

ARTE Y **DES**INDUSTRIALIZACIÓN

ENCUENTRO INTERNACIONAL

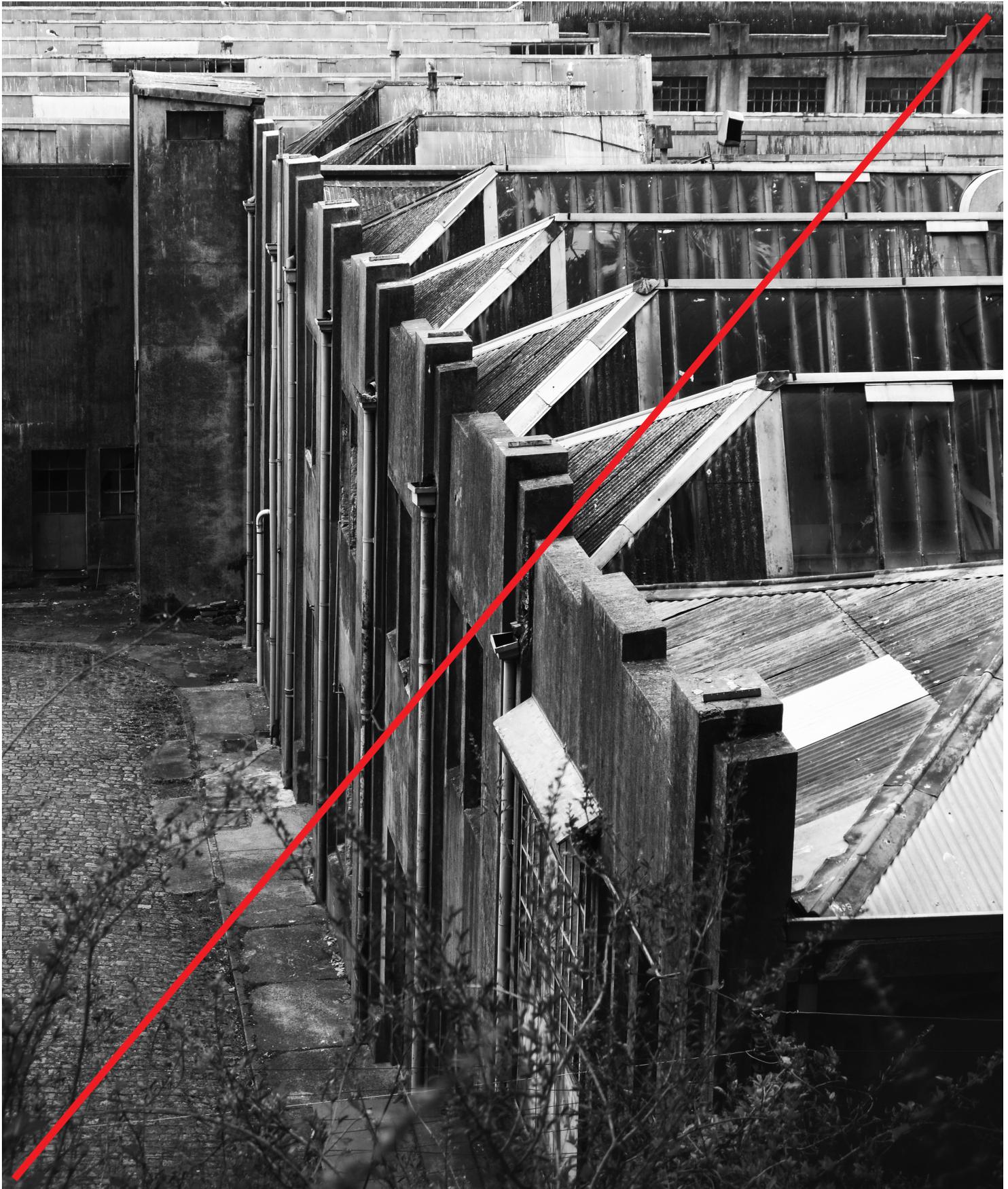
TOMÉ

CHILE

MAYO 01 - 02 - 03 - 04

AGOSTO

2018

La implementación de ciertas lógicas de extracción, producción y diseminación de proyectos e investigaciones vinculados a zonas de sacrificio industriales, pasan actualmente por una efervescente atención pública. Al mismo tiempo, en el marco de los procesos de desindustrialización que acontecen en la región, vemos que las comunidades de dichos territorios se manifiestan activamente en contra de políticas de reconversión económica y proyectos de gentrificación que pretenden modificar su paisaje y demoler la memoria colectiva. Todo lo anterior plantea una serie de dilemas en lo que respecta a las relaciones de poder que involucran tanto a los aparatos institucionales como a las iniciativas independientes, en la disputa de los espacios y acciones que dan forma al pasado, pero también al porvenir.

Estos antecedentes, dan cuenta de la urgencia por generar mecanismos para una reflexión colectiva en torno al modo en que las prácticas artísticas y culturales se vinculan con las comunidades, para discutir no solo las temáticas abordadas, sino también, para confrontar las convicciones que animan sus formas de trabajo y maneras de operar. De este modo, situados en un contexto específico, el "Encuentro Internacional de Arte y Des-industrialización: Tomé 2018", propone una instancia de retroalimentación colectiva mediante instancias públicas que hilen sintonías y disensos desde sus diferencias.

El encuentro permitirá presenciar lecturas de textos críticos y situaciones colectivas en el espacio público mediante la activación de infraestructuras como el Centro Cultural y Deportivo Marcos Serrano, el Centro Cultural de Tomé y el Internado Municipal Bellavista. Además, con el objetivo de reconocer afectivamente el lugar donde nos situamos, realizaremos dos derivas por la ciudad, dirigidas por el poeta Egor Mardones y la Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé, respectivamente.

En relación a las lecturas y presentaciones que forman parte del encuentro, estas en su conjunto abordan diferentes problemáticas de la historia industrial y de los procesos de desindustrialización; ello, dando cuenta del trabajo de organizaciones sociales, investigaciones y prácticas artísticas, e iniciativas museales. Así también, en el encuentro y en las siguientes etapas del proyecto, confluyen experiencias provenientes de diversos contextos: Tomé, Penco, población Aurora de Chile en Concepción, Chiguayante, Santiago, Suiza, Italia y Medio Oriente.

En una segunda parte de este proyecto se publicará un libro, el cual recogerá aún más antecedentes y referentes locales e internacionales de la problemática que nos convoca, aportando a su sociabilización y discusión pública.

El propósito tanto del encuentro como de la publicación, es poner de manifiesto los disensos y acercamientos entre diversas metodologías de trabajo con comunidades y contextos que han experimentado un desmantelamiento económico y cultural. Creemos que Tomé se expone actualmente, como un escenario para revelar críticamente las prácticas contemporáneas de extracción, producción y diseminación de las investigaciones ejercidas sobre dichas zonas explotadas a nivel global en sus diferentes sincronías y capas por el progreso.

Leslie Fernández, Eduardo Cruces, David Romero, Oscar Concha.

Art Work(ers): Art Labour in Factories

Federica Martini / Curadora e Historiadora del Arte / ECAV - Suiza.

El año 2016, el Swiss Journal of Sociology planteó la posibilidad de que el trabajo artístico se convierta en un "laboratorio" de la desregulación del mercado laboral. La observación básica detrás de este estudio es que, en tiempos del *platform capitalism* y la *gig economy*, las condiciones laborales del sistema artístico se propagan por todos los sectores de la sociedad. El planteamiento de Joseph Beuys de que todo el mundo es un artista, se transforma, dentro del *platform capitalism*, en el anuncio de que todo el mundo trabaja como artista. Basándose en el cuerpo de obras exploradas por el proyecto de investigación *Art Work(ers)*, la lectura abordará la percepción de excepcionalidad del trabajo artístico entre las esferas cultural e industrial. Mediante la observación de momentos colaborativos entre el arte contemporáneo y otras formas de trabajo, recuperaremos las colaboraciones entre artistas, poetas y trabajadores en la historia de la fábrica de máquinas de escribir Olivetti en Ivrea (Italia), en paralelo con las fábricas textiles de Tomé.

Rafael Ampuero, una imaginiería social

Bárbara Lama / Teórica del Arte / UDEC.

El mundo político y social de finales de la década del 50 marcaba el paso a las ansias reivindicativas que dos guerras mundiales y grandes recesiones económicas no respondieron sino con violencia y dolor. La izquierda en América y en Chile construyó un esfuerzo político que enmarcó la construcción del Estado moderno, cuestionando sus desigualdades y oligarquía. En este contexto, la revolución mexicana y cubana fueron hitos que tensionaron los cimientos de la Alianza para el Progreso liderada desde Estados Unidos; mientras, en Chile, los partidos liberales y conservadores se enfrentaban al naciente Frente Popular que levantaba sus banderas en la importancia de la educación para generar un movimiento social adscrito a las luchas sociales y políticas del mundo obrero y campesino.

El arte, en tanto, objetivación de su tiempo histórico, no queda fuera de estos procesos y se erige como un discurso esquizofrénico que por un lado busca alejarse de los discursos representacionales parasitarios de los grupos de poder erigiendo un modelo de producción autorreferente y autónomo, mientras, por otro, buscaba su lugar en las condiciones de producción políticas y culturales de su época.

Las estampas de Rafael Ampuero se inscriben así, en este grupo de artistas que, imbuidos en el discurso de izquierda, pero adscritos al movimiento artístico de la modernidad, buscan visibilizar y cuestionar el mundo que estos cambios están construyendo, pero también, o sobre todo, el que destruye.

La declaratoria como oportunidad o la prueba de la consecuencia. Caso Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé

Daniel Cartes / Artista Visual / Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé.

La declaratoria como Monumento Nacional de la Fábrica Bellavista Oveja Tomé, representa un logro para quienes forman parte de la comunidad por el patrimonio y una responsabilidad especialmente importante para las personas auto organizadas, quienes han estado en la palestra pública para conseguir su protección.

El proceso de salvaguarda no acaba con la protección material del inmueble a través de la ley 17.288. La pervivencia de los valores que subyacen en la visceralidad del movimiento, no pasan por conservar gestos de memoria a través de una teatralización de algún momento en la historia de la fábrica, pasan por intentar construir una alternativa viable, una vía sensata al desarrollo en el neoliberalizado Tomé de hoy a través de una apropiación definitiva del patrimonio. Desde una comprensión crítica de la nostalgia por ese pasado industrial que logró grados importantes de bienestar -con sus costes asumidos- se comienza a erigir cierto relato de transformación, con un carga ética marcada por la sensación de deber cumplir con esa idea de buen vivir en torno a las fábricas, la cual es inamovible de la memoria de quienes dieron vida a la ciudad décadas atrás. Esto, sin dejar de lado la esquizofrenia propia de la conciencia de la perversidad del modo de producción de antaño, y las estrechas posibilidades de movimiento que impone el capitalismo neoliberal a los ciudadanos para poder negociar con los diferentes poderes hegemónicos, y así no replicar el mismo modelo que seguirían aplicando los que detentan el poder.

Voces, memorias y tramas de la industria textil de Chiguayante

Sara Fuentes y Andrea Herrera / Artistas Visuales / Memoria Textil Chiguayante.

Memoria Textil Chiguayante. Relatos entrelazados de Ex-Caupolicán Machasa, es una investigación oral y visual en torno a historias vividas y recordadas por ex trabajadoras/es de diversos periodos de la industria textil de esta ciudad en la Región del Biobío. El punto de partida de esta exploración es el archivo fotográfico de un ex trabajador de Caupolicán Machasa, Luis Heraldo Pino L., operario textil durante casi 33 años. Desde allí, hemos identificado voces, memorias y tramas que amplían y movilizan la reconstrucción histórica en curso, proceso socializado a través de diferentes hitos.

En esta instancia, transmitiremos las diversas metodologías y etapas del proceso de investigación desarrollada durante los años 2017 y 2018. Entre ellas, cómo se inicia nuestra exploración en las memorias asociadas a la industria textil y de qué forma nos situamos desde el presente para tejerlas, insistiendo en el desarrollo de un abordaje polifónico que busca dar cuenta de la heterogeneidad de actores que puedan sentirse vinculados a estas memorias. Este proceso se articula, en primer lugar, desde la relevancia otorgada a la experiencia y conversación con investigadoras e investigadores como insumo metodológico y la posibilidad de empaparnos de manera cercana a sus procesos, visiones críticas y tránsito por el tema que nos convoca.

Así también, planteamos el desarrollo de un abordaje transdisciplinario que posibilite el diálogo de metodologías asociadas a las ciencias sociales y a la investigación visual y artística, a partir de relatos en su acepción oral, visual y audiovisual. Allí figura la aproximación a la imagen fotográfica, objetos y documentos en cuanto archivo físico, discursivo y testimonial, enfatizando nuestra reflexión hacia el patrimonio desde miradas no hegemónicas.

(Des)industrialización y disputas territoriales. Miradas desde Aurora de Chile-Concepción y la Mesa Ciudadana por el Patrimonio en Bellavista Oveja-Tomé

Camila Barraza / Licenciada en Arquitectura / Cedeus.

Actualmente, en los territorios urbanos de Chile se están experimentando una serie de disputas que tensionan los efectos del desarrollo urbano neoliberal con los procesos de reivindicación histórica, identitaria y de pertenencia por parte de las comunidades. En este contexto, interesa reflexionar en torno a los efectos e impactos que tienen los procesos de industrialización/des-industrialización en la construcción de identidad y pertenencia territorial y cómo en el actual escenario de neoliberalización y disputa territorial, estos van configurando expresiones de resistencia comunitaria.

Para esto se abordarán dos casos concretos del Gran Concepción, un primer caso relacionado con la disputa por el uso futuro de la Fábrica Bellavista Oveja-Tomé; y un segundo caso relacionado con la disputa por el derecho a la ciudad en la Población Aurora de Chile-Concepción. Se reconoce que ambos casos activan su contestación a partir de la relación histórica con los procesos de industrialización/des-industrialización y los efectos que estos tuvieron en la constitución de identidades y de sentimientos de pertenencia territorial, como parte fundamental en la definición de sus luchas contra los impactos actuales de la ciudad neoliberal que amenaza mediante proyectos de renovación urbana, atentando contra la memoria popular y contra el derecho de habitar y construir otras formas de vida.

De esta manera, se profundizará en la triangulación de estos procesos con las estrategias de resistencia, sus diversas expresiones, vínculos y desafíos, desde una mirada etnográfica que toma lugar en los procesos de colaboración sostenidos con ambas comunidades entre el periodo 2015-2018.

Museo de la Historia de Penco, espacio público y memoria

Gonzalo Bustos / Gestor Cultural / Director Museo de la Historia de Penco.

La etapa industrial de Penco se remonta a la época colonial con el funcionamiento de pequeñas industrias manufactureras, pero desde mediados del siglo XIX toma fuerza con la extracción de carbón, el paso del ferrocarril y las dos industrias que irrumpen en la ciudad: Refinería de Azúcar Sudamericana (posterior CRAV) e Industria de Loza de Penco, de gran relevancia en la conformación de la ciudad y su identidad que actualmente perdura. Abordaremos la etapa industrial desde el Museo de la Historia de Penco, como lugar especializado en difundir el patrimonio histórico, con la implementación de la línea estratégica "Vinculación y comunidad", instancia donde el museo se abre a diferentes lugares. Revisaremos el proyecto MU Museo al Muro, iniciativa ejecutada junto a los artistas Francisco Maturana y Piero Maturana, vinculando objetos presentes en la museografía con la comunidad, por medio de murales de gran formato. En esta primera etapa enfocados en Fanaloza, que produjo loza de gran calidad donde la vajilla y las piezas decorativas son las más emblemáticas; interviniendo el espacio público de las poblaciones pertenecientes a los ex trabajadores de la industria, con murales como el *plato willow* que ha estado presente en la casa de varias familias chilenas, la *bone china* porcelana fina en base a polvo de hueso, y la loza decorativa con figuras de animales que es parte del imaginario colectivo de los pencones. La propuesta de Museo al Muro es entender al museo como un lugar donde es posible encontrarse con la memoria de un territorio determinado y al espacio público como soporte de obras que remiten a dicha memoria histórica de la ciudad.

Prácticas artísticas en territorio: Procesos y exploraciones metodológicas de Mesa8

Natascha de Cortillas / Artista Visual / Colectivo Mesa8.

A partir del año 2010, el colectivo Mesa8 inicia un vínculo con la localidad de Tomé, el cual se ha prolongado en el tiempo dando lugar a un persistente trabajo en territorio. A lo largo de esta experiencia, hemos dado forma a un proceso de investigación y de implicación con la comunidad que nos ha permitido indagar en una serie de problemáticas, fundamentalmente asociadas a la realidad pos-industrial de Tomé. En este contexto, nociones tales como patrimonio, memoria colectiva, des-industrialización y organización social, se presentan como elementos prioritarios de nuestra reflexión y de nuestra práctica en el presente.

De acuerdo a lo anterior, proponemos un análisis crítico de nuestro trabajo en Tomé, el cual nos permite abrir una discusión sobre los desafíos que experimenta toda práctica artística volcada a un contexto social y político determinado. Para ello, junto a la descripción general de nuestras acciones y motivaciones, evaluamos dos experiencias de trabajo en particular: el proyecto Residencias Mesa8 (2011) y el proyecto [RE] NACIONALIZACIÓN (2016-2017). A través de este análisis, se plantean una serie de cuestionamientos de índole metodológico, que ponen de relieve tanto la complejidad de las relaciones entre arte y comunidad, como la pregunta por la efectiva politicidad de las prácticas. Esta reflexión, creemos, adquiere una densidad aún mayor dentro de un contexto como Tomé, dada la emergencia de una fuerte movilización social en respuesta a la aplicación de políticas neoliberales que buscan neutralizar la memoria histórica de tomequinas y tomequinos.

De la materia orgánica al pixel virtual: Tres vertientes de la relación entre arte e industria en el arte chileno contemporáneo

Ignacio Szmulewicz / Historiador del Arte / Coordinador CEDOC.

Durante décadas el desarrollo industrial fue uno de los anhelos más significativos de la sociedad chilena, especialmente en momentos donde la búsqueda por autonomía eran clave. El punto cúspide de esa relación se encuentra en el vínculo entre artistas, arquitectos y técnicos en la construcción del edificio para la UNCTAD III. Durante la década de los 80, mientras se iniciaba la desmantelación de las grandes industrias nacionales, se produjo un segundo momento alto de relación entre arte e industria con los encuentros homónimos. ¿Dónde se encuentra actualmente esa pulsión hacia la industria? Creo que la producción artística de la última década parece entregada a tres estrategias vinculadas al problema de la industria. En primer lugar, la materia como presencia, es decir, una pulsión hacia el entendimiento de la pureza de la materia previo al encuentro de una humanidad transformadora. En segundo lugar, la materia como espectáculo, donde la tecnología registra el mundo natural convirtiéndolo en una imagen. Finalmente, en tercer lugar, la industria ha vuelto como problema histórico y político. Es más, prácticas que se interiorizan con momentos clave de la industria como una manera de hablar de un particular tipo de sociedad.

El objetivo de la investigación es reconocer los alcances del problema de la industria. La alta presencia de medios y tecnologías, industria terciaria, en un país que sobrevive aún de la materia prima es por decir lo menos paradójico.

PROGRAMA

MAYO		01 Día Internacional de Trabajadores
Miércoles 02 Mayo		Centro Cultural y Deportivo Marcos Serrano / Benjamín Vicuña Mackenna 950.
10:30 - 11:45	<p>Apertura Leslie Fernández.</p> <p>Bienvenida Miguel Bustos, encargado del Centro Cultural y Deportivo Marcos Serrano.</p> <p>Lectura Federica Martini (Suiza) / Art Work(ers): Art Labour in Factories. acompañada de David Romero y Eduardo Cruces.</p> <p>Pausa.</p>	
12:00 - 13:30	<p>Deriva Por la ciudad con el poeta Egor Mardones.</p>	
Jueves 03 Mayo		Centro Cultural de Tomé / Sotomayor 947.
10:30 - 13:00	<p>Modera Javier Ramírez.</p> <p>Lectura Bárbara Lama / Rafael Ampuero, una imaginaria social.</p> <p>Lectura Daniel Cartes / La declaratoria como oportunidad o la prueba de la consecuencia. Caso Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé.</p> <p>Pausa.</p> <p>Lectura Andrea Herrera y Sara Fuentes / Voces, memorias y tramas de la industria textil de Chiguayante.</p> <p>Lectura Camila Barraza / (Des)industrialización y disputas territoriales. Miradas desde Aurora de Chile-Concepción y la Mesa Ciudadana por el Patrimonio en Bellavista Oveja-Tomé.</p>	
Viernes 04 Mayo		Internado Municipal Bellavista / Los Cerezos 295, Bellavista.
10:30 - 12:00	<p>Modera Leslie Fernández.</p> <p>Lectura Gonzalo Bustos / Museo de la Historia de Penco, espacio público y memoria.</p> <p>Lectura Natascha de Cortillas / Prácticas artísticas en territorio: procesos y exploraciones metodológicas de Mesa8.</p> <p>Pausa.</p>	
12:00 - 13:30	<p>Lectura Ignacio Szmulewicz / De la materia orgánica al pixel virtual: tres vertientes de la relación entre arte e industria en el arte chileno contemporáneo.</p> <p>Deriva Por la ciudad con Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé.</p>	
AGOSTO		
	<p>Natascha de Cortillas (Chile) / Acción Culinaria.</p> <p>Nihan Somay (Turquía) / The List.</p> <p>Lanzamiento Publicación.</p>	

contactodesindustrial@gmail.com

PROYECTO FINANCIADO POR FONDART CONVOCATORIA 2018

ecav

école cantonale d'art du valais
schule für gestaltung wallis