se llenaba de graderías y la gente se iba a esa zona, porque ya estaba instaurado que ése era el espacio para celebrar el pasacalle de carnaval de Barranquilla, y que dura 3 días, entonces te vas dando cuenta que los territorios, los países que tienen esta cultura súper enraizada ya van modificando la ciudad en torno a esa necesidad que ya la ciudad la tiene cachai, entonces hay toda una logística y una infraestructura que tiene que ver con eso también, incluso cuando uno va ahora al carnaval de Arica con la fuerza del Sol, también está su gradería cachai, y todo como amononado en torno a ese carnaval, a ese pasacalle, se conversan esas cosas.

Camila:

Qué interesante, súper, es interesante pero también se siente como una responsabilidad súper grande de nosotras como de hacerlo lo mejor posible

Rosa Jiménez:

Chiquillas están justo en un periodo donde son unas cabras jóvenes, espero que en 20 años más hablemos, ojalá conversemos en 20 años más cómo nos va en esta necesidad de integrar nuestros oficios a la geografía de la ciudad, porque de alguna manera siento que ya los carnavaleros dijeron “si po tenemos derecho de calle, podemos cerrar y bueno...” ¿Me entienden? Eso va a pasar, pero por otro lado políticamente siento que efectivamente la gente se da cuenta po, que la gente en el FONDART se da financiamiento para carnavales y fiestas, entonces ahí también los gobiernos locales tienen que empezar a entender que hay que generar una infraestructura, una visión arquitectónica que entienda también esa necesidad humana, y cómo generar esos espacios multiuso que creo que son súper interesantes como móviles, me imagino lugares que tengan esta capacidad de modificarse, ojalá que en 20 años más hayan avances.

Camila:

Esperemos.

Entrevista 4°

Flowrida, Escuela Cultural.

Flowrida Escuela:

Bueno mi nombre en el mundo del Hip Hop es McGrosone, soy rapero de los 13 años tengo 34 y soy gestor cultural también ya hace por lo menos 15 años acá en la Comuna de la Florida... cómo fue mi motivación fue yo creo que fue cambiando aca en el barrio de la Florida, cuando llegue al 16 de Avenida la Florida, más o menos que era una villa de profesores en el año 98' por ahí, bueno ahí estaba el boom sobretodo en el hip hop acá en la Florida acá había mucho rap mucho grafiti mucho breakdance... entonces saliendo a la calle a juntarme con los chicos de la cuadra fue impo-

sible no infectarme con la cultura o sea de ver que las murallas estaban rayadas y que tenían algunas cosas que no se entendían pero mucho color, mucho tag, mucho rayado en las plazas, bueno ahí se juntaban muchos grupos en las plazas y se da mucho lo de freestyle que también hoy día también es conocido por las batallas pero antes era más por compatir, uno se juntaba, carreteaba en la calle y terminaba haciendo un poco de freestyle, un poco de rap. También un poco de baile en algunas esquinas que se generaba el breakdance que fue mi pasión frustrada porque en realidad nunca pude dedicarme al baile pero lo admiro mucho... pero esa era realmente disciplina pura. Yo me quedé ahí con rapear y andar rayando por ahí, entonces así nace como mis ganas de escribir, de rapear, de expresarme, de decir lo que siento y bueno ahí de a poquito también con el tiempo fui entendiendo la cultura hip hop detrás que es más allá que las rayas o de las rimas, igual había una cultura de por medio, entonces a medida que me empezó a llegar la información, en ese tiempo todavía colecciona los cassettes, después llegaron los cd's, coleccionaba vhs, videos entonces igual la información era más... digamos costaba más que llegar, mucho más, mucho tiempo después llegó el internet y como que ya todo el mundo tenía acceso a todo, pero antes éramos como super apretados pasándonos cassettes, yo solo te pasaba un cassette si tu me pasabas uno a mí poh', había como una pequeña competencia de quien tenía más o sabía más música. Bueno ahí de poquito también me fui envolviendo, entiendo orígenes, porque se dan, donde se dan, quienes son los primeros, entiendo la gracia del hip hop es que como muchas expresiones culturales, artísticas ayuda al autodescubrimiento de uno, o sea la gracia del hip hop es que tiene múltiples expresiones, o sea esta el rap que te lleva a escribir y escribir te lleva a conocerte, a saber lo que sientes, a reconocer quien eres, que quieres. El baile te lleva a conocer tu cuerpo, así al máximo extremo. El graffiti es como el empoderamiento de las calles, como hacen los espacios públicos, el explotar la imaginación con colores a gran escala también, entonces en realidad todo eso me enamoró poh' me llevó a también a desarrollarme como persona, tomar una identidad, a ganarme el respeto también de la gente del barrio porque ese también es una de las gracias de la cultura hip hop que digamos que uno también investiga y estudia sus orígenes como que hay de todo, apaciguar la violencia que se vivía en las calles porque en realidad entre tanta pandilla y veleidad es que de repente a través de estas disciplinas empezó a generarse una sana competencia y al mismo a generar respeto hacia los artistas entonces ya las comunidades comienzan a ver a las personas como más allá. Y que es una de las mayores gracias. Llevándome también a empezar cada vez más profesionalizarme, a participar de distintos espacios, con distintas organizaciones, creo que ahí hay un punto que también que admiro, antes era muy de juntarme solo con mis amigos a rapear y eso sería todo pero en un momento, no se en el 2003, 2004 fue que se realizó un festival que se llamaba "Lírica en Movimiento" allá en la Florida donde participaron grupos de Puente Alto, la Florida, Peñalolén, más de 40 grupos y se hizo un concurso de rap y saqué el 2do lugar y me gané una tornamesa y con eso fue como... yo iba en 3ero o 4to medio y fue como un impulso así como a decirme que creyera en mí, que esto sí podría ser factible, que sí podía hacer... eso también me llevó a que me conocieran en más barrios, me comenzaron a salir invitaciones, conocí Santiago, regiones... Así de apocuitito empezó a crecer mi carrera musical. Una vez que salí del colegio decidí estudiar técnico en sonido, pero nunca lo hice porque me iba a terminar trabajando como técnico en sonido si no que lo que yo quería era aprender a como grabarme, a cómo grabar mi propia música, a saber que necesitaba comprarme para poder tener mis equipos y así autogestionar mi carrera. Y de ahí nacen un montón de oportunidades.

Camila:

O sea me imagino que claro que de toda esta trayectoria y esta pasión por la música te lleva a formar esta organización de Flowrida... ¿Nos podrías hablar de todo eso?

Flowrida Escuela:

Si bueno como les comentaba también el Hip Hop me ayudó a conocer mucha gente y a una diversidad de gente que se dedicaba al graffiti, al baile, a gestionar espacios, medios, trabajé mucho tiempo en radio, hice varios programas de radio. Me uní a un centro cultural de Peñalolén que se llama "Centro Cultural de Arte Callejero". Ahí aprendí todo el trabajo de gestión en cuanto a que también si uno se organiza y en un momento se constituye con personalidades jurídicas tiene más opciones. Entonces a través del trabajo con ese grupo aprendí un poco la gracia de colectivizarse y contribuirse. Con ellos activamos durante mucho tiempo programas de radio y televisión porque hacíamos audiovisual también, dando cabida a todas las expresiones artísticas y callejeras y ya no solo el Hip Hop, a los skaters, también expresiones populares pero más que nada siempre relacionada al Hip Hop en realidad. Paralelo a eso, como el 2009 debe haber sido que bueno yo me cambié aquí a este sector de la Florida donde arriendo una casa que actualmente la tengo transformada en el Centro Cultural Flowrida Escuela y bueno en ese tiempo llegué a querer promocionar o difundir lo que nosotros hacíamos porque no había medios que difundían, siempre faltan medios que muestren lo que es el hip hop y ahí por esa misma necesidad que autogestionada mente nos organizamos con varios grupos de la Florida para producir un DVD documental "Florida School Vol.1" eso fue como el 2009 que termina igual saliendo como finalmente

el 2011 físicamente ya así donde tuvimos e hicimos grabaciones de shows y entrevistas a 4 grupos diferentes barrios de acá. Y eso como que marcó un hito en cuanto a la experiencia de organizarse de manera colectiva por un procomún, todos queríamos visibilizar nuestro trabajo concretamos en un DVD físico y finalmente hoy día uno lo puede buscar por internet y está.

Ello me dio ganas de poder generar esas cosas de lo colectivo a través de la reinserción y también a lo que estaba haciendo con la radio. el 2014 nace el “Centro Juvenil Cultural Flowrida Escuela” que tiene como base aquí la casa que arriendo, después de haber pasado en varios lados, llegamos a esta casa que nos permite tener más espacio, un patio amplio, estamos frente a un parque, entonces todas esas problemáticas que yo tuve cuando niño, acá no pasa... ayudándonos poder desarrollarnos y que a nadie le moleste, poder juntarnos y reírnos y de verdad que eso nos ayudó mucho para empezar a organizarnos y así nace la escuela.

Maite:

Ya... ¿Y que hasta el día de hoy sigue?

Flowrida Escuela:

Si, más vigente que nunca.

Maite:

Y ¿Cuántas actividades se organizan dentro de la escuela?

Flowrida Escuela:

Mira... hoy día se define como un espacio cultural dentro de la gente que se junta o que confluyen en este espacio artístico y también fusionado como productora popular, entonces todos hacemos música, a todos nos gusta el rap, por otro lado hay algunas chicas que bailan, hay otro poco que hace breakdance, hay chicos que hacen graffitis, todos profesionales en ese ámbito. Hay diseñadores gráficos, productores audiovisuales, entonces al mismo tiempo vamos haciendo producciones tanto para nosotros como para la comunidad o para quienes necesitan producción artística, entonces estamos ofreciendo eso, al mismo tiempo estamos levantando iniciativas, aquí por ejemplo empezamos con el tema de los talleres el año pasado, antes hacíamos talleres como actividades nomas o cuando nos invitaban a un colegio u otro centro cultural, como que ofrecemos nuestro talleres pero ahora ya desde el año pasado que ya tenemos un poquito mas bonita la casa. Sigue siendo una casa particular, entonces tampoco yo sentía que estaban las condiciones para que vinieran a hacer talleres acá, de a poco se comenzó a mejorar aquí el espacio, lo tenemos más bonito, pintado, armamos una sala multiuso y también nos hemos ido validando en el territorio, tanto como en la comunidad, también vinculándonos con la corporación cultural o con los fondos municipales... entonces ya ahí agarró un poquito, hemos ido ganando validación y hoy día hemos logrado por fin que por ejemplo la corporación cultural funcione lo que en parte ofrecemos aquí para que sean más accesibles. Acá en el mismo espacio lo que funciona son los talleres de graffiti, productor musical, yoga, huerta, instrumentos musicales latinoamericanos y en realidad siempre estamos abiertos a hacer workshop porque de repente nos vienen a ofrecer cosas y vamos probando. Acá igual tengo un estudio y ofrecemos la produccion musical... pero paralelo a eso estamos constantemente generando actividades en la calle ya sea los espacios públicos como sedes vecinales, antiguamente ocupábamos el anfiteatro de la Florida pero hoy día no se puede utilizar empezaron a construir el Teatro justo al costado y ese es como el único espacio digamos que tiene la Florida... como para desarrollar y es como una de las críticas que nos hacemos hoy día porque no existen espacios, no están las condiciones, las plazas están como siempre más enfocados como a los juegos pero no se tambien pasa un asunto después del Estallido Social en que la gente se reencuentra en las esquinas, en las plazas y nos tomamos los espacios y es el momento en que todos sienten la necesidad de que claro es importante conocernos, encontrarnos, tomarnos lo espacios públicos, generar actividades, intercambio de saberes, levantar actividades artísticas que puedan un poco... porque en realidad para nosotros el arte y la cultura ayuda a sensibilizar, ayuda a tener conciencia, ayuda a tocar corazones que están medios atrapados con la rutina, responsabilidad y los quehaceres del día a día...entonces también vemos cómo la cultura es un derecho, yo creo que todos deberían tener derechos en acceso a algún tipo de manifestación artística, ya sea como descubrimiento, desarrollo y yo creo que así también podemos ayudar y acompañar la salud emocional, bailando o haciendo teatro, cantando... entonces por lo mismo nuestra bandera de lucha es esa! La cultura es como siempre impulsarla, motivarla entre algunas actividades que podemos comentar que hemos hecho con la escuela.... celebramos cada cierto tiempo, hacemos la “Fiesta Pensante” que se llama, donde ofrecemos talleres para la comunidad, niños sobre todo, generamos una instancia de conversatorio con distintas gentes sociales, con distintas temáticas dependiendo de la fiesta...

Camila:

¿Dónde la realizan?

Flowrida Escuela:

Eso es super variado porque cada versión es distinta y hemos hecho en locales nocturnos como el "Living Pub" en la Florida por ejemplo, como también en la sede "Los Copihues" o la hemos hecho en ahora la última que hicimos la hicimos en un local roquero aquí en Martínez... entonces en realidad va variando o sea como que también va dependiendo de las condiciones y lo que nos podamos conseguir. Siempre lo hacemos afuera no aquí en el centro cultural y que han ido variando de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer porque también aparte de eso también igual invitamos a grupos, artistas del baile, de música, también tenemos otro festival grande que hacemos y ahí recibimos apoyo de la corporación cultural y es el Festival "Estilo y Mensaje" que es una convocatoria abierta que se hace a participar con dos canciones a como el género musical vapo y ahí lo toma un jurado y selecciona a 15 grupos o artistas y se presentan en vivo en el escenario y eso lo hemos hecho en distintos espacios, una vez lo hicimos en el Club Vive, que ya no se si existe y es un lugar super escondido. Y después hicimos el 2018 lo hicimos en lo que es la biblioteca municipal, entonces... instancias como esas, como también cada cierto tiempo nosotros celebramos el aniversario de la plataforma que nosotros generamos. Por ejemplo este año como no se podían hacer presenciales lo hicimos de manera virtual y bueno aprovechando también las ventajas de la virtualidad pudimos conectar con mucha gente de distintos países que también nos conoce... y ver el tema de las transmisiones y bueno ocupando la tecnología a nuestro favor, haciendo mucho trabajo. Con esto igual nosotros hemos ampliado nuestro tanque y ahora trabajamos con gente de circo, teatro, gente con medios independientes.

Maite:

¿Y de qué manera ustedes se organizan con toda esa cantidad de actividades, como en el lugar en el que se desarrollan? ¿Se juntan o están separados?

Flowrida Escuela:

La verdad es que una cosa es Flowrida escuela y otra es red colaborativa, nosotros participamos de muchas redes, o sea nosotros por ejemplo una de las redes o instancias que a mi realmente me voló la cabeza y me amplió el mundo de la cultura fue participar de un movimiento internacional que se llama CVC: Cultura Vivas Comunitaria, es un movimiento latinoamericana que cada 2 años se juntan en algún país de Latinoamérica, llegan más de 600 progresistas que se dedican a distintas disciplinas artísticas, culturales y comunitarias con el fin de intercambiar experiencias, poder también desarrollar quizás proyectos como políticas públicas que ayuden a fomentar digamos el movimiento cultural comunitario que... valen como el significado como en realidad todo lo que tenga que llevar y llevarte al buen vivir, la paz, colaborativa, cooperativa, con principios de amor, de fraternidad entonces dentro de todo este mundo de la cultura viva comunitaria ahí caben todas estas expresiones: el circo, el teatro callejero, el independiente, escuelas carnavales, el hip hop, pueblos originarios, todo lo que tenga que ver con el desarrollo comunitario que se organiza y se expresa a través de algunas formas artísticas.

El 2017 tuve la oportunidad de viajar a Ecuador y ahí en realidad ahí se me abrió el mundo porque me di cuenta de lo atrás que estamos en Chile en cuanto a políticas culturales, o sea hay un montón de experiencias en Brasil, Ecuador, en Argentina que de verdad son sorprendentes, los centros de culturas en el 2008 donde se genera una política que reconoce a los espacios culturales u organizaciones que generan la transformación social y que los otorga dándole un financiamiento directo y como que le pone fin a la concursulidad, cosa que aquí es paupérrima porque aquí todo lo que son Fondart o fondos del gobiernos en realidad son super desiguales, o sea ponen a competir Municipalidades con Juntas de vecinos, no se poh', cachai? En realidad todas esas malas prácticas que uno ve aquí en otros países como que ya han evolucionado mucho. Cuando yo llegué a Ecuador me encontré con más de 150 casas culturales que eran espacios que los compas se organizaban y se tomaban una casa... pero en vez de la realidad que ocurre aquí, que se les llaman ocupas y finalmente llega la yuta y queda la pata, quedai negro y todo el trabajo que tu podai desarrollar se va... no allá en un momento se potenciaba, o sea a los cabros prácticamente le pagaban la luz, el agua y les pasaban espacios, financiamiento para equipamientos, todas las casas cuentan con amplificación, con radio, implementación para hacer talleres, hay rotación de gente, entonces como que en realidad el desarrollo cultural que se genera es muy fuerte! Entonces yo llego acá a la realidad, cuando acá ya estamos en una sociedad segregada, con tanto medio, individualistas, que hasta se ve reflejado en el mundo de la cultura, porque si bien aquí hay muchas organizaciones tampoco siento que todas tienen la mejor posición de querer colaborar entre todas, cachai? Yo creo que después del estallido cambia un poco el paradigma, como que también la gente que no se organizaba empezó a organizarse, se encuentran las organizaciones también en las esquinas, comienzan a haber redes y así no se poh' acá en la Florida comenzamos

durante el tiempo de la pandemia la “Red Cultural de la Florida” donde participan otros espacios, otras organizaciones, vamos un tiempo haciendo cosas en la Florida, con la riqueza de la diversidad. Hay cabros que se dedican al teatro, hay caballeros más antiguos que hacen otras cosas, un poco aportando desde la experiencia entonces todo eso es super enriquecedor y volviendo a la pregunta que me habías hecho al principio... lo que hace Flowrida escuela y lo que aporta hacia estas redes, entonces nosotros latinoamerica, o sea... a nivel de latinoamérica estamos conectados con muchas organizaciones a través del movimiento CVC, estamos aquí en el territorio organizado con otros espacios culturales, estamos conectados con la asamblea. Por ejemplo, para el estallido social nos tomamos la plaza y la refundamos como “Plaza 18 de Octubre” hicimos algo simbólico, tuvimos muchos planes de trabajar en modificar el espacio, porque por ejemplo en la tarde no se podía estar porque llegaba mucho sol, entonces nosotros llegábamos y poníamos una tela gigante para generar sombra, nos colgábamos al poste para poner ampliación, en iluminar después en la noche. Hicimos stand de ferias de organizaciones con información, hicimos talleres, charlas, intervenciones artísticas de baile, teatro, se juntaron muchas bandas, entonces también la diversidad cultural se enriqueció en general. A nosotros nos ayudó a visibilizar mucho más lo que nosotros hacíamos, porque estábamos como piola en la casa o dentro del círculo, entonces hoy día Flowrida escuela representa mucho más que el Hip Hop. El colectivo hoy día es de 10 personas activamente pero estamos constantemente participando en otros espacios también, nuestra llegada sale de esta casa, está en el territorio, está con las asambleas, está con la red cultural de la Florida, a nivel latinoamericano. Otra organización que viene de más lejos, que viene de África Oceanía se llama “Fight Equality” es una organización internacional que llega recién el año pasado a latinoamerica, específicamente en Mexico y ahí se empieza a levantar distintos gestores culturales para levantar un movimiento contra la desigualdad pero a nivel Latinoamericano y el Caribe, el año pasado en Diciembre por una amiga de Mexico nos propusieron como organización representante de Chile y nos invitaron a participar en el 1 encuentro sobre desigualdad en Mexico, ahí fui a representar a Flowrida y Chile donde ahí era full el estallido.

Ojalá que el otro año no estemos tan limitados con el asunto de la pandemia, porque fue el golpe más bajo que nos pudieron dar... después de todo lo que se dió con el estallido, de verdad que todo estaba envuelto en llamas en las esquinas, convocando, haciendo cosas y como que la pandemia nos mandó a guardar a todo, igual fome pero hemos aprendido caleta, nos hemos sabido reinventar. Todos nuestros talleres los empezamos a dar online, algunos resultaron, otros no pero igual nos mantuvimos ofreciendo talleres. Hicimos el aniversario de manera virtual y fue muy bacán, pudimos invitar a todos nuestros amigos de latinoamérica, más de 60 artistas en 8 horas de puro contenido cultural.

Maite:

Y en cuanto a la extensión de actividades... ¿Se desarrolla solamente en la Florida?

Flowrida Escuela:

Mira en realidad... si, nuestro trabajo está abarcado en la Florida, todo lo que nosotros levantamos está enfocado aquí en lo territorial pero desde aquí igual tratamos de activar porque aquí estamos en un sector jardinal pero también participamos con gente que vive de Vicuña pa allá... en los Coihues, Departamental, Santa Teresa y por otro lado por estas mismas redes que manejamos y hermanos que se organizan en otras comunas por ejemplo, en San Joaquín. Lo Prado, Maipú, entonces igual hemos participando y cuando nos dicen “hagan un taller acá, vengán a pintar o a tocar” nosotros vamos y participamos donde nos inviten, pero que nosotros organicemos cosas en otras comunas es más difícil.

Maite:

Entonces la gente que es parte de la escuela normalmente es de la Florida ¿o varía?

Flowrida Escuela:

Mmm, no eso varía. Como que igual los que estamos hoy día activos no necesariamente viven en la Florida, uno es de la Legua, el Daniel, que nos conocimos en unos talleres de La Legua. Otro de San Joaquín, una de la Reina, mi novia que la conocí en Perú y se vino a vivir ahora a Chile. En realidad toda la gente que participa, no necesariamente es de La Florida. Otro vive en la Villa Frei. Lo que nos une es este espacio, aquí nos juntamos, nos organizamos pero la gente viene de distintos lados.

Maite:

Y ¿qué efectos ha generado la escuela en el lugar que se ubica?

Camila:

¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo se insertan en un barrio? ¿Cómo los vecinos llegan a ustedes?

Flowrida Escuela:

La visibilización de barrio sigue siendo un trabajo constante porque si bien hay mucha gente que conoce la escuela, hay mucha que la conoce por afuera. Saben que pasa algo porque está toda pintada, entonces como que hay mucha gente no se ha acercado a nosotros pero por otro lado con las actividades y la redes sociales nos hemos visualizado un montón. Por lo menos acá en la Florida, sí.

Este año iba a ser realmente el año para potenciar la casa con nuestros talleres, el año pasado había sido bacán, primero vino el estallido, en un comienzo nos pegó por el tema de la movilización y la gente no podía venir, igual estamos un poco alejados, entonces por lo mismo obviamente nos hemos querido enfocarnos más en lo territorial para que puedan venir a la casa. Después vino el covid y ahí quedamos... pero con los talleres virtuales ha participado mucha gente de otras regiones, entonces seguimos teniendo una visión virtual, que igual nos tiene atados de manos. Ojalá la pandemia se acabe pronto.

Maite:

Y en un futuro, ¿la idea es como hacer que la Florida se reconozca como por actividades multiculturales? Pensándolo como muy a futuro o como una idea personal ¿Cómo que la comuna se reconozca por esto?

Flowrida Escuela:

Sí, claro es una lucha que nos hemos planteado sobre todo el red cultural de La Florida, a través de CVC yo he estado hace rato agilizando la cultura vía comunitaria porque me gustaría mucho más organizaciones o entes culturales y que se pueda participar de los congresos que están enriquecedora, que de verdad me gustaría que mucha más gente se reconozca dentro de este movimiento.

Queremos mejores condiciones, queremos que se potencien los espacios culturales, que los espacios público se comiencen a trabajar con una visión sería mortal que ciertas plazas icónicas tengan un anfiteatro popular, que esté a cargo de una asamblea o mismos vecinos pero que pueda ser ocupada porque ya teniendo un escenario ahí y llamen a que la gente se lo tome y hagan actividades, entonces estamos justamente trabajando de políticas culturales que queremos, porque nos sentimos en abandono como trabajadores del arte y la cultura, nuestra lucha es dejar de precarizar nuestro trabajo, yo me dedico a esto hace mucho tiempo y siempre he andado como al 3 y al 4. Para mí ha sido un logro este último tiempo el poder dedicarme al 100%. El aprendizaje es seguir creciendo, no buscar que ciertas personas la lleven, valorar la opinión de cada persona, ser mucho más integrativos.

Camila:

Como nuestro trabajo busca eso... busca visibilizar lo amplio que es Santiago y lo diverso que es y por eso también te contactamos a tí, porque es la Florida, la mayoría se concentran en el centro... ¿Y qué pasa con el resto de las comunas? ¡¿Qué pasa con el resto de las personas que también se expresan?! Entonces muchas gracias por tu tiempo y poder darnos una visión de lo que pasa en los alrededores también. Muchas gracias.

Entrevista 5°

Ocarín, Organización Cultural.

Maite:

Como título de la presentación y planteamiento del proyecto, nuestro tema es Expresiones Artísticas, Musicales y Corporales en las calles de Santiago. Obviamente queríamos ver cómo toda la gama de expresiones que se pueden dar, porque a medida que hemos ido conociendo el tema, hablando con personas nos damos cuenta cada vez más que se pueden ir integrando en ellas muchísimas expresiones que por lo menos nosotras nunca habíamos conocidos o hemos considerado como expresiones, a diferencia de otras personas.

Camila:

Claro, es como que la noción que uno tiene de arte es tan subjetiva que puede variar de una persona a otra, entonces dentro de estas expresiones hay personas que nos mencionaron expresiones que se salen de la danza y de la música.

Maite:

Entonces nuestro tema de interés se enmarca en el estudio de las prácticas informales relacionadas a las expresiones artísticas, musicales y corporales en las calles de Santiago, comprendiendo la transformación espontánea, uso alternativo y mutación física que ocurre en el espacio público y el movimiento como expresión de libertad y oportunidad

de ser percibido. Viéndose implicados la búsqueda de una mirada desde el comportamiento de los usuarios, las formas dinámicas del espacio público ocupado, personalizado y restringido y las características del espacio a proyectar. Siendo el diseño la base de nuevas formas y normas a considerar en la actualidad.

Camila:

Entonces la forma de abordar este tema, nosotras lo iniciamos queriendo conocer el escenario general de la ciudad de Santiago y de sus calles, entonces para eso realizamos como primer paso una encuesta online, en donde le preguntamos a cualquier persona que conociera la ciudad de Santiago, que la habitara o que la hubiese visitado en algún momento, qué expresiones podían identificar en sus calles. Nosotras dimos algunas nociones de lo que podían ser, por diferentes áreas: áreas de expresiones circenses, expresiones musicales, deportivas también, porque ahí nos dimos cuenta de que al mencionar como expresiones artísticas habían personas que por ejemplo nos nombraron las peleas de star wars, peleas medievales en la calle, el tarot, presentaciones de humor y todo eso pertenecía como al mismo globo de lo que son las expresiones en la calle. Entonces para algunas personas eso también es una forma de manifestación artística, bueno ahí hicimos un catastro general de la perspectiva del ciudadano que observa e identifica estas expresiones y no necesariamente de la persona que las ejecuta entonces para eso nosotras planteamos una segunda forma de abordarlo que es una entrevista y es lo que vamos a hacer ahora. Nos contactamos con artistas individuales, grupos de artistas que realizan este tipo de expresiones y también con colectivos, centros culturales y organizaciones como ustedes. Esto con la intención de después elegir un lugar para intervenir en la ciudad de Santiago que es nuestro proyecto de título.

Maite:

Entonces ahora como los objetivos de información que se enfoca en los actores que realizan estas actividades en las calles de Santiago. Nuestro propósito de la entrevista es realizar un sondeo general para identificar y caracterizar el uso del espacio público de Santiago y la organización necesaria para la realización de estas actividades. Entonces es aquí cuando nosotras les preguntamos a ustedes como lo que dice ahí, ¿Cómo y Por qué llegaron a realizar esta actividad? ¿Cuál fue su principal motivación? ¿Dónde y cómo es el lugar? ¿Qué usan para la práctica, enseñanza y exhibición de actividades en el espacio público de Santiago?

Nathaly Flores:

Claro, yo creo que hay algo que mencionó la Estefi que es una palabra super clave que es la Resistencia, que es algo que ha estado presente siempre en las Artes y nosotros la organización, claro, desde sus orígenes, toda esa historia que cuenta la Estefi, de que parte en dictadura en resistencia total y luego ese concepto de resistencia se transforma en algo transversal a lo largo de la historia de la organización porque quedo como un hito marcador, o sea que se fuera a intervenir a las calles en momentos tan complejos es un hito para la organización porque nadie va pensando en preguntarle a los niños.. oye que opinas de esto que te está ocurriendo, entonces luego para mantener no sé si como “tradición” o más bien como el “enfoque” y estas ganas de intervenir también en la sociedad y de crear como vínculos desde las Artes con las herramientas que se le pueden entregar para una formación humana es que se mantiene como la convicción de que yendo hacia esos espacios se puede entregar como, no sé poh’, nuevas visiones tal vez como cosas que nunca han visto o que no han experimentado porque justamente en el espacio en el que viven, hoy en día se sigue viviendo esa resistencia justamente porque hay poblaciones que están muy cerradas o niños que no tienen las oportunidades para poder conocer lo que es el teatro o no sé poh, tal vez nunca han visto una obra de teatro o no conocen lo que es un pasacalle o nunca han visto a un personaje en zancos y cosas por el estilo, entonces creemos que es super importante mantener vigente esa vinculación con el medio justamente para crear los espacios de formación humanitaria, no directamente, o sea nosotros no vamos directamente a intervenir a la población haciendo talleres de teatro, si no que como organización vamos a la población a entregar momentos que sean simbólicos que tengan que ver con las artes escénicas para que el espacio se disloque por así decirlo, como que haya algo distinto entonces la resistencia va a estar siempre presente y no solo porque tomamos esa decisión de hacerlo como organización sino que muchas veces no tenemos los espacios en teatros para poder ir y mostrar las obras que hacen los niños, porque como les decía al inicio no hay ni fondos para que los niños puedan concursar y desarrollar su Arte, ni tampoco consideran importante entregar esos espacios en otros teatros como no se poh’, por ejemplo el Teatro Artes y Urbanas quien algún momento estuvo disponible para Ocarin por la tía Ruth, por el vínculo que había ahí pero luego se pierden esos vínculos y es muy complejo ir y hacer los vínculos para que en otros espacios en teatros grandes los niños puedan ir y presentar sus obras, son gestiones que tienes que hacer con anticipación y estar cateteando e insistir para que los niños puedan tener las experiencia de estar en un escenario con grandes focos y con todo lo técnico que necesita y requiere el teatro para que ellos puedan vivir esa experiencia entonces para que ellos tengan una experiencia enrique-

cedora y por sobre todo marque la vivencia de ese niño que es parte de la organización también se decide salir a las calles y es algo que definitivamente transforma al niño, a la niña o al adolescente que viva esa experiencia para luego comenzar a configurar su vida artística y humana desde otro lugar.

Maite:

Y ¿De qué manera ustedes se organizan, de dónde provienen las personas, cuáles son sus recorridos más icónicos? o sea ya sabemos a qué público va dirigido.

Nathaly Flores:

Nosotros nos desarrollamos, la organización es de la Florida tiene su.. ¿Cómo se llama Estefi?

Estefanía Guzmán:

Personalidad jurídica. Organización no Gubernamental.

Nathaly Flores:

Claro, la Florida. Y en el último tiempo nos hemos estado desarrollando en la Municipalidad de la Florida, perdón, en el Centro Cultural de la Florida, que queda ahí en Serafín Zamora cerca del Metro Vicuña Mackenna desde el año 2006 tal vez parece que fue, tal vez antes que empezamos a hacer clases en ese espacio, también en el 2015 la biblioteca de la Florida (pérdida de audio).

Estefanía Guzmán:

Las personalidades jurídicas existen una directiva, esta personalidad jurídica tiene un par de años, obviamente se hizo en Santiago Centro luego en la Florida cuando ya se traslada, las personas que participaban son principalmente ex estudiantes de la tía Ruth, hoy en día ya son profesores de Ocarín o colaboradores de Ocarín, luego está todo lo que es colaboradores que van llegando a partir del interés que genere la organización en actividades y el público a quien va dirigido principalmente, la escuela está dirigida a niños y adolescentes entre 5 y 18 años y ahí está el foco y ahí está el centro que es la enseñanza de las artes escénicas principalmente el teatro y luego obviamente que sería como el área ya mas haci ala calle y la vinculación, trabajamos obviamente desde dependiendo de las gestiones que se vayan realizando principalmente en la comuna de la Florida, en sus plazas o con otras organizaciones también cuando se ha realizado el encuentro mundial de Encuentro Infantil y Juvenil ahí ya se gestiona con otras comunas para generar las presentaciones y ese también es otro espacio que se activa a nivel de Latinoamérica.

Camila:

Con respecto al espacio público como tal, ¿de qué forma ustedes lo eligen, cómo creen que deberían ser, cómo se podría generar una plataforma para que el teatro tuviera cabida en las calles de Santiago?

Estefanía Guzmán:

Cuando hemos buscado espacios primero que todo buscamos vincularnos con una junta de vecinos y que ojalá ese espacio tenga algún nivel de vulneración o de no sé poh', como... claro de la vulneración más bien, porque buscamos eso que les mencionaba denante que es impactar el espacios interviniendolo con estas actividades que nosotros realizamos. Otras veces cuando nos compartes, como que nos invitan a esos espacios porque saben que organizamos ciertas cosas o que tenemos un trabajo con la comunidad. (Pérdida de audio). Por lo general, en las plazas la última vez estuvimos en un pasaje muy pequeños haciendo talleres y mostrando una obra, además que hubieron cantautores y toda una actividad que configuraba en ese pasaje. Otra veces hemos estado en las plazas y por lo general siempre son espacios como la plaza porque ahí llega la gente, a parte que la plaza también tiene una configuración como del espacio en donde está en el centro rodeado de otros como no sé casas o departamentos dependiendo de lugar en que vayamos, pero por lo general en ese lugar.

Estefanía Guzmán:

Les voy a contar algo que no nos pasó a nosotras sino que a partir de una decisión de los niños, el año pasado, eso también tiene que ver con el espacio público. Ellos estaban invitados a un encuentro después del 18 de Octubre a lo que iba a ser en la Florida en la casa donde antiguamente estaba la biblioteca y se suspendió! Entonces ellos querían mostrar si o si, y ellos mismos empezaron a buscar en las plazas de alrededor, los que sobre todo viven en la Florida, con gestión de sus mamás y empezaron a buscar qué lugar y después un día me llaman y tenían ensayo ellos solos, "No ya encontramos espacio... igual vamos a mostrar la obra el día x, un sábado ponte tú. Y yo ya... ¿Dónde? En una plaza"

y me mandaron fotos y eso también creo que es interesante de que repercute el accionar artístico frente a los niños, entonces ellos ya resuelven entonces ya no dependen tanto del adulto frente a esa gestión si no que ellos son capaces de decir “No, igual vamos a hacerlo a pesar de que las condiciones se suspendieron” Obviamente el año pasado estaba todo mucho más complicado pero se podía salir. Entonces... y ellos generaron y con los papas arreglaron el espacio, se juntaron la junta de vecinos y ahí ya era un hecho que tenían que ver cómo mostrar, porque también para ellos era importante mostrar esa obra que tenían que ver con los derechos sobre todo en el espacio que estaba después del 18 de Octubre.

Maite:

Y los recorridos que ustedes hacen ¿siempre han sido en la misma comuna? ¿Nunca han salido a otros lugares?

Estefanía Guzmán:

Sí, o sea depende poh' depende de la gestión ha sido en la Florida, como te decía anteriormente, en la Pintana en la población de la Pintana, en lo Prado, en Padre Hurtado, a nivel internacional en otros países: Uruguay, Colombia, Cuba, México, Perú, Argentina que es con el encuentro mundial, o sea, sí, tiene un recorrido bastante amplio y a nivel en el Sur de Chile, también.

Camila:

Me parece super interesante lo que mencionabas de que al final claro son ustedes de alguna forma guían a estos niños pero ellos también tienen voz y son los protagonistas de todo esto.

Estefanía Guzmán:

Tienen voz, voto, decisión... de todo.

Camila:

Que genial, entonces ¿De qué forma ustedes ven que esto repercute cuando van a otros lugares en el resto de los niños? ¿Se han acercado a ustedes, niños que han visto estas presentaciones?

Nathaly Flores:

Sí. Si, los niños lo reciben con mucha alegría igual desde un lugar super de niño, como desde esa ingenuidad de “Que bacan lo que hicieron o como wow, son niños los que están actuando para mí... ¿Yo podría ser ese niño también?” Entonces es bonito lo que se genera porque emm siento que yo que les da como esperanza de poder hacer cosas que ellos creían que no podían hacer... entonces ahí también... bueno la verdad es que no sé si directamente luego de eso los mimos niños llegan al organización, no sé si hemos hecho como ese trabajo de observar bien, pero sí ha pasado que los adultos observan y después quieren llevar a su hijo y quieren llevar a su hijo a la organización, pero... no sé qué más puedo agregar esto.

Estefanía Guzmán:

Que difícil la pregunta... porque dice qué efectos... el efecto corresponde a una respuesta inmediata entonces en este caso es super subjetivo también y tiene que ver con una experiencia... el Arte en sí es una experiencia entonces cada persona la vive distinto, si desde lo que uno puede observar es que tanto nuestros integrantes de Ocarín como cuando presentan a otra persona, si hay una conexión de primero de interés, de valorar el trabajo de los otros, de preguntar cómo lo hicieron, de acercarse a los niños luego, de pasar a ser un agente distinto, no solo desde lo actor, si no después puedo conversar sobre la obra, como esa relación que también hacen los actores profesionales, conversar de cómo se realizó la obra, qué cosas hicieron, cómo montaron. Y no solamente de niños, sino que también han tenido experiencias donde obviamente adultos profesionales le dan también sus comentarios frente a la obra y quedan como ¡wow! son niños pero estéticamente y a través de la dramaturgia y puesta en escena logran esta más de media hora, en algunos casos, hay de media hora a cuarenta minutos, una hora, que hoy en día cada vez dicen que la atención va reduciéndose, entonces es muy interesante eso. Sí hay cosas que por ejemplo yo recuerdo mucho, que tiene que ver con la Escuela Uruguay, que fue una escuela de niños y antes de eso nosotros habíamos ido a la escuela invitados por el profesor y después ellos llegaron con regalitos a los niños, vieron la obra, comentaban de qué se trataba en ese caso tenía que ver con género, la diferencia de lo juguetes, las niñas juegan con tales juguetes, los niños con otros juguetes, colores rosados para las niñas, colores azules para los niños y que también este esa reflexión en los niños de que los juguetes son para jugar y que esas cosas y construcciones están en los adultos, entonces desde ahí yo no sé si ahí hay un efecto radical pero si hay una experiencia en ese minuto que modifica no solo a quien lee sino que también actúa y

en ese caso sí, ahí yo puedo decir que en él quien actúa su cambio es radical, después de la primera presentación en un teatro, o sea cambia ya logra tomar decisiones mucho más propias frente a la ejecución, ya no solo se guía sino también está él como ente activo todo el rato en la puesta en escena, los más grande van ayudando a los más pequeños lo que recién están entrando. También resolver cosas de ejecución, por ejemplo, si un personaje en el escenario de un teatro está muy lejos de las primera butacas... está muy lejos y teni interacción con el público, ellos deciden en algún minuto... y pa' bajar... y eso no estaba pensando antes entonces ahí yo creo que se ven esas decisiones de evolución frente al trabajo.

Maite:

Que interesante, la verdad es que nunca había escuchado algo así.

Camila:

De hecho hoy en la mañana tuvimos una pero no con niños, entonces es muy diferente como la visión, cómo se actúa sobre un lugar.

Maite:

Y la experiencia con lo nuevo de la pandemia, ¿cómo ha cambiado?

Nathaly Flores:

Ha cambiado drásticamente, ha sido terrible igual porque no nos hemos visto. Nosotros partíamos en marzo, tuvimos la última reunión la semana anterior de que nos encerraran en cuarentena, nos juntamos con algunos de los niños, papás. En un inicio también a tomar decisiones en relación a lo que íbamos a hacer este año, porque también tomamos en cuenta las decisiones de los niños, los pensamientos, las cosas que quieren hacer, las ganas de los papás porque los papás están ahí al 100 si no los niños no podrían estar entonces nos reunimos ese día, tomamos muchas decisiones estábamos muy entusiasmados con el inicio de año y ocurre esto. Nos encierran a todos, todo se transformó, estuvimos más de un mes detenidos sin saber desde qué lugar tomar esto, se suponía que iba a durar poco el encierro que luego íbamos a retomar, no ocurrió entonces empezamos a tener clases vía zoom. También fue complejo porque el colegio para los niños era todo online entonces estaban muy estresados con la situación, los niños tanto como los adolescentes, entonces cada vez nos veíamos menos, después ya como se mantuvo las reuniones periódicas una vez a la semana, cada profesora con su grupo y creando poh', viendo de qué lugar crear, ¿Cómo modificamos todo eso que habíamos pensado en hacer a principio de año en relación a esto?! Y bueno el grupo de la Estefi estuvo creando la dramaturgia de su obra, el grupo en el que estoy yo que son las adolescentes agarramos una obra que habíamos hecho antes, la Carla que es la otra profe y yo para transformar la dramaturgia y que ellas la pudieran montar, terminamos de hacer eso y luego terminamos montando la obra de manera online. Participamos del Encuentro Mundial del Teatro Infantil y Juvenil a través de estas plataformas online con la obra, las niñas presentaron, en otro encuentro también, el otro grupo de adolescentes que son las más antiguas levantaron proyectos escritos en relación a un proyecto que es el EcoCarín, un proyecto que está pensando para salir a la calle y hacer una plantación de árboles en distintos sectores y bueno ellos lo pensaron también desde un lado artístico entonces crearon una pequeña intervención con personajes de la naturaleza para poder llegar al espacio para la gente luego esos personajes enseñaban cómo se planta un árbol, para que luego la gente pudiera plantar su propio árbol en el entorno que se iba a ir a intervenir, entonces se tomaron decisiones como más bien ejecutivas como ¿Cómo resolvemos?! Hagamos algo, no perdamos el hilo de estar periódicamente viéndonos, qué hacer, pero todo muy pausado, escuchando los tiempos de ellos, los de nosotros también, todo se transformó, no se poh' el teatro es súper complejo de vivirlo, más en pandemia, las fuentes labores escasearon así mucho, también estábamos los profesores y parte de la organización, todos en verdad, reconfigurándonos, entonces todo tenía que ser más a tierra en relación a lo que estaba ocurriendo.

Camila:

¿Cómo ustedes se proyectan si esto continuara? o ¿cómo piensan retomarlo?

Nathaly Flores:

No sé, es algo que estamos en ese proceso de tratar de resolver.

Estefanía Guzmán:

O sea yo creo que no hay una "retomar" no poh' hay que esperar la pandemia, cómo evoluciona eso, porque como decía hay que estar con los pies en la tierra, primero es nuestra salud, nuestra gente, por lo mismo no nos hemos

juntados, tampoco contamos con un espacio propio por lo tanto no podemos levantar un protocolo y tenemos niños que tienen sus familia que son adultos y que son abuelos y que hay familiares crónicos entonces también hay que ser responsables, o sea yo creo que primero es nuestra vida y creo que ha sido así durante todo el año. Lo que decía la Naty, se generaron estas actividades como lineamientos pero en sí fue mucho coaching de repente y no solo para ellos sino que también para nosotras, o sea emocionalmente fue navegar constantemente, tal vez uno ahora ya está más asentada ya puedo observar todo hacia atrás pero en su minutos marzo, abril, mayo hasta agosto encerrados con todas nuestras actividades suspendidas, ósea en nuestro cargo, actrices, profes de teatro, todo presencial, por lo tanto todo cerrado entonces de ahí volver a retomar, se va a retomar cuando las condiciones de salud sobre todo se levanten poh', porque trabajamos con otras personas entonces igual hay que ser responsables de cuidarnos poh', el virus nos ha tocado a nosotros directamente, con familiares que han partido de nuestros niños, familiares de nosotros que se han enfermado, amigos que se han enfermado, entonces no es algo que no esté alejado de nosotros, al contrario, ha estado muy presente durante el año y yo creo que uno de los momentos que lo vivimos en mayo falleció uno de los abuelos de uno de nuestro niños entonces fue como... y ahí estuvimos igual harto rato en stand by como... porque te remueve o sea la muerte siempre está pero ahora estaba la posibilidad de que te contagies y que a la otra semana ya no estés. Así que tranquilidad con el retomar.

Nathaly Flores:

Igual como que estas decisiones o situaciones como de cambio que hemos vivido todo siempre ha sido desde la escucha entre nosotros como organización y eso se da porque nos hemos configurado como una familia. Todos los años llegan niños nuevos, como también hay niños que llevan 7 años.. 10 años en la organización, entonces las familias de ellos se transforman en familias de nosotras. Porque nos vemos constantemente a veces estamos toda la semana viéndonos, todo el fin de semana, un día completo o viajamos juntos y no samos 2 semanas fuera del país y estamos todos juntos, más de 20 persona entonces se crea un vínculo súper importante y en relación a ese vínculo se toman las decisiones, claro tal vez a otras les da lo mismo "hagamos clases igual o juntemonos" yo he visto espacios que igual se juntan presencial con niños, adultos, ya quizás los adultos tomarán sus propias decisiones,pero estay con pequeños, los resguardos son distintos o sea las cargas que a uno le llegan respecto a eso, son completamente diferentes porque teni que hacerte cargo de ese momento, cuando estay con ese niño imagínate se contagió el niño y estuviste tu presente... eres tu la culpable, entonces es complejo y ante eso y más aún es el vínculo de amor, cariño y respeto que hay entre todos en la organización.

Maite:

Bueno, gracias por la entrevista y el tiempo, estuvo super interesante, vamos a buscar más información respecto a toda la trayectoria de la organización y cualquier cosa vamos a estar nombrando a todas las personas que nos ayudaron en este proceso. Muchas gracias.

Camila:

Esperamos involucrar también este actor que quizás no teníamos tan contemplado, gracias.

Entrevista 6°

Luisa Tupper:, Santiago a Mil.

Maite:

Como te decíamos, nuestro tema de interés se trata sobre las Expresiones Artísticas, Musicales y Corporales en las calles de Santiago. Con la Cami estamos haciendo el planteamiento de título juntas como para obtener la información antes de poder sentarnos a escribir el texto, la elección del lugar y todo lo que se necesita.

Camila:

Y con el escenario de ahora y la pandemia es mucho más difícil hacerlo individual, entonces recopilamos más información.

Maite:

Y nuestro tema se trata como del estudio de las prácticas informales relacionadas a las expresiones artísticas, musicales y corporales en las calles de Santiago, comprendiendo la transformación espontánea, uso alternativo y mutación física que ocurre en el espacio público y el movimiento como expresión de libertad y oportunidad de ser percibido.

Viéndose implicados la búsqueda de una mirada desde el comportamiento de los usuarios, las formas dinámicas del espacio público ocupado, personalizado y restringido y las características del espacio a proyectar. Siendo el diseño la base de nuevas formas y normas a considerar como hoy en la actualidad.

Camila:

Entonces nosotras abordamos el tema iniciando con una encuesta para tener un escenario general de Santiago, entonces la hicimos online y le preguntamos a personas que conocieran Santiago, que habitaran Santiago, en realidad que tuvieran cualquier noción sobre lo que ellos han visto y percibido en la ciudad con respecto a las expresiones artísticas, entonces hicimos un catastro general y... bueno nosotras definimos diferentes áreas como: áreas de artes escénicas, área de artes circenses, área musical, deportivas incluso. Lo quisimos hacer lo más amplio posible considerando que es tan subjetivo como considerar una expresión como arte que las personas nos podían mencionar cualquier expresión, entonces salieron desde bicicletas... hasta lo que es más evidente como arte que sería el teatro y la música, entonces nos salieron respuestas súper interesantes, tuvimos aprox. 100 respuestas y pudimos hacer un mapeo más menos general. El objetivo de esa encuesta entonces era realizar un catastro de actividades desde la perspectiva del ciudadano que observa e identifica. Dentro de esta encuesta no todas las personas, o sea claro... las personas observaban y algunas de ellas ejecutaban las expresiones, las realizaban por sí mismo pero lo que nosotras queríamos saber en la segunda entrevista, que es lo que estamos haciendo ahora, y ya llevando al sujeto ajeno, entonces para eso nos contactamos con artistas, con colectivos, con centro culturales, como te mencionábamos antes. Entonces la idea de esto es entender cómo funcionan las gestión, cómo se usan los espacios para desarrollar las expresiones, desde dónde nacen las expresiones, las motivaciones y todo esto para tener una visión mucho más amplia de Santiago y nosotras como proyecto elegir un área de acción... que todavía eso está en cuestión... Bueno entonces nosotras nos comunicamos contigo y la fundación Teatro a Mil, contacto con el profe Francis y bueno investigamos un poco de hecho no sabíamos muy bien cual es la relación como Santiago a Mil con Teatro a Mil, según lo que entendemos Teatro a Mil es la fundación, Santiago a Mil es como parte de su organigrama y... bueno vimos sus motivaciones, cuáles son sus áreas de acción, bueno vimos algunas de las funciones... hemos participado de algunas de ellas, eso estábamos hablando con la Maite hace poco sobre la Pequeña Gigante y... bueno entonces la entrevista ya que es como una pincelada de lo que nosotras queremos abarcar en nuestra entrevista es cómo se realizan y cómo se desarrollan estas actividades en las calles de Santiago, como agentes de la expresión para poder identificar y caracterizar el uso del espacio público de Santiago y la organización necesaria para la...

Luisa Tupper:

Bueno yo reconozco que no sabía que ahora íbamos a hacer la entrevista pero.. no pero por ejemplo me hubiera encantado que esa pregunta se las pudiera responder mi compañero con el que trabajamos en el área de circulación que lleva desde la época de Andrés Perez, trabajando con Andrés que es desde una inspiración con toda la gente que trabaja en la calle y hace uso del espacio público y que es también la inspiración del Festival y de la Fundación, es que el Festival nació en el 94' fue el primer proyecto y lo organizan un equipo que se ha mantenido constantemente en el Festival con la Carmen Romero, con la Belén Campbell y todo eso... pero hace 16 años... no me acuerdo bien el año, el 2014 se crea la Fundación de Teatro a Mil porque ya el festival empieza a hacer un proyecto demasiado grande y además empieza como a poder generar sinergias con otras acciones entonces empezamos a trabajar como en circulaciones internacional o en programas de formación y todo eso, y empieza a tener muchas patas y ya tiene un trabajo constante durante todo el año y no solo en la época del Festival y ahí se crea la Fundación, por eso que como su link y ahora ya claro... la fundación ya engloba muchos más proyectos que son el festival. Pero bueno por ultimo ahí le puedo decir a Andrés que les mande algunos audios... pero la principal motivación de cómo y porqué llegamos a hacer lo que hacemos es porque tenemos una motivación principal en el acceso, la fundación tiene 4 líneas de acción que son: el acceso, la formación, la circulación y la creación y la misión de la fundación es que el arte y la cultura sean parte de la vida fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas entonces el hecho de poder llegar con espectáculos que pudieran ser significativos en la vida de las personas de una calidad artística también y como que pudieran acercarse a la gente en los lugares donde viven, en los lugares donde están y poder superar algunas brechas de acceso y transformar ciertos espacios públicos también, resignificando y como que la ciudadanía se pueda apropiarse de esos espacios a través del arte y la cultura es una motivación fundamental del trabajo que hacemos como de llegar a la mayor cantidad de partes posibles, o sea a que por ejemplo lo que estrenamos un espectáculo internacional que estrenamos en el Teatro Municipal de las Condes... al día siguiente pueda presentarse en el parque de la Comuna de San Joaquín o de Pedro Aguirre Cerda con la misma como... dignidad, trabajo y profesionalismo y conectar con todos los ciudadanos y ciudadanas.

Camila:

Eso es súper interesante para nosotras porque.. o sea hay que poner en valor que todas estas expresiones parte de las personas, entonces como el hecho de que siempre se centren en el centro es como solo una forma de mirar como las expresiones.

Luisa Tupper:

Es que ahí está la clave poh', o sea por eso que la misión de la fundación tiene que ver con la ciudadanía también, con el hecho de cómo ejercer tu ciudadanía y que eso tiene que ver como también con cómo utilizas los espacios donde vives y cómo significas los espacios que habitas y el acceso que tienes a poder hacer eso.... porque no todo es tan fácil hacerlo en cualquiera de los lugares en los que estamos... ustedes conocen las condiciones de habitabilidad que tienen ciertas comunas y ciertos espacios de Santiago y de Chile en general.

Camila:

De acuerdo a eso y... ¿cómo ustedes eligen los lugares para las presentaciones, dónde se localizan, cómo es la distribución en el territorio de Santiago?

Luisa Tupper:

Hay varios factores que influyen... primero la idea de estar lo más distribuidos posibles en el territorio o sea siempre estamos buscando la descentralización y llegar a la mayor cantidad de gente posible, siempre estamos buscando cómo mover esas barreras de lo posible, cachai... Entonces siempre estamos buscando estar en los cuatro puntos cardinales, cachai, ya cómo... en qué estamos en la zona sur, en qué estamos acá... La descentralización y distribución pero también hay factores artísticos que influyen muchísimo y un trabajo territorial que la fundación viene haciendo desde los inicios del festival, porque esto siempre ha sido una motivación como la descentralización dentro de Chile respecto de Santiago en Chile pero también en la misma región Metropolitana con las comunas más céntricas y con las comunas que están más en la periferia. Pero desde lo artístico hay ciertos espectáculos que tienen algunos requerimientos que necesitan locaciones y eso a veces es difícil de encontrar y las ganas te cortan un poco las posibilidades porque no todos los espectáculos pueden estar realmente en todas partes... hablamos de pasacalle que requieren... no sé está todo el cableado y las dificultades que hay respecto a la altura que pueden tener ciertos pasacalles, la dificultad que hay en Santiago de encontrar como grandes explanadas de suelo, donde poder de repente de espectáculos que tienen ruedas no sé, nos encontramos con todos esos desafíos desde el punto de vista de producción para cumplir con los requerimientos artísticos y de producción técnica que tienen ciertos espectáculos, pero ahí es donde está el trabajo territorial tanto con la institucionalidad en el sentido del trabajo que hacemos con los Municipios, como con la sociedad civil que para nosotros es fundamental y el trabajo que se hace con Juntas de vecinos, organizaciones barriales que nos permiten mapear un poco el territorio, trabajamos con un equipo que conoce muy bien la ciudad y que busca quienes puedan ayudarnos a encontrar estos lugares distintos que necesitamos. Entonces trabajamos con Juntas de vecinos, distintas organizaciones de bases, con colectivos artísticos, con socios en distintas comunas, con los municipios a través de las alcaldías y direcciones de cultura y juntando todo eso es que vamos encontrando las locaciones para cada espectáculo y que no es fácil... por ejemplo ahora en el Santiago a Mil que estamos ahora, hay un espectáculo que se llama "Espíritu del Agua" que está pensado para realizarse, es una proyección lumínica, que está pensada para realizarse sobre copas de agua, pero a veces no es tan fácil encontrar esa copa de agua que te permita por otro lado proyectar, que tengan autorización, que los vecinos estén de acuerdo, cachai... hay que encontrar un montón de variables entonces ese espectáculo uno va encontrando el punto medio y ese espectáculo se adapta también y va a ser proyectado en algunos lugares en donde es más importante el territorio que cumplir con todos los requerimientos artísticos, ahí se va haciendo un balance, cachai... y en algunos espacios o por ejemplo en la Pintana no había la copa de agua que requería pero queríamos estar en la Pintana porque el espectáculo se trata sobre pueblos originarios y la Pintana tiene la mayor cantidad de población Mapuche en proporción a los habitantes y nos parecía importante estar ahí entonces van a adaptar el espectáculo para ser proyectado en el frontis del Teatro, cachai? Entonces hay cierto equilibrio entre todo eso y también entre las distintas expresiones artísticas que están pensadas para cierto tipo de territorio, o sea hay muchas variables que influyen.

Camila:

Si, de hecho es eso lo que nosotras nos tenemos que cuestionar finalmente en nuestro proyecto, cómo atacamos el espacio como tal, cómo le damos cabida a estas expresiones y en realidad a qué expresiones le vamos a poder dar cabida porque también estamos actuando sobre un territorio que ya existe que ya tiene su configuración entonces cómo poder modificarlo y cómo poder adaptarse que es finalmente a lo que estas expresiones provocan en momentos quizás... ver lo que lo hace posible pero no permanente.

Luisa Tupper:

Claro, claramente hay lugares mucho mejores equipados por decirlo de una manera, cuando tu estay en la Catrina en el Parque la Catrina en San Joaquín y tiene un anfiteatro y tu decí "ya.. esto está pensado para hacer un espectáculo" pero tambien es lindo cuando el arte va y no sé... trabajamos el año pasado con Jose Vidal que es un coreógrafo que había estrenado su obra en canal en Alemania, en Berlín en un galpón increíble que está habilitado asi super europeo y adaptó su acción para desarrollarse en la Villa Portales que es un espacio que no está habilitado para realizar un espectáculo de esas características... como si esta el anfiteatro de la Catrina que fue pensado para recibir expresiones artísticas pero cuando un artista se involucra con un territorio también logra adaptar esa expresión artística en las condiciones que el territorio pueda entregarla y ambas cosas son bonitas que ocurran... se trata de tener una ciudad más amable pero tampoco creo que se trate de hacer espectáculos solamente en espacios que estén habilitados para ellos... porque eso también termina por segregar como aquí van las expresiones artísticas y aquí va la vida... y no... las cosas van mucho más mezcladas, cachai.

Camila:

Es un tema que conversamos también sobre formalizar de alguna forma las expresiones como ¿qué es lo que pasaría si existieran estos espacios super habilitados y acondicionados para las expresiones? Probablemente hayan personas que se hallan más en lo que es la informalidad, lo que les da la calle y lo que les brinda como la adaptación... entonces ¿qué crees tú sobre formalizar el arte?

Luisa Tupper:

O sea yo creo que ambas cosas son necesarias, obviamente también cuando hay lugares y espacios que tienen o sea no sé... hay lugares y espacios que tienen centros culturales increíbles, versátiles, flexibles, cachai, obviamente dan ganas de poner ahí una programación increíble, cachai... y en cambio en otros espacios te desafían a encontrar realmente qué es lo que puedes llevar ahí para poder estar ahí, cachai y entonces es inevitablemente va generando igual una o puede generar una... una desigualdad en el sentido de la tentación de llenar el espacio que están habilitados con una programación increíble y en los otros lados tener que solucionar y resolver, cachai... para poder estar ahí, entonces igual esos espacios formales se necesitan, cachai, lo que pasa es que no son... no son exclusivos y también hay expresiones artísticas para todos o sea yo creo que se trata de generar espacios más amables pero sin duda esos espacios formales ayudan muchísimo a incentivar y de... que puedan realizar esas actividad o sea cuando hay un espacio dan ganas de poder programarlo, cachai... de poder ocuparlo y también le permite a los artistas que puedan presentar sus trabajos en condiciones mucho más no sé como un cierto respeto por el trabajo de los artistas que puedan presentar sus trabajos en las condiciones que requiere, hay como digo expresiones artísticas para todo y creo que es importante que existan espacios para todos y que sean... y yo creo que la versatilidad de los espacios también es súper importante, como puedan ser espacios flexibles en ese sentido... mmm pero no sé no creo que haya una cosa por sobre la otra, como te digo como que hay lugares que dan muchas ganas y uno termina como si, todo podría programarse ahí pero ya tenemos que dejar de programar solo ahí porque esta también está habilitado y tenemos que buscar otros lugares

Maite:

Y ¿de qué manera ustedes se organizan como... de dónde provienen todas las personas, de qué manera o sea igual nos has explicado un poco como se trabaja el tema de la elección del lugar y quizás el recorrido que se va a desarrollar en cierto trabajo pero de qué manera ustedes se organizan para llevarlo a cabo?

Luisa Tupper:

¿De qué manera nos organizamos? Mmm... ¿Como equipo deci tu? ¿Internamente de la fundación?

Maite:

Sí...

Luisa Tupper:

Mmm... la fundación tiene... bueno esta la... ¡Pero pensando más en el festival?! Ya, el festival primero tiene una organización artista, que la directora es Carmen Romero, pero Carmen trabaja con distintos coordinadores de áreas, entonces bueno además esto es una dirección mucho más ejecutiva de la fundación, la dirección artística es de Carmen Romero, la dirección ejecutiva de la fundación es de Paola, entonces dentro del festival se trabaja por distintas áreas, está el área de programación que son los que llevan las como las relaciones con los artistas, los que definen como la grilla programática del festival , cachai? Como ya estos son los artistas, esto va a venir, más o menos esto es lo que

hay. Días, calendarios, todo lo que es la grilla de programación. Por otro lado, está el área de circulación que somos los que vemos todas las extensiones en comunas y hacia regiones del festival, entonces si bien programación programa principalmente las salas de teatro, programación pagada del festival, las salas más céntricas, circulación es el que programa toda la grilla, la programación gratuita del festival y que sale a comunas a presentarse, ya sean centros culturales o centros abiertos, calles, parque, etc. Tanto en Santiago como en otras regiones de Chile, entonces nosotros tomamos eso y trabajamos muy de la mano, nosotros le decimos lo que necesitamos y programación va y define artísticamente que es lo que va a venir y nosotros vamos y buscamos locaciones y empezamos a trabajar muy de la mano con el área de producción que es otra área. Esta área de producción es la que ya ve temas técnicos, logísticos y todo como esos espectáculos se van a adaptar en esas locaciones y ahí también tenemos diálogos, nosotros queremos ir con este espectáculo a... El Bosque, bueno pero ya es momento que la producción nos dice "este espectáculo no cabe ahí o no cumple las condiciones de seguridad", cachai? Y entonces empieza ese diálogo también con el área de producción para definir locaciones y producción del festival y ejecutar esa acción que ya se define entre el área de circulación y programación. Y por el otro lado está el área de venta, marketing, levantamiento de recursos, que es el área que tiene dos patas, por un lado el levantamiento de auspiciadores y patrocinio y por otro lado... el acceso de los públicos entonces ellos coordinan todo lo que es venta de tickets y la distribución de trabajo gratuito en los municipios, las acciones de marketing, pendedones y todo eso. Y por otro lado el área de comunicaciones que tiene un rol mucho más estratégico en sentido de ser casi... como que tenemos nuestro propio medio, tratamos de ser nuestro propio medio de comunicación además de buscar a los partners y que son los que levantan toda la información en festival, no sé los que realizan la página web y redes sociales. Por un lado están esas dos áreas que están de cara a los públicos y por el otro lado las otras áreas que están más dedicadas a organización, trabajo territorial.

Maite:

Con respecto a la masividad de los eventos y ¿siempre es así? ¿Siempre es masivo?

Luisa Tupper:

Mm... depende, no todos los espectáculos con masivos y bueno y menos en este festival y... en general nosotros buscamos más como la experiencia de los públicos... que a veces está asociada a la masividad depende de los espectáculos obviamente nos encanta cuando juntamos a 10.000, 11.000 personas en un espectáculo de calle porque hay algo que se produce en esas sensaciones de estar todos juntos viendo un espectáculo que es hermoso y es hermoso ver cómo la gente reacciona a como el día uno están los merchandising de la Pichintun que era la de un dinosaurio o de lo que sea llaveros, pañuelos, eso que pasa es hermoso... esa masividad pero para poder hacer algo así es el espectáculo tiene que estar diseñado también para eso y bueno obviamente el espacio físico que recibe el espectáculo, es lo más difícil de encontrar esas locaciones o como que tienen que ser lugares específicos que ya mas o menos los tenemos mapeados en la ciudad, pero no todos los espectáculos son para esa masividad, esa masividad requiere que el espectáculo sea en formato pasacalle que permita que mucha gente lo vea o que sea espectáculos aéreos y que tengan ciertas alturas para que mucho gente lo vea, o sea no es fácil llegar a esa masividad... y hay otros espectáculos que son muchos mas íntimos que suceden en el espacio público no buscamos en todos la masividad, por ejemplo ahora estamos... Estoy pensando en los espectáculos que vienen ahora, hay un espectáculo que se llama "Jardín Sonoro" que es para recorrer solo... distintos parques y te vas encontrando con cosas a través de los audios o por ejemplo el espectáculo que está desde hace muchos años, que se llama "Up Recuerdos" y es una aplicación en tu teléfono para que tu recorras la ciudad pasando por distintos hitos históricos, entonces te va dando las indicaciones y tu llegas a la plaza de Armas y te cuenta la historia de lo que pasó en la Plaza de Armas y te dice "mira allá" y te está diciendo lo que está pasando, entonces... Hay distintas formas de vivir la ciudad y no todo está relacionado con la masividad... Menos en este contexto pandémico. Pero siempre buscamos también cómo esa distribución, o sea hay espectáculos más íntimos, hay espectáculos más masivos, poder tener esa variable de espectáculo y siempre buscamos mucho poder trabajar con artistas que nos permitan por lo menos tener un espectáculo en el festival, que nos permita esa versatilidad que les decía y con el que nos presentamos desde el Teatro Regional del Bio Bio, que tiene no de los aforos más grande en cuanto a Teatro hasta la Chimba en una Parroquia que es la población que queda en Antofagasta y en Santiago con 10.000 personas y con 100 personas. Como que ese ya como un ideal del festival, contar con al menos un espectáculo que me permita recorrer Chile y que sea versátil para poder presentarse con 100 como con 2.000, 3.000.

Maite:

Con lo que estabas preguntando recién y los efectos que genera la presentación de los trabajos con el lugar en el que se desarrolla, depende mucho a cuál va ser dirigido, dónde va a ser dirigido.

Luisa Tupper:

Si, o sea para nosotros nos pasa algo muy bacán que tiene que ver con la insistencia y con la constancia de estar en ciertos territorios y es que la gente espera el festival, o sea la gente quiere el festival como que ya no se preguntan qué es lo que viene, cachai? O sea la gente saca fotos con el globo del festival y no los han dicho, como que llegue el festival también es como... dignifica, no se como decirlo en las palabras correctas pero lo sienten como un acto de que el festival es de ellos, el festival es de ellos y de ellas y tienen el derecho de tener ese festival, cachai y que es el mismo festival está en otras comunas y en otros lados y ellos también tienen ese derecho y eso encuentro que se genere ese efecto a los lugares que vamos encuentro que es super desafiante de estar ahí y poder seguir cumpliendo con ese derecho que sienten de que el festival es de ellos y que este ahí es como ciudadanos y ciudadanas es super importan y... y otros efectos que se generan es como lo que decía antes, la resignificación de los espacios en los mismos barrios, aunque suena muy trillado pero efectivamente cuando se activa como un tejido social que ya existe y se pone en función en otras acciones de repente se juntan, se hacen conexiones improbables pero de todos tienen ganas de que llegue el festival y se ponen a trabajar en común, entonces tiene eso como efectos sobre la calidad de vida la gente que no son medibles pero que son muy importantes.

Maite:

Y como decías ¿Hay lugares que se repiten más que otros?

Luisa Tupper:

Si, hay lugares donde estamos generalmente, el festival también tiene como sub comunas sede donde son como nuestros ejes en los distintos puntos cardinales de la ciudad y hay espacios donde usualmente estamos como por ejemplo en San Joaquín, es una comuna en la que estamos permanentemente con la que desarrollamos un trabajo también durante el año y... que tiene un centro cultural que está increíblemente equipado que cuenta con Parques como La Catrina que también nos permite estar ahí. La Pintana es una comuna donde también hemos estado constantemente... no sé, la mayoría de las comunas del festival en general buscamos no estar una vez si no que seguir, tener una presencia sostenida en el tiempo.

Camila:

¿Cuáles son el resto de las comunas?

Luisa Tupper:

Es que son, en este festival, 22 comunas entonces no te las puedo mencionar todas, no las tengo anotadas. Mmm... De hecho las tengo anotadas aquí, estamos siempre en la Comuna de Santiago, Pudahuel también es una comuna que estamos generalmente, Renca, La Pintana, San Joaquín, Independencia, Lo Prado, Paine, Pedro Aguirre Cerda, Recoleta, Til Til, El Bosque, Talagante, Peñaflor, Cerrillos, Maipú... Maipú vamos a estar no sé si es la primera vez pero es una comuna donde no estamos tanto y este año ocurrió lo les decía que aquí hay una copa de agua hermosa entonces independiente de que quizás no contactamos con ese Municipio o no se había dado, a veces hay muchos factores que influyen también, pero este año les dijimos como "Hagamos lo imposible por lograr esa copa de agua" entonces estamos haciendo un trabajo con la Junta de vecinos y con el Municipio para que a pesar de que no vamos a estar con otro espectáculo ahí si poder estar en esa copa de agua... que era fundamental para el espectáculo y que va a hacer la que abre hoy día en la noche el festival. Isla de Maipo, Estación Central, Providencia, Quinta Normal, Quilicura... esa es la Región Metropolitana este año. Y generalmente estamos en la Granja, que este año no vamos a poder estar por temas de pandemia pero es una comuna en la que estamos siempre, San Miguel, que este año tampoco no pudo estar por temas de pandemia pero estamos generalmente en San Miguel también, o sea son más de 30 comunas que están y otros no pero... pero que estamos de manera constante.

Maite:

Con respecto a que no se pueden presentar en ciertos lugares en los que normalmente se presentaban ¿Cómo es que lo han desarrollado con esta nueva situación de la pandemia?

Luisa Tupper:

Bueno... el festival no se si ustedes se han metido a la página pero el festival en el fondo desarrolló una estrategia paso a paso, una estrategia gradual que se llama "Paso a Paso" de hecho y que va de la mano con el plan del ministerio de salud entonces el festival está pensado para desarrollarse en cualquier fase, incluso en cuarentena. Obviamente con distintos espectáculos, cada espectáculo está sujeto a una fase, este espectáculo por ejemplo puede realizarse en fase

3 y esos se acordó con la compañía, se acordó con los distintos Municipios y se acordó que para poder presentar este espectáculo necesitamos fase 3. Se distribuyó también la programación porque hay un grupo de espectáculos para cuarentena que están pensados de esa forma, desde la oratoria artística del festival y desde el área de programación está pensando en ser realizado en cuarentena y la gente lo vea desde sus casa. Hay otros grupos de espectáculos que se pueden realizar desde ya fase 2 porque no requieren convocatoria porque están intervenciones como de paso en la ciudad... hay otros espectáculos que son ya para fase 3 porque cumplen ciertas condiciones y que son espectáculos mas intimos que igual pueden presentarse para 50, 100 personas y se pueden hacer y hay otros espectáculos que son efectivamente o requieren hacer en salas y son para fase 4 o que requieren una masividad porque si no el espectáculo pierde un poco de sentido y entonces están pensadas para fase 4. Entonces eso se fue acordando con las comunas y la programación se va liberando a medida que va avanzando la fase y lo que se hizo en paralelo fue acordar con las comunas una programas y acordar un compromiso porque lo que tampoco nos podía pasar como festival era que por la pandemia termináramos programando solamente las comunas que avanzaban de fase y dejamos abandonadas a las comunas que no avanzaban, entonces lo que hicimos fue tomar un compromiso de programación con las comunas y decir nosotros vamos a estar con ustedes con esta programación cuando se pueda, si es ahora increíble vamos a estar preparados, vamos a estar listos para hacerlo, si es que es en Febrero o Marzo iremos viendo y eso es un trabajo que es de estar todo el dia hablando por teléfono comunicados con las comunas, como estan, como avanzan, como se sienten, como sienten que está la gente y por eso hay comunas que han decidido en este festival no estar porque también cada una va tomando sus propias decisiones según como ven que está la gente, como están los recursos de las comunas, si la situación de los municipios están súper complejas y al final igual es un trabajo que hacemos juntos o sea tambien los municipios hacen un aporte de recursos, cachai... apoya porque te recibe y porque ponen ciertos temas de producción o sea, así que todo eso en ese sentido algunos Municipios que realmente en estas fechas no les daba ya sea por los equipos humanos, recursos o por cómo estaba la gente en la comuna para que pueda estar el Festival y otros por otro lado están como ansiosos de que la gente pueda tener este movimiento de show, también de salud mental, de encuentro, cachai? entonces así entre paso a paso y comunicación diaria entre las Comunas y Municipios hemos ido estableciendo esta comunicación paso a paso.

Pero bueno hoy día inauguramos el festival en plena pandemia en las Torres de San Borja con un espectáculo de proyección lumínica porque por un lado está lo que que se ve de

(M): Con respecto a que no se pueden presentar en ciertos lugares en los que normalmente se presentaban ¿Cómo es que lo han desarrollado con esta nueva situación de la pandemia?

Luisa Tupper:

Bueno... el festival no se si ustedes se han metido a la página pero el festival en el fondo desarrolló una estrategia paso a paso, una estrategia gradual que se llama "Paso a Paso" de hecho y que va de la mano con el plan del ministerio de salud entonces el festival está pensado para desarrollarse en cualquier fase, incluso en cuarentena. Obviamente con distintos espectáculos, cada espectáculo está sujeto a una fase, este espectáculo por ejemplo puede realizarse en fase 3 y esos se acordó con la compañía, se acordó con los distintos Municipios y se acordó que para poder presentar este espectáculo necesitamos fase 3. Se distribuyó también la programación porque hay un grupo de espectáculos para cuarentena que están pensados de esa forma, desde la oratoria artística del festival y desde el área de programación está pensando en ser realizado en cuarentena y la gente lo vea desde sus casa. Hay otros grupos de espectáculos que se pueden realizar desde ya fase 2 porque no requieren convocatoria porque están intervenciones como de paso en la ciudad... hay otros espectáculos que son ya para fase 3 porque cumplen ciertas condiciones y que son espectáculos mas intimos que igual pueden presentarse para 50, 100 personas y se pueden hacer y hay otros espectáculos que son efectivamente o requieren hacer en salas y son para fase 4 o que requieren una masividad porque si no el espectáculo pierde un poco de sentido y entonces están pensadas para fase 4. Entonces eso se fue acordando con las comunas y la programación se va liberando a medida que va avanzando la fase y lo que se hizo en paralelo fue acordar con las comunas una programas y acordar un compromiso porque lo que tampoco nos podía pasar como festival era que por la pandemia termináramos programando solamente las comunas que avanzaban de fase y dejamos abandonadas a las comunas que no avanzaban, entonces lo que hicimos fue tomar un compromiso de programación con las comunas y decir nosotros vamos a estar con ustedes con esta programación cuando se pueda, si es ahora increíble vamos a estar preparados, vamos a estar listos para hacerlo, si es que es en Febrero o Marzo iremos viendo y eso es un trabajo que es de estar todo el dia hablando por teléfono comunicados con las comunas, como estan, como avanzan, como se sienten, como sienten que está la gente y por eso hay comunas que han decidido en este festival no estar porque también cada una va tomando sus propias decisiones según como ven que está la gente, como están los recursos de las comunas, si la situación de los municipios están súper complejas y al final igual es un trabajo que hacemos juntos o sea tambien los municipios hacen un aporte de recursos, cachai... apoya porque te recibe y porque ponen ciertos temas de producción

o sea, así que todo eso en ese sentido algunos Municipios que realmente en estas fechas no les daba ya sea por los equipos humanos, recursos o por cómo estaba la gente en la comuna para que pueda estar el Festival y otros por otro lado están como ansiosos de que la gente pueda tener este movimiento de show, también de salud mental, de encuentro, cachai? entonces así entre paso a paso y comunicación diaria entre las Comunas y Municipios hemos ido estableciendo esta comunicación paso a paso.

Pero bueno hoy día inauguramos el festival en plena pandemia en las Torres de San Borja con un espectáculo de proyección lumínica porque por un lado está lo que se ve de cara al público y por otro también el trabajo que hacen los artistas y todo el ecosistema cultural que también necesita trabajar y que necesita un espacio y poder activarse con todas las medidas de seguridad y todo lo que eso implica y por otro lado nosotros también teníamos una misión super importante del festival sobre que si cierran las fronteras debido a la pandemia no puede implicar realmente el cierre de las fronteras porque nosotros siempre hemos creído en un diálogo plural, abierto, o sea no vamos a respaldar como el cierre de fronteras desde las expresiones artísticas y las ideas, cachai? Entonces hay espectáculos como por ejemplo el "Les Revenants" que viene ahora, que es una directora argentina con un elenco nacional que trabajó primero por zoom, que trabajó de manera remota, que pudo viajar a Chile a encontrarse con el elenco local entonces seguimos provocando un diálogo más allá de las fronteras pero con elencos locales también para generar trabajo y para poder apoyar a los artistas nacionales, entonces trabajaron juntos ya acá de manera presencial, se tomaron los espacios de la ciudad que están cerrados con la pandemia entonces se hicieron registros audiovisuales de este espectáculo de danza en la biblioteca nacional, en la bolsa de comercio y en no me acuerdo cual más de Santiago. Y ese registro se hizo un registro audiovisual que era parte de la propuesta argentina porque trabaja con un cineasta y ese registro se va a proyectar ahora en cuarentena en la Torres de San Borja para abrir este festival y también en pantallas publicitarias como tomándose otros espacios y también después durante el festival en distintos muros de la ciudad y se va ir tomando como de manera espontánea de las proyecciones, como que ese espectáculo completo con distintos enfoques desde la pandemia, seguir poniendo en comunicación de los artistas con distintas formas de trabajar, con otras lógicas, con otros puntos de vista, generar un trabajo con la comunidad local, tomar el tema de la pandemia del cuerpo en confinamiento y un cuerpo que se atrofia y que luego empieza a activarse en estos espacios escondidos en la ciudad y después proyectarse en otros espacios y poder llegar al public, cachai? Que es la última etapa larga de la cadena de creación y entonces ese espectáculo nos va a permitir inaugurar en pandemia y por otro lado este trabajo de Maipú. Además se hizo un trabajo con los radio trabajo desde los sonoro, con radioteatros que son en línea pero también en radios locales porque esos son otros espacios de público que ha sido retomado ahora en el contexto de expresiones artísticas, todo lo que es sonoro... y así estamos. Bueno también tenemos programación difícil que también nos hemos preocupado de que pueda acortar un poco las brechas que hay de acceso, porque por ejemplo Til Til tiene una conexión a internet fatal y eso de que a través de que lo digital llegamos a todo el mundo tampoco es tan así porque no pueden ver una obra completa, porque se corta o porque no se ve. Ahí el acceso viene a través de la banda ancha y las antenas y hay otras brechas.

Camila:

O sea me imagino que normalmente ya es así, como que en esta situación se incrementa mucho más. Luisa con respecto a la preparación a todos estos procesos previos, me imagino que ustedes tienen un espacio físico.

Luisa Tupper:

Nosotros no tenemos un espacio físico... per se, no tenemos un teatro por decirlo de alguna manera o centro cultural. Nosotros lo que buscamos es como trabajar en alianza y en colaboración con distintos espacios y eso nos permite ser flexibles y a la vez también de repente echamos de menos no tener un espacio pero lo bueno es que trabajamos en alianza con muchas salas, con todos estos centros culturales. Tenemos una oficina, que ahora sería una locura pero ahora estamos entre medio de office y oficina... pero no tenemos un espacio propio. Si no que trabajamos en colaboración con los distintos espacios que hay para... son espacios que están mayormente activos pero no quiero decir para activar esos espacios, porque ya lo están muchos de ellos. Hay otros que los apoyamos en activar y en buscar programación para activar esos espacio y hay otros que son super activos y que trabajamos en conjunto para buscar otras formas y otros espectáculos que puedan llegar al público de cada una de esas comunas y esos espacios. Pero no tenemos un espacio físico.

Maite:

Nuestro profe igual nos hablaba de preguntar de que si existe alguna posibilidad de bibliografía o información que puedan tener para poder pedir las.

Luisa Tupper:

Si, no se me ocurre ahora. ¿Más del festival o del espacio público y las expresiones artísticas?

Camila:

Es que hace un rato tú nos decías que había un equipo que trabajaba sobre cómo ya tenían mapeado Santiago ¿Existe alguna forma de acceder a eso?

Luisa Tupper:

Deberíamos... en realidad existe más que nada... es un trabajo que está en el cuerpo de la gente que ha estado trabajando en el territorio... no hay como un libro o una base de datos donde entremos y busquemos como: Anfiteatros y nos aparezcan todos los anfiteatros de la ciudad, sería increíble. Tampoco hemos construido desde nosotros bibliografía pero sí hay como memorias, puedo preguntar por algunos libros que puedan servirles que hablen del tema o que hayan hecho algunas investigaciones del festival o por sobre Andrés Perez y el trabajo que hacía en la calle y todo eso, ahora yo las invitaría a ir... o sea hay muchos espectáculos gratuitos presenciales y estar atentas a medida que se vayan abriendo estos espacios, por ejemplo hay un espectáculo que se llama "Remote Santiago" que yo encuentro que hace un uso de la ciudad porque si hay alguien ha sabido hacer eso es Rimini Protokoll que es un colectivo Alemán Suizo y hace un espectáculo que recorre la ciudad caminando con estos audífonos pero que vas en grupo y vas viviendo esta experiencia colectiva en la ciudad, pasando por distintos espacios... y es increíble y eso se puede hacer incluso en fase 2 entonces... y si pueden ir, si se van abriendo en otros espectáculos en comuna yo creo que es la mejor bibliografía que les puedo dar, es que vayan porque realmente ahí se ve lo que pasa en el festival, lo que pasa con los lugares cuando se activan... no sé si han ido, no sé si frecuentan ir a espectáculos a esos lugares pero por ejemplo el anfiteatro que tiene Pudahuel, cuando ese anfiteatro está lleno y no solo con Santiago a Mil, con espectáculos como el Entepola es increíble... es alucinante.

Bueno hay compañías icónicas que me imagino que ya han visto, pero hay compañías como la Pato Gallina o el Teatro Nilus... o sea esto es lo que saben hacer, si pueden ver "Fuego Rojo" de la Pato Gallina en algún lugar, la Pato Gallina maneja lo que es la calle de manera increíble y vamos a estar dando "Fuego Rojo" en los espacios que pasen a fase 3 y el espectáculo está hermoso. Otra persona que está trabajando de manera increíble es Fernando Rubio de Argentina, ha hecho un montón de trabajo y que tiene eso de la no masividad del uso del espacio público, es otro tipo de espectáculo, es otro concepto mucho más sutil del espacio público. No sé si ustedes sabían que las Tesis, la intervención que fueron conocidos en todos lados, ellas eran una obra de teatro y no pudieron estrenarla porque fue interrumpida por el Estallido Social y extrajeron una de las canciones que salía en su obra e hicieron la intervención que se fue a la calle, o sea viene desde el lado del arte como que no es una intervención de colectivo feminista. Tryo Teatro Banda también ha desarrollado lo que es la calle, "El camino del Inca" se está transformando en una cantata, ellos logran hacer eso de 100 personas o para 10.000, o sea en Rancagua se han presentado en la Medialuna literal con 10.000 personas. Así que espero que les pueda ayudar con esto.

Camila:

Si, demasiado! Muchas gracias, Luisa.

Maite:

Si, muchísimas gracias.

Anexo 3

Tabla N°1: Antecedentes de las expresiones artísticas en el espacio público.

ÉPOCA O CIVILIZACIÓN	PERÍODO DE TIEMPO	EXPRESIÓN	FINALIDAD	ESPACIO ASOCIADO	PERSONAJE
PREHISTORIA	a.C.	Grabados. Música. Danza	Rituales de caza. fiesta. religiosas. guerra	Naturaleza	
ANTIGUO EGIPTO	S. XVII a. C	Grabados. pintura. música. danza. teatro. deporte	Creencias religiosas. Ocio	Espacio público. templos.	
CHINA ANTIGUA	S. XXI al XVI a. C.	Grabados. pintura. música. danza. teatro. poetas. espectáculos. acrobacias. malabarismo. artes marciales	Creencias religiosas. rituales chamánicos-religiosos. de caza. salud. funerales. sacrificios. festividades. entretenimiento	Templo. Palacios.	Emperador. Chamanes. Brujos. Sacerdotes
CHINA	206 a.C.- 220 d.C.	Pintura. música. danza. teatro. literatura. espectáculos de ilusionismo. acrobacias. Deporte. malabarismo. artes marciales. humor. magia. juego.	Creencias religiosas. rituales chamánicos-religiosos. Festividades. Entretenimiento	Teatros. calles. plazas de mercado. casas de té	Artistas Folklóricos. Poetas. Humoristas
GRECIA	1200 a.C.- 146 a.C.	Música. Danza. Teatro. Deporte	Creencias religiosas	Teatros. Estadio Ágora	
ROMA	753 a.C hasta el 476 d.C	Música. Danza. Espectáculo. Juego. Teatro. Acrobacias. Humor. Pantomimo. Deporte.	Creencias religiosas. rituales v sacrificios. artistas ambulantes.	Anfiteatro. Teatros. Circo	Mimos
EDAD MEDIA	S. XI	Música. Danza. Pintura. Espectáculo Callejero. Teatro. Humor. Acrobacias. Recitales. Pantomimo. Humor. Literatura.	Creencias religiosas. festividades religiosas.	Iglesias. templos. teatros catedrales. mansiones. calle. plazas públicas. campos. patios. jardines. uso de carros	Juugar. Trovarador. Mimos
RENACIMIENTO	SXV Y XVI	Música. Danza. Pintura. Espectáculo Callejero. Teatro. Humor. Acrobacias. Recitales. Literatura	Creencias religiosas. Festividades religiosas. Entretenimiento Trabajo	Ágora. Iglesias. Salones de palacios. Teatros.	Coreógrafos. Mimos
BARROCO	S. XVIII	Música. Danza. Pintura. Espectáculo. Teatro. Humor. Acrobacias.	Creencias religiosas. Festividades religiosas. Entretenimiento Trabajo	Academias. Teatros. Compañías estables	Coreógrafos. Mimos
EDAD MODERNA	S. XV Y XVIII	Música. Danza. Espectáculo Callejero. Teatro. Juego.	Rituales De Caza. Ocio. Entretenimiento.	Plazas públicas. palacios. castillos. calle. patios.	

		Acrobacias. Recitales Tenis Real. Patinajes. Esquí. Colf (antecesor al hockey).			
AMÉRICA LATINA	S. XVI	Arte precolombino. Arte colonial. Pintura. Escultura. Grabado. Artes decorativas	Creencias religiosas. (evangelización v dominación). Ideas modernas de arte.	Talleres de oficios. decoración de monasterios	Carpinteros. Escultores. Artifices

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Anexo 4

Tabla N°2: Catraastro por comuna.

Simbología
Comunas nombradas
Comunas no nombradas
Lugares con mayor variedad
Lugares no especificados

Expresiones nombradas pero lugar no especificado:

Semáforos	Dominar la pelota								
Murales									
Batucadas									
Swing									
Pinturas y Retratos									
Slackline									

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Comuna	Lugar	Interpretación Musical	Deporte	Arte Circense	Artes Escénicas	Expresiones Urbanas	Entretenimiento	Expresión Corporal	Otros	
Santiago centro	Afuera de la Fau	Parkour								
	Alameda	cantantes rad. bandas musicales intérpretes de instrumentos				Carnaval: pequeña gigante v paris parade	Tarot			
	Bar Chanco Seis. cercano a metro quinta normal				Poesía					
	Barrio Bellavista			Telas Malabares	Teatro					
	Barrio Franklin	cantantes. rad. bandas musicales intérpretes de instrumentos								
	Biblioteca Nacional				Poesía v artes escénicas en general					
	Calle compañía cerca del mall del centro						Tarot concursos. magia humoristas			
	Calle Estado				Mímicas					
	Calle Rosas						Tarotistas			
	Concha v Toro				Malabares					
	Crown Plaza							K-dob		
	Cuadrado Torres San Boria	Orquestas	Parkour						K-dob	
	Desde Ahumada hasta Portueal							Humoristas apuestas. tarot		
	Edificio a está al frente del monumento 11								K-dob. salsa	
	GAM								K-dob. ritmos urbanos. dancehall. contemporáneo	
	La esquina de av. andrés bello con el puente dio nono	Tipo tocando guitarra eléctrica								
Lastarria	Cantantes Rad. Orquestas Intérpretes				Poetas	Pasacalle	Tarot. Magia		Bandas musicales al aire libre v eratis	
		musicales v bandas musicales								

	Metro Baquedano	Cantantes Orquestas Intérpretes musicales v bandas musicales	Ran							Graffiti
	Metro Artes Bellas	Cantantes Orquestas Intérpretes musicales v bandas musicales	Ran					Tarot educación		
	Metro Toesca				Malabares					
	Metro Católica	Cantantes intérpretes instrumentos	Ran de	Parkour		Teatro performances teatrales				Kpop. Ritmos urbanos salsa contemporáneo dancehall
	Metro Chile U de	Cantantes orquestas intérpretes Instrumentos	de					Humoristas magia tarot		
	Museo Artes Bellas				Malabares					
	Parque Almaero			Gimnasia						
	Parque Bustamante			Skateboarding yoga gimnasia Parkour	Telas			Tarot		Bandas musicales al aire libre v eratis
	Parque Forestal	Cantantes Orquestas Intérpretes musicales v bandas musicales	Ran	Yoga acondicionamiento físico v gimnasia	Telas	Teatro Mímicas poetas	Festival			Contemporáneo
	Parque Reyes Los			Gimnasia skateboarding						
	Parque O'Higgins		Ran	Yoga Skateboarding Gimnasia						Patines de star wars. luchas medievales
	Parque Boria San			Yoga Skateboarding. Gimnasia					K-dob	Patines
	Paseo Ahumada	Cantantes intérpretes instrumentos orquestas	Ran de					Humoristas magia		
	Paseo Bulnes			Skateboarding Patines	Malabares telas	Mímicas				
	Plaza de Armas					Sketch	Carnaval Pasacalle	Humoristas magia tarot apuestas	Vogueing	Pintores Aiedrez
	Plaza de cemento al frente del GAM								Salsa	
	Plaza de la Dignidad						Pasacalle. Desfile			

	Plaza Yungav								K non urbanos contemporáneo. dancehall	Ritmos salsa.	
	Recorridos 200 de Transantiago	Cantantes intérpretes instrumentos	rap de								
	Sociedad de Escritores de Chile				Poesía						
	Torres Boria San			Parkour							
	U de Chile	Interpretación musical						Tarot. Humoristas	Abuestras.		
	Vicuña Mackenna llegando Baquedano	Interpretación musical									
				Yoga marciales. parkour. skateboarding gimnasia	Telas Malabares lira. ula ula	Cuentacuentos	Carnaval	Humoristas. tarot	maeia.	k- non urbanos taneó	Ritmos salsa.
Puente alto	Baños de Mena						Carnaval pasacalle. festival				
	Línea 4 del metro	Cantantes intérpretes musicales	rap bandas			cuentacuentos					
	Micros Baños de Mena	rap solistas	cantantes								
	Parque ciudad del sol			Artes marciales: Boxeo							
	Plaza de Puente Alto	banda folklorica con tremenda producción escénica	musical con cantantes					Humoristas. tarot	abuestras.		
		Cantantes Orquestas Intérpretes musicales v bandas musicales	Rap	Skateboarding			Carnaval pasacalle. festival				
Conchalí											
Huechuraba											
Independencia											
Quilicura											
Recoleta	Metro Zapadores						Carnaval Pasacalle				

					Telas Malabares	Carnaval Festival	Humoristas. maëia. apuestas. tarot		
Renca									
Las Condes			Slackline Yoga artes marciales parkour skateboarding gimnasia	Telas Malabares. lira. ula ula		Festival			
	Centro Comunitario							Salsa	Danza Árabe
	Calle semáforo de Alonso Córdoba con Apoquindo			Malabares			Maëia		
	Rotonda de Atenas		Gimnasia						
	Apumanque	Intérpretes de instrumentos							
	Calle Mrtín de Zamora con Manquehue			Tela ula ula malabares					
	Calle Isabel La Católica con vesducio			Tela ula ula malabares					
	Parque Araucano		Skateboarding						
Lo Barnechea			Yoga artes marciales parkour. skateboarding. gimnasia	Telas Malabares. lira. ula ula					
Providencia	Calle Seminario								
	La Chascona				Poesía				
	Manuel montt		Parkour skateboarding. gimnasia						
	Metro pedro de valdivia	Cantantes intérpretes de instrumentos					Tarot. maëia. humoristas.		
	Parque		Yoga						
	Barrio Italia	Cantantes Intérpretes Instrumentos					Humoristas tarot apuestas		
	Parque Bustamante		Skateboarding					Knon urbanos salsa contemporáneo. dancehall. tango	
	Parque Pocuro		Yoga artes marciales parkour skateboarding. gimnasia						

	Plaza Las Lilas		Yoga artes marciales parkour skateboarding gimnasia						
	Parque Salvador Balmaceda	El O	Gimnasia	Yoga Ula malabares lira				Ritmos urbanos salsa contemporáneo dancehall tango	Equilibrio
	Calle Yáñez Providencia	El O con Providencia	Cantantes intérpretes de instrumentos bandas musicales						
	Providencia con Pedro de Valdivia		Cantantes intérpretes de instrumentos						
	Providencia con Lvon		Cantantes Orquestas intérpretes de instrumentos						
			Cantantes orquestas intérpretes de instrumentos bandas musicales	Slackline Yoga artes marciales parkour skateboarding gimnasia tai chi	Telas Malabares lira ula ula		Pasacalle		
	Costanera Center								Voeuing
Vitacura				Parkour	Malabares		Maçia	Danza contemporánea ballet	
La Reina					Malabares				
Macul			Cantantes Orquestas intérpretes de instrumentos v bandas musicales	Rap Parkour Skateboarding Yoga artes marciales parkour gimnasia	Telas Malabares lira ula ula				
	Macul Irarrázaval	con			Telas Malabares				
Ñuñoa	Plaza Hallev			Yoga Skateboarding	Telas Malabares lira ula ula				
	Plaza Ñuñoa		bandas instrumentos musicales cantantes de bandas intérpretes de instrumentos	Yoga Skateboarding	Telas Malabares lira ula ula			Dancehall v Ritmos Urbanos	
	Poe ramon Cruz fuera del Metro Chile España		cantantes v rap						
	Fuera del Estadio Nacional			Skateboarding				Dancehall v Ritmos Urbanos	
			Cantantes intérpretes de instrumentos bandas	Rap Parkour Skateboarding Slackline Yoga artes marciales gimnasia					
Peñalolén	Metro		Cantantes Rap	Malabares					

	Micro Avenida Grecia				Cuentacuentos				
			Tai chi, Skateboarding, artes marciales, gimnasia	Malabares	Mímicas				
	Población Hermida	Lo				Carnaval basacalle festival			
La Florida	Línea 4 del metro		Cantantes, intérpretes musicales, bandas	Skateboarding					
	Centro cultural La Barraca (investigación los cursos imparten)			Malabares					
	Micros				hay un mimo reconocido que es simpático				
	Mall Vespuccio	Plaza		Skateboarding, Parkour					
	Avenida walker martinez		Cantantes, intérpretes musicales, bandas						
				Gimnasia	Malabares	Carnaval basacalle festival	Humoristas		
	Avenida Florida	La		Gimnasia					
La Granja						Carnaval basacalle festival			
El Bosque									
La Cisterna	paraderos 17 al 21 de gran avenida		Yoga, artes marciales, parkour, skateboarding, gimnasia				Gitanas leyendo el tarot		
La Pintana	Población Castillo	El		artes circenses en actividades de poblaciones populares		Carnaval basacalle festival			
	Población Tomás	Santo				Carnaval basacalle festival			
San Ramón	Principalmente en parques que se encuentran del anillo Vespuccio entre Gran Avenida y Santa Rosa			Parkour, Skateboarding					
			Cantantes	Skateboarding					
	Población Bandera	La			artes circenses en actividades de	Carnaval basacalle festival			

Lo Espejo			Skateboardine	Malabares		Carnaval			
Pedro Aguirre Cerda									
San Joaquín	Santa Rosa del paradero 3 al 38			Malabares		Carnaval			
	Campus de la Católica		Skateboardine						
			Yoga marciales skateboarding gimnasia						
	Departamental				Mímicas				
		Cantantes intérpretes instrumentos			Cuentacuentos	Carnaval basacalle festival			
San Miguel	Mayormente en semáforos de gran avenida (del paradero 11 al 23)								
						Carnaval basacalle festival			
	Santa Rosa del paradero 3 al 38			Malabares					
Cerrillos						Carnaval			
Estación Central					Mímicas	Carnaval basacalle festival		Dancehall	
	Metro Estación Central	Cantantes intérpretes instrumentos bandas musicales							
Maipú		Cantantes orquestas intérpretes instrumentos bandas musicales	Yoga marciales artes skateboarding gimnasia			Carnaval basacalle festival			
	Plaza de Maipú	Cantantes	skateboarding						
Cerro Navia									
Lo Prado									
Pudahuel									
Quinta Normal		Cantantes Orquestas Intérpretes	Yoga marciales artes parkour skateboarding gimnasia					Ritmos urbanos salsa contemporáneo dancehall taneo	
San Bernardo			Skateboardine			Desfile			
Peñaflor	Telas malabares								

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Bibliografía

- ÁLVAREZ, S. DOMÍNGUEZ, M. (2012). La expresión artística: Otro desafío para la educación rural. Revista Electrónica Educare. Universidad Nacional. Costa Rica.
- ARGUEDAS, C. (2003). La Expresión Corporal y la Transversalidad como un eje metodológico construido a partir de la Expresión Artística. Universidad de Costa Rica.
- ARTEAGA, M. (2003). Fundamentos de la Expresión Corporal. Ámbito pedagógico. Grupo Editorial Universitario. Granada.
- BOLAÑOS, G. (1991). Educación por medio de la Movimiento y Expresión Corporal. San José, Costa Rica.
- CARERI, F. (2002). Land&ScapeSeries: Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona, Editorial GG.
- CASTILLO, E. REBOLLEDO, J. (2009). Expresión y Comunicación Corporal en Educación Física. Universidad de Huelva.
- COUTAND, O. (2012). Ciudad, Fiesta y Mercado. La Representación del mercado de Oruro como Sistema Temporal y su potencia en cuando Directrices de Planificación Alternativas. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- CURIHUINCA, M. (2013). Procesos de transformación y evolución socio espacial del barrio yungay 1980-2010. Universidad de Chile. Facultad de arquitectura y urbanismo. Escuela de pregrado carrera de geografía. Santiago, Chile.
- DEBORD G. (1950). El Urbanismo unitario a finales de la década de 1950. París.
- FERNÁNDEZ, E. (2018). Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos. Tesis Doctoral. Madrid.
- FUNDACIÓN VIVIENDA. (2018). Estudio sobre entorno urbano y social de familias solicitantes del Programa de Emergencia Habitacional. Publicación N°4. Santiago, Chile.
- JIMÉNEZ, L. AGUIRRE, I. PIMENTEL, L. G. (2006). Educación artística, cultura y ciudadanía. Fundación Santillana. España.
- LEFEBVRE, H. (1974). The production of Space, Blackwell Publishing, Maiden, 1991.
- MADDONNI, A. (2012). Hacia una didáctica de la Intervención artística en el espacio público. Su perfil proyectual y el aporte de los nuevos medios. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes.
- MARDONES, G. (2016). Renovación y gentrificación en barrios "patrimoniales". El caso del barrio Yungay. Revista Eltopo. No.7. 2016 : (pp.10 - 37) ISSN:0719-3335. Santiago, Chile.
- MINVU. (2017). Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). Santiago, Chile.
- MOLINAS, I. PIERAGOSTINI, P. RODRÍGUEZ, D. (2011). Arte-Ciudad: Cuando el Espacio Público deviene acontecimiento estético. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo- UNL.
- MOTOS, T. (1983). Iniciación a la Expresión Corporal. Humanitas. Barcelona.
- RICART, N. REMESAR, A. (2013). Reflexiones sobre el Espacio Público. Universidad de Barcelona.
- RUEDA, B. (2004). La Expresión Corporal en el desarrollo del área de Educación Física. En Castillo, E.; Díaz, M. (2004). Expresión Corporal en Primaria. Servicio de publicaciones. Universidad de Huelva.
- SCHLACK, E. (2007). Espacio Público. ARQ (Santiago) ISSN 0717-6996.
- ULLAURI, N. (2013). Culturas y política cultural en el DMQ. Una colección de ensayos. Instituto de la ciudad. Secretaría de Cultura. Qum. Distrito Metropolitano.