

Repensar los indicadores de las artes comunitarias / cultura comunitaria

Repensar los indicadores de las artes comunitarias / cultura comunitaria

Informe desarrollado por **Javier Rodrigo Montero** como Artibarrí / Transductores y coordinado con 3 talleres de trabajo desarrollados con entidades de artibarrí (Teleduca, Basket Beat y ArtiXoc) y entidades y personas locales (La Panera de LLeida, Espai Nyam Nyam i Montserrat Moliner) bajo el marco del proyecto; Ecosistema Saludable para las artes comunitarias (ESAC).

Librado bajo licencia Creative Commons, compartir igual 4.0

Barcelona, febrero de 2023

ÍNDICE

1. Introducción: ¿por qué necesitamos criterios? pág. 4

2. Objetivos y Marcos conceptuales: artes comunitarias, culturas comunitarias y economía social y solidaria pág. 5

3. Proceso de trabajo y metodología pág. 7

4. Marcos conceptuales: repensar criterios y situarse en contextos diversos pág. 10

5. Análisis y propuesta de criterios pág. 13

6. Anexos pág. 27

1. Introducción: ¿por qué necesitamos criterios?

Este informe nace de la propuesta de trabajo de Ecosistema cultural saludable que presentó la Red Artibarrí a la Fundación Daniel y Nina Carasso, dentro de un marco de ayudas que se ofrecieron después de la crisis de la Covid. El proyecto se denominó “Ecosistema Saludable para las artes comunitarias (ESAC)”. Artibarrí es una red de entidades de artes comunitarias y cultura comunitaria, nacida en 2006, que ha desarrollado encuentros, jornadas, programas, formaciones y otras líneas de investigación ya pioneras en el estado español. Como red, lleva funcionando 16 años, con un núcleo duro de entidades, sobre todo centrado en Barcelona y alrededores, pero que ha tenido siempre vocación regional en el ámbito de Cataluña.

Dentro del proyecto ESAC, una de las líneas de trabajo fue indagar y trabajar sobre los diversos criterios e indicadores que marcan las subvenciones y otras modalidades de contratación o ayuda, tanto públicas como privadas. Este objetivo respondía a varias necesidades detectadas desde al menos 2008 en la red. Explicamos estas necesidades:

En primer lugar, la falta clara de criterios o de elementos claros del trabajo de artes comunitarias en las administraciones públicas y otras entidades.

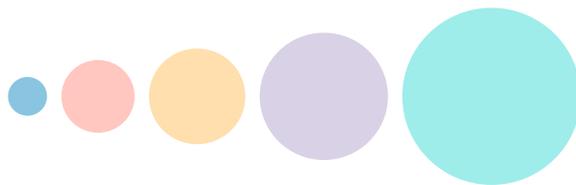
En segundo lugar, la falta de formación en las mismas instituciones y ayuntamientos, donde debido a un perfil de gestión más clásico o de externalización de servicios de programadores, festivales y proyectos artísticos sin participación, es muy costoso entender el valor de los proyectos artísticos comunitarios y también el fomento de miradas más críticas o disruptivas, muchas veces denominándose prácticas buenistas o de arte terapia.

En tercer lugar, acompañado a estos fenómenos (falta de criterios y formación), se puede detectar un auge y emergencia de prácticas culturales con objetivos comunitarios o de otro tipo de gestión cultural enmarcadas en etiquetas como cultura comunitaria, artes comunitarias, artes aplicadas, mediación artística-mediación cultural, arte participativo, desarrollo cultural comunitario, entre otras muchas ¹. Estos aspectos han hecho que salgan múltiples convocatorias con criterios muy diversos en los últimos años.

En cuarto lugar, la hegemonía del discurso de gestión cultural más neoliberal o de industrias creativas, que validan y benefician criterios desarrollistas, de impactos cuantitativos o de creación de públicos desde una mirada de consumo cultural sin distinguir valores de procesos como la democracia, la participación de las personas, el retorno social, el arraigo o el trabajo de cuidados y sostenibilidad comunitaria de los procesos. Criterios todos estos que ahora reverberan mucho con la crisis del pos-COVID, el giro afectivo de los cuidados y la influencia del marco ecosocial y de derechos culturales en los que se está reflexionando ahora en el campo de la cultura.

En quinto lugar, finalmente, el trabajo de criterios también quería responder a poder experimentar y renovar los criterios de procesos e iniciativas de las artes comunitarias, y al mismo tiempo, poder reforzar valores como hemos indicado acordes con otros marcos de pensamiento.

La construcción de una serie de criterios como espacio de construcción colectiva de saberes responde a la necesidad de poder generar marcos de pensamiento y normativa que puedan incidir en las administraciones públicas y con ello beneficiar un marco más amplio de las políticas culturales, las políticas públicas y las otras fuentes de financiamiento. Este informe da cuenta así de la serie de tres talleres que realizamos en 3 provincias de Cataluña (Barcelona ciudad, Lleida ciudad y Mieres en Girona). Estos talleres de construcción de saber colectivo han sido la base donde dibujar un mapa de criterios diferente de las artes comunitarias, y al tiempo poder generar nuevos relatos, revisar valores y poner nombre y visibilizar otros aspectos políticos de las prácticas de las artes comunitarias.

1. Ver el informe que desarrolló artibarrí al respecto con el título “[Fortalezcamos las artes comunitarias](#)” publicado en 2020 por el ayuntamiento de Barcelona.

2. Objetivos y marcos conceptuales: artes comunitarias, culturas comunitarias y economía social y solidaria

Este informe responde a los **siguientes objetivos**:

- Generar **una matriz de criterios e indicadores de las artes comunitarias y cultura comunitaria** en el ámbito de Cataluña, desarrollado a partir de prácticas.
- **Experimentar otros marcos conceptuales** que desborden el discurso más neoliberal o desarrollista hegemónico de la gestión cultural y que planteen otros valores y criterios más acordes con el paradigma de los derechos culturales, el tránsito ecosocial y los marcos de economía social y solidaria.
- Desarrollar estos marcos **de forma colectiva a partir de una serie de talleres descentralizados**, que fomenten la participación e implicación de entidades más allá de la ciudad de Barcelona en otros territorios de Cataluña.
- Realizar **un primer mapa de criterios** y presentarlo en futuras jornadas y espacios de trabajo con otros agentes tanto de las administraciones públicas como del sector cultural y otras entidades que financian programas de cultura comunitaria y democracia cultural.

Marcos conceptuales: artes comunitarias, culturas comunitarias y economía social y solidaria

Como ya hemos señalado, esta investigación colectiva se basó en desbordar los marcos conceptuales de la gestión cultural, generando un experimento de articular las prácticas de cultura comunitaria y/o artes comunitarias con otros parámetros, es decir, pensando estas prácticas desde otra matriz conceptual. Para ello propusimos usar los ejes de trabajo desarrollados por el [balance comunitario](#), una herramienta desarrollada por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración directa con la [Xarxa D’Espais Comunitaris \(XEC\)](#) de Barcelona y con la Xarxa d’Economia Social de Catalunya (XESC). Esta herramienta público-comunitaria se desarrolló con talleres y un proceso reflexivo que sirve, por un lado, para evaluar los procesos de iniciativas de gestión comunitaria o ciudadana, y al mismo tiempo da marcos para reforzar, narrar y poder generar convenios o acuerdos con la administración. Esto es debido a que relata las iniciativas de gestión ciudadana como ecosistemas complejos, poniendo en primera línea aspectos cuantitativos y cualitativos normalmente invisibilizados o que no quedan claramente sistematizados.

Los ejes de trabajo del balance comunitario son cuatro

A nivel externo:

1. Arraigo al territorio
2. Retorno social e impactos

A nivel interno:

3. Participación y Democracia
4. Cuidados de las personas, procesos y entorno

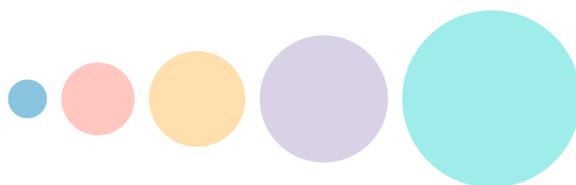
Los ejes están desarrollados según estos puntos:

Arraigo al territorio	Retorno social e impactos	Participación y Democracia	Cuidados de las personas, procesos y entorno
Trabajo en red	Procesos de empoderamiento de la ciudadanía activa	Diversidad de base social	Sostenibilidad ambiental
Acción desde las necesidades del barrio / territorios	Visión de la comunidad en el proyecto	Toma de decisiones	Sostenibilidad económica
Relación con el tejido asociativo y vecinal	Fomento de la economía social y solidaria	Gestión del poder	Cohesión social
Accesibilidad y diversidad	Conciencia social e incidencia política	Rendición de cuentas	Diversidad
Intercooperación	Dinámicas comunitarias	Transparencia	Perspectiva feminista y interseccional
Relación con equipamientos y servicios	Economías comunitarias	Calidad de la participación	Condiciones laborales
		Comunicación interna y externa	Sostenibilidad colectiva
NIVEL EXTERNO		NIVEL INTERNO	

En los talleres quisimos testear cómo sería poder narrar y generar criterios a partir de estos 4 ejes, con sus criterios correspondientes y, al mismo tiempo, cómo se traducen en nuestras prácticas. Esta mirada también podría dar lugar a generar nuevos valores o criterios, e incluso elementos transversales que desglosamos en los grupos de trabajo. Además, fue muy importante en cada taller situar las preguntas con ejemplos en prácticas concretas, y replantear el rol de las prácticas artísticas en estos procesos y de las entidades/organizaciones que las coordinan. Como experimento, además, nos daría pistas de qué elementos son más claves de trabajar, esto es, cuáles son los criterios que están más avanzados, y que otros criterios no tenían tanta presencia, porque o bien no se trabajan lo suficiente o bien realmente la matriz del balance comunitario es más exigente y no responde a la realidad de las prácticas culturales de artes comunitarias. Esto es un aspecto que aunque no pudimos entrar de lleno, ya constatamos con muchas prácticas, ya que normalmente las artes comunitarias son más precarias a nivel organizativo y de gobernanza y democracia interna, donde tiene más distancia y diferencias debido a las prácticas y modos de hacer que desarrollan, muchas veces sin sedes, espacios o infraestructuras regulares.

Por otro lado, el hecho de trabajar de forma descentralizada también nos supuso un reto a la hora de plantear las diferencias entre artes comunitarias y cultura comunitaria o artes participativas. Este aspecto ya lo definimos en un informe anterior, marcando la diferencia entre artes comunitarias y artes participativas en el arraigo, trabajo en red, gobernanza y formas de generar dispositivos artísticos y reconocimiento de saberes ². En este sentido, decidimos no trazar una línea divisoria tan marcada, al entender que era importante poder alcanzar y tener un conjunto variopinto de prácticas. Esta misma situación se repitió con proyectos más amplios de cultura comunitaria, o con agentes que promueven procesos educativos informales con ámbito y dimensión educativa, que claramente pueden entrar en una definición más abierta de la cultura comunitaria ³.

Finalmente, otro aspecto a destacar es el territorial y geográfico. El hecho de partir de contextos rurales y poblaciones pequeñas, no grandes ciudades, supone otro mapa diferente de las condiciones materiales de producción. Para los talleres se apostó por partir de saberes de territorios y contextos con menos cantidad de prácticas y recursos, comparadas con el territorio de Barcelona. Este aspecto conllevó abrir más el foco de las prácticas que invitamos y generar un marco más amplio situado en prácticas de cultura comunitaria. Al mismo tiempo, suscitó debates muy interesantes sobre la diferencia de contextos con el medio rural o con iniciativas más dispersas en cuanto a núcleos poblacionales y con menos recursos económicos, además de otros valores más ecosociales que no están tan desarrollados o presentes en las prácticas artísticas comunitarias urbanas ⁴.

2. Véase al respecto el informe de Artibarri de Rodrigo, J y Zegrí, M (2019) Reforzamos las artes comunitarias. Ayuntamiento de Barcelona: Barcelona

3. En el apartado de conclusiones desarrollamos más este análisis, si bien lo apuntamos aquí también, ya que es importante como elemento del trabajo de campo y las prácticas que participaron.

4. Este aspecto lo desarrollamos con más detenimiento en la parte de conclusiones.

3. Proceso de trabajo y metodología

3.1 Proceso de trabajo: alcance de la muestra

El trabajo se ha desarrollado a partir de 3 talleres que, como acabamos de señalar, pretendían descentralizar el trabajo de cultura comunitaria en Cataluña: ir más allá de Barcelona y poder incorporar otras miradas y saberes más invisibilizados. Este hecho nos llevó a partir de 3 redes de trabajo que surgieron de retomar el trabajo del FACCC (Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya) donde hubo un proceso de descentralización con entidades de las 4 provincias de Cataluña. Este trabajo se diseñó y realizó a partir de mayo del 2022, con diversos altibajos debido a la dificultad de poder implicar nodos territoriales y agentes colaboradores claves que ayudaran a pensar las iniciativas a invitar. La última fase del trabajo han sido los dos talleres entre septiembre y octubre, y la elaboración de este informe. Este proceso de investigación ha sido muy dilatado debido a estos aspectos contextuales, las consecuencias todavía presentes de la crisis de la Covid y el alto grado de precariedad y fragilidad del sector de la cultura comunitaria, especialmente en contextos rurales o de territorios o municipios no muy grandes.

De este proceso y diversas reuniones de trabajo se llegaron a realizar 3 talleres entre noviembre de 2021 y octubre de 2022:

1. Taller en Nau Bostik de Barcelona, el día 13 de noviembre de 2021, con 14 personas participantes. Liderado por Transductores y Teleduca, con el soporte de Sisme creativo y Nau Bostik.
2. Taller en la Panera de Lleida el 10 de septiembre de 2022, con 15 personas participantes. Liderado por Teleduca y Basket Beat con el soporte local de La Panera
3. Taller en el Espacio nyamnyam de Mieres (Girona), el día 29 de octubre, con 10 personas participantes. Liderado por Artixoc y Transductores, con el apoyo local de Montserrat Moliner (PAAC - La Volta) y también de Nyam Nyam.

De este modo, los 3 talleres han podido conjugar la mirada de **49 personas** como asistentes, representando a **45 entidades** diversas, algunas personas de administración pública y equipamientos, y **3 provincias diferentes**. La provincia de Tarragona no pudo sostenerse por falta de contactos locales e iniciativas que pudieran colaborar.

A continuación ofrecemos la lista de personas y entidades asistentes:

En Barcelona:

Mariona Soler - Ateneu Popular 9 barris; Laura Fraile - educadora social; Josep Maria Irigay - Basket Beat; Joel Álvarez - Sisme creativo; Queralt Prats - ARTransforma; Montse Tort- ICUB; Pia Subias - Institut d'Empreses Culturals (ICEC); Marta Junco -Teleduca; Javier Rodrigo - Transductores.

En Lleida:

Mireia Massana - educadora artística a l'Escola d'Arts del Prat y miembro del espacio de arte de Can Batlló; Montserrat Pellisé - profesora de secundaria que está desarrollando un proyecto artístico comunitario en su pueblo; Edgar Campos - Tudanzas; Anna Blanc - oient; Enrique Baeza - Mito Collective; Juan Manuel Solis - Descomunal; Joan Deulofeu - Mito Collective; Quim Bonastra - Mito Collective; Lluc - Prometea; Lluís - Prometea; Roser Sanjuan - Centre d'Art la Panera; Marta Junco - Teleduca / Artibarri; Joana de Riba - Basket Beat / Artibarri.

En Girona:

Raquel Morón - Artcrea; Ariadna Rodríguez - Nyamnyam; Mireia Zantop - artista Visual interdisciplinària, performer i docent; Patricia Fuentes i Desiré Rodrigo - Lo Relacional; Johana Higueta - Ñamatu; Muralistes Comunalitat de Salt; Enric Cassú i Montserrat Moliner - Associació Cultural La Volta.

Metodología de trabajo de los talleres

Cada taller respondió a una metodología común de trabajo con unos horarios parecidos y dinámicas que fueron adaptadas y modificadas en cada momento. Se partió de una adaptación del Balance Comunitario. Los talleres se armaron siempre en franjas intensivas de trabajo, en marcos de 2.5h, donde poder generar dinámicas participativas.

Los grandes bloques de trabajo fueron:

- Introducción del taller, marcos de trabajo y personas participantes
- Desarrollo por grupos de los ejes del balance comunitario adaptado
- Puesta en común y debates
- Retorno de los resultados primeros y correcciones, dependiendo del contexto

Puntos fuertes y débiles de los talleres: metodologías adaptadas

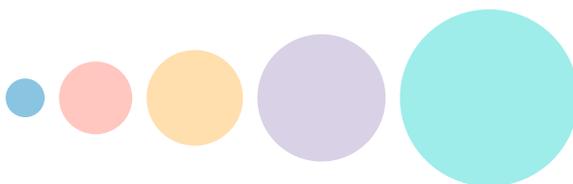
En este apartado queremos valorar algunos aspectos que hemos rescatado de las evaluaciones de cada uno de estos espacios de colaboración junto con las reflexiones de los coordinadores de cada taller.

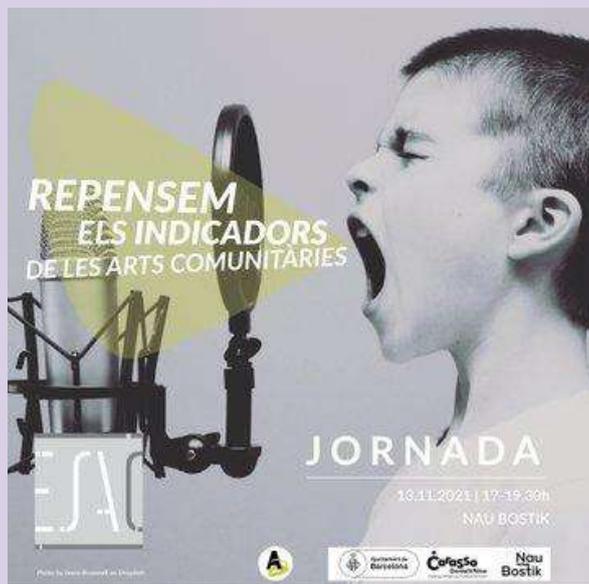
PUNTOS FUERTES

- Gran variedad de personas y perfiles profesionales.
- Dinámica de trabajo por grupos: proporciona a cada entidad/persona mas espacios para compartir.
- Adecuación de los espacios y del trabajo con mapas grandes: ayuda a situar.
- Debate final muy complejo e interesante: se pide más continuidad, aterrizar las cosas a la práctica y poder generar indicadores.
- Alto grado de implicación y motivación teniendo en cuenta la complejidad de algunos apartados y que son elementos nuevos para muchas personas.
- Debate y unas ganas de compartir muy positivos que demuestran la necesidad de tener espacios de encuentro entre proyectos y entidades para profundizar.
- Ambiente ligero, risueño y agradable.

PUNTOS DÉBILES

- Dificultad de entrar en prácticas concretas en algún momento.
- Necesidad de profundizar más y contrastar con otras personas.
- Hacer hincapié en las prácticas de arte, no tanto en las prácticas comunitarias o dinámicas de grupo.
- Tiempos muy cortos, pese a contar con una hora, la dinámica del vaciado requiere mejor 1.5 h.
- Para la dinámica de creación de indicadores se necesitaría dedicar 2 horas como mínimo para entrar en la profundidad y concreción que requiere un ejercicio de esta índole y con ayuda de las personas dinamizadoras.
- En algún taller el punto inicial de presentaciones está demasiado extendido.

**JORNADES
DESCENTRALITZADES**
*Repensem els Indicadors
de les Arts Comunitàries*

DISSABTE 1. 10. 2022
10:00 - 14:00H
Centre d'Art la Panera
Pl. la Panera 2, Lleida

Què són les arts comunitàries?

Logos: ab, Carasso Daniel & Nina, Ajuntament de Barcelona, LA PANERA, Ajuntament de Lleida, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

**Jornades Descentralitzades
de les Arts Comunitàries:
Repensem els indicadors**

*Organitza la Xarxa catalana d'Art
Comunitari Artibarrí i La Volta*

DISSABTE 29. 10. 2022
10:00 - 14:00H (amb dinar inclòs
per les persones participants)

Espai Nyam nyam,
Carrer de Can Caló, 38,
17830 Mieres, Girona

Apunta't a info@femlavolta.cat

Logos: ab, Carasso Daniel & Nina, VOLTA ASSOCIACIÓ CULTURAL, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

4. Marcos conceptuales: repensar criterios y situarse en contextos diversos

Si bien ya hemos señalado qué tipo de ejercicio desarrollado, no queremos dejar de poder remarcar algunos aspectos conceptuales y de diferencias que surgieron de los talleres. Aspectos estos que pueden bien ayudar a tener otros marcos de reflexión y trabajo.

4.1 Artes comunitarias, culturas comunitarias y economía social y solidaria

En el marco de estos talleres y de este informe, el trabajo de artes comunitarias fue adaptado a un marco más abierto que otras investigaciones posteriores en la índole de las artes comunitarias. Por el campo de trabajo, con menos experiencias detectadas, se amplió el marco hacia una concepción ampliada de cultura comunitaria, de tal forma que no solo principalmente se atendió a iniciativas, organizaciones o entidades que desarrollan proyectos de artes comunitarias, sino también a equipamientos o centros de cultura comunitaria o proximidad. Lo mismo sucedió con el criterio de perdurabilidad o implicación temporal, ya que no cerramos tanto el foco en procesos de trabajo de 8 a 12 meses, y ampliamos el registro entendiendo la precariedad y características propias de otros territorios fuera de Barcelona. Por último, en este aspecto, otro de los puntos que fueron un reto fue usar indicadores que de algún modo huyesen de los impactos de las artes comunitarias más clásicas, o de un modelo canónico y/o hegemónico de gestión cultural.

Estos aspectos aquí señalados suponen distinguirse de medidores clásicos de impacto de la cultura o de retorno social, de las externalidades. De hecho, nos sitúan pensar en una mirada más sistémica y de trabajo situado⁵. Bajo esta mirada, se atisba un horizonte de evaluación y análisis de la cultura que vaya más allá de dos métricas de mediación: una basada valor del impacto social, que valora externalidades, un valor estratégico y planificación basada en sectores culturales y públicos/comunidades como receptores de la acción pública. Otra, que toma en cuenta el valor del retorno social de la cultura, con una noción de valor público y enmarcada en los derechos culturales, y el diálogo entre la ciudadanía organizada y la administración pública. Así, más allá de estos valores, se puede identificar una visión ecosistémica, con una mirada sobre los sistemas y la organización territorial, con una nueva mirada sobre la institucionalidad y otras formas de articular y generar derechos transversales y donde se promueven nuevas alianzas público-comunitarias e indicadores de ecologías de participación, territorio y elementos de las economías social y solidaria.

Resumen: valores y marcos de investigación de la evaluación en cultura⁶

	Aproximación desde el impacto social	Aproximación desde el retorno social	Aproximación ecosistémica
Centrada en	Valores externos, foco en las comunidades y los beneficios	Valor público de la cultura: derechos culturales	Valor como bien común, de experimentación democrática y nueva institucionalidad Nuevos derechos colectivos: sociales, culturales, urbanos y económicos. Valor de las condiciones materiales de la cultural
Identifica	Externalidades: capacidades instrumentales y estratégicas de las políticas culturales	Transversalidad: beneficios de las políticas culturales para la ciudadanía	Ecosistemas y ensamblajes sociales, formas de desplazamientos con y desde ciudadanías diversas Beneficios y complejidades en los territorios Gobernanza, cuidados y procesos de organización, recursos y tensiones/conflictos, y elementos de la Economía Social y Solidaria
Agentes	Comunidades como receptores, desarrolladas por la administración pública	Ciudadanía y administración pública	Nuevas alianzas público-comunitarias. Comunidades situadas

5. Véase al respecto la investigación de Jara Rocha y Javier Rodrigo (2020) Arte y ciudad · El programa Imagina Madrid como laboratorio de prácticas situadas. Intermediae/Matadero. Ayuntamiento de Madrid. Especialmente el capítulo 1.3 de Javier Rodrigo: "Otras formas de institucionalidad y políticas experimentales en cultura. El reto de recomponer Imagina Madrid desde una mirada ecosistémica". Descargable [aquí](#)

6. Fuente: Barbieri, Partal y Merino (2011), y elaboración propia, primera versión publicada en la publicación de Imagina Madrid (2020), anteriormente citada. Barbieri, Nicolás, Partal, Adriana y Merino, Eva. 2011. "Nuevas políticas, nuevas miradas y metodologías de evaluación ¿Cómo evaluar el retorno social de las políticas culturales? *Papers* 96/2: 477-50.

Bajo esta óptica, la mirada ecosistémica para evaluar los impactos de la cultura puede establecer un diálogo con el balance comunitario, ya que es una herramienta que también se nutre de los elementos de la economía social y solidaria. Por su parte, el balance además hace énfasis a elementos de participación; de cuidados, de procesos, entornos y colectivos; que no son tan presentes en las matrices de evaluación antes apuntadas.

4.2 El medio rural y el medio urbano. Marcos de comprensión diferentes sobre la cultura comunitaria

Otro elemento clave, que ha surgido durante este proceso de talleres e investigación, es la relación con los medios rurales. Si bien es cierto que ya empieza a haber un campo de trabajo sobre cultura y ruralidades, también es importante remarcar que siempre se enfatiza desde una mirada generalista de la cultura, y poca investigación o reflexión encontramos focalizada en la cultura comunitaria⁷. El hecho de invitar y trabajar en dos contextos fuera de la ciudad de Barcelona, también nos obligó a cambiar las lentes, y la mirada urbano-céntrica de muchas prácticas de artes comunitarias. Los fenómenos investigados, las nociones sobre territorio, participación, redes o cuidados de entorno y personas cambian radicalmente de parámetros y de lógicas desde una mirada de medios rurales. Es decir, romper el monopolio de la ciudad, y pensar en otras cosmovisiones sobre el territorio y la cultura que impliquen otras formas de habitar y ver el mundo, y por ello de generar cultura y territorios, más allá de pensar el medio rural como objeto de estudio o un fenómeno de ventriloquia desde la mirada neorural de la ciudad.⁸

Bajo esta aproximación, las lógicas rurales combinan y desbordan elementos de escala y marcos cuantitativos: son iniciativas más pequeñas, con menos recursos, con menos personas implicadas y organizaciones de una escala más pequeña, pero con tiempos más pausados y ciclos relacionados con la tierra. Este desborde también se apunta claramente en la variable cualitativa: los procesos participativos pueden pasar por variantes diversas de implicación geográfica, el arraigo se trabaja con relaciones más orgánicas con los territorios y comunidades de vida, la mirada al territorio y el cuidado de los diversos entornos están más presentes, se entroncan cuestiones de sector primario, de agroecología y saberes rurales, de tradiciones culturales comunes o de comunales perdidas, una hibridación con saberes locales otros; la mirada sobre la comunidad se construye desde modelos más dispersos y en red, y no tanto desde la densidad de barrios urbanos, entre otros aspectos.

En este proceso de investigación cabe resaltar la descentralización geográfica y de mirada que hemos mantenido como una tensión a la hora de invitar a entidades e iniciativas. Esta tensión aflora sobre todo en el diálogo con temas sobre territorio o participación, con concepciones y realidades muy distantes a las de los núcleos urbanos. Por ejemplo, en muchas zonas de pueblos hay personas e iniciativas muy articuladas, y los procesos son más intervenciones participativas con comunidades que se articulan con condiciones no tan fuertes de desarrollo comunitario a largo plazo y más con eventos que refuerzan vínculos o activan imaginarios sobre el territorio o saberes ecosociales, ya que el territorio y la comunidad están más hilvanadas y comparten condiciones simbólicas, culturales de vida y de relaciones cruzadas por los territorios de forma integral. Otra forma de repensar los medios rurales tiene que ver con marcos de poblaciones dispersas o de baja densidad de población, en los que el transporte y la conexión y vinculación entre núcleos de población son claves como elementos de arraigo desde una noción expandida y diferente del territorio. A eso cabe sumar diversas formas de pensar la intervención cultural sobre el territorio, donde se pueden dar programas o eventos que reactiven formas de saberes o comunes más invisibilizados, que usan lenguajes y artes y culturas para activar procesos colectivos de reflexión e imaginarios sobre los medios rurales o procesos artísticos más híbridos que pone en el foco en las actividades agrarias y el sector primario, y que conllevan formas de participación y diálogos entre diversos saberes (Badal, 2018)⁹. Estos procesos se desarrollan con entidades, eventos específicos o espacios culturales arraigados de diversa índole.

7. Véase por ejemplo el trabajo de aproximación del libro: VVAA (2020) [Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas culturales en contexto](#). Ministerio de Cultura y Deporte.

8. Véase el monográfico de la Revista Soberanía Alimentaria de mayo de 2018: Arte, Ruralidad y Transformación social https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Arte_ruralidad_y_transformacion_social_Revista_Soberania_Alimentaria_31

9. Badal, Marc (2018) ¿Puede interrumpirse el diálogo cultural de la ciudad?. *Soberanía Alimentaria, Mayo 2018*. Pp- 7-9

CUADRO RESUMEN DEL MARCO CONCEPTUAL

Artes comunitarias, culturas comunitarias y economía social y solidaria

- Partir de una concepción ampliada de cultura comunitaria, desde las artes comunitarias a equipamientos o centros de cultura comunitaria o proximidad.
- No usar indicadores de los impactos de las artes comunitarias más clásicas, o de un modelo hegemónico de gestión cultural. Experimentar otras lógicas.
- No usar medidores clásicos de impacto de la cultura o de retorno social, de las externalidades.
- Promover una mirada más sistémica y de trabajo situado, desde las prácticas mismas: sobre los sistemas y la organización territorial, con una nueva mirada sobre la institucionalidad y otras formas de articular y generar democracia cultural, y nuevas alianzas público-comunitarias e indicadores de ecologías de participación.
- Investigar el cruce con valores de la economía social y solidaria y del balance comunitario de la Xarxa d'Espais Comunitaris de Barcelona (XEC) para pensar en valores sistémicos.

El medio rural y el medio urbano. Marcos de compresión diferentes sobre la cultura comunitaria

- Cruzar los medios rurales con los elementos de cultura comunitaria es clave, más allá de la mirada de descentralización geográfica.
- Romper el urbanocentrismo: repensar el monopolio de la ciudad, y pensar en otras cosmovisiones sobre el territorio y la cultura que impliquen otras formas de habitar y ver el mundo desde los medios rurales.
- Las lógicas rurales combinan y desbordan elementos de escala y marcos cuantitativos: más pequeñas y de una escala más pequeña, pero con tiempos más pausados y ciclos relacionados con la tierra.
- Este desborde también se apunta claramente en la variable cualitativa: en relación a implicación geográfica, el arraigo la mirada al territorio y el cuidado de los diversos entornos están más.
- Se entroncan cuestiones de sector primario, de agroecología y saberes rurales, de tradiciones culturales comunes o de comunales perdidas, una hibridación con saberes locales.
- La mirada sobre la comunidad se construye desde modelos más dispersos y en red, descentralizados y no tanto de densidad poblacional. Importancia de la participación activa desde modelos dispersos y elementos de accesibilidad territorial.
- Las prácticas culturales proponen reactivaciones de formas de saberes o comunes más invisibilizados, para la reflexión e imaginarios sobre los medios rurales.
- Procesos artísticos más híbridos entre cultivos, rituales, ciclos naturales, comidas, cocinas, cuidados de personas i ecosistemas y agroecología.

5. Análisis y propuesta de criterios

Este análisis de trabajo se describe en dos partes:

Una primera, a continuación, donde describimos los 4 ejes del trabajo del balance comunitario. Hemos querido resumir y sintetizar los procesos en este apartado, destacando las ideas claves, y algunos ejemplos de prácticas de forma generalizada, compilando prácticas narradas en los talleres. En los anexos (capítulo 5) se han dejado modelo de resultado de cada taller, el descriptor situado de las prácticas que participaron con ejemplos más concretos

En la segunda parte, describimos algunos criterios bajando a diversas propuestas con el ánimo de mejorar o dar pistas en lo que se refiere a algunas convocatorias y espacios donde se generan indicadores para el desarrollo de política pública. Esta parte debería leerse como un conjunto de propuestas, no cerrado, pero que bien pueden servir como vectores para incluir en futuras convocatorias, o poder traducirlas a criterios más concretos

5.1 Análisis y adaptación de los 4 ejes investigados

Arraigo al territorio	Retorno social e impactos	Participación y Democracia	Cuidados de las personas, procesos y entorno
Trabajo en red	Procesos de empoderamiento de la ciudadanía activa	Diversidad de base social	Sostenibilidad ambiental
Acción desde las necesidades del barrio / territorios	Visión de la comunidad en el proyecto	Toma de decisiones	Sostenibilidad económica
Relación con el tejido asociativo y vecinal	Fomento de la economía social y solidaria	Gestión del poder	Cohesión social
Accesibilidad y diversidad	Conciencia social e incidencia política	Rendición de cuentas	Diversidad
Intercooperación	Dinámicas comunitarias	Transparencia	Perspectiva feminista y interseccional
Relación con equipamientos y servicios	Economías comunitarias	Calidad de la participación	Condiciones laborales
		Comunicación interna y externa	Sostenibilidad colectiva
NIVEL EXTERNO		NIVEL INTERNO	

EJE 1 ARRAIGO AL TERRITORIO

• Trabajo en red

Analizar si se promueven estructuras diversas de trabajo en red con grupos motores, o implicación, con diversas entidades. En este sentido, muchas prácticas de artes comunitarias generan alianzas anormales o experimentales, poniendo saberes no reconocidos o áreas de acción comunitaria que normalmente no se interrelacionan (Artesanos, makers, mujeres, cosedoras, comerciantes, salud comunitaria, colectivos migrantes, etc.). ¿Cabe describir el nivel de gobernanza de la red y de qué modo la entidad o iniciativa forma parte de esta (Promueve, va periódicamente) o la conoce previamente (¿Hay trabajo previo de contacto, o se plantea al menos en el desarrollo del proceso?).

• Acción desde las necesidades del barrio / territorios

Las prácticas artísticas pueden servir como medios para detectar necesidades del barrio (cartografías, teatro invisible, derivas por espacios, etc.) y también pueden servir para redimensionar y explorar nuevas necesidades a partir de una diagnosis comunitaria donde tener los primeros marcos de trabajo. **Son dispositivos de escucha y diagnóstico experimentales.** Es importante poder enmarcar las temáticas y relaciones con los territorios, de modo que sean problemáticas sentidas o que atraviesen a los territorios y estén validadas de forma comunitaria. En este aspecto también hay que señalar la capacidad de flexibilidad que desarrolle el proceso, y los mecanismos de Diálogo y validación comunitaria que desarrolle durante el proceso de intervención. En la fase de diseño es clave **incorporar espacios de apertura:** de tomas de decisiones colectivas, de convocatorias abiertas, de participación

y co-diseño con otros agentes. Con ello, se garantizará más la capacidad de escuchar las necesidades y de reforzar la relación con los tejidos y tramas comunitarias de los territorios.

En este punto, es necesario describir las redes de trabajo territorial donde está inserta la iniciativa, si son redes ya constituidas, y si se desarrollan acciones apoyadas en sinergias territoriales del trabajo en red. En relación con los siguientes puntos (relación con el tejido vecinal) describir si la temática y elementos de trabajo parten del territorio y de problemas y elementos sociales que son propios del territorio o que cabe investigar, y si se aplica en elementos y acciones naturales del territorio (fiestas de barrio, campañas, planes comunitarios, de igualdad, plataformas reivindicativas, etc.).

• **Relación con el tejido asociativo y vecinal**

Este punto es clave identificar el número de equipamientos y tejidos asociativos del territorio, la forma en que implican, además de subrayar el trabajo con comunidades o **colectivos que no son normalmente usuarios tanto de servicios sociales o de equipamientos de proximidad**. Además, se debe tener en cuenta la **mirada multi-escala y de pluralidad de los equipamientos implicados** (de proximidad, grandes o de diferente tipología) y el modo de trabajar con estos (implicándoles en diversos espacios o redes, más allá de ser meros contenedores o de cesión de espacios).

• **Accesibilidad y diversidad**

En este apartado se subrayan diversos indicadores en torno a las condiciones socioeconómicas, criterios de probaciones/personas vulnerabilizadas y las diversas destrezas o saberes que se articulan en los procesos.

En primer lugar, **La accesibilidad se identifica como una pluralidad de voces y saberes**. Un criterio de accesibilidad contempla elementos de acceso cognitivos, como de capacidades culturales, conocimientos, formas de identidades y relaciones afectivo-sexuales, de cuerpos y saberes diferentes, y de relaciones y modelos de vinculación comunitarios y también no hetero normativos.

Las prácticas artísticas deben poder plantearse como **espacios fáciles o blandos de participación**, es decir, que no requieran muchas capacidades o destrezas, o conocimientos técnicos para la entrada e implicación en estos espacios. Al mismo tiempo, supone espacios de **expresión, auto-representación y acceso por reconocimiento** de los grupos. Por ejemplo, se trabaja sobre marcos donde cualquiera puede bailar, donde hay talleristas de apoyo para personas con diversidad en talleres de danza-movimiento, o talleres de fotografía inclusiva, de bordado comunitario, donde cualquiera puede ser artista / creadora.

En el marco de trabajo de grupos, es importante poder desarrollar **una mirada intercultural crítica**, no sólo en los grupos implicados (por ejemplo, en términos de diferencias por edades, orígenes, lenguas, expresiones culturales y otros elementos identitarios) sino también en el grupo de personas creadoras: ¿Se tienen en cuenta criterios de igualdad y feminismos y LGTBI+? ¿Se activan criterios de interculturalidad o interseccionalidad? ¿Se implican personas racializadas como activos culturales o personas creadoras?

Otro elemento en juego es la **accesibilidad con requisitos mínimos** muy bajos en perfil económico, es decir, no limitar por precios de entradas o recursos: en muchos procesos artísticos la participación es gratuita, y es más, se becan o pagan dietas como elementos de remuneración para liberar el tiempo de las personas implicadas que no son profesionales.

En cuanto a la **accesibilidad territorial**, se desarrollan dos realidades diferentes: contextos rurales y contextos urbanos. Por un lado, destacamos dos indicadores de cara a contextos rurales con poblaciones dispersas o muy pequeñas: es importante facilitar el movimiento de personas y la descentralización de núcleos urbanos, y al mismo tiempo es clave facilitar acceso geográfico a las prácticas artísticas.

Por otro lado, el **aspecto territorial en núcleos urbanos** grandes es clave en dos sentidos: por un lado, un indicador de acceso de equidad, según el cual se desarrollan prácticas en contextos barriales cruzados por diversas desigualdades. Por otro lado, es importante analizar prácticas que desvelan otros relatos o formas contrahegemónicas de saberes y experiencias sobre los territorios de los barrios, desmarcándose de los relatos oficiales o más reconocidos.

Finalmente, existen **ejemplos de criterios** de accesibilidad física a los lugares, o de trabajo con otros elementos del lenguaje y la comunicación para que sean accesibles: algunos grupos realizan videos sencillos para anticipar y explicar las acciones de los procesos; otros grupos, por ejemplo, han desarrollado señales y iconos inclusivos en mapas en 3D para personas invidentes.

EJE 2 RETORNO SOCIAL E IMPACTOS

• Base social del proyecto

En un sentido de balance social, aquí se corresponde sobre todo a elementos de base comunitaria de la organización y comunidad de un equipamiento. En el campo de las artes comunitarias, **se extiende no sólo a la base social de la entidad o plataforma impulsora, sino también a las personas afectadas, personas voluntarias y activistas implicados, e incluso públicos comunitarios**, que vienen desde las redes afines y afectivas de las personas implicadas.

En este apartado **cabe señalar la pluralidad de perfiles y personas implicadas**, desde criterios socioeconómicos y de carácter sociocultural también.

Es importante matizar políticas de igualdad y otros modelos de colectivos vulnerabilizados, LGTBI+, racializados o desde una mirada intercultural.

En los procesos artísticos la base social se puede ir desarrollando, abriendo e incluyendo una mirada más heterogénea con diversidad de perfiles y de espacios intergeneracionales, o de diálogo de saberes-culturas diversos, incluyendo el trabajo con grupos abiertos y sus vinculaciones comunitarias, afectivas y/o familiares. **La base social en muchos casos también se extiende o se complementa con la inclusión de públicos y personas** en las prácticas de representación finales: muestras, exposiciones, obras de teatro, etc.

En muchos casos, la base social supone **una composición plural y social**, donde están vecinos/as, servicios diversos de la administración pública implicados, y artistas, además de otros nuevos perfiles de personas creadoras híbridos.

• Fomento de las dinámicas comunitarias y asociativas en el territorio

En las prácticas de cultura comunitaria, las dinámicas comunitarias se trabajan **metodologías de diseño abierto, transferibles y codiseño**, e incluso elementos de accesibilidad, incluyendo usuarixs con diversidad funcional, en muchos casos se trabaja con mesas comunitarias, en mesas de temáticas sociales donde se incluyen temas políticos que interesan y una mirada interdisciplinar y creativa a las dinámicas comunitarias. Las prácticas artísticas al trabajar muchas veces con personas que no participan en espacios formales del territorio, potencian la relación de estas personas desde una dimensión comunitaria y de implicación a través de metodologías creativas, pero también al ponerlos en contacto con otras realidades del territorio, de modo que potencian las capacidades asociativas. También en algunos casos se fomenta la dinamización digital y el fomento de herramientas propias de la soberanía digital.

Como criterios, se destacan entonces elementos como: las **metodologías y dinámicas que hagan que los grupos sean inclusivos y entren en contacto con otras realidades y redes** de tejido comunitario de los diversos territorios. Además, se debería tener en cuenta **nuevas dinámicas asociativas** en campos de lo digital, o en metodologías creativas de forma abierta que sean accesibles y transferibles.

• Fomento de las economías comunitarias

En este apartado, sobre todo se pueden valorar si se desarrollarán herramientas de mutuo apoyo, sobre corresponsabilidad, intercooperación con otros recursos y estrategias de visibilización mutua entre entidades/ iniciativas. Los criterios darían cuenta de qué herramientas desarrollan y cómo la práctica artística hace emerger **mutualidades y otros intercambios de recursos entre personas y entidades**.

Por ejemplo, hay procesos rurales donde se fomentan grupos responsables que comparten diversos espacios y recursos de acogida de las actividades, al ser nómadas y no en una única sede. Existen iniciativas que tienen como objetivo generar relaciones de intercooperación con otros colectivos de la zona.

• Conciencia social e incidencia política

Cabe analizar las **formas de implicación en temas, campañas o problemáticas que son propias del territorio y donde hay personas colaboradoras** que son expertas locales y **activos comunitarios** sobre estos temas. Por ejemplo, las prácticas de cultura comunitaria trabajan con jóvenes temas de interculturalidad desde las plataformas activistas. Muchos procesos trabajan desde temas como la diversidad y accesibilidad en Barrios: temas de ciudad o territorios saludables con actores sociales activos en estos temas (Ecologistas, Asociaciones vecinales, plata-

formas de acogida de migrantes, etc.). En estos macros es importante la selección de temas desde perspectivas críticas, no extractivistas o paternalistas.

Otro aspecto importante a resaltar como indicador, sobre todo en municipios pequeños o territorios rurales dispersos, **es la incidencia con las Administraciones públicas y otras entidades que no sean solo culturales**. En este sentido, cabe tener en cuenta elementos de formación y evaluación, en programas en colaboración con la administración, como elemento de impacto político de gestión territorial.

EJE 3 CUIDADO DE LAS PERSONAS, PROCESOS Y ENTORNO

Cohesión social, procesos, sostenibilidad colectiva

• Sostenibilidad comunitaria

En general, en las prácticas artísticas se resalta una participación blanda o fácil, donde se suelen configurar grupos motores de coordinación y seguimiento coordinado. Además, las prácticas pueden dar lugar **a otras formas de tomar las decisiones** más allá de la asamblea, por medio de herramientas artísticas (teatro, danza) o conllevan en la producción de una muestra de teatro comunitario o un evento una decisión colectiva entre muchas personas implicadas (más allá de la figura fuerte de una dirección artística que lo decide todo).

En este sentido, **los indicadores darían cuenta** de si hay grupos motores, coordinaciones diversas, si se tomen decisiones diversas en colectivo, no solo desde la dirección artística, y de las formas de participar en estos espacios, de tal forma que sean plurales.

• Sostenibilidad colectiva y cuidados

Un elemento clave es que se generen **marcos y pactos de cuidados** donde sentirse seguras todas las personas (protocolos de convivencia i/o de modos de compartir un espacio). También es importante **si se explicitan los roles, funciones y responsabilidades** de las personas implicadas en los procesos.

Otro elemento importante es la **importancia del papel del dinamizador/artista como aglutinador del grupo, sin ejercer autoritarismo** y respetando la diversidad del grupo a través de la escucha activa, de modo que se desarrollen condiciones de trabajo viables a partir de la realidad del grupo, sin trazar líneas preestablecidas.

En el trabajo con personas de diferentes vulnerabilidades/diversidad funcional y se asegura **un trabajo de acompañamiento individual, de cuidado de sus tiempos y de espacios de expresión singulares**. Hay grupos de personas voluntarias que acompañan en cuidados especiales con atención individualizada.

Las formas de artes comunitarias pueden **promover entender las artes como metodologías de encuentro y de cohesión de grupo**: metodologías de artes para cohesionar grupos. Además, las prácticas artísticas también pueden ayudar a otros profesionales que acompañan los grupos/comunidades a encontrar herramientas y relaciones con sus grupos desde otros lugares más afectivos.

Finalmente, es importante que existan **marcos de valores claros y consensuados** como programa: por ejemplo, valores antifascistas, el antirracismo, igualdad y paridad, la apuesta por el respeto mutuo y los derechos humanos, etc..

Así, **los indicadores posibles para este apartado serían**: si hay tiempo dedicado previamente al inicio de un proyecto para crear confianza y vínculo con los potenciales participantes, marcos y protocolos claros de roles y funciones, personas de ayuda y soporte en las dinámicas para acogidas, mediación y otras necesidades de cuidados (física, afectiva, cultural o de idiomas). Sobre las metodologías, además, se pueden concretar herramientas de cuidados, de trabajo, de relación y de afectos más allá de la propia creación, o dinámicas de trabajos seguros y de confianza en pequeños grupos: Si se establecen grupos pequeños de trabajo y confianza, por equipos separados por destrezas y modos de relación, y después se hacen grupos más grandes. Muchas entidades ponen una ratio máxima de personas por creador/artista por participante.

• Condiciones laborales equitativas

Este apartado no suele ser objeto de criterios de subvención, pese a la importancia dentro de las políticas de igualdad y equidad dentro de las mismas organizaciones y las personas profesionalizadas.

Muchos procesos de cultura **comunitaria reconocen el diseño, los talleres y evaluación todo como horas de trabajo y se pagan las tareas comunitarias y de cuidados con el mismo precio-hora**. Es decir, se reconocen las labores de gestión cultural de forma expandida: se pagan de forma equitativa el trabajo y creación artística que otras tareas: mediación, dinamización, investigación, etc. Además, muchas entidades **pagan igualmente a todos sus trabajadores y/o existe una horquilla salarial muy pequeña**. En muchos procesos se intenta **retribuir a las personas participantes** como creadores o por medio de ayudas, becas o dietas.

Una forma de poder traducir esta área a criterios es si se reconocen en el presupuesto y la metodología **todas a las tareas de cuidados, mediación, participación y mediación**, además de las de producción y creación artística, y si están remuneradas de forma equitativa. También si se cumplen la **condiciones de convenios de trabajadores, si hay horquillas salariales justas, y condiciones de reconocimiento económico** de otras profesiones o de formas de compensar la participación.

Ejemplos concretos: hay espacios que hacen convenios con Compañías residentes: se establece marcos de trabajo y respeto con todas las personas trabajadoras y una evaluación y retorno al equipo del trabajo, además de retornos sociales al equipamiento como parte del trabajo cultural. Otros proyectos mantienen una política de inclusión para personas sin papeles o dificultades. ya que se les pagan con premios o becas. También se pagan beneficios de la barra con recibos para poder sostener el impacto fiscal a personas o con bancos de tiempo.

• Sostenibilidad ambiental y de contextos

La sostenibilidad contextual también implica un grado de **soberanía local/ cultural de km 0** en relación a los agentes, medios de producción y economías circulares. Los **agentes implicados en el proyecto son del territorio (alguna parte de las personas creadoras o gestoras)**, y se fomentan **creadores y saberes contextualizados, situados** y en la medida de lo posible de los mismos territorios o con conocimiento - arraigo previo. La inclusión de la dimensión biocultural o de prácticas híbridas con biocultura y recuperación de saberes locales es clave en este aspecto, entendiendo los aspectos culturales de las prácticas rurales, y la capa de ecosistemas e interdependencias con otros saberes y disciplinas que se pueden desarrollar (bioagricultura, artesanías, biología, urbanismo y planificación territorial participativa, ecofeminismos, etc.).

Se dan **colaboración con empresas de proximidad y de economía social y solidaria** en productos, servicios y otros aspectos de la producción cultural.

Promoción de economías circulares en producción cultural. El uso de materiales de exposiciones para talleres, materiales biodegradables, donaciones a espacios comunitarios para una segunda vida, son algunos elementos a tener en cuenta. También se puede dar el uso de materiales reciclados para hacer instrumentos musicales y otras herramientas de arte, como herramientas de diseño y urbanismo participativo, como procesos de trabajo, con perspectiva de tránsito ecosocial.

Otro aspecto importante como práctica artística es **la promoción de imaginarios de tránsito ecosociales**, de temáticas situadas y locales, de narrativas críticas o reflexivas sobre diversos temas ecosociales.

Algunos **ejemplos de prácticas** en este marco:

Programas con mensajes claros que mueven e interpelan sobre temáticas ecosociales de los territorios (soberanía alimentaria, luchas por el agua, recuperación de saberes de medicinas naturales a partir de procesos de memorias comunitarias, feministas, etc.).

Algunas prácticas artísticas producen estructuras de maderas o elementos ligeros que después cobran una segunda vida y se donan en espacios comunitarios o se reciclan.

También en las fases de eventos culturales se puede incluir catering de proximidad 0, hibridación de artes vivas con agricultura o fermentación de productos de la tierra como acciones artístico-comunitarias, etc.

Otro tipo de producción artística incluye la construcción directa con elementos reciclados, o diseños modulares de infraestructuras comunitarias (barras, cúpulas, mobiliario urbano), que además puede comparar modelos de gobernanza compartidos como espacios de recursos, generando así como bancos de recursos mancomunados.

EJE 4 PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

En general, en este eje se describe la participación desde el punto de vista de las personas implicadas en las acciones comunitarias, más que en las organizaciones, ya que en las artes comunitarias suelen ser entidades pequeñas, y no responden tanto a una escala de equipamiento cultural o de proximidad.

• Diversidad de base social

Las personas que participan en los proyectos suelen responder a esta diversidad, no obstante el reto está en que también sean las personas coordinadoras, gestoras o creadoras las que reflejen la pluralidad de cada territorio. En algunos casos la base social de creadores, como una comunidad artística, funciona como elemento de conexión (colectivos de artistas recién llegados, personas LGTBI+, etc).

Otro indicador se desarrolla sobre el tipo de comunidades como elementos híbridos, no tan demarcadas, y que sean consideradas activos creadores: por su implicación como artistas, productoras, etc.. No solo como participantes.

En una dimensión más reflexiva, se insiste en desmarcarse de las categorizaciones administrativas o pensar formas más creativas y abiertas de los grupos: Se trataría de romper categorías impuestas de sujetos o colectivos sobre los que hacer inclusión social. En este sentido, merece una mención específica la ruptura del adultocentrismo y el trabajo con sujetos centroeuropeos blancos y varones

En los ejemplos prácticos que se han compartido se remarca cómo las artes permiten entrar a otras personas con sus culturas y medios de expresión propios que de otra forma no se sentirían invitadxs a participar en espacios comunitarios. También hay programas comunitarios que directamente desarrollan iniciativas con colectivos LGTBI+ de comunidad gitana/romaní, como proyectos de personas creadoras que implican otras formas de culturales y de expresiones en las artes vivas.

• Toma de decisiones

Es importante que se pueda definir mecanismo de toma de decisiones con agentes del territorio y vinculación en el proceso. El rol de los técnicos y administración pública es acompañar pero no definir de antemano.

Como ya hemos señalado, en muchos procesos se desarrollan **grupos motores**, con gobernanza propia y transparencia, o se generan programas de trabajo entre cultura y mesas de salud, que se diseñan y trabajan a partir de necesidades detectadas en las mesas comunitarias y donde hay una toma de decisiones con el territorio implicado. También es importante que estos **mecanismos** sean **profesionalizados, retribuidos y sistematizados** de algún modo.

Como ejemplos, en las prácticas artísticas, se pueden tomar decisiones en procesos micros y creativos, entre varias personas, y luego ser escuchadas con otros medios que no pasen por la palabra o la asamblea. También es importante el énfasis en medios y trabajo emocional, afectivo, corporal, contextual y situado, para dar más arraigo, implicación y participación, y poder tener más cuidado y distribución del poder.

Por otro lado, se pueden **experimentar espacios alternativos de toma de decisiones**: asambleas y espacios informales de encuentros con otros sujetos políticos: asambleas de niñxs en los zapatistas, comidas y caminatas como espacios de vinculación, etc..

• Gestión del poder

Es importante desarrollar herramientas de **descentralización** de la toma de decisiones y el poder sobre los procesos o iniciativas, tanto de grupos implicados como en el ámbito de acciones o geográfico, si es un proyecto o programa en red, siempre con el fin de evitar el monopolio del poder.

Se pueden **definir diversos grupos de trabajo**, con elementos de distribución de tareas, responsabilidades y con rendición de cuentas entre los grupos implicados y **diseñar dentro de redes** territoriales o de cultura ya activas que sean distributivas.

Es clave intentar incluir a la Administración pública en el diseño de los proyectos y las personas (no siempre se puede) para generar mecanismos de distribución, el poder administrativo (personas técnicas de cultura) y otros modelos de gestión público-comunitaria, o al menos de diseños más horizontales.

En términos de prácticas artísticas, se pueden **aplicar metodologías creativas**, como por ejemplo el teatro del oprimido es una metodología que permite analizar relaciones de poder y transformarlas en formatos de teatro-fórum. Son herramientas de debate sobre situaciones de islamofobia, racismo o LGTBfobia, para implementar en institutos, espacio público o con jóvenes, entre otros contextos.

Es necesario poder huir de la idea de excelencia artística y **recomponer otros modelos de calidad artística - experimental**, de validación, que no caigan en dicotomías, pero reconozcan los diversos saberes y culturas.

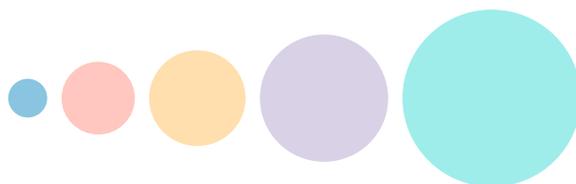
El uso del lenguaje y del cuerpo como herramientas para distribuir poder son elementos clave también: en muchos casos se intenta huir o no usar términos como comisario, o práctica comisariada, o se aplican elementos de gestión colectiva y de acompañamiento.

• Redención de cuentas / transparencia

Las prácticas pueden desarrollar **devoluciones finales y muestras o socializaciones** abiertas, donde se incluyen no solo aspectos artísticos, sino también logísticos, de producción o de relaciones comunitarias. Es posible además incluir a las personas participantes e incluir **dispositivos artísticos diversos para evaluar y presentar sus voces y experiencias**, para innovar en las formas de rendición de cuentas.

En las artes se usan infografías comunicativas y gráficas a modo de mapas que pueden dar lugar a rendición de cuentas y del estado de las redes; o bien, narran el proceso de trabajo de otra forma con videos.

Algunos ejemplos serían: implicar a las mesas y los planes comunitarios de los grupos en las devoluciones finales, seguimiento y evaluación del programa. Se hacen devoluciones, validaciones y retornos finales. Otro caso podría adaptar la evaluación con los participantes y generar un producto que queda, fanzine, vídeo, postales...

CUADROS RESUMEN

EJE 1 ARRAIGO AL TERRITORIO

TRABAJO EN RED

- **Estructuras diversas de trabajo en red** con grupos motores, o implicación, con diversas entidades y administración pública. Perfiles muy distintos de entidades y personas.
- **Acción desde las necesidades del barrio/ territorios** se parte de diagnosis, se elaboran dispositivos de escucha / diagnosis desde metodologías creativas.
- **Relación con el tejido asociativo y vecinal.** Implicación de tipologías de equipamientos y mirada mutiescala (ultralocal, barrio, comarca).

ACCESIBILIDAD DIVERSIFICADA

- Formas inclusivas de hacer artístico: trenzar, movimientos, memoria, artesanías, etc. Espacios, bandos o fáciles de estar / entrar.
- Mirada intercultural y no adultocéntrica: colectivos como grupos de creadoras.
- Mínima: talleres gratuitos o incluso compensación, pagar o conciliación).
- Territorial: periferias o marcados por desigualdades. Especial énfasis en medio rural disperso.
- Accesibilidad de comunicación y elementos: vídeos, infografías o mapas en 3D.

EJE 2 RETORNO SOCIAL E IMPACTOS

- **Base social del proyecto: diversidad y complejidad.** Ampliación con procesos artísticos y comunidades creadoras expandidas: personas LGTBI, personas migrantes, artesanas, etc...
- **Fomento de las dinámicas comunitarias y asociativas en el territorio:** Metodologías inclusivas y replicables de las artes. + Trabajo entre actores y entidades sin contacto previo.
- **Fomento de las economías comunitarias:** intercooperación y corresponsabilidad: actividades distribuidas - fomento de intercooperación entre comunidades.
- **Conciencia social e incidencia política:** temas sociales: emergencia climática, feminismos. Relación con actores sociales expertos en estos temas (ecologistas, activistas LGTBI, entidades interculturales).

EJE 3 CUIDADO DE LAS PERSONAS, PROCESOS Y ENTORNO

Cohesión social, procesos, sostenibilidad colectiva

· **Sostenibilidad comunitaria.** Toma de decisiones: diseño colectivo en aspectos diversos, más allá del artista / creadora.

· **Sostenibilidad colectiva y cuidados:**

Espacios de cohesión de grupo y marcos de confianza: no solo creación.

Trabajo en grupos pequeños y microprocesos.

Protocolos de cuidados y accesibilidad a otras personas/ cuerpos.

Valores **claros del grupo y de marcos de relación:** no agresivos, antifascistas, ecologistas, derechos sociales, ecofeminismo, etc.

· **Condiciones laborales equitativas.**

Se pagan las tareas comunitarias y de cuidados con el mismo precio-hora y como parte fundamental del trabajo de cultura comunitaria: equilibrio, procesos comunitarios-cuidados y producciones finales.

Retribución igualitaria a todos sus trabajadores y/o existe una horquilla salarial muy pequeña.

Retribuir a las personas participantes como creadores o por medio de ayudas, becas o dietas.

Ejemplos:

Hay espacios que hacen convenios con Compañías residentes.

Retornos sociales.

Retribuciones diversas a jóvenes participantes.

Presupuesto equilibrado entre proceso y muestra final.

5.2. Análisis transversal: Mirada Global sobre los 4 ejes

A continuación extraemos de los análisis vertidos una mirada general comparativa de algunos ejes y aspectos transversales

• Relación entre ejes

En primer lugar, cabe destacar que la relación con los **elementos externos, arraigo e impacto social, es siempre más habitual** de encontrar y trabajar, de modo que en todos los talleres se dieron cuenta de ejemplos que daban cuenta de los valores.

En cuanto a **los ejes internos**, si bien hubo ejemplos y debate, en general costó más y en algunos casos fue más complejo de ejemplificar. De este modo, la democracia interna y los cuidados de procesos, personas y entornos son dos ejes con menos ejemplos dentro de los talleres. Podemos aventurar aquí varias causas de ello, y algunas consecuencias.

Lo primero a señalar es que la escala de las prácticas y grupos, hace que el trabajo sobre aspectos organizativos internos sea menor o no se dediquen tantos recursos. También cabe destacar que la naturaleza de recursos **basados en proyectos y condiciones muy precarias en el campo de la cultura**, hacen que estos aspectos no se narren o evalúen tanto, o que realmente no estén tan presentes. En algunos casos las condiciones laborales o materiales no son tan presentes, ya sea por la precariedad, ya sea por la falta de recursos reales, hecho que muchas veces da lugar a mal pagar al personal de las organizaciones para poder pagar a las personas colaboradoras.

En tercer lugar, algunos contextos y trabajo **son muy emergentes** para desarrollar prácticas sostenidas en el territorio, por lo que es complejo mantener miradas intersectoriales, de cuidados colectivos o incluso temas sobre economías internas, incluso sobre diversidad y sostenibilidad ambiental.

Pese a ello, **podemos destacar sus potenciales**, rescatados de algunos ejemplos, precisamente, apuntan este tipo de prácticas como **elementos de potenciales de sostenibilidad comunitaria, medioambiental, ecosocial y de feminismos**. En este aspecto de elementos potenciales, podemos pensar que la práctica artística también genera otras posibilidades en términos de democracia: son prácticas donde experimentar y trabajar estos elementos de cuidados y sostenibilidad. Además, pueden generar otros **modelos de participación, gobernanza e implicación plurales y experimentales**

• Prácticas artísticas: potenciales de experimentación comunitaria

Si bien incluimos en el eje de análisis, la propia práctica artística, es decir, que valores o modos de experimentar se daban en el balance comunitario, **no siempre fue posible obtener respuestas o ejemplos**. Esta situación puede deberse a dos elementos diferentes: bien es difícil de encontrarlos, y las prácticas a las que preguntamos ejemplificaba siempre en elemento generales de gestión, bien cabe indagar más y buscar en otras prácticas.

Pese a estas pequeñas restricciones, queremos rescatar aquí algunos análisis sobre las prácticas artísticas: en muchos casos se remarcan **como herramientas de metodologías experimentales para crear vinculación comunitaria, espacios informales, otras formas de gestión del poder y participación, y cómo activos de imaginarios y relatos diversos sobre los territorios/ personas**.

Las artes comunitarias, como ya hemos señalado, apuntan **maneras experimentales** de toma de decisiones, de planificación y formas de construir en común, que pueden **ser útiles para otros procesos**: hacer exploraciones, diagnosticar con vídeo, practicar la escucha activa con el cuerpo, generar encuentro híbridos de comida y artes vivas, o aplicar teatro del oprimido para desvelar relaciones de poder en los grupos participantes. Todos estos ejemplos nos dan cuenta de un repertorio o acervo de útiles experimentales muy interesantes para repensarlas como indicadores situados para la diagnosis, la escucha y el arraigo,

Las prácticas artísticas comunitarias, en este sentido, **generan espacios de vinculación y relación afectiva y comunitaria**, que son útiles para el proceso de sostenibilidad colectiva o la gestión de poder, entre otros elementos. Supone otras formas de gestionar y activar la participación, e implican modos de estar juntas, de relacionarse y vincularse que no necesariamente pasan por lo verbal, el razonamiento o el espacio asambleario. **Es decir, desbordan las convenciones de participación comunitaria**.

Finalmente, otro aspecto reseñable es el **campo de activación de imaginarios y espacios hacia la transición ecosocial**, modos de participación experimental y procesos de economías circulares en la producción cultural, que

dan cuenta de una amalgama de potenciales muy interesantes para la sostenibilidad de personas, colectivos y contextos/ territorios. En este sentido, cabe señalar el potencial de las artes para **activar otros imaginarios, relatos y campos simbólicos**, sobre la temática trabajada, las personas y los territorios. Activar estos imaginarios colectivos suponen además desbordar los campos de conocimientos, de trabajar temáticas de forma expandida y transversal, e incluso desbordar los mismos conceptos esencialistas de identidad cultural o de comunidad.

CUADROS RESUMEN

RELACIÓN ENTRE EJES

En primer lugar, cabe destacar que la relación con los **elementos externos, arraigo e impacto social, es siempre más habitual, y se da un mayor grado de innovación y metodologías transversales.**

En cuanto a **los ejes internos**: la democracia interna y los cuidados de procesos, personas y entornos **son dos ejes con menos ejemplos, pese a que los procesos culturales tienen gran potencial (gestión poder, cuidados, etc...).**

Esta relación puede ser debido a

- La escala de las prácticas y grupos, hace que el trabajo sobre **aspectos organizativos internos sea menor.**
- **Estar basados en proyectos y condiciones muy precarias en el campo de la cultura.**
- Algunos contextos y trabajo **son muy emergentes** para desarrollar prácticas sostenidas en el territorio.
- **Menos recursos** en el medio rural para cultura y especialmente para este tipo de prácticas.

Elementos de potenciales en:

- **Sostenibilidad comunitaria, medioambiental, ecosocial y de feminismos.**
- **Otros modelos de participación, gobernanza e implicación plurales y experimentales.**

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: POTENCIALES DE EXPERIMENTACIÓN COMUNITARIA

- Son herramientas de **metodologías experimentales para poder generar vinculación comunitaria y espacios informales.**
- Apuntan **maneras experimentales** de toma de decisiones, de planificación y formas de construir en común, que pueden **ser útiles para otros procesos**, como indicadores situados para la diagnosis, la escucha y el arraigo.
- **Generan espacios de vinculación y relación afectiva y comunitaria**, que son útiles para el proceso de sostenibilidad colectiva o la gestión de poder, entre otros.
- Suponen **otras formas de gestionar el poder, y de activar la participación**, pueden desbordar las convenciones de participación comunitaria.
- Como campo **de activación de imaginarios y espacios hacia la transición ecosocial, modos de participación experimental y procesos de economías circulares en la producción cultural.**
- **Activar otros imaginarios, relatos y campos simbólicos**, y desbordar los conceptos esencialistas de identidad cultural o de comunidad.

5.3 Retos y propuestas de trabajo

En indicadores de cultura comunitaria - artes comunitarias o procesos de creación artística comunitaria, sería posible identificar algunas traducciones o implementaciones en convocatorias¹⁰ a partir de este análisis.

Vectores / elementos para criterios

1. Modelos de relación con el contexto de trabajo y colaboradores: relación con el territorio o redes comunitarias. (Arraigo territorial)

Proponer elementos de arraigo al territorio que identifiquen si hay trabajo en red, si hay lugares o espacios de codiseño de programas-acciones con las redes locales/ territoriales, o mecanismos para partir de las necesidades del territorio y modelos de escucha sostenida. **Definir los grados de participación de los agentes**, y los **modelos / dispositivos de escucha - diagnóstico y codiseño**.

Identificar si el **trabajo en red y las diversas organizaciones - entidades involucradas son plurales**, incluyen equipamientos de proximidad o de servicios públicos y otras alianzas con otro tipo de agentes comunitarios o locales. En este marco, **identificar la variedad de agentes y su posible implementación multi-escala** (es decir, si combinan miradas desde lo local a lo global, y equipamientos - entidades de diversa índole).

2. Participación activa y contexto político: Temáticas, gobernanza del proceso y metodologías.

Situar si el trabajo comunitario de cultura se desarrolla con metodologías que fomentan **la participación activa en el proceso-acción y los diversos grados o modelos de participación** de las comunidades, personas y otros agentes - entidades implicados.

Desarrollar, en la medida de lo posible, **un marco de trabajo sobre la gobernanza del proyecto y los diversos modelos** de trabajo.

Plantear las metodologías de trabajo de forma comunitaria, y los modelos de trabajo, tanto de metodología con el colectivo/s, comunidades de personas, como con los otros agentes claves del proyecto con el que se colabora (Equipamientos, agentes educativos o sociales, etc..)

¿Las **metodologías y dinámicas aplicadas en los grupos son inclusivas y entren en contacto con otras realidades y redes** de tejido comunitarios de los diversos territorios?. Además, se debería tener en cuenta **nuevas dinámicas asociativas, experimentales, gracias a las prácticas artísticas** o en campos de lo digital, o en metodologías creativas de forma abierta, que sean accesibles y transferibles.

Comunidades como agentes activos y situados: Identificar qué comunidades se implican en el proceso, con sus vulnerabilidades, desiguales y otros aspectos a tener en cuenta. Identificar si estas comunidades están acompañadas con profesionales, redes territoriales u otras alianzas.

Las temáticas y su dimensión política son coherentes, son con las necesidades detectadas, con las diagnosis y marcos del territorio? Abordan temas situados y pueden, al mismo tiempo, expandir algún tema o problemática gracias a la práctica artística. Generan imaginarios, espacios de activos simbólicos o culturales donde se practican otras formas de ser, de crear y de presentar / representar las temáticas y las personas / territorios?

¹⁰. Sin ánimo de extendernos, en todas las convocatorias a nivel estatal o de Cataluña, hemos revisado las siguientes como matrices que se pueden mejorar o implementar con otros aspectos: Subvenciones Generales del Ayuntamiento de Barcelona, apartado de Cultura, creación artística comunitaria; Ayudas generales del ICEC sobre nuevos públicos, Ayudas de artes visuales del OSIC, i también la última convocatoria de Cultura Comunitaria, todas estas dependientes de la Generalitat de Cataluña. A su vez, revisamos alguna convocatoria estatal de iniciativas privadas, como la convocatoria de Democracia Cultural de la Fundación Carasso, Imagina Madrid de Intermediae o las convocatorias de la Fundación Carulla. No hemos llevado el análisis más extenso debido a la limitación de recursos de este informe.

3. Número y diversidad de personas implicadas, equipamientos y otros agentes culturales/ comunitarios y grados o modelos de participación.

Se describen las personas con diversidades y perfiles diversos, **desde una mirada hacia la interseccionalidad, la interculturalidad y el diálogo** entre culturas, personas, géneros, edades, saberes, etc.

Hay **diversidad de formatos para participar e implicarse**, y se promueve el acceso con **políticas de acogida, de renumeración, de reconocimiento** de saberes, etc.

Contemplar **la parte micro-procesual** de trabajo comunitario cualitativo, de tal forma que este apartado no pese en un modelo de acceso de nuevos públicos, sino un **modelo de relaciones de un ecosistema plural** de agentes - equipamiento e iniciativas con que se trabaja.

4. Retorno social e impactos territoriales (también identificable como repercusión social).

Analizar la **base social del proyecto**, con énfasis en la pluralidad de personas implicadas, y los diversos impactos comunitarios y culturales que se pretenden: Diálogo con la diagnosis y las necesidades detectadas.

Analizar la **retroalimentación comunitaria y social** ¿Se amplía y se fomenta en la parte final, con espacios de socialización y muestras o retorno comunitario, más allá de la muestra de la pieza final? ¿Se contempla familias - usuarios y otros públicos en estas presentaciones?

Incidencia política en cuanto a temas y personas implicadas / entidades. Se generan temáticas relacionadas con el territorio que sean **codiseñadas o trabajadas con marcos territoriales o temáticas clave**. Se tienen en cuenta una incidencia política con la administración pública, otros profesionales y saberes más allá de las personas implicadas en los procesos creativos.

Aquí se pueden citar otras **dinámicas comunitarias o incidencia políticas** no descritas en la fase de metodologías: agentes implicados, impactos territoriales en redes y plataformas comunitarias, impactos en instituciones o la administración pública, impactos en las personas participantes y sus redes afectivas, etc.

5. Trayectoria comunitaria y profesional de la entidad: con elementos de organización interna, cuidados de procesos, personas y entornos, además de elementos de arraigo o saberes situados en los territorios. Valorar **elementos de perspectivas de feminismos, de tránsito ecosocial e interculturalidad**, así como protocolos de condiciones de trabajo y sostenibilidad global de la organización.

6. Sostenibilidad comunitaria, con el entorno y transferencia / replicabilidad (relacionado con cuidados de personas, colectivos y procesos, y entorno).

¿Qué elementos promueven el trabajo colectivo saludable? Se incluyen **sesiones de cohesión de grupo**, seguimiento con redes comunitarias, espacios de acogida y de diversidad de participación, se incluyen **acompañantes y dinamizadores comunitarios** / trabajadores de entidades implicados en los procesos. Hay **elementos de cuidados y mediación del conflicto, evaluación y seguimiento** por parte de los profesionales, las personas participantes o las redes territoriales implicadas (por ejemplo, una comisión de trabajo o una mesa de salud comunitaria que acompaña, acoge y trabaja con el proyecto / iniciativa).

MODELO PRESUPUESTARIO DE PARTIDAS

A menudo muchas propuestas no traducen o encajan bien los marcos de criterios con el desarrollo del presupuesto.

En términos globales, el presupuesto puede describirse en términos no solo de producción o creación, sino sobre todo de **gestión de proyectos compleja**. Esto conlleva distinguir que puede que más del 30% de recursos humanos sean destinados a escucha, diseño y generación del contexto de trabajo, es decir, la red o trama comunitaria que sustenta el proyecto.

Sería interesante poder evaluarlos con relación a los porcentajes destinados en este sentido **en tres bloques**: de construcción de red, alianzas y contexto, de desarrollo procesual, y finalmente de socialización / retornos sociales (lo que acostumbra a ser la muestra final acto, exposición o artefacto creado). En este apartado también se debería contemplar la narración, evaluación y otro tipo de retornos a la comunidad.

Estos aspectos comportan distinguir apartados como:

- **Persona de recursos propios de la entidad:** Diversificando en coordinación, gestión de proyecto, desarrollo, investigación y evaluación, creación de relato, difusión / comunicación, mediación / acompañamiento. También pueden ser otras tareas más invisibles, como dinamización, desarrollo inicial de redes de trabajo y reuniones, alianzas con otras entidades públicas, comunitarias o privadas, y otras tareas que puedan reconocerse más o enmarcarse en tareas de la producción cultural.

- **Personal de recursos ajenos:** reconociendo aquí tareas que van desde la creación artística, hasta la documentación, investigación, mediación, dinamización o acompañamientos de grupos y otras tantas ya señaladas en el epígrafe anterior.

- **Comunicación externa, difusión-creación de relato interno y externos, y evaluación**
Añadido en el primer apartado, o desglosado aquí, es importante poder describir tareas y partidas en este aspecto, destacando dos dimensiones de la comunicación: la interna entre grupo y trabajo de refuerzo, ligada a la dinamización comunitaria y refuerzo entre entidades u organización, y la comunicación externa. En este apartado es muy importante señalar recursos para la evaluación, que pueden dar lugar a materializaciones formales, instrumentos de análisis, convenciones (informes, encuestas, entrevistas, etc.) y también a formatos informales e incluso creativos (evaluación procesual, con mapas, a partir de dinámicas corporales, con video o dibujos, etc.).

Producción: Contemplar elementos de creación artística y sus tareas técnicas: técnico, luces, sonido, escenarios, montaje, etc. También destacar permiso y gestión de permisos de espacios públicos o elementos de trabajo con instituciones culturales, tanto de proximidad como de ciudad.

Otro tipo de tareas: aquí se pueden contemplar desde tareas de evaluación, difusión, análisis, gestoría, etc.

Gastos estructurales: Se aconseja la posibilidad de justificar hasta el 10% del global en gastos estructurales, como ya incluyen algunas convocatorias de OSIC.

6. Anexos

6.1 Resultados Taller de Barcelona

En este apartado describimos los ejes de trabajo, a partir de un esquema de participación en el que se parte de valores y criterios, con ejemplos prácticos específicos. Además, señalamos indicadores nuevos o diferentes que pueden surgir al trabajar desde las mismas prácticas de arte como espacios experimentales. Finalmente, incluimos un apartado de preguntas u otros aspectos transversales que pueden afectar otros ejes.

EJE 1 Arraigo al territorio

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
Trabajo en red	<p>CASAL SOM LA PERA Red compleja de grupos, entidades y espacios</p> <p>TALLER IMAGINEMOS Y DIBUJEMOS EL BARRIO Aproximación al diseño 3 D * A quien: Vecindario y tejido asociativo. * Para: Construcción participativa y situada de la Feria</p> <p>ARTE CON COLECTIVOS Y ENTIDADES Relación - Interacción Obertura al barrio Diversos territorios - ¿Cómo nos vinculamos a los territorios?</p>	<p>* Co-diseño desde el inicio * ¿Qué procesos y espacios participativos hemos facilitado?</p> <p>* Grupo motor - que gobernanza hay - si la comunicación es continua en el tiempo</p> <p>* Pasos que has desarrollado para crear la red</p>	<p>* Cabalgata reivindicativa de creación con distintos colectivos</p> <p>* Mix técnicas / lenguajes artísticos - Prácticas diversas de articulación comunitaria</p>	
Acción desde las necesidades del barrio	<p>TALLER IMAGINEMOS Y DIBUJEMOS EL BARRIO Recreación y visualización de barrio Hablar / Debatir con el barrio</p>	<p>* Vías utilizadas para detectar las necesidades del territorio: Diagnósis, grupos de trabajo, comunicación.</p> <p>* Trabajo de públicos - ¿Conoces a tu público?</p> <p>* Seguimiento con las personas participantes</p> <p>* Cuestión: ¿Cómo no proyectamos nuestra mirada?</p>		
Relación con el tejido asociativo y vecinal y Relación con equipamientos y servicios	<p>CASAL SOM LA PERA * Servicios: - Mesa de Salud y otras mesas * Equipamientos culturales de proximidad: - Casal de Barri - Casa Aigua * Mercat Trinitat Nova * Punt Òmnia Trinitat Nova</p> <p>TALLER IMAGINEMOS Y DIBUJEMOS EL BARRIO * Codiseño y cuidados con el territorio * Cómo: grupo motor -> diseño de la programación</p>	<p>* Incidencia en el territorio de la creación artística</p> <p>* Llegar a la gente no vinculada a equipamientos de los territorios * ¿Cómo llegamos a gente no asociada? -> reto</p>	<p>* Flash moog - Teatro invisible de calle: para detectar necesidades o abrir debate</p>	
Accesibilidad y diversidad	<p>CASAL SOM LA PERA Desestigmatización Resignificación Desestigmatización Autorepresentació Descentralizar cultura y arte / Nuevas centralidades</p>	<p>* ¿Cómo se ha escuchado a las personas involucradas? - cuidados de los procesos con personas</p> <p>* Cultura Inclusiva - Nada de nosotros sin nosotros</p>		

EJE 2 Impacto y retorno social

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
Base social del proyecto	<p>LA VEÏNAL 7 entidades del grupo motor 2 territorios activados con entidades y vecinas</p> <p>L'ALTRE FESTIVAL Festival de arte escénicas con espacio relacional</p> <p>Dunes violaca??</p> <p>Danza cualitativa con niños con autismo</p>	<p>* Vinculación territorial</p> <p>* Vinculación en la gobernanza del proyecto</p>	<p>* Calidad artística de la propuesta (si hay finalidad de producción artística)</p> <p>* Evolución del perfil de públicos</p>	* Enraizamiento al territorio
Fomento de las Dinámicas comunitarias i asociativas en el territorio	<p>LA VEÏNAL * Encuentros mensuales en los territorios dentro del sistema de gobernanza * Comunicación digital * Procesos de audiovisual participativo</p> <p>L'ALTRE FESTIVAL Participación en las mesas de salud de los distintos territorios Convocatòria de creaciones artistico comunitarias * Comunicación abierta bilateral con agentes del territorio * Redes sociales para comunicar el proyecto</p> <p>DANSA Exhibición del espectáculo Trabajo de públicos Promoción de la relación entre profesionales y no profesionales</p>	<p>* Grado de implicación de los agentes del territorio</p> <p>* Diversidad de representatividad del territorio</p>	<p>* Acceso a la cultura desde la práctica</p> <p>* Acceso a la cultura a la comunidad como espectadores</p>	
Fomento economías comunitarias	<p>Compartimos recursos con las entidades de los territorios</p> <p>Visualización mutua</p>			
<p>Conciencia Social e incidencia política</p> <p>Empoderamiento de la ciudadanía</p>	<p>Escoger temas de trabajo desde una perspectiva crítica</p> <p>Antiestigma</p>	<p>* Generación de oportunidades a partir de los procesos artísticos (redes que las personas no conocían, formaciones, oportunidades laborales y sociales...)</p> <p>* Empoderamiento - seguimiento después de la intervención, detectar la evolución</p>	<p>* Procesos de autorepresentación</p> <p>* Creación de nuevos lenguajes</p> <p>* Proceso de aprendizaje de lxs participantes</p> <p>* Proceso de aprendizaje del artista o profesional</p>	* Temporalización vs impacto social: Hemos debatido mucho sobre la dificultad impacto social en proyectos con financiación anual

EJE 3 Cuidado de las personas, procesos y entorno - Cohesión social, procesos, sostenibilidad colectiva

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
<p>Sostenibilidad comunitaria: ¿cómo se forma parte del proceso y se toman las decisiones como grupo?</p>	<p>En el trabajo de teatro comunitario de ArtandCop se construyen grupos motores con comunidades donde se toman decisiones en común</p>		<p>La producción de obras de teatro, programas o eventos culturales pueden conllevar otras maneras de tomar decisiones y de implicar a personas diferentes en la gestión misma</p>	<p>La sostenibilidad colectiva está íntimamente relacionada con la democracia interna y la gobernanza</p>
<p>Sostenibilidad colectiva y cuidados: Construir contextos seguros. Donde las personas puedan hablar con seguridad</p> <p>Promover espacios y horarios de conciliación integrados a los ritmos de las personas participantes y las más vulnerabilizadas</p> <p>Definir roles y funciones de todos los profesionales implicados y reconocer sus saberes y capitales</p> <p>Diversificar los modos de documentación y evaluación para incluir otros aspectos invisibles / más cualitativos de cuidados</p>	<p>ARTransforma: en el trabajo con personas de diferentes vulnerabilidades / diversidad funcional y se asegura un trabajo de acompañamiento individual, de cuidado de sus tiempos y de espacios de expresión singulares</p> <p>Grupos de voluntarios que acompañan en cuidados especiales con atención individualizada</p> <p>El trabajo de muchos procesos se dan en grupos pequeños, con más confianza y cuidados, y después se pasa a grupo grande en una fase final</p> <p>Muchas entidades ponen una ratio máxima de personas por creador / artista por participante</p> <p>Traducción de boca a oreja de catalán a castellano por personas voluntarias</p>		<p>Expresarse en colectivo no desde la palabra sino gracias a la metodología artística: voz y cuerpo, video, etc...</p> <p>El Arte como metodologías de encuentro y de cohesión social: metodologías de artes para cohesionar grupos-</p> <p>La práctica artística también puede ayudar a otros profesionales que acompañan los grupos / comunidades a encontrar herramientas y relaciones con sus grupos desde otros lugares más afectivos</p> <p>Grabar en video y otros registros los procesos creativos y experimentar modelos de indicadores cualitativos sobre emociones o cuidados: teatro - imagen, mapas de emociones y afectos, etc...</p>	<p>Valores Claros. Ejemplo: el programa de Ateneu 9 Barris no admite ni violencias ni valores fascistas</p>
<p>Condiciones laborales equitativas: garantizar el trabajo y remuneración en todas las fases de los procesos. Garantizar condiciones salariales equitativas y reconocimiento igual de todas las tareas: productivas, reproductivas y de cuidados</p>	<p>Muchas entidades paga igualmente a todos sus trabajadores y existe una horquilla salarial muy pequeña</p> <p>Entidades de Artibarrí reconocen el diseño, los talleres y evaluación todo como horas de trabajo y se pagan las tareas comunitarias y de cuidados con el mismo precio-hora</p>		<p>En el Teatro Arnau: Se garantizan condiciones por encima del estatuto laboral de "LLeure" de tallerista y se reconocen las labores de gestión cultural. Se pagan de forma equitativa el trabajo y creación artística que otras tareas: mediación, dinamización, investigación, etc...</p>	<p>Convenios con Compañías residentes: se establece marcos de trabajo y respeto con todas las personas trabajadoras y una evaluación y retorno al equipo del trabajo</p>
<p>Sostenibilidad ambiental y de contextos</p>	<p>Colaboración con empresas de proximidad y de economía social y solidaria en productos, servicios y otros aspectos de la producción cultural</p>		<p>Uso de materiales reciclados para hacer instrumentos musicales y otras herramientas de arte</p> <p>Promoción de economías circulares: uso de materiales de exposiciones para talleres o donaciones a espacios comunitarios para una segunda vida</p>	<p>Programas con mensajes claros que mueven e interpelan sobre temáticas ecosociales de los territorios. Capacidad de activar imaginarios positivos</p>

EJE 4 Participación y democracia

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
Diversidad de base social	El programa Teatro Arnau en 2021, desarrollo iniciativas con colectivos LGTBI+ de comunidad gitana, como proyectos que implican otra formas de culturales y de expresiones en las artes vivas	Romper categorías impuestas de sujetos o colectivos sobre los que hacer inclusión social	Las artes permiten entrar a otras personas con sus culturas y medios de expresión propios que de otra forma no se sentirían invitadxs a participar en espacios comunitarios	Romper el adultocentrismo y el trabajo con sujetos centroeuropeos blancos y varones
Toma de decisiones: diseño con agentes del territorio y vinculación en el proceso. El rol de los técnicos y administración pública es acompañar pero no definir de antemano ¿Cómo se definen las necesidades de los procesos? ¿Cómo se toman las decisiones?	La edición de Artipart en Poble-sec (2019).con el nombre de "Barricido", se creó con un grupo motor de gobernanza participativo y transparente Interficies, como programa de trabajo entre cultura y salud, diseña y trabaja a partir de necesidades detectadas en las mesas comunitarias	Experimentar asambleas y espacios de encuentros con otros sujetos políticos: asambleas de niños en los zapatistas, comidas y caminatas como espacios de vinculación	Se pueden tomar decisiones en procesos micros y ser escuchadas con otros medios que no pasen por la palabra o la asamblea	Énfasis en medios y trabajo emocional, afectivo, corporal contextual y situado, para dar más arraigo, implicación y participación, y poder tener más cuidado y distribución del poder
Gestión del poder	El festival FAACCC de artes comunitarias se desarrolló con 5 grupos de trabajo, con elementos de distribución de tareas, responsabilidades y con rendición de cuentas entre los grupos implicados y la red de Artibarri En muchos procesos comunitarios la definición de cultura o artes queda definida por un colectivo de profesionales de las artes o se marcan distinciones sociales muy claras: Esto no es un centro cívico, por ejemplo		El teatro del oprimido es una metodología que permite analizar relaciones de poder y transformarlas en formatos de teatro-fórum: compañías como Cia. Pa'tothom o Nus teatre las usan como metodologías de debate sobre situaciones de islamofobia, racismo o LGTBfobia, entre institutos, espacio público o con jóvenes Es necesario poder huir de la idea de excelencia artística y recomponer otros modelos de calidad artística experimental, de validación que no caigan en dicotomías, pero reconozcan los diversos saberes y culturas	Arraigo y retorno social
Redención de cuentas / transparencia	En Barricidi o Interficies, las mesas y los planes comunitarios de los grupos también se implican en las devoluciones finales, seguimiento y evaluación del programa. Se hacen devoluciones, validaciones y retornos finales		En las artes se usan infografías comunicativas y gráficas a modo de mapas que pueden dar lugar a rendición de cuentas y del estado de las redes; o bien, narran el proceso de trabajo de otra forma con videos	

6.2 Resultados Taller de Lleida

EJE 1 Arraigo al territorio

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
Trabajo en red	<p>PROMETEA - Generación de red a través del asociacionismo, trabajando con entidades, equipamientos, personas individuales, facilitando recursos, espacios, talleres y herramientas - Abriendo la puerta a colaboraciones y proyectos multidisciplinares - Referentes en el territorio</p> <p>MITTO COLLECTIVE - Grupo central + investigadores de 8 universidades - Artistas - Master Urbanismo - Participación de 4 territorios</p> <p>TUDANZAS * Mercado de arte comunitario * Networking</p> <p>VEÏNAL Grupo motor - 9 colectivos de audiovisual participativo Trabajo con grupos del territorio Trabajo en red por ejes temáticos</p>	<p>* Capacidad de adaptación al caos</p> <p>* Análisis del capital real del territorio - Ej. Lleida capital agrícola</p> <p>* Co-creación - vinculación con las personas y territorios que son únicas</p> <p>* Co-autoría - Las personas/artistas que convocan el proyecto no son las autoras - el control del proyecto tiene que pasar a la comunidad</p> <p>* Impacto en las nuevas generaciones - hay que medirlo años después</p>	<p>* Capacidad de convertir los "errores" en oportunidades - con la práctica artística no hay posibilidad de error sino TRANSFORMACIÓN /INTEGRACIÓN</p> <p>* Capacidad de resignificación desde la práctica artística</p> <p>* Práctica artística como catalizador: puntos de reflexión, apertura de sentimientos y de expresión que no se consiguen con proyectos comunitarios sin práctica artística</p>	<p>Cuestionamientos: ¿Por qué tenemos que mostrar resultados en el tiempo de subvención? - Imposible que con los tiempos legales de las convocatorias vs la práctica artística comunitaria - para que haya sensibilidad y cambio, tiene que ser un proceso continuado</p>
Acción desde las necesidades del barrio	<p>PROMETEA - Recuperación de un espacio histórico del barrio, que han abierto al mismo - Lucha por el espacio desde la autoorganización - Participación en el consejo de la zona - Apertura a propuestas del vecindario - Creación de puntos de interés artísticos</p> <p>TUDANZAS - Pequeño comercio de Santa Caterina - Valorizar el trabajo artístico comunitario - Consumo de proximidad - Diagnóstico de necesidades del territorio como - consumo de proximidad y supermercados - relación - traslación al arte consumo de proximidad en el arte comunitario</p> <p>VEÏNAL - Espacios abiertos de encuentro - Diseño colectivo de las acciones desde las necesidades del territorio - Poner en cuestión nuestra propia idea - proceso de decisión colectivo</p>	<p>* Diagnóstico del problema y de la solución artística contando con el territorio</p> <p>* Flexibilidad de las propuestas: - Ideas nuestras vs contraste con el territorio - La necesidad de flexibilidad de la propuesta contrasta con la rigidez de las convocatorias</p>		

EJE 1 Arraigo al territorio

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
Relación con el tejido asociativo y vecinal y Relación con equipamientos y servicios	<p>PROMETEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en el Consell de Zona Presencia en el Barrio Talleres abiertos, exposiciones, eventos <p>TUDANZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Teleduca Boca -oreja Relaciones personales que se colectiviza <p>VEÏNAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en eventos del barrio Grupos con diversas entidades del barrio - tras un trabajo previo al territorio de "picar puerta" Mailing interno de comunicación (google grupos) Trobadas obertas 	* Construcción de la propuesta artística comunitaria con el territorio vs encargos del Ayuntamiento		
Accesibilidad y diversidad	<p>PROMETEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Precios mínimos Autogestión - más flexibilidad Requisitos bajos de acceso - dedicación artística Creación de interés - taller abierto gratuito Beca Prometea - participan colaborando con el espacio <p>MITO COLLECTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Crítica a que en las convocatorias se sobrevalora la diversidad <p>TUDANZAS</p> <p>Convocatoria abierta, mercado de arte social y comunitario - único requisito que sea comunitario</p> <p>VEÏNAL</p> <p>Para llegar a la diversidad marcos de trabajo comunes intergeneracionales y horizontales - adaptarse a los diferentes ritmos: edades y salud mental</p> <p>Discurso intercultural, pero en el grupo de Sant Andreu por ejemplo, somos todxs blancos - poner de relieve las contradicciones propias. Creación de interés</p>	<p>* Semillas plantadas con el proyecto - hasta que pase un tiempo no puedes evaluar cómo han florecido esas semillas</p> <p>* Capacidad de adaptación al caos</p>		

EJE 2 Impacto y retorno social

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
Base social del proyecto	<p>LA VEÏNAL 7 entidades del grupo motor 2 territorios activados con entidades y vecinas</p> <p>L'ALTRE FESTIVAL Festival de arte escénicas con espacio relacional</p> <p>Dunes violaca??</p> <p>Danza cualitativa con niños con autismo</p>	<p>* Vinculación territorial</p> <p>* Vinculación en la gobernanza del proyecto</p>	<p>* Calidad artística de la propuesta (si hay finalidad de producción artística)</p> <p>* Evolución del perfil de públicos</p>	* Enraizamiento al territorio
Fomento de las Dinámicas comunitarias i asociativas en el territorio	<p>LA VEÏNAL * Encuentros mensuales en los territorios dentro del sistema de gobernanza * Comunicación digital * Procesos de audiovisual participativo</p> <p>L'ALTRE FESTIVAL Participación en las mesas de salud de los distintos territorios Convocatòria de creaciones artistico comunitarias * Comunicación abierta bilateral con agentes del territorio * Redes sociales para comunicar el proyecto</p> <p>DANSA Exhibición del espectáculo Trabajo de públicos Promoción de la relación entre profesionales y no profesionales</p>	<p>* Grado de implicación de los agentes del territorio</p> <p>* Diversidad de representatividad del territorio</p>	<p>* Acceso a la cultura desde la práctica</p> <p>* Acceso a la cultura a la comunidad como espectadores</p>	
Fomento economías comunitarias	<p>Compartimos recursos con las entidades de los territorios</p> <p>Visualización mutua</p>			
<p>Conciencia Social e incidencia política</p> <p>Empoderamiento de la ciudadanía</p>	<p>Escoger temas de trabajo desde una perspectiva crítica</p> <p>Antiestigma</p>	<p>* Generación de oportunidades a partir de los procesos artísticos (redes que las personas no conocían, formaciones, oportunidades laborales y sociales...)</p> <p>* Empoderamiento - seguimiento después de la intervención, detectar la evolución</p>	<p>* Procesos de autorepresentación</p> <p>* Creación de nuevos lenguajes</p> <p>* Proceso de aprendizaje de lxs participantes</p> <p>* Proceso de aprendizaje del artista o profesional</p>	* Temporalización vs impacto social: Hemos debatido mucho sobre la dificultad impacto social en proyectos con financiación anual

EJE 3 Cuidado de las personas, procesos y entorno - Cohesión social, procesos, sostenibilidad colectiva

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
<p>Sostenibilidad comunitaria: ¿cómo se forma parte del proceso y se toman las decisiones como grupo?</p>	<p>Generar condiciones de trabajo a partir de la realidad del grupo, sin trazar líneas preestablecidas</p> <p>Aprendizaje situado, trabajar con la información que nos da el propio grupo, con sus necesidades reales</p> <p>Importancia del papel del dinamizador/artista como aglutinador del grupo sin ejercer autoritarismo y respetando la diversidad del grupo a través de la escucha activa</p> <p>Cuidado y tiempo, participación democrática</p>	<p>Continuidad de la interacción con los integrantes del proyecto una vez acabado éste</p> <p>Tiempo dedicado previamente al inicio de un proyecto para crear confianza y vínculo con los potenciales participantes</p> <p>Número y diversidad de agentes implicados</p> <p>Valorar positivamente la no planificación de todas las fases del proyecto para que se convierta en un aprendizaje situado real</p> <p>Aprendizaje significativo en todas las partes</p> <p>Acompañamiento poco intervencionista</p>	<p>Creación de una pieza colectiva que tenga en cuenta un equilibrio entre la energía individual y la grupal.</p> <p>Desarrollar técnicas artísticas inclusivas y con diversidad de lenguajes</p> <p>Sacar provecho de la sorpresa y de lo inesperado que nos ofrece el mundo del arte</p>	
<p>Sostenibilidad colectiva y cuidados: Construir contextos seguros. Donde las personas puedan hablar con seguridad</p> <p>Promover espacios y horarios de conciliación integrados a los ritmos de las personas participantes y las más vulnerabilizadas</p> <p>Definir roles y funciones de todos los profesionales implicados y reconocer sus saberes y capitales</p> <p>Diversificar los modos de documentación y evaluación para incluir otros aspectos invisibles / más cualitativos de cuidados</p>	<p>Generar un marco de cuidados y explicitar un pacto de cuidados donde sentirse seguras</p> <p>BASKET BEAT: Respetar las jerarquías sistémicas dentro de la entidad y cuidar las reuniones de educadoras</p>	<p>Como se ha evaluado el hecho de que los espacios hayan sido seguros durante todo el transcurso del proyecto</p>	<p>La expresión artística colectiva permite canalizar</p>	
<p>Condiciones laborales equitativas: garantizar el trabajo y remuneración en todas las fases de los procesos. Garantizar condiciones salariales equitativas y reconocimiento igual de todas las tareas: productivas, reproductivas y de cuidados</p>		<p>Potencial de generación de lugares de trabajo del proyecto</p> <p>Flexibilidad de horarios</p> <p>Sueldos en base a horas dedicadas en el proyecto. Valoración y compensación económica del tiempo dedicado</p> <p>Liderazgo compartido</p>		
<p>Sostenibilidad ambiental y de contextos</p>	<p>Mudarse a vivir al territorio de intervención temporalmente</p> <p>Promover que los agentes implicados sean del territorio</p>	<p>Los agentes implicados en el proyecto son del territorio</p>		

6.3 Resultados Taller de Gerona

EJE 1 Arraigo al territorio (rojo: elementos diferenciales o de problemas)

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
Trabajo en red	LA VOLTA: Proyecto Cartografía Multisensitiva: se desarrolla con Centre Cívico + grupos de vecinas/os Administración UMAT+ Espacios de Diversidad Funcional	Descentralización del poder de técnicos	Trabajar con medios de cartografías experimentales y equipos mixtos, promueve el diálogo de saberes y otras formas de visibilizar saberes	En núcleos rurales pequeños hay mucho poder de técnicos de cultura o referentes, que no entienden valores del trabajo en red o de partir de necesidades
Acción desde las necesidades del barrio	LA VOLTA. Cartografía Multisensitiva (CM). Se trabaja un programa que surge a partir de colectivos de diversidad funcional y desde la necesidad desde el concepto barrios inclusivos y accesibles	Proyectos nómades que interconectan realidades, físicas, de saberes y distanciadas	La práctica artística puede suponer también generar conflictos internos y externos, pese a partir de necesidades y de trabajo en red	Necesidades del barrio, del contexto o del núcleo poblacional (en contextos rurales a veces la categoría es más por comarcas que por barrios)
Relación con el tejido asociativo y vecinal y Relación con equipamientos y servicios	ARTCREA: trabajo con Servicios Sociales en colaboración, insertado como programa continuo para mujeres en soledad		Se trabaja desde la idea de artistas / creadores en servicio a las necesidades del barrio o contextos con saberes y profesiones diversos: Artesanos, makers, diseñadores, etc. pero sin perder la experimentación / innovación que comportan También sirve para experimentar otras relaciones diversas	
Accesibilidad y diversidad	LO RELACIONAL producen un video para anticipar y explicar las acciones con un lenguaje y formas cercanas LA VOLTA: Se trabaja la accesibilidad de los usuarixs en sillas de ruedas y otras dificultades. Además, se trabaja con metodología inclusiva con la fotografía Accesibilidad con señalética especial y lenguajes accesibles, con una maqueta 3D con elementos táctiles, código de QR en pegatina	Proyectos nómades que interconectan realidades, físicas, de saberes y distanciadas		En entornos rurales: la capacidad nómada del proyecto comporta otra forma de arraigo entre grupos por la escala. La descentralización en clave en contextos rurales de poblaciones menores, vaciadas y/o por la falta de medios de transporte como una forma de facilitar la participación y reequilibrio territorial

EJE 2 Impacto y retorno social

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
Base social del proyecto	LA VOLTA: composición plural y social, donde están vecinos, servicios diversos y artistas, además de otros nuevos perfiles de creadores híbridos	Interdisciplinariedad / diálogos de Saberes: no hacer distinción entre artesanos, artistas y otros saberes locales Trabajo entre barrios o territorios diversos: cruces. Interpueblos intercomarcas	Se incluyen perfiles de creadores híbridos: makers, etc... o de artesanos que trabaja con toros saberes: interdisciplinariedad	
Fomento de las Dinámicas comunitarias i asociativas en el territorio		Replicabilidad y salto de escala: con códigos abiertos Dinámicas comunitarias: se trabajan metodologías de diseño abierto, codiseño e incluso elementos de accesibilidad incluyendo usuarios con diversidad funcional	LA VOLTA: Usos de herramientas como móviles y otras metodologías para el intercambio de saberes: ejemplo de taller móviles de mapeado de La Volta	
Fomento economías comunitarias		LO RELACIONAL: fomentan grupos responsables que comparten diversos espacios y recursos de acogida de las actividades, al ser nómadas y no en una única sede Generan relaciones de intercooperación con otros colectivos de la zona como La divina del Baix Empordà i Resilience Earth de la Garrotxa		
Conciencia Social e incidencia política Empoderamiento de la ciudadanía	COCREAT trabaja con jóvenes temas de interculturalidad desde la plataforma Girona Acull (Gerona Acoge) Se trabaja también la incidencia con las Administraciones públicas y otras entidades Se trabaja desde temas como la diversidad y accesibilidad en Barrios: temas de ciudad o territorios saludables	Importancia en contextos rurales de incluir la parte de formación, programas en colaboración con administración como elemento de impacto político		

EJE 3 Cuidado de las personas, procesos y entorno - Cohesión social, procesos, sostenibilidad colectiva

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
<p>Sostenibilidad comunitaria: ¿cómo se forma parte del proceso y se toman las decisiones como grupo?</p>				
<p>Sostenibilidad colectiva y cuidados: Construir contextos seguros. Donde las personas puedan hablar con seguridad</p> <p>Promover espacios y horarios de conciliación integrados a los ritmos de las personas participantes y las más vulnerabilizadas</p> <p>Definir roles y funciones de todos los profesionales implicados y reconocer sus saberes y capitales</p> <p>Diversificar los modos de documentación y evaluación para incluir otros aspectos invisibles / más cualitativos de cuidados</p>	<p>LO RELACIONAL: siempre preguntan por los estados de ánimo en a la entrada y la salud del proyecto: ¿como estan aqui? ¿Cómo os marchéis de aquí?</p> <p>LA VOLTA: se definen claramente los roles en cada proyecto y quien toma y cuando las decisiones</p>		<p>En las prácticas artísticas de performance de Mireia se conecta el yo personal, con la comunidad y el entorno global</p>	
<p>Condiciones laborales equitativas: garantizar el trabajo y remuneración en todas las fases de los procesos. Garantizar condiciones salariales equitativas y reconocimiento igual de todas las tareas: productivas, reproductivas y de cuidados</p>	<p>CREART: en los proyectos se intenta retribuir a las personas participantes como creadores. Se paga de forma equitativa y por encima del precio de mercado</p> <p>LA VOLTA: Se pagan acciones o talleres con el mismo precio que grandes equipamientos o museos</p> <p>Para personas sin papeles o dificultades se pagan con precios o becas</p> <p>Se pagan beneficios de la barra con recibos para poder sostener el impacto fiscal a personas</p>			
<p>Sostenibilidad ambiental y de contextos</p>	<p>COCREART: proyecto Dreamers. La instalación final con cabañas / casetas de madera se recicla para la escuela del barrio</p> <p>LA VOLTA. Con el barrio de San Narcís: se han construido materiales y cúpulas/ barras móviles, criterios de bioconstrucción y un banco de recursos. Talleres de codiseño de cúpula geodésica con vecinos/as. La cúpula es para compartir y se guarda en un espacio de almacén compartido</p> <p>LO RELACIONAL: incluyen caterings con comercio de km0</p> <p>ESPACIO NYAM-NYAM: ídem más la recuperación y producción con ecosistemas de km0</p>	<p>Economías circulares de productos: reciclaje de producciones o uso de materiales biodegradables o de segunda vida</p> <p>Inclusión de la dimensión biocultural o de prácticas híbridas con biocultura y recuperación de saberes locales</p>	<p>Adaptar la producción artística, las economías circulares y segunda vida de los materiales</p> <p>Generar bancos de recursos mancomunados de impacto ecosocial y</p> <p>Trabajo con makers</p> <p>Espacio NyamNyam: incorpora en sus prácticas la agro agricultura / biocultura, el trabajo con productos de km0 y la fermentación / cocina proximidad como elementos de prácticas artísticas</p>	

EJE 4 Participación y democracia

VALORES - CRITERIOS	EJEMPLOS PRÁCTICOS	NUEVOS INDICADORES	PRÁCTICA ARTÍSTICO - EXPERIMENTALES	OTROS ASPECTOS, VALORES O ELEMENTOS TRANSVERSAL
Diversidad de base social	<p>LA VOLTA: para mucha gente emigrada, puertas de entrada a Girona es el trabajo con artistas y creadores de diversidad de origen que buscan espacios o comunidades. La comunidad artística hace calor social diversidad funcional, ella viene a todas las actividades y se ha hecho socia. Ha entrado más gente. Ponen escrito sobre el tema en la web</p>			
<p>Toma de decisiones: diseño con agentes del territorio y vinculación en el proceso. El rol de los técnicos y administración pública es acompañar pero no definir de antemano</p> <p>¿Cómo se definen las necesidades de los procesos? ¿Cómo se toman las decisiones?</p>	<p>LA VOLTA: hace las “jornadas voltaicas”: jornadas temáticas con los colectivos que se implican en el espacio, y con redientes y otras personas</p> <p>LO RELACIONAL en los proyectos por el territorio, con grupos de núcleos rurales pequeños, se decide colectivamente dónde será la próxima reunión. Trabajo con grupos motores</p>			
Gestión del poder	<p>LO RELACIONAL: intenta incluir a la Administración pública en el diseño de los proyectos y las personas (no siempre se puede)</p> <p>LA VOLTA: se trabaja con escucha activa con mujeres y otras iniciativas, donde se ha creado un protocolo de acoso</p>	Uso del lenguaje y del cuerpo como herramientas para distribuir poder	LA VOLTA Gestión del poder del lenguaje: se intenta huir o no usar términos como comisario, o práctica comisariada, usando más el término curada por	
Redención de cuentas / transparencia	<p>LO RELACIONAL: hacen evaluación con los participantes/ generar un producto que queda, fanzine, video, postales...</p> <p>LA VOLTA: asambleas de residentes, cuando entras eres socio automáticamente (logística / formar parte ayudante - trabajando, las B=explicar cómo te has oído) Derechos y deberes. Evaluación constante</p> <p>Se incluyen comentarios en la web de la experiencia en las personas y sus impactos</p>		Innovar en las formas de rendición de cuentas con formatos artísticos y comunicativos más accesibles o diferentes: postales, videos, etc...	

VALORACIÓN FINAL

PUNTOS FUERTES

- Implicación de las entidades participantes
- Dinámica de trabajo por grupos
- Adecuación de los espacios y del trabajo
- Alto grado de participación y de discusión
- Sensación de poder compartir muchas prácticas

PUNTOS DÉBILES

- Pocas entidades movilizadas
- Dificultad de poder pensar nuevos indicadores

Repensar los
indicadores de las
artes comunitarias /
cultura comunitaria