

La comunidad artística como ecosistema creativo y sostenible

MONSERRAT, María Elías / - banalcolectivo@gmail.com

SÁNCHEZ PALACIOS, Catalina / - banalcolectivo@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: buen trato – participación por proyectos – colectivo de artes escénicas*

› **Resumen**

En un contexto de creación escénica, desde el Colectivo de Artes Escénicas Banal proponemos que una comunidad artística puede funcionar como un ecosistema creativo y sostenible, basado en los principios del "buen trato" y la participación por proyectos.

Nuestro compromiso va más allá de la producción artística. Este contrato busca prevenir y abordar cualquier forma de maltrato o violencia en los espacios de danza y arte escénico que habitamos, garantizando que todas las personas que son parte de esta comunidad se sientan seguras, respetadas y valoradas. Este enfoque en el bienestar y el respeto mutuo se traduce en un ambiente de trabajo saludable y en relaciones interpersonales que nutren la creatividad.

La participación por proyectos es otro pilar fundamental en Banal. Creemos que todas las personas que forman parte del colectivo deben tener la oportunidad de contribuir creativamente en los proyectos en los que participan. Esta filosofía democratiza la toma de decisiones artísticas y promueve la diversidad de perspectivas y enfoques en cada producción.

Nuestra experiencia en la comunidad local de Mar del Plata refleja nuestro compromiso con estos valores. Colaboramos con artistas locales y nutrimos nuestras obras con las experiencias compartidas en nuestra comunidad. Creemos que el arte debe ser un reflejo de la sociedad en la que se gesta y, al mismo tiempo, debe inspirar y cuestionar esa sociedad.

Nuestra relación con el público es participativa y activa. Fomentamos la interacción, la reflexión y el diálogo en todas nuestras producciones, entre el escenario y los espectadores.

Investigamos cómo Banal cultivó un ecosistema creativo en el que el bienestar, la participación por proyectos y la sustentabilidad económica nos sostienen. Vamos a presentar ejemplos concretos de nuestras producciones y destacar cómo estas prácticas contribuyeron al florecimiento de la escena artística local y a nuestra proyección en el tiempo.

› **Introducción**

En un mundo que evoluciona constantemente, donde la creatividad y la sostenibilidad son esenciales, vamos a explorar cómo una comunidad artística puede funcionar como un ecosistema que abarca más allá de la producción. Esto se basa en dos principios fundamentales que guían nuestra filosofía en Banal: el "buen trato" y la participación por proyectos.

Nuestra visión de una comunidad artística va más allá de un grupo de individuos trabajando juntos en proyectos escénicos. Es un espacio donde el bienestar y el respeto mutuo son los cimientos sobre los que construimos nuestras relaciones. Esto no solo se traduce en un ambiente saludable, sino también en la generación de ideas y proyectos.

Además, creemos que cada miembro de la comunidad debe tener la oportunidad de contribuir creativamente. La participación por proyectos democratiza la toma de decisiones artísticas, promoviendo una diversidad de perspectivas y enfoques en cada producción.

Vamos a profundizar en cómo Banal cultivó este ecosistema creativo, destacando ejemplos concretos de nuestras producciones y su impacto en la comunidad local. A través de esta exploración, esperamos compartir un modelo de colectivo que fomente la sostenibilidad y la creatividad.

› **El concepto de Ecosistema Creativo**

En el núcleo de nuestra filosofía, reside el concepto fundamental de un "ecosistema creativo". Para Banal, este enfoque implica ver nuestra comunidad artística como un conjunto interconectado de elementos, donde cada individuo desempeña un papel esencial. Nuestra creencia fundamental es que cada voz y contribución es valiosa y complementaria. Se sustenta en dos conceptos clave: el "buen trato" y la participación por proyectos. El "buen trato" implica la creación de un ambiente en el que todes sientan que están en un espacio seguro, donde el respeto mutuo y la valoración de cada participante son fundamentales. Este ambiente no solo es esencial para el bienestar de todos los involucrados, sino que también estimula la creatividad. Un entorno en el que se fomenta el respeto y la empatía tiende a dar lugar a ideas frescas y colaboraciones sólidas.

La participación por proyectos representa otro pilar crucial de nuestro ecosistema. Creemos firmemente que cada participante del colectivo debe tener la oportunidad de contribuir de manera creativa en nuestros proyectos. Esto democratiza la toma de decisiones artísticas y enriquece nuestras producciones al incorporar diversas perspectivas y enfoques.

Para fomentar este ambiente de acompañamiento, hemos implementado prácticas como la "ronda de mate" durante nuestros ensayos. Este espacio de diálogo informal permite que las ideas fluyan libremente, promoviendo la comunicación efectiva entre los miembros del colectivo.

Asimismo, trabajamos por proyectos, convocando a los participantes en función de sus deseos y habilidades específicas para cada proyecto. Esto crea una atmósfera en la que cada persona puede contribuir de manera significativa, fortaleciendo aún más nuestra visión de un ecosistema creativo sólido y sostenible. En conjunto, estos elementos definen nuestra perspectiva de la creación artística y comunitaria.

En la danza y las artes escénicas en general, el concepto de "buen trato" puede no ser necesariamente una obviedad, a pesar de su aparente simplicidad. La naturaleza exigente y altamente física de la danza muy frecuentemente lleva a un enfoque tradicional en la disciplina, donde la presión, la competencia y la rigidez en las jerarquías a veces prevalecen sobre el bienestar y el respeto mutuo. Esto en nuestra experiencia da lugar a entornos de trabajo tensos y poco saludables que afectan negativamente la creatividad y la calidad de las producciones.

Teorizar sobre el "buen trato" en la danza es esencial porque desafía esta dinámica arraigada y ofrece un enfoque alternativo que prioriza el bienestar de los artistas. Al hacerlo, se reconoce que la danza se enriquece cuando los intérpretes se sienten valorados y respetados, lo que a su vez fomenta un ambiente más saludable y colaborativo. Es posible trabajar de esta manera y generar producciones de alta calidad. La danza se beneficia enormemente de un enfoque que valora tanto el proceso creativo como el producto final, y creemos que teorizar sobre el "buen trato" en este contexto es una vía para lograrlo.

› ***Banal – Colectivo de Artes Escénicas: Historia y Filosofía***

Banal es una plataforma artística que busca desafiar y cuestionar los códigos tradicionales de las artes escénicas contemporáneas. Se centra en la búsqueda de la profesionalización artística y la creación de un espacio participativo.

María, con una formación en danza clásica y contemporánea, combinada con estudios en fotografía y diseño gráfico, aporta una perspectiva multidisciplinaria al colectivo. Por otro lado, Catalina, también con su carrera en danza clásica y contemporánea, especializándose en Gerontología, contribuye a la diversidad y amplitud de enfoques artísticos de Banal.

Como ya mencionamos la filosofía de Banal se basa en dos conceptos clave: el "buen trato" y la participación por proyectos. El "buen trato" implica la creación de un ambiente respetuoso y seguro donde cada persona se siente valorada y sepa que su aporte es esencial. La participación por proyectos se traduce en la

democratización de la toma de decisiones artísticas y en la integración de diversas perspectivas en nuestras producciones.

A lo largo de nuestra breve historia (porque somos un proyecto que cuenta con tres años de antigüedad), Banal ha participado en una serie de eventos y festivales, hemos organizado giras, talleres y charlas para conectar con nuevas comunidades y promover la apertura y la colaboración en el mundo de las artes escénicas.

Es un proyecto artístico con una historia y filosofía arraigada en la profesionalización, el respeto mutuo y la participación por proyectos.

El enfoque en el bienestar y el respeto mutuo

Dentro del marco de nuestro enfoque en el bienestar y el respeto mutuo, establecimos un contrato por estatuto que guía nuestra forma de trabajar juntas en cada producción y proyecto. Este contrato se basa en principios fundamentales que consideramos esenciales para crear un ambiente de asistencia saludable y constructivo.

En nuestro contrato por estatuto, se establecen compromisos claros tanto para la co-dirección como para los miembros de la cooperativa. Se definen objetivos concretos, se enfatizan los valores cooperativos de solidaridad y ayuda mutua, y se promueve el respeto por las decisiones consensuadas y la diversidad de perspectivas.

Este contrato refleja nuestra visión de una comunidad artística donde el bienestar y el respeto mutuo son la base sobre la cual construimos relaciones y proyectos.

A continuación exploraremos cómo estos principios, tal como se reflejan en nuestro estatuto, han influido en nuestra participación por proyectos, en la creación de un impacto positivo en nuestra comunidad local, y en la forma en que nos relacionamos con nuestro público, además de contribuir a nuestra sostenibilidad económica y cultural. Se establecen los principios de trabajo cooperativo y el enfoque en el respeto mutuo que son fundamentales para el funcionamiento de la cooperativa. A continuación, se destacan algunos puntos clave:

- » **Objetivos claros:** El contrato establece objetivos concretos, como cumplir con las fechas de estreno y generar funciones para cubrir los gastos y obtener una retribución económica equitativa para todos los participantes.
- » **Valores cooperativos:** Se enfatiza el compromiso con los valores de solidaridad, trabajo en equipo, respeto y el fomento de la diversidad, sin importar la edad, género o trayectoria de los participantes.
- » **Compromisos de la co-dirección:** Se establece la comunicación clara, el diálogo y el intercambio frecuente entre la co-dirección y los demás miembros. Además, se menciona la transparencia en

cuanto a los ingresos y gastos del colectivo.

- » Compromisos de los miembros: Se espera que los miembros asistan a ensayos y representaciones puntualmente, participen activamente y respeten las decisiones consensuadas por el grupo. También se enfatiza la importancia de mantener un ambiente armonioso.
- » Derechos de los participantes: Los participantes tienen derecho a recibir una dirección clara en el proyecto, participar en las representaciones, recibir un trato respetuoso y cordial, y tener la oportunidad de participar en futuros proyectos si así lo desean.
- » Distribución equitativa de puntajes: Se establece un sistema de puntajes y distribución equitativa de los ingresos en función de la asistencia a las funciones.

La participación por proyectos y la democratización creativa

En Banal, la participación por proyectos y la democratización creativa son dos pilares fundamentales de nuestra filosofía. Creemos firmemente que cada participante de nuestra comunidad artística debe tener la oportunidad de contribuir de manera creativa en nuestros proyectos.

La participación por proyectos significa que conformamos nuestro colectivo en torno a cada producción específica. Cada persona es convocada en función de sus habilidades y deseos para ese proyecto en particular. Esto no solo nos permite aprovechar al máximo las fortalezas individuales, sino que también fomenta un sentido de propiedad y compromiso.

Este enfoque no solo se limita a la toma de decisiones artísticas, sino que se extiende a la gestión y organización de cada producción. Todos tienen voz en el proceso, lo que democratiza la toma de decisiones y enriquece nuestras obras al incorporar diversas perspectivas y enfoques.

Implementamos prácticas como la "ronda de mate" durante nuestros ensayos, este espacio de diálogo informal permite que las ideas fluyan libremente y promueve la comunicación efectiva.

La democratización creativa no solo nos enriquece artísticamente, sino que también fortalece nuestra comunidad. Al brindar oportunidades equitativas para la participación y la toma de decisiones, creamos un ambiente donde cada individuo se siente valorado y empoderado. Este enfoque no solo es vital para nuestra identidad como colectivo, sino que también contribuye a la creación de un ecosistema creativo sólido y sostenible.

El impacto en la comunidad local

En Mar del Plata, la cooperativa ha contribuido al fortalecimiento de la escena artística local al ofrecer propuestas colaborativas que nutren el panorama cultural de la ciudad.

El proyecto "DOCUBANAL" es un testimonio del compromiso de Banal con la comunidad local. Al documentar el proceso creativo de la obra "¿Has vivido?", Wal Rojas (uno de los actores que participó en la obra) brinda al público una visión interna de la producción y crea un recurso formativo valioso para artistas emergentes y estudiantes de teatro en la región.

Además, los talleres y desmontajes llevados a cabo por Banal proporcionaron oportunidades de aprendizaje y desarrollo artístico a la comunidad local en materias como técnica de la danza, improvisación, composición, gestión y producción en artes escénicas. Estas actividades perfeccionaron las habilidades de los participantes y fomentaron un sentido de comunidad en el ámbito artístico.

La gira de Banal, que incluyó la asociación con elencos locales y artistas de diversas disciplinas en diferentes ciudades, amplió el alcance de su impacto, promoviendo la interacción cultural y el intercambio de ideas a nivel nacional.

Por otro lado, en "Gratificación Instantánea", una performance participativa abierta a la comunidad, buscamos involucrar a personas que no sean cercanas al arte generando un llamado a la reflexión, educando a nuevos públicos e invitando a hacer un acercamiento al arte contemporáneo.

Relación con el Público: Interacción, Reflexión y Diálogo:

Nuestra relación con el público es esencial. Valoramos profundamente la interacción, la reflexión y el diálogo ya que creemos que el arte escénico es un puente poderoso para conectar con las personas y fomentar la discusión sobre temas relevantes.

Durante nuestras presentaciones, nos esforzamos por involucrar activamente al público. Dependiendo de la obra, antes, durante o después de cada función, organizamos sesiones de preguntas y respuestas donde el público puede interactuar directamente con nosotras, les artistas y miembros del equipo creativo. Estos espacios enriquecen nuestra comprensión mutua de la obra y les brindan la oportunidad de compartir sus pensamientos y emociones. Esto a veces sucede de manera presencial y otras por medio de redes sociales. Nuestras producciones abordan temas sociales y personales, invitándoles a cuestionar y explorar diversas perspectivas. Nuestras puestas a veces desencadenan debates en la comunidad sobre asuntos relevantes y actuales, y otras han generado la creación de nuevas obras por parte del público, por ejemplo poemas que nos comparten.

Sostenemos un diálogo constante a través de las redes sociales, esto nos permite mantenerles informados sobre nuestras actividades y nos brinda la oportunidad de escuchar sus voces y opiniones.

Sostenibilidad Económica y Cultural:

La sostenibilidad económica y cultural son dos pilares fundamentales en Banal. Para nosotras, la sostenibilidad económica implica asegurar que nuestras producciones sean financieramente viables, lo que nos permite continuar creando y compartiendo nuestro arte. Buscamos diversas fuentes de financiamiento, incluyendo la venta de entradas, subvenciones y aportes de otras organizaciones culturales.

La sostenibilidad cultural es igualmente importante. Trabajamos para preservar y enriquecer la diversidad y la vitalidad de las artes escénicas en nuestra comunidad. Esto incluye la participación de artistas locales y nacionales. Nuestro compromiso con la educación y la formación continua también es parte integral de nuestra sostenibilidad cultural, ya que buscamos nutrir y empoderar a las generaciones futuras de artistas.

Creemos que la sostenibilidad económica y cultural están intrínsecamente vinculadas. Al garantizar que nuestras producciones sean económicamente viables, podemos continuar contribuyendo al enriquecimiento cultural de nuestra comunidad.

El "buen trato" y la participación por proyectos son dos pilares fundamentales que hacen que un colectivo sea sustentable y sostenible en el tiempo. El "buen trato" no solo promueve un ambiente de trabajo saludable y armonioso, sino que también crea un sentido de comunidad y pertenencia entre los miembros del colectivo. Cuando les artistas se sienten valorados, respetados y apoyados, están más dispuestos a comprometerse a largo plazo y a seguir contribuyendo a las metas y proyectos del colectivo.

La participación por proyectos, por otro lado, democratiza la toma de decisiones artísticas y distribuye la carga de trabajo de manera equitativa. Esto evita la sobrecarga de responsabilidades en algunas personas y permite que todos los miembros del colectivo tengan la oportunidad de contribuir creativamente. A medida que diferentes personas asumen distintos roles de en diversos proyectos, el colectivo se vuelve más resiliente y diversificado, lo que contribuye a su sostenibilidad a largo plazo y a que esta participación responda directamente al deseo y no a una obligación.

En conjunto, el "buen trato" y la participación por proyectos crean un ambiente propicio para el compromiso continuo, lo que es esencial para que un colectivo artístico sea sustentable y capaz de prosperar en el cambiante panorama cultural y económico en el que vivimos.

Ejemplos Concretos de Producciones de Banal:

Hemos llevado a cabo una serie de producciones que reflejan nuestra filosofía centrada en el "buen trato" y la participación por proyectos. "¿Has vivido?" fue la primera. Esta obra incorporó elementos de teatro y música en vivo, demostrando nuestra creencia en la contribución interdisciplinaria, fue una producción en la que participamos 15 personas, todas haciendo aportes creativos al proyecto. "DOCUBANAL", el

documental realizado por Wal Rojas, acompañó el proceso creativo de "¿Has vivido?" y proporcionó una perspectiva desde la mirada de los intérpretes de la evolución de la obra en medio de la pandemia.

Otro ejemplo importante es "Gratificación Instantánea", una performance participativa que busca llevar el arte escénico directamente a la comunidad por medio de la reflexión.

En este tiempo organizamos talleres, desmontajes y funciones en Mar del Plata y en otras localidades de manera federal, colaborando con elencos locales de cada una de las ciudades que visitamos durante nuestra gira de "Todo lo que nos rompió el corazón" y artistas de diversas disciplinas. Esto nos permitió establecer conexiones en la escena artística y generar una red de manera cooperativa, que mantiene a este proyecto sustentable en el tiempo. Esta red de artistas, formada a través de conexiones con otros elencos y profesionales de diversas disciplinas, desempeña un papel crucial en la sostenibilidad del colectivo de varias maneras:

- » **Diversidad Creativa:** Con una variedad de artistas locales, Banal enriquece su repertorio creativo y amplía sus horizontes artísticos. Esto garantiza que el colectivo siga siendo relevante y novedoso en su producción a lo largo del tiempo.
- » **Apoyo Mutuo:** La red de artistas puede brindar apoyo mutuo en términos de recursos, conocimientos y oportunidades. Esto puede ayudar a superar desafíos económicos y técnicos, fortaleciendo la sostenibilidad del colectivo.
- » **Conexiones Comunitarias:** Al establecer conexiones en la comunidad artística local y nacional, Banal se vuelve más visible y accesible para el público. Esto puede traducirse en un mayor interés en las producciones del colectivo y un mayor apoyo de la comunidad.
- » **Renovación Generacional:** Nuevos artistas y elencos permiten la renovación generacional en Banal. Esto garantiza que el colectivo siga evolucionando y atrayendo a nuevos públicos a lo largo del tiempo.

» **Conclusiones:**

A lo largo de la trayectoria de Banal la efectividad del enfoque basado en el bienestar, la participación por proyectos y el trabajo con la comunidad local queda demostrada proyecto a proyecto. Nuestra filosofía de "buen trato" y la democratización creativa crean un ecosistema donde el respeto mutuo y la diversidad de perspectivas son fundamentales.

Podemos observar el impacto positivo en nuestra comunidad local a través de las producciones, los talleres inclusivos y promoviendo la apertura en las artes escénicas. La red de artistas que se está creando fortalece nuestra sustentabilidad y nos permite seguir creciendo.

Nuestra relación con el público se basa en la interacción, la reflexión y el diálogo, creando un espacio para la apreciación y comprensión mutua.

En este panorama de incertidumbre para la cultura en la ciudad de Mar del Plata, Banal se mantiene como un colectivo creativo y sostenible gracias a su compromiso con la comunidad, su enfoque en el bienestar y la participación, y su capacidad para adaptarse y evolucionar.

Bibliografía

Bianchini, Franco. (1994). "Beyond the Cultural Cringe: Reflecting on Cultural Policy". Palgrave Macmillan.

Bolton, Gavin. (2017). "Safe Dance Practice: An Applied Dance Science Perspective". Human Kinetics. Florida, Richard.
(2002). "El Auge de la Clase Creativa: Cómo está Transformando el Trabajo, el Ocio, la Comunidad y la Vida Cotidiana". Basic Books.

Greene, Maxine. (1995). "Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social Change". Jossey-Bass.

Holden, John. (2006). "Cultural Value and the Crisis of Legitimacy: Why Culture Needs a Democratic Mandate". Demos.

Markusen, Ann, y Gadwa, Andrew. (2010). "Creative Placemaking". National Endowment for the Arts.