Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob
Laboratorios de Prácticas en Exploración Curatorial.

Estos laboratorios estarán orientados a espacios para pensar y construir memorias de los territorios, para la producción de relatos colectivos y/o individuales que generen otras formas de relacionamientos entre las diversas ciudadanías que participan en dichos laboratorios, buscando diálogos y encuentros para la producción simbólica desde cualquier práctica artística, museológicas o social que derive en una muestra artística por comuna. Este proceso se llevará a cabo mediante la realización de cinco (5) laboratorios de creación de Artes Plásticas y Visuales y un (1) Laboratorio base, uno por cada comuna, estos laboratorios estarán dirigidos para adolescentes, jóvenes entre los 14 y 28 años y algunos adultos, con quince (15) participantes por laboratorio, es decir, noventa (90), en dieciséis (16) comunas y cinco (5) corregimientos de la ciudad de Medellín.

Nota: La distribución territorial de los Laboratorios de Creación y el laboratorio base, se definirán una vez se dé inicio a la ejecución del convenio, en una mesa técnica entre la entidad asociada y la Secretaría de Cultura Ciudadana.

La intensidad horaria será de cuatro (4) horas semanales por laboratorio, en bloque continuo de (4) horas o divididas en dos (2) sesiones semanales durante los meses de ejecución del convenio.

Posibilidades de creación (sugerencias): Memorias fotográficas, en video y escritas, exposiciones, experiencias de estética relacional (desde cualquier práctica artística, museológicas o social).

Red de Artes Plásticas y Visuales
Laboratorio de Prácticas de exploración Curatorial

La relación entre el barrio, la museología contemporánea y la creatividad social hacen de esta propuesta de intervención sociocultural una experiencia de gran valor simbólico para la ciudad y para los territorios; la estrategia está dirigida a 6 comunas y/o corregimientos de la ciudad a través de la implementación de laboratorio de creación de artes plásticas y visuales y del laboratorio base dirigido a jóvenes y algunos adultos del distrito.

Los ejes temáticos giran alrededor del cuerpo, el espacio y el territorio, bajo premisas metodológicas que promueven el relato, la pregunta, el azar, y la diferencia, explorando entre el simulacro y lo análogo y en la reflexión sobre la identidad del barrio, como hábitat.

La esencia curatorial como resultado del proceso se presentará como museología expandida y comunitaria.

El diálogo permanente entre participantes, artistas formadores, entorno, líderes comunitarios, familiares, transeúntes espontáneos, en una dinámica horizontal es la estrategia que ha permitido el dar cuenta de esos elementos de construcción del territorio.

1. Lo curatorial

El ejercicio de lo curatorial, dinámica no extraña dentro de todas las posibilidades de operación de la red de artes, nuevamente viene para aprovechar todos los beneficios de las técnicas del arte, que en otro tiempo estaba limitado al espacio del museo, de la Galería, el mundo está en permanente cambio y se complejiza; las necesidades son otras, la permanente entropía y así mismo el replanteamiento de las terminologías de las operaciones de todo lo que realiza el ser humano. Es por eso que se apropia la estrategia **curatorial** como el mecanismo de permitir el enlace, la sinergia, las lecturas y los diálogos para entender el territorio. Ya no en función de llevar el arte para producir el objeto, sino para mirar entre líneas, entre las capas de lo complejo de las realidad de la sociedad y generar valores de sentido.

2. Temáticas

Espacio
es de entender el lugar físico, el lugar pensado, el imaginado y el mismo cuerpo Cómo espacio de origen que se habita desde Sí, desde la facticidad del ser y el estar, es la exploración de todas las dinámicas de relaciones y correlaciones que hacen el hábitar y que generan toda la comprensión fenomenológica de un territorio desde la individualidad perceptiva del sujeta hasta la construcción del tejido social.

Cuerpo
Es la necesidad permanente de revisar el cuerpo, ya sea el propio o el del otro; se da desde las permanentes y dinámicas, y complejas relaciones del ser humano, del hombre con el hombre, del hombre con los objetos y del hombre con el paisaje; como a través de “Él vivir” de sus múltiples acciones construye su realidad, son las lecturas que se generan desde lo endógeno y lo exógeno para comprender el complejo mundo que se vive hoy día en el territorio

Territorio
Es la importancia que tiene el relato para contar lo construído, ya sea en el nivel Macro o micro, qué permiten la construcción de identidad y por ende mantener activo el tejido social de un territorio. Los relatos como instrumento de la memoria permiten generar tradiciones, comunicar, reflexionar, pensar el ayer para entender el hoy y proyectar el futuro.

3. **Premisas**

El Relato
La Pregunta
El Azar
La diferencia
La Identidad
El simulacro
Lo análogo

No solo el comprender los tres ejes temáticos como base conceptual de abordaje del marco central son suficiente para entender fenomenológicamente todos los acontecimientos asociados al territorio, también en estratos diferenciadores y en vinculaciones rizomáticas se comprenden los límites y las extralimitaciones del campo de conocimiento abordado.

Acercarnos al territorio desde la prácticas curatoriales es de alguna manera tratar de surfear lo complejo de nuestras realidades, de excavar los diferentes sustratos con la posibilidad de conocer lo desconocido y desplazar los imaginarios normalizadores y superficiales que poco o nada dan cuenta de las esencias, es así como a través del relato, la pregunta, el azar, la diferencia, la identidad, el simulacro y lo análogo terminamos de armar el engranaje de entendimiento de las particularidades de cada ecosistema abordado en los laboratorios.

Antecedente Laboratorio 2022:
Del Barrio Art Lab se inició bajo una configuración de pensamiento constreñido, es decir, que hicieron los planteamientos esperando de antemano unos resultados predecibles y generales, que luego fueron experimentando de manera gradual y natural la expansión conceptual y experiencial en la medida en que se comprendía las diferencias de las seis comunas intervenidas; cada ecosistema ofreciò sus condiciones particulares desde el equipamento arquitectónico, los operadores de los lugares, el entorno, la geografía, los participantes, las diferentes rutas de acercamiento al lugar de las actividades, etc.

Por otro lado el ejercicio de entendimiento del aparato de lo curatorial y darle a entender a los participantes que no se trataba de talleres enfocados en el oficio o en la aplicación de técnicas, sino del desarrollo de diferentes dispositivos de pensamiento nucleados bajo los ejes temáticos alrededor del cuerpo, el espacio y la memoria, con el fin de construir otras miradas del territorio.

Si bien se realiza un enunciado donde se discriminan tres tópicos que se abordan de manera escalonada por separado, se resalta el carácter rizomático y transversal existente entre los tres elementos, es decir, se advierten las relaciones y correlaciones existen de manera directa e indirecta entre estos, cuando se aborda uno de manera específica, también se están tocando los otros dos de manera transversal, porque son componentes de un mismo sistema.

Los ejercicios propuestos desde del Barrio Art Lab se desmarcan de los talleres de manualidades y se sumergen en la figura del laboratorio que permite la experimentación y con ella el hallazgo fortuito, la serendipia del autoconocimiento, del conocimiento del otro y del entorno, es decir, es permitir que mediante variadas estrategias de sensibilización el velo de la cotidianidad desaparezca y lo subyacente que permanencia invisible, sea evidenciado, sea notado.

El diálogo permanente entre participantes, artistas formadores, entorno, líderes comunitarios, familiares, transeúntes espontáneos, en una dinámica horizontal es la estrategia que ha permitido el dar cuenta de esos elementos de construcción del territorio.

Por cada tópico se plantearon tres actividades que dimensionan dicho elemento desde diferentes categorías, es así como El cuerpo se aborda desde lo fáctico, la identidad y el movimiento; el espacio desde recorridos en territorio, desde el mapeo, el urban sketching, la deriva y por último la memoria desde la imagen, el recuerdo, los objetos personales.

También el planteamiento de los ejercicios se enunciaron más como sugerencia que como directriz estática y cerrada, esto con el fin de que le permitiese a los artistas formadores una mayor versatilidad en la implementación de acuerdo a cada contexto y con las posibles variaciones enriquecer el abanico de posibilidades que se pueden derivar y que permiten un entendimiento acorde a cada ecosistema, beneficiando la espontaneidad de las respuestas desde un marco de sinceridad y no de necesidad de tenerse que dar.

El aparato de lo curatorial en esta fase de los laboratorios se incorpora como el descubrimiento y redescubrimiento del conocimiento perdido u oculto, estrategia que se implementa para dar sentido y articulación a los ejes temáticos que soportan las indagaciones sobre el territorio y que una vez se hace inventario entre líneas, se hacen visibles elementos subyacentes que estaban ocluidos por la misma cotidianidad y por narrativas generalizadoras. Lo particular hace su aparición una vez se quitan los velos que las acciones repetidas, rutinarias y cotidianas de la vida diaria invisibilizan, permitiendo tanto a los y las participantes refrescar la mirada sobre sí mismos, su entorno y sus relatos, aparece el otro que se mantenía como ignoto, aparecen lugares y el relato cambia de perspectiva y es ahí donde ya el conocimiento oculto se hace evidente, emergiendo para enriquecer las diferentes miradas, imaginarios e idealizaciones.

4. **Posibilidades de entregables finales**

Estos son algunos formatos en los que se podrán presentar las construcciones de cada uno de los grupos para el cierre del proyecto, son posibilidades no deben limitarse a ellos:

- Fanzine
- Historietas Gráficas
- Foto reportajes
- Instalaciones
- Performances
- Producciones audiovisuales
- Fotografía análoga
- Producción sonora
- Pintura o dibujo expandido

Énfasis: Memorias fotográficas, audiovisuales o escritas; y exposiciones y experiencias de estética relacional.

Actividades de la metodología del proyecto:

1. **Actividad en RED**

Cada uno de los 6 laboratorios decidirá el lenguaje del arte para recibir y enviar información a los otros 5 laboratorios, esto funcionará como un instrumento viajero que será una construcción colectiva entre los 6 territorios.

Proponemos: Bitácoras, collage, fotografías, escritos, ilustraciones, sonidos o videos viajeros.

2. **Recorridos**

Los laboratorios tienen un fuerte enfoque en el territorio, donde los participantes serán los que indaguen, cuestionen, reflexionen o se identifiquen en ese espacio que habitan, es por esto que los recorridos guiados o al azar son parte clave del laboratorio.

3. **Cartografías**

Esta es una propuesta de trabajo colectivo en cada uno de los laboratorios y será abordado en cada una de las temáticas del proyecto pasando por la cartografía emocional, corporal, social, entre otras.

4. **Bitácora**

Bitácora física por los artistas formadores por cada laboratorio.

Propuesta Componentes:

Intercambios (2)
Taller de artistas - barrio Colombia
Visita a museos y salas expositivas

Circulación (2)
Casas de cultura - Ecrea
Atelier.4

Coberturas (5)

San Sebastián de Palmitas
Santa Elena
San Antonio de Prado
San Cristóbal
Altavista

DESARROLLO METODOLÓGICO POR ACTIVIDAD		
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO		
METODOLOGÍA	**GRUPOS POR TIEMPO/ACTIVIDAD**	**REQUERIMIENTOS TECNICOS**
El equipo estructura su plan de trabajo, genera reunión con los posibles espacios para la ejecución de los laboratorios. Se reúne además la coordinación del proyecto y el equipo para tener claridades contractuales. Se realizará una convocatoria abierta por redes sociales (llamadas, redes sociales, correo electrónico, entre otros). Se verifica la inscripción de los laboratorios.	Se hace acercamiento a las y los jóvenes, líderes comunitarios (JAL´s y JAC´s), espacios culturales, etc	

PROCESO DE FORMACIÓN

METODOLOGÍA	GRUPOS POR TIEMPO/ACTIVIDAD	REQUERIMIENTOS TECNICOS
La coordinación del proyecto asesora y revisa con el artista formador, la propuesta de formación, actividades y ruta. En el horario y fechas establecidas con el grupo de jóvenes, se desarrollan las temáticas establecidas siguiendo los principios o criterios que orientan el desarrollo pedagógico y cognitivo del proceso. Es importante aclarar que cada taller tendrá un diseño particular a través de la elaboración de un plan metodológico detallado, el cual contempla: tiempo, actividad, descripción de la actividad, recursos y responsable de la ejecución. Al inicio y al final de la formación con cada grupo, se diseñará un formato de revisión de los aprendizajes antes y después de los talleres. El tallerista realizando una lectura del proceso y analizando los resultados de la prueba de aprendizajes, suministran información a la coordinación del proyecto con el fin de realizar una caracterización de los y las jóvenes y alimentar el informe final	Se llevará a cabo los 6 laboratorios con la participación de 15 jóvenes en cada uno de ellos.	✓ Espacio cerrado por 4 horas para el grupo de jóvenes pertenecientes a cada uno de los laboratorio ✓ Mesas, sillas. ✓ Los materiales e insumos adecuados, pertinentes y suficientes que garanticen el buen desarrollo de los diferentes talleres solicitados previamente por los artistas formadores

Cronograma de trabajo.

Mes/Actividad	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre

Firma contrato	x																					
Reunión Eq. Secretaría		x																				
Plan de trabajo		x	x	x																		
Acercamiento a equipamientos			x	x																		
Convocatoria				x	x																	
Inicio de Laboratorios					x	x																
Ejecución de laboratorio						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Informes				x				x				x				x				x			x
SIC				x				x				x				x				x			x
SUB				x				x				x				x				x			x
Circulación																			x			x	
Muestra																						x	x
Cobertura														x		x		x		x		x	
Intercambios																	x				x		
Reuniones Internas		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	x
Reuniones interinstitucionales			x				x				x				x				x			x	
Entrega Final																						x	x

Componentes del proyecto:

1. Asistencia a cada sesión
2. Autorización tratamiento de imagen
3. Autorización Cesión derechos de imagen
4. Actas de Reunión
5. Formatos de visita y seguimiento (coordinación)
6. Informes
7. Encuestas de satisfacción
8. Remisión de casos unidad de niñez
9. Guía pedagógica
10. Caracterización inicial.