

WEBINAR:

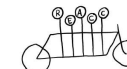
Sinergias e interdisciplinarietà en la formación de equipos (1)

19 de abril de 2023

Ponente: **Rocío Nogales Muriel**

Facultad de
Ciencias Sociales
y del Trabajo
Universidad Zaragoza

La cultura como sistema (humano complejo)

SINERGIA

Etimología: Del lat. cient. synergia 'tarea coordinada', y este del griego. συνεργία synergía 'cooperación'.

Definición:

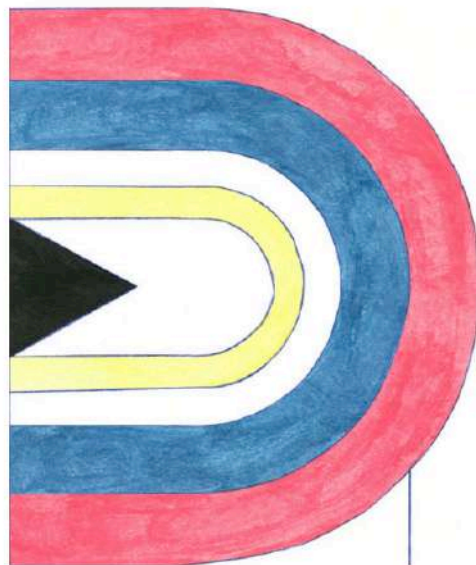
1. f. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.
2. f. Biol. Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función.

Conectoma

Algunas nociones útiles

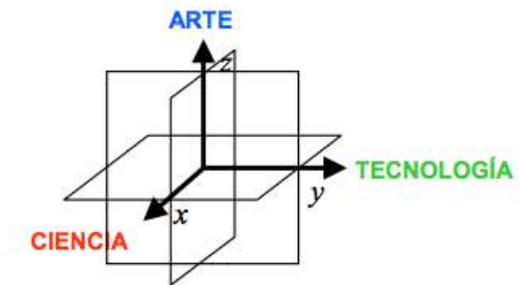
Fertilización cruzada

- Atravesar las fronteras de un sector para colaborar con otros.
- Puntual o continua
- Atención a las asimetrías y la concentración de poder

Ecotono

Transversalidad

Intersecciones, interferencias,
sorpresa, pensamiento divergente...

Ilustración de Solange Abaziou

Algunas nociones útiles (2)

Transversalidad entre **ámbitos de actividad** de nuestra sociedad plurales, diferentes pero con relaciones de interdependencia (sanidad, educación) y con **agentes** (económicos, movimientos sociales...).

Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad

Necesidad de romper miradas y saberes unilaterales, fragmentados.

Pensamiento sistémico, holístico e integrado vs. pensamiento binario (teoría/práctica; local/global; conocimiento científico/saber común).

Hibridación de saberes y haceres

¿En qué otros ámbitos podemos encontrar este trabajo conjunto?

Ilustración > Circo del Saber

The Circus of Knowledge.

Come one, come all! This is a space encouraging everyone to use all of their senses to play, dance, make music, and experience the world. At this particular circus, performers, musicians, academics, scientists, acrobats - and sometimes robots and clowns - transform science into art thereby creating sensory and engaging experiences!

Today's world is full of social global challenges, including the digital revolution, climate disasters, educational inequality, and poverty. The resulting changes have infiltrated our everyday lives, at times turning our work environment and the way we co-exist on its head.

Zirkus
WISSENS

Address
Johannes Kepler University
Linz
Altenberger Straße 69
4040 Linz

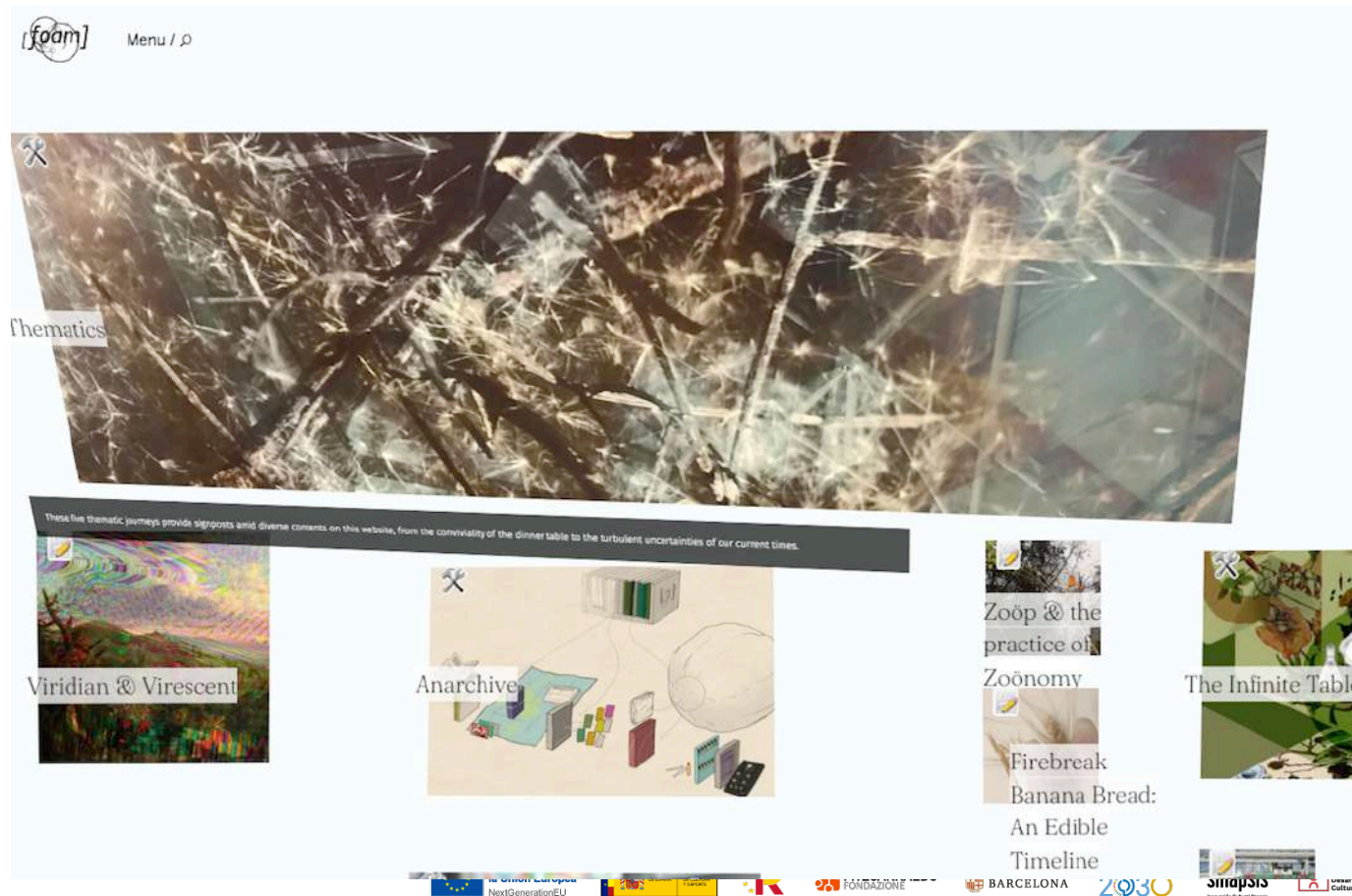
Phone

Co-producción de proyectos artísticos con comunidades variadas (procedencia, edad, formación...) y con artistas.

Diálogo abierto y transferencia de conocimientos entre el mundo académico/las ciencias y la sociedad.

Ilustración > FOAM

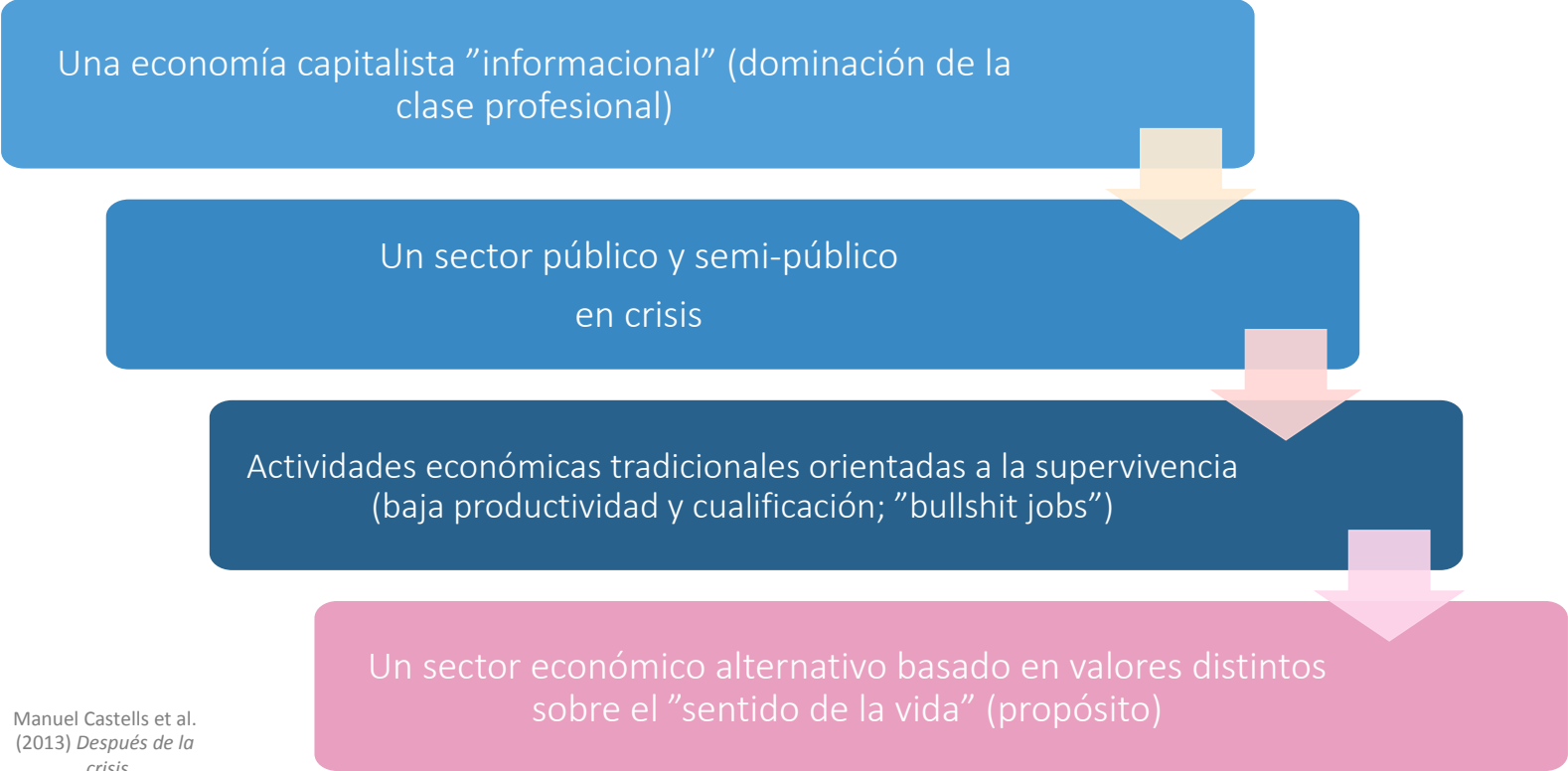

Red transdisciplinar en la intersección del arte, la ciencia, la naturaleza y la vida cotidiana (<http://fo.am>)

Lema: "cultiva tus propios mundos"

Acciones: creación de prototipos de futuros posibles, generación de situaciones experimentales, iniciación de debate y propuesta de alternativas.

Halt / ¿En qué contexto nos movemos?

Manuel Castells et al.
(2013) *Después de la crisis*

Halt / Un planeta agotado y crecientes fracturas sociales

Naomi Klein: “Nada volverá a ser lo que era”

- Sentido de urgencia de las “transiciones inaplazables”
- Entrelazamiento de unas transiciones con otras
- Conflictos para los que no tenemos herramientas

El Roto (2014)

En el caso de España...

- Alta vulnerabilidad ante el cambio climático en curso
- Dependencia extrema en el plano energético
- Descontento ciudadano (recortes, corrupción)
- Precarización de la vida cotidiana
- Sistema (bi/multi)partidista insuficiente
- Creciente exclusión y desigualdad sociales/polarización

Halt / Arte y cultura en la encrucijada

Presente compuesto por **crisis encadenada** (planeta agotado, desafección institucional, desigualdades crecientes) y **transiciones inaplazables**.

Sector **cultural** paradigma de esos cambios (precariedad laboral, intermitencia endémica, recortes presupuestarios, procesos de mercantilización, etc.).

Explosión de experiencias en arte y cultura con **renovada voluntad transformadora** (potencialidad para contribuir a las transiciones).

La **economía social y solidaria como ecosistema viable** para la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento colectivo, social y transformador.

Propuestas para una transformación en el arte y la cultura

1/ Definamos (en común) las fases en la agenda de la transformación

[Redefinición radical de las bases de la economía para crear una economía socioecológica]

Atención: ¡Difícilmente será un proceso lineal, planificable o controlable!

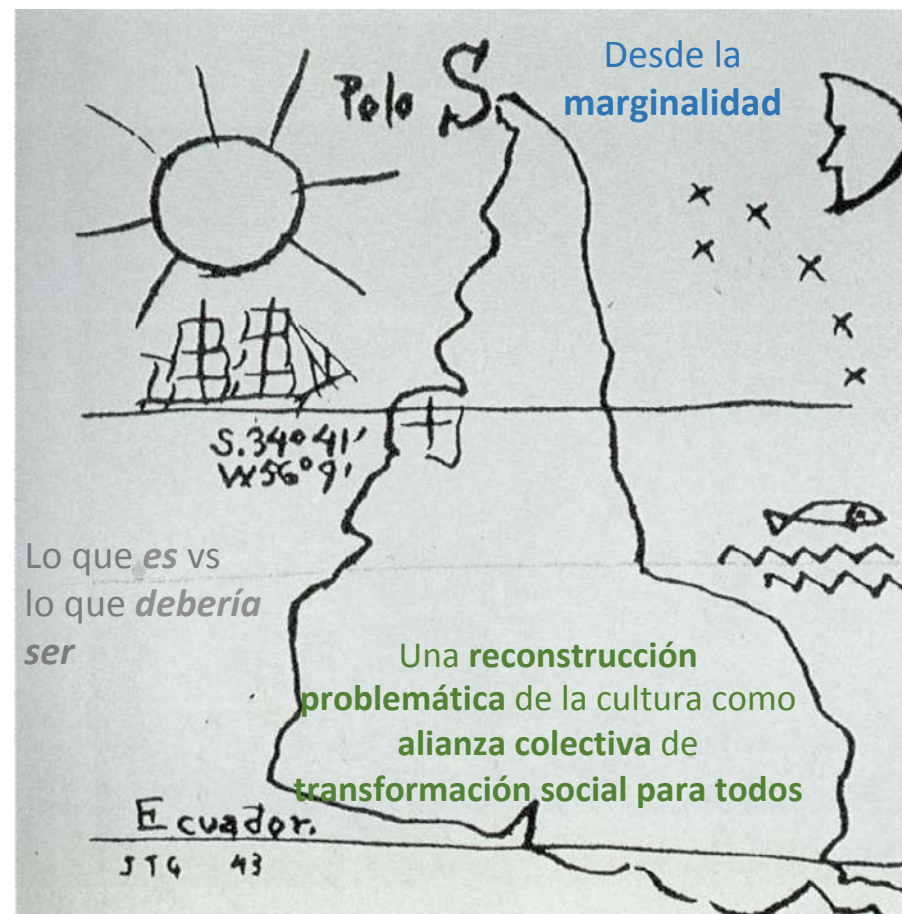
Clive Spash, 2020

Propuestas para una transformación en el arte y la cultura

2/ Re-criticalicemos el arte y la cultura

Cultura crítica para...
pensar **en / desde** los límites

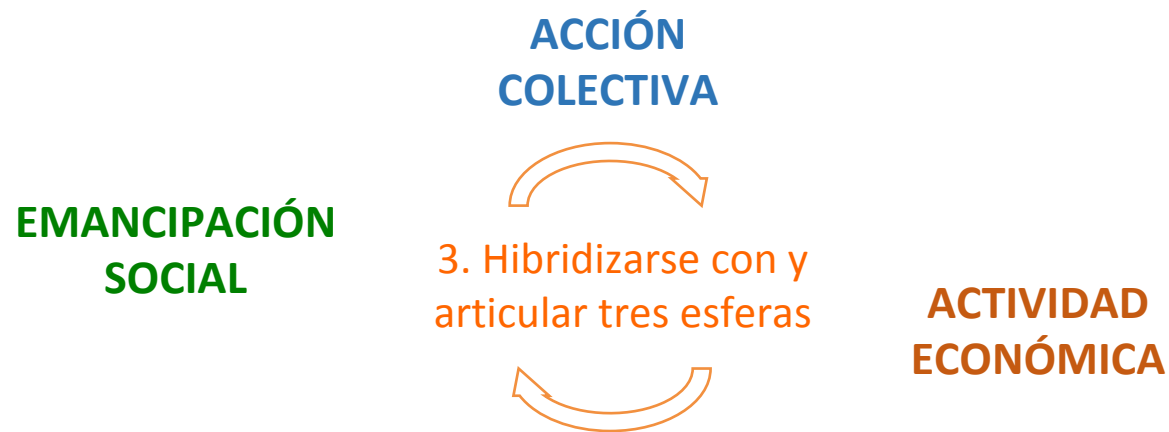
Ejoaquin Torres-García, 1943

Propuestas para una transformación en el arte y la cultura

2/ Re-criticálicemos el arte y la cultura (2)

1. Alertarnos contra la disociación y “credulidad”

2. Resistir la desposesión simbólica

A través de nuevas sensibilidades, estéticas, narrativas, modelos y estrategias que desenmascaren falsos axiomas y propongan nuevas maneras de existir en el planeta.

Propuestas para una transformación en el arte y la cultura

3/ Rehumanicemos nuestras economías

No hay economía que no sea social:

- relaciones de producción, distribución, consumo y financiación;
- relaciones sociales enmarcadas en modos de producción concretos.

Economía social y solidaria:

Alternativa a la economía de capital: relaciones de **producción, distribución, consumo y financiación**, basadas en la justicia, cooperación, reciprocidad, ayuda mutua y los cuidados.

Progresiva **desmercantilización** de las relaciones sociales, no sólo en el ámbito asistencial, sino en todas las esferas de regulación económica, social, cultural y medioambiental.

Iniciativas prácticas en **todos los subsistemas empresariales.**

Mercantilización vs comunalización

MERCADO

- Élités **propietarias**
- **Recursos** privatizados
- Formas centralizadas de **gestión**
- Primacía del **valor** de cambio
- Explotación de la fuerza de **trabajo**

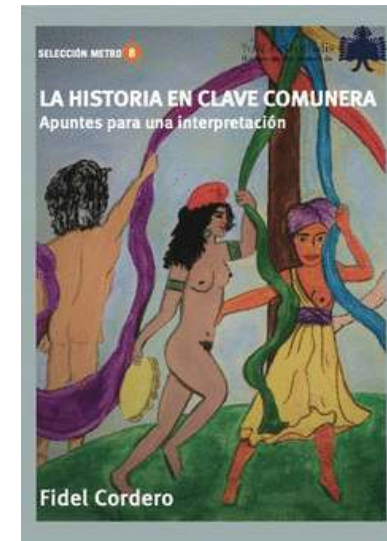
COMUNES

- **Propiedad comunal** (comunidades organizadas)
- Recursos **compartidos**
- Formas **democráticas** de gobernanza
- Primacía del **valor de uso**
- Trabajo **digno y con sentido**

La vigencia del pensamiento comunero

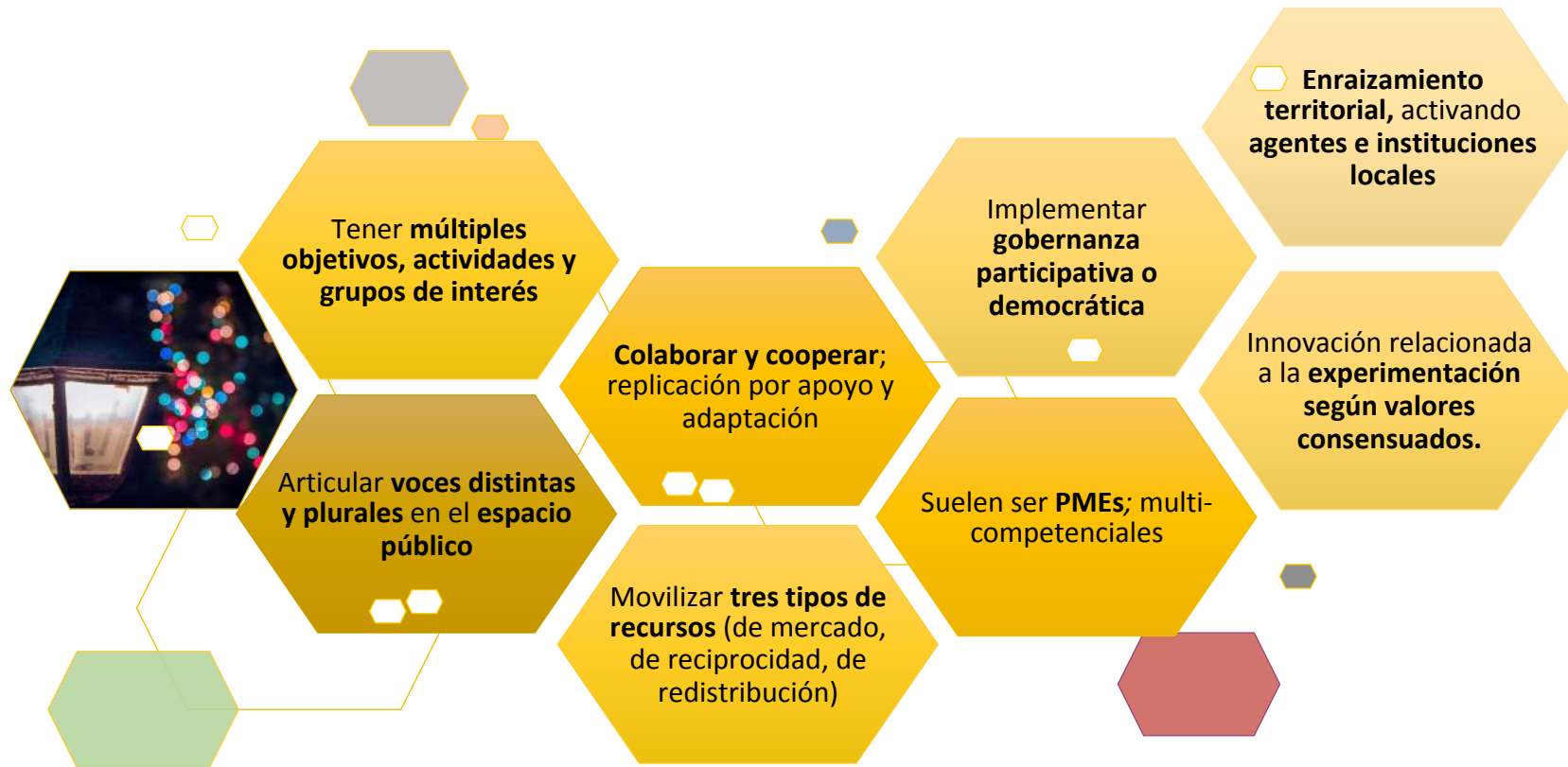
- Ideas de los primitivos comuneros muy útiles hoy: defendían la soberanía de la gente, del común, de las comunidades, por encima de los gobernantes.
- Los gobernantes están para obedecer lo que quiera la voluntad general y no al revés, no para que ellos puedan decidir despóticamente lo que quieran hacer.
- Los comuneros como *antecesores* de las revoluciones modernas.

Otras interpretaciones interesantes:

- El aspecto económico: los comuneros del interior de Castilla, de Toledo, de Segovia defendían “la economía productiva” mientras que se unieron al emperador aquellos que defendían más la economía especulativa.
- Los valores del bien común y las exigencias de transparencia configuraron una “cultura de legitimidad” de los poderes públicos cuyas metodologías se han mantenido hasta hoy.

Las empresas artísticas y culturales de la ESS se caracterizan por...

Bruno Colin (2008, 2014)

Propuestas para una transformación en el arte y la cultura

4/ Contagiémonos de corrientes críticas esenciales

¿Qué otras se podrían añadir a partir de las que conocéis?

Ilustración > REACC

“**POPULAR**” - refleja el tejido social articulado la mayoría de las veces en tradiciones arraigadas a territorios (procesiones, carnavales...)

Cualquier **práctica artística** que, en un mismo proyecto o actividad, **involucra a agentes y a comunidades en procesos creativos de carácter colaborativo y transformador.**

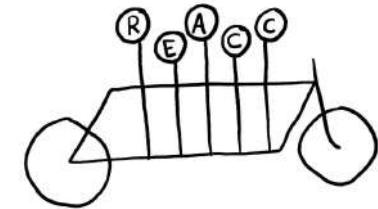

“**ALTERNATIVA**” o “**CRÍTICA**” - además de estar arraigada en comunidades, busca generar procesos de autonomía y empoderamiento de las mismas.

Ilustración > REACC

reacc.org/somos/

Islas Canarias:

- Maria Abia Rodríguez (Tenerife)
- Oficina de Innovación Cívica (Canarias, Murcia, Valencia)
- Mestura Puerto (Fuerteventura)
- Producciones en la Arena (Agaete, Gran Canarias)
- Colectivo de Mediación Artística en Canarias (Tenerife)
- Jorge Padrón Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria)
- Espacio de Participación Social (Puerto del Rosario, Fuerteventura)
- Viviana Adonaylo (La Laguna)
- zireja (Tenerife)
- Asociación Artística y Cultural Teatro 4 Elementos (Santa Cruz de Tenerife)
- Rosa Cubillo López (Santa Cruz de Tenerife)
- BARRIOMETRAJES (Santa Cruz de Tenerife)
- Cafe d'Espacio (Las Palmas de Gran Canaria)
- MAMACHAMA (Santa Cruz de Tenerife)
- La Madre Monte (El Rosario, Santa Cruz de Tenerife)
- Producciones en la Arena (Agaete, Las Palmas)
- Yurena González Herrera (San Cristóbal de La Laguna)
- Artistas Invisibles (Las Palmas de Gran Canarias)
- Poetry slam (Las Palmas de Gran Canaria)
- Manticore, Movimiento Teatral (Las Palmas de Gran Canarias)

A modo de conclusión (temporal)

Viki Facio, Sin Título, collages, 2021.

HILÁNDONOS

II Encuentro de la red de espacios y agentes de cultura comunitaria

16 AL 19 DE MARZO 2023
AZUARA, ZARAGOZA

Jueves 16

17:30 a 19:15 hrs Bienvenida y recepción en **Harinera**, Zaragoza
20:30 hrs Inicio oficial del encuentro en Azuara.

Viernes 17

16:00 a 17:00 hrs Presentación **encuentro** junto a invitadas institucionales.
17:00 a 19:00 hrs **Hilando** // Mesas de aprendizajes colectivos.
Lugar: Nave multiusos de Azuara (Junto al Pabellón Deportivo).
23:00 hrs Visita nocturna Azuara.

Sábado 18

16:00 a 18:00 hrs **Este es mi pueblo**. Deriva de relatos por Azuara.
18:00 a 20:00 hrs Creación del **árbol comunitario** de emociones
20:00 hrs **Fiesta REACC Hilarama**
23:00 hrs **Performance**. ARZA y espontáneos - Salud López
Lugar: Nave multiusos de Azuara (Junto al Pabellón Deportivo).

Domingo 19

11:30 a 13:00 hrs Pizarra interactiva. Mutualización de recursos.
Lugar: Centro de interpretación (Junto a las piscinas).

HILÁNDONOS COMUNITARIAMENTE

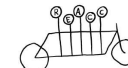
“Para que de verdad haya acción transformadora tiene que existir una pluralidad real en el sentido de escapar de la homogeneidad y el conformismo.”
(Hannah Arendt)

¡Muchas gracias por vuestra atención!

Rocío Nogales Muriel
rnogales@unizar.es

Facultad de
Ciencias Sociales
y del Trabajo
Universidad Zaragoza

sinapsis

Innovación Cultural Canaria

