

INFORME/NOTAS TALLER ITERATIONS

Barcelona, 23-24-25 Octubre 2017

Hangar, Barcelona

Mafe Moscoso

Durante los días 23, 24 y 25 de Octubre de 2017 se llevó a cabo un seminario cuyo fin era desarrollar un primer borrador de un marco teórico de éticas comunes para el proyecto Iterations.

El taller fue coordinado por Andrea Olmedo y Fran Quiroga (Peman) y tuvo lugar en Hangar, Barcelona.

A continuación, se resumen las ideas principales recogidas durante los tres días de trabajo.

Participantes

Montse Romani (artista)

Peter Westenberg (Constant)

Donatella Portoghese (Constant)

Federico Bonelli (Transformatorio / Dyne.org)

Reni Hofmüller (ESC)

Naja Castillo-Rutz (ESC)

Tere Badia (Hangar)

Marta Gracia (Hangar)

Lluís Nacenta (Hangar)

Julien Deswaef (artista)

Irene Dominguez (artista)

Emanuela Ravida (artista)

Giuseppe Morgana (curador)

Mafe Moscoso (notas)

Fran Quiroga (facilitador, Peman)

Andrea Olmedo (facilitadora, Peman)

Kate Rich (artista)

➤ DIA 0

Localización: patio trasero HANGAR

Al atardecer, se abre una conversación sobre varias cuestiones entre las cuales se destacan las siguientes: las experiencias previas de Iterations, la presencia de los mismos artistas en los diferentes encuentros, las herramientas para diseñar/construir un trabajo colectivo, las metodologías de trabajo y la apertura del proceso creativo.

Se expone que en un principio¹ se trataba de abrir y generar espacios para acceder a internet y tecnologías y para investigar "lo colectivo". Una de las preguntas de arranque giraba en torno a las herramientas y recursos concretos que posibilitan pensar/practicar lo colectivo. Se señala que fue evidente que lo que ocurría en aquel momento (política, social, económicamente, históricamente) influyó directamente sobre el proyecto. El resultado del proceso, que se caracterizaba por ser experimental, fue diseñar una herramienta para que las personas averigüen cuál es su futuro.

Otro asunto que se aborda es la presencia de los mismos artistas en los dos encuentros anteriores: ¿hubo una continuidad?, ¿cuál es la conectividad entre los diferentes Iterations? Se señala que no fueron los mismos artistas en los dos encuentros. Sin embargo, se hizo el esfuerzo de traer a alguno/a que ya pasó por Iterations para que haya un traspaso del conocimiento.

Vinculado a lo anterior, una de las preguntas principales que surge, de cara al seminario, es si se puede crear un protocolo para generar procesos colectivos. Vinculado a ello, se plantea diseñar un marco teórico (frame). El marco, sin embargo, es cuestionado por uno de los asistentes quien señala que prefiere utilizar la idea de "situación" (dónde, qué, quién). La situación se construye y se asemeja a la idea de la receta (metáfora de la cocina). Se señala que hablar de un marco/frame, remite a una estructura y que implica una limitaciones (hay un tipo de procedimiento que es difícil materializar). Se responde, sin embargo, que la situación y la estructura no se oponen ni se excluyen necesariamente: se trabaja y se vive en marcos y situaciones simultáneamente.

También se señala que en realidad habría que pensar en las metodologías de trabajo que son los mecanismos a través de los cuales se construyen las prácticas colectivas. En otras palabras, no existen prácticas de trabajo creativo colectivo sin las herramientas adecuadas. Las prácticas colectivas, en consecuencia, no se pueden pensar fuera de los comunes. Es importante pensar, por lo tanto, cómo se entienden los comunes en el marco del proyecto, esto es, cómo se ponen en práctica y de qué manera se comunican.

¹ Introducción a Iterations 2015-2016: <http://www.constantvzw.org/site/Iterations,2438.html>

Introducción a Iterations 2017-2020: <http://www.constantvzw.org/site/-Iterations-.html>

Se habla de la ética del trabajo colectivo lo cual es vinculado con los protocolos que se utilizan en los procesos, los límites y posibilidades de la noción de autoría, los criterios para evaluar el trabajo, los mecanismos de comunicación, la tendencia a reproducir patrones grupales que no siempre son explicitados o puestos en evidencia, la gobernanza, la necesidad de encontrar un sistema de moderación adecuado (procurar que todo el mundo tenga derecho a la toma de la palabra, por ejemplo). Se señala que uno de los objetivos principales del seminario debería ser enfocar el análisis en la dimensión invisible de los procesos colectivos (por ejemplo, las jerarquías invisibles, aunque existentes). A propósito de lo anterior, se expuso el caso de una participante que abandonó el proyecto lo cual supuso consecuencias y abrió preguntas sobre el tipo de vínculos y problemáticas que se ponen en juego en un proceso que tiene la intención de ser colectivo y horizontal.

Se identifica que uno de los problemas del pasado es que no hubo una correcta transmisión documental entre los diferentes artistas lo cual se relaciona a la pregunta por las herramientas que se han de utilizar con el fin de documentar el proyecto. También se señaló, en este sentido, que es importante hablar de la generosidad en la transición entre un Interaction y otro, es decir, de la necesidad de "dar" y "recibir" a lo largo del proceso. Esto se vincula a la necesidad de plantearse de qué modo abordar la diversidad de saberes, personas y contextos en un proyecto que se caracteriza por ser regional y trans-local. La pregunta sobre qué es experimentar y cómo es relevante desde la perspectiva de que uno de los pilares principales de la propuesta es utilizar la tecnología como un medio y una infraestructura colectiva.

Desde Transformatorio se pone sobre la mesa varias cuestiones: a) Considerando que la diversidad es una riqueza, se propone llevar a cabo un proceso transparente de selección de participantes b) El valor de Transformatorio es abrir la participación y que haya espacio para todos/as. c) La utilización de Open resources. d) Dada la idiosincrasia y la idea de arte, en Transformatorio se plantea no pagar a los/as artistas o hacerlo de otras maneras o modos más flexibles. E) Shadow: quizás el traspaso de conocimientos no debería ocurrir solo entre artistas, sino también entre organizaciones y personas concretas. En este sentido, es importante tomar la decisión sobre quién pasa de una interaction a otro. Se puede pensar, por ejemplo, en qué se puede asumir y qué no entre unas experiencias y otras. También se propone hacer un open call circular. Finalmente, se sugiere un shadow entre el último interaction y éste.

Cómo me siento hoy

Distanciado entre las palabras y las acciones

Concentrada

Confusa

Distancia

Shadow and positive contamination

Bien

Excitada

Cansado y conectado

Shadow

Gracioso

Densidad y luz

Silenciosa

➤ DÍA 1

Expectativas

Al arrancar la jornada, Fran y Andrea proponen recoger las expectativas con respecto al día. Las ideas principales/interrogantes que surgieron son las siguientes:

1. ¿Cómo montar un protocolo para transferir herramientas para desarrollar proyectos colectivos entre diferentes colectivos?
2. ¿De qué modo se puede imaginar el proyecto a largo plazo desde una perspectiva práctica?
3. ¿Qué aspectos prácticos se deberían abordar y cómo hacerlo? (el dinero, por ejemplo)
3. ¿Qué es lo "invisible" que aparece cuando hacemos proyectos colectivos y de qué manera podríamos convivir con él?
4. Interés en participar en el próximo laboratorio. Recoger perspectivas de los diferentes participantes.
5. Aprender con "las otras" participantes.

6. Investigar de qué manera es posible conectar el arte "de escritorio" y el arte en el "campo".
7. ¿Cómo se puede desarrollar un terreno en común para los siguientes tres años?
8. ¿Qué documento se puede utilizar para hablar sobre el proyecto?
9. ¿Cuál es el lenguaje "común" del proyecto?
10. ¿De qué manera se puede trabajar a partir de las capacidades y potencialidades de los/as artistas sin generar expectativas y presiones?

Objetivo Principal de la jornada:

Principal: Crear un marco de éticas comunes (dodododoc), esto es, un documento resultado

Objetivos Secundarios:

Analizar tres aspectos:

1. Comunes
2. Good
3. Gobernanza

Al presentar la actividad, se formula, por parte de los participantes, una serie de cuestiones vinculadas a las preguntas:

1. ¿Con qué criterios se han elaborado las preguntas?
2. Es complejo hablar de un "nosotras/os", en realidad existen diferentes "nosotras/os". ¿De qué modo se va incorporar ésta diferencia en la metodología?
3. ¿Qué tipo de protocolos se van a utilizar durante el seminario? (por ejemplo, al tomar la palabra)
4. Desde una perspectiva operativa, ¿no es más fácil/deseable encontrar cuestiones comunes sobre cómo nos gustaría trabajar más que hacer presentaciones? A lo mejor es necesario pensar cuestiones comunes sobre lo que debería estar presentes en este proyecto durante los siguientes años.
5. A lo mejor a partir de las experiencias de cada grupo, se pueden compartir mecanismos de proceder a partir del conocimiento de cada realidad en particular.
6. Es necesario darse tiempo para pensar sobre las prácticas, cuestión que no suele ocurrir en los proyectos europeos.

DINÁMICA 1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ÉTICAS COMUNES-COMPARTIDAS.

¿What strategies/tools will be used for the communication, documentation and coordination?

Se discute en detalle las estrategias de escribir de modo colectivo utilizando pads. Se señala que si bien se trata de una herramienta adecuado para el tipo de comunicación requerido por este tipo de proyectos, el pad remite de modo directo a la práctica de lecto-escritura lo cual podría resultar insuficiente. Se proponen, en este sentido, diferentes "herramientas" para documentar los procesos y se señala que sería interesante utilizar distintos medios para documentar y vincularla al proceso de evaluación. En este sentido, se sostiene que existen situaciones que son difíciles ver "desde dentro" y, que desde esa perspectiva, resulta muy sano tener a alguien que observa.

Con respecto a la comunicación, se señala que es importante reflexionar sobre los modos a través de los cuales se trabaja la comunicación verbal y no-verbal. Se señala que "el lenguaje está más en contra nuestra que a nuestro favor" y de allí se remite a la cuestión sobre cómo se podría permitir a los artistas producir más allá de la lengua.

Otra cuestión importante tiene que ver con el manejo del conflicto pues se trata de un problema que también es de comunicación. Varios participantes se preguntan cómo hacer visible las frustraciones y deseos que pueden surgir en un grupo, por ejemplo.

Un tema que aparece de modo reiterado es la cuestión de que muchos artistas no trabajan con los media lo cual debería ser abordado y reflexionado en el marco de un proyecto como Iterations pues tiene implicaciones prácticas.

También se señala que el proceso de trabajo debería ser abierto, es decir, que debería haber una comunicación entre el adentro y el afuera y que es crucial encontrar el modo de recolectar datos que reflejen el proceso.

En el caso italiano, por ejemplo, el proceso no se hizo en una ciudad, sino en un pueblo. La conexión entre las personas era diferente de modo que todo el mundo conocía a los organizadores. Esto provocó que los encuentros sean de una gran riqueza. ¿Qué se podría aprender de este tipo de experiencias?

¿How is the process for inviting/selecting the participating artists going to be?

¿Cómo se puede combinar el open call con un trabajo flexible? Se sostiene que la convocatoria se podría abrir pero también se tendría que invitar gente de modo directo. Se propone que también habría que dejar una puerta abierta para la improvisación.

Una cuestión importante en la discusión gira en torno a la siguiente pregunta: ¿existe un modo correcto de elegir a los artistas? Y si es así: ¿cuál es?, ¿se deberían transparentar los criterios? Si eso ocurre, se señala, a lo mejor podría haber conflicto.

En este sentido, se sostiene que el grupo debe ser consciente de las decisiones que se toman. En este marco, aparecen diferentes puntos de vista sobre los criterios para elegir a los participantes y se decide que éstos deberían depender de la organización. En el caso belga, por ejemplo, el criterio es la afinidad. Criterios como la energía o el manejo emocional es difícil de enunciar al fijar los criterios de selección de personas/colectivos en una convocatoria, argumentan.

Una de las conclusiones principales del grupo es que el proceso de invitación/elección de participantes depende del contexto de cada una de las sedes y sus modos de interpretar y organizar la participación.

¿How contractual relations with artists are going to be regulated?

Uno de los problemas principales, se señala, es cómo valorar el trabajo vinculado al valor y al tiempo. Esto implica, por ejemplo, pensar cómo se paga por el trabajo y de hacerlo en un contexto de confianza o reflexionar de qué modo se puede combinar el número de horas que se dedica a cada trabajo sin la presión del resultado.

Surgen dificultades para llegar a un acuerdo sobre la decisión de pagar o no a los artistas. Algunos se preguntan si no se trata de algo que habría que decidir de modo previo. A esta interrogante le acompañan otras preguntas: ¿quién se queda fuera?, ¿qué se hace con el trabajo voluntario? Es importante, se sostiene, preguntarse cómo se vincula el artista con el trabajo. Se dice que se debería pensar en el número de horas de trabajo y no en el resultado. En Italia, por ejemplo, hay que partir de la idea de que no hay dinero (el dinero es el azúcar en la sopa: acelera los procesos pero no asegura que salga algo bueno); de allí que es importante saber que el grupo viene de contextos diferentes y que el vínculo trabajo, valor y tiempo no se comprende del mismo modo.

¿What will be the criteria that we will apply when evaluating the project?

Uno de los grupos de trabajo pensó en tools o kits que podrían cruzar el proceso (Iterations). Esto podría ser útil para desarrollar una revisión sostenida del proyecto.

También se dice que sería interesante si se pudiese grabar lo que ocurre "desde fuera", esto es, utilizar una mirada antropológica para entender cómo un proceso se convierte en una "historia".

Se sostiene que una de las cuestiones centrales en la aplicación es la evaluación; sin embargo, no se profundiza en esta idea pues se trata de un punto al que se espera volver en el seminario.

El grupo señala haberse enfocado en qué se debería evaluar y el papel de la participación en la evaluación. Sostienen que pueden haber distintas formas de hacer la evaluación y que sería muy interesante llevar a cabo una exploración.

Sin embargo, también se señala que hacer una evaluación a corto plazo puede resultar estresante para quienes forman parte del proceso y que, además, es más fácil entender qué pasó después de que ha transcurrido un tiempo.

Otra cuestión que se discute gira alrededor de la idea de “con quiénes se trabaja”. Se sostiene que la cuestión del contrato es importante, pero habría que pensar que todo lo que se produce es útil, es del común y le pertenece a todas. Desde esta perspectiva, el proceso debería ser abierto.

DINÁMICA 2: MONTSE ROMANÍ: PENSAR CULTURA Y ECONOMÍA

Subtramas es un proyecto artístico que impulsa la investigación y la producción colaborativa en torno a la imagen en movimiento. Para ello, *Subtramas* pone en valor aquellos trabajos que, desde el cine colectivo y las artes visuales, han cuestionado las relaciones entre el conocimiento y el poder, fomentando un territorio de cruce entre el arte, la democracia participativa, la educación y la vida cotidiana. La investigación toma como puntos de anclaje 3 ejes de análisis: la *primera subtrama* se produce cuando las prácticas colaborativas generan nuevos imaginarios críticos, entendiendo por imaginario crítico al conjunto de narrativas expresadas por las prácticas sociales que reivindican otras formas de vida y acción colectivas a las que impone la administración biopolítica en las sociedades disciplinadas. La creación imaginaria es reivindicada aquí como una facultad política de la memoria, la ideación y la subjetividad que, al margen de las disciplinas, jerarquías y protocolos preexistentes en el marco de la institución, contribuya al desarrollo de una acción cultural emancipadora o autónoma.

La influencia de las pedagogías críticas en el ámbito de la educación artística contribuiría a producir la segunda subtrama, vinculada al co-aprendizaje. La relación entre Pedagogía Radical y Visualidad la encontramos en distintos pensadores, entre otros, Herbert Marcuse y Henry A. Giroux, quienes coinciden en reconocer de lo pedagógico lo político, y lo político de lo pedagógico, y en concebir la educación como una instancia posible de liberación de una situación social establecida.

La tercera subtrama *está* vinculada a la diseminación, entendida como la distribución del conocimiento compartiendo el código fuente. En oposición a las nociones de autor/a-observador/a-espectador/a(s), tradicionalmente identificadas en los espacios sociales de recepción de las imágenes, se propicia un escenario en el que se ensayan relaciones de proximidad e identificación que faciliten el intercambio o cruce de saberes, ya sean expertos o no.

Subtramas apunta hacia cuatro direcciones:

- 1 ¿Por que es útil aprender Juntos? / Why is it useful to learn together?
2. ¿Como activamos la imaginación para crear una felicidad distinta a la que organiza el capitalismo? / How do we activate the imagination to create a happiness different from that organized by capitalism?
3. ¿Qué aprendizajes emergen de los movimientos sociales? / ¿what sort of learning arises from social movements?

4. ¿Qué pueden accionar políticamente las imágenes? / What is it that activate images politically?

Montse Romani se refiere a Subtramas en los siguientes términos: “somos un grupo de 3 personas que empezamos a trabajar en colectivo en el marco del Museo Reina Sofía. Se nos invitó no solamente a producir algo concreto, sino a diseñar un programa de actividades.

El 11-M fue un proceso intenso para nosotras; de allí que queríamos invitar a artistas a mostrar trabajos vinculados a movimientos sociales y prácticas pedagógicas. Para nosotros, la idea de cultura era un tool muy importante en la transición para dar el salto a la posmodernidad. De allí que teníamos en la cabeza la idea del museo como una institución pública. El movimiento de los indignados nos llevó a introducir posrepresentaciones sobre los movimientos sociales en el museo. Teníamos preguntas vinculadas a la idea de cómo es posible que un museo público se convierta en una institución instituida y cómo hacer otra gobernar? Esto es, nos preguntamos por las formas para lograr construir una institución en la que haya una resonancia de las demandas sociales. La frame de la exhibición era el conocimiento (knowledge).

El trabajo consistía en desarrollar asambleas "caminadas". Cada día las 19:00 se organizaba un itinerario (a las 19:00 la entrada en el museo es gratis). Las rutas fueron mediadas por dos personas. Se abrió un proceso consensual para decidir colectivamente el itinerario. El objetivo del programa era generar procesos de aprendizaje colectivo, resituar el lugar del oyente y de quien escucha, etc. Propusimos actividades para promover una participación diferente. Se trató de un tour completamente nuevo en el museo. Proponíamos dinámicas para que la audiencia tome decisiones y guíe ella misma el tour. Suena idealista pero funcionó bastante bien.

Quisimos incorporar la idea de la "Soberanía Popular" en el Museo. Se trata de acciones que se introducen en el museo de modo simbólico con el fin de invitar a las personas a participar de otro modo en las exposiciones. La idea era crear acciones disruptivas en el interior del museo. Estas acciones las entendemos como "entre acto" (in between). Se trabajó, por ejemplo, con la marea blanca. Se los invitó para descentrar tanto su espacio de enunciación (nunca se habían visto en el campo cultural y artístico) como el del museo. Se trabajó a través de asambleas, acciones performativas y a través de una organización no jerárquica. Esta labor implicó derribar muros entre los departamentos del museo. Las actividades se dividieron en tres grupos: 1. conversacional. 2. narracional 3. Instigacional.

1. Se abrieron diálogos sobre la producción colectiva de conocimiento con bookcamping y otras organizaciones (ocupas, movimientos sociales, activistas). Nos preguntamos cómo introducir una dimensión política en el sistema educativo español.

2. Se llevó a cabo una lectura pública de bibliografía sobre poscolonialidad, diseño (somateca, movimientos feministas y queer) y encuentros transgeneracionales. Se hizo un trabajo de recuperación de la memoria.

3. Se propusieron metodologías para pensar en estrategias organizacionales que luchan por transformar e incidir en políticas públicas. Se invitó a la gente a que se tome fotos con

las camisetas (rojas) de movimientos sociales (asociaciones de empleadas del hogar, YO SI etc). se hicieron performances en el museo, por ejemplo”.

Comentarios:

- ¿Tú crees que el proyecto afectó la institución?

Es una paradoja. Después de la experiencia, el museo introdujo nuevas prácticas. Sin embargo, no dejaban de departamentizar. También se introdujo una perspectiva crítica sobre el museo “de cara para afuera”. Pero finalmente, no ocurrió nada más. Las personas que se involucraron, como el director, decían que no fue posible continuar. La paradoja es que se les ha pedido tres textos para mostrar este cambio de imagen internacionalmente pero realmente las prácticas no se han transformado.

Es pertinente pensar que estos proyectos deben ser temporales para evitar que se contaminen por la institución.

Es importante hablar sobre lo económico, vinculado a lo cooperativo, la economía social.

Al organizar actividades a la hora en la que las personas entraban gratis, se estaba afectando la vida material del museo. Esto se conecta con las preguntas que interesan en este seminario. Por ejemplo, la performance que hizo la marea blanca fue un modo disruptivo de participar en el museo a través del arte. Todos utilizaban la bata blanca como un modo de señalar que todos eran parte del problema. Es una gran estrategia de afectar el espacio del museo.

- ¿Cómo se mide el éxito?

Esta es una pregunta importante que tiene que ver con el impacto. Depende de la dimensión, los objetivos y de lo que se desea. En nuestro caso, se trata de realizar pequeños cambios que activan otro tipo de dinámicas. A veces no se tiene conciencia de lo que resulta disruptivo.

Web: <http://subtramas.museoreinasofia.es/en/subtramas>

DINÁMICA 3: WHO: ITERATIONS COMMUNITIES

Se señala que en un proyecto como ITERATIONS la comunicación es central. Todo gira alrededor del "timing" (el respeto del tiempo y ritmo de los/as otros/as): timeframe.

Surge la pregunta de si la comunicación siempre implica que todos se comuniquen con todos. Y si no fuese así, en qué consistiría y qué implicaciones tendría para el proyecto.

También se habla del “shadow” y se señala que podría proponerse ampliar su alcance para promover proceso de aprendizaje interinstitucional: cómo una organización desarrolla knowledge y cómo lo transmite. Preguntas como ¿quién aprende de quién?, ¿todo el mundo es shadow? son importantes pues se conectan con la organización del proceso. Se señala que compartir el mismo espacio, por ejemplo, permite mirar y aprender lo que hace la persona con quien se comparte ese espacio. También se dice

que el shadow se vincula con la idea de que una persona afecta a otra. De tal modo, si eres la persona que va a ser “shadowed”, estás más atento a lo que está ocurriendo. Por eso el respeto al tiempo es muy importante. Por lo señalado, shadowing sólo puede ocurrir en la coexistencia. Esto es importante pues a lo mejor es una decisión que se toma en el programa. El caso es que si no sales de tu espacio, no te afectas por lo que ocurre en otro grupo, se dice. La pregunta es, en consecuencia, para quién tiene esta práctica VALOR, a quién beneficia.

DINÁMICA COMUNIDADES DIBUJADAS

Comunidad Interna

En Transformatorio se cuenta con artistas, personas invitadas, la comunidad y las personas de la organización. La llave del trabajo está en construir confianza entre los participantes. Esto es, hay que encontrar una llave y aprender de ella: la confianza. Aquí, la historia en común, el apoyo mutuo y la crítica constructiva son fundamentales.

Existe un problema de sostenibilidad (económica), sobre todo si se trabaja en comunidades rurales el cual se acompaña del interés por relaciones sociales y su impacto ambiental. Otras cuestiones de interés para Transformatorio es: el acceso a los recursos, la participación local (métodos para lograr la participación de las personas de la comunidad), el balance de género, la inclusión de artistas locales, el diseño permacultural (relacionado con como diseñar la tierra, la economía, política, etc). Lo que se propone es que la comunidad afecte el proceso y que el proceso afecte la comunidad.

Se dice que en Transformatorio no hay dinero de por medio pues esto balancea el proyecto hacia un lado. El resto de participantes del seminario preguntan si esto es realmente así. Para Transformatorio el valor del trabajo tiene que ver con la experiencia y lo que ocurre allí.

Se les pregunta cómo afecta la falta de dinero a las personas que toman parte en el laboratorio. Se responde que parten de la convicción de que en los proyectos colaborativos nadie debe ganar dinero porque es colectivo.

Sin embargo, se responde, en la práctica no es tan simple. En el caso belga, por ejemplo, se dice que cuando se organiza algo, la gente dice que no puede no trabajar en una semana.

En Italia, se señala, se espera que sea un proceso underground. Si alguien colabora con personas locales hay problemas si eres la persona que trae el dinero. Se trata de una estrategia para que las personas participen.

También se les pregunta cómo imagina Transformatorio el movimiento desde su proyecto a Interations. Se responde que se necesita empezar de una situación real para construir las dinámicas y de allí en adelante construir la comunidad. Se trata de una metodología de trabajo. Desde Constant se señala que no queda claro cómo se interconecta, en Iterations, las dinámicas de trabajo de las comunidades con el exterior.

Se señala que si se piensa en comunidades relacionales, es importante pensar de qué modo Transformatorio interpreta la relación entre su comunidad y la comunidad que se

intenta construir en Iterations. Se afirma que se trata de un tema que se debe poner sobre la mesa porque es el corazón del encuentro.

Comunidad relacional con artistas/creadorxs

El grupo pregunta qué es una comunidad y cómo se diferencia de una asociación/conjunto de personas. Se señala que una comunidad es, por ejemplo, una iglesia, la mafia o los partidos políticos. Para responder a la pregunta, el grupo desarrolló un timeline para ver en qué momentos hubo una conexión con otras comunidades, es decir, unexpected comunidades.

Se expone una pregunta que está vinculada a lo anteriormente expuesto y aborda el impacto que un proyecto como Iterations puede tener sobre la comunidad. Y también se habla de la necesidad de llevar a cabo una suerte de clasificación de diferentes tipos de interacción entre la comunidad y el afuera: es posible que haya comunidades que no conectan necesariamente con lo local y es posible pensar en comunidades que sí conectan con lo local y visceversa, esto es, contextos locales que no conectan necesariamente con las comunidades.

Se habla de dos energías: un volcán que va hacia afuera y un torbellino que atrae. ¿Se trata de una metodología de trabajo? Se señala que esto tiene que ver con una suerte de pedagogía del encuentro.

Se sostiene que, por lo señalado, resulta interesante pensar qué se entiende por comunidad y cómo funciona (cómo incluir, por ejemplo), saber qué se quiere hacer y clarificarlo con el fin de encontrar más fácilmente estrategias comunes de trabajo.

Desde Transformatorio se señala que, considerando que la diversidad es una riqueza, se propone llevar a cabo un proceso transparente (Budget). El valor de Transformatorio radica en permitir una gran participación a través de la utilización de open sources. Y también se señala que les gustaría que hubiese un shadow entre el último interaction y éste.

Comentarios finales

Sería recomendable diseñar una evaluación participativa.

La autoría, los comunes, la producción colectiva son importantes para el proyecto y cruzan Iterations. La pregunta sobre cómo se expresa la necesidad de los comunes y cómo se comunica, por ejemplo, es algo fundamental.

Peter sostiene que mucho de lo se propone ya está escrito, el caso es cómo implementarlo.

Se vuelve a señalar que quizás la idea de los shadow no debería ocurrir solo entre artistas, sino también entre organizaciones y personas concretas. Es importante clarificar los detalles/decisiones que permitan hacer el shadow. Quizás es importante decidir quién pasa de una interaction a otro.

Se puede pensar en qué se puede asumir y qué no entre unas experiencias y otras. Se puede proponer, por ejemplo, que Hangar seleccione 2 o 3 artistas siguiendo sus propios criterios de selección con el fin de que Transformatorio los reciba.

También se señala que se puede hacer un open call circular: en cada país se eligen dos o tres artistas que participan en la residencia de otro y así de país y país. De este modo, hay una circulación de artistas y una continuidad. Sin embargo, cada país va a decidir de modo autónomo cómo se vincula con los artistas.

Se tiene la idea de hacer una exhibición con el trabajo de todos los participantes y esto podría ocurrir en Bruselas

Otra cuestión de la que se habla es sobre aquello que se va a documentar, cómo y qué se quiere compartir con el resto. Se dice que se tienen experiencias previas en el proceso de documentación y de cómo llevarlo a una open source. Lo difícil es llevar lo open source al resultado del artista. A lo mejor se debería aclarar de antemano que todo va a ser abierto, incluido en los resultados.

¿Se debe contaminar todo el proceso?, ¿debe ser todo el proceso un trabajo en común?, ¿hay actividades que se hacen en colectivo?, ¿en qué momento se debe informar a los artistas sobre las licencias de arte?, ¿de qué modo pensar el común a través de la utilización de licencias de arte?, ¿cómo pensar la autoría? son algunas de las preguntas que surgen en relación al trabajo artístico, el open source y las licencias. Sin embargo, se responde que estas preguntas son los puntos de partida del proyecto y que la investigación va sobre eso precisamente.

➤ DÍA 2

DINÁMICA TRAZAR EL RECURSO

El segundo día está enfocado en la gobernanza; en sus fundamentos principales. Se forman grupos de tres personas quienes tienen 15 minutos para resolver o responder a distintas cuestiones. Los nudos principales de los intercambios son los siguientes:

What tools will be used for the communication, documentation and coordination of the project? Operative questions to begin with

Will be the budget be managed collectively? How?

How is the process for selecting the participating artists going to be?

How will the contractual relations with artists be regulated? Answering with common experience and discuss other possibilities

What will be the criteria that we will apply when evaluating the project?

How is the conflict management going to be addressed?

Se propone, a partir de una línea temporal, llevar a cabo una trazabilidad y marcar los hitos principales en la cadena del sistema Iterations. El grupo solicita formar varios grupos de trabajo, uno sobre documentación del proceso, visualización y otro sobre licencias.

Al mismo tiempo, Peter, Julien, Irene y Mafe forman una tercera mesa de trabajo con el fin de recoger las ideas principales del día 1.

ARTIST EXCHANGE BETWEEN ITERATIONS

We write a paragraph about the way that the artists will be exchanged between the organisations. We have discussed the wish to integrate always one or several artists from one iteration into the next.

During the project, there will be 4 Iterations. For each Iteration, the responsible organisation will select the artists according to their own house rules (open call, invitation, etc.). The organisation that will take over the next Iteration can also send some artists to the previous one according to the schema below:

1. Iteration in Sicily: Trasformatario will make a call/invite 16 to 35 (?!?) artists to participate at the Iteration in Sicily and 10% of the artists will come from Hangar.
2. Iteration in Barcelona: ESC will select 10% artists that will be participating in the Hangar Iteration. Hangar has in total 6 places available. There will be an open call.
3. Iteration in Graz: Constant will select as well 10% of the artists that will participate to iteration in Graz. ESC has in total 6 places available. They will be selected as result of the previous Esc lab. The residency will result in an exhibition.
4. Iterations in Brussels: One artist coming from each of the previous Iterations will converge to Brussels (3 in total). Constant will choose the remaining 3 artists (?). The residency will result in an exhibition. In parallel Constant will organise a work-session with 18 participants from different background for which there will be an open call (percentage of invited participants and open call participants varies).

Between the Iterations, there will be 4 handover moments. There is a fix budget for 10 artists + 2 staff people from each organisation for 2 days (1 night), the budget is small. The artists can choose how, when, where to make the exchange. They can choose also which trace(s) will like to bring along from the previous Iterations. It is expected that the staff people are non-inteventinist observers (they act as witnesses) and they report back to the other staff that are not present at the meeting. Another option is that the budget forseen for the staff could go to "shadows".

The artists involved in the handover will be chosen on a consensual manner between the organisation and the artists that participated at the previous Iteration.

SHADOWING

There is a wish for a "shadowing" role in the project. For example: an organization goes to visit another organization while they work. This can happen during the artist in

residency period or during an Iteration or during a handover meeting. This can be used as period of observation to learn procedures, methodologies and training new skills. Participants can apply and request for being a shadow when they feel they need it.

At this stage of the project we can not see how to define better this role. There are many questions open.

AUTHORSHIPS AND COPYRIGHT/COPYLEAD -

Letter of agreement about use of open resources

ARTIST AGREEMENT - at the beginning

License agreement, First draft

The draft in progress is here:

http://pad.constantvzw.org/p/iterations-license_agreement

DECISION MAKING AGREEMENT

Written reference about organizational structure for making decisions and communication during meetings, evaluations, discussions. Behaviour code and conduct

SURVEYS

We will make two types of surveys/ enquiries: forms in which we try to gather the feedback of people that have taken part in Iterations. The first is for artists and organisers. The second is for audience / spectators / visitors /

The goal of these surveys is to collect opinions / remarks to be used in the future of the project. This can be for example for the publication, the exhibition, the reporting.

We think it is important that we start this survey today.

5.1: Survey: questions for the artists who are participating and, during the duration of the project

5.2: Survey / gathering feedback from the public in order to make a continuous evaluation by the public possible.

DOCUMENTATION AND USE

Surveys, recordings, video, interviews, audience evaluation

EVALUATION

Here is the first draft of the text for the surveys:

<http://pad.constantvzw.org/p/iterations-survey>

DOCUMENTATION & TRACES

Website = interface for the public

Git (independent or on one of our server > to be decided) = repository based on tags.
Tags should be multilingual + own cloud?

Digital

Analogical

After every event upload documentation: everything can be in different languages except for a read me document and the scores (verbal or not verbal description) to be used as a kind of report of what happened

We should include "gray literature" : budget, notes of meetings, contracts, agreements, etc... = transparency and shadowing

Political context we are using

Two mailing lists:

Zappa = administration between partners

Iterations = open to all the participants

Handover moments = 4 in total, only artists invited

- Artists are responsible to organise these moments
- Artists and the responsible organisation should communicate about that (how to administrate the budget, etc.)
- Artists from the previous iterations bring something they choose to transmit to the artists of the next iterations
- Artists should report in a way or another to the organisations

GOBERNANZA Y COMUNIDADES

Qué se utiliza

Cómo

Precios

Huella

Cambio en la producción

Presupuesto

Iterations: rastro, transformation y toolkit

Iterations Website: Portal for sub_folder structure with content for each Iteration (sub_folders)

Vision & Mission eligibly on the website: Disclaimer/agreement for the terms of the project

TO DO LIST

Mailing list - All have to sign

GIT Set Up

Transfer traceability structure in repository

KATE RICH, FERAL TRADE IMPORT-EXPORT

Feral Trade is a grocery business and public experiment, trading goods over social networks. The word 'feral' describes a process which is wilfully wild (as in pigeon) as opposed to romantically or nature-wild (wolf). The passage of goods can open up wormholes between diverse social settings, routes along which other information, techniques or individuals can potentially travel.

The first registered feral trade was in 2003, with the import of 30kg coffee direct from Sociedad Cooperativa de Cafecultores Nonualcos R.L. (CODECANO) in San Pedro Nonualco El Salvador to the Cube Microplex, Bristol UK. The import was negotiated using only social contacts, and conducted via email, bank transfer and SMS. The coffee is traded on through the UK and Europe over social, cultural and occupational networks; harnessing the surplus freight potential of existing travel (friends, colleagues, passing acquaintances) for the practical circulation of goods. New products are chosen for their shelf-life and capacity for sociability: feral trade goods in recent circulation include the whole coffee harvest of Finca El Volador in Coatepec, Mexico; plus olive oil from Spain, green tea from China, salt from Georgia and Cube-Cola from UK.

<http://www.feraltrade.org/cgi-bin/courier/courier.pl>

<http://irational.org>

ENCUENTRO PARA DISCUTIR SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL DÍA 1

Decision processes

Writing down in a group a summary of yesterday's decisions

Open License document

Timetable

Artist handover process

Documentation

Visualization

License

ENCUENTRO PARA DISCUTIR LAS CONCLUSIONES DEL DÍA 1

Se señala que una mirada externa podría ofrecer una nueva mirada a la documentación existente. Alguien poco familiarizado con el proyecto podría entrevistar a los participantes, por ejemplo. Se sugiere invitar a observadores que se encarguen de seguir el proceso durante las residencias.

También se ha hablado sobre cómo utilizar las experiencias previas en Iterations como una inspiración para obtener ideas sobre mecanismos de implementación, uso de recursos, organización, etc. Se dice que si los nuevos artistas sienten que están utilizando el trabajo de otros/as, utilizar licencias quizás no es necesario. Es como utilizar datos para crear nuevos datos.

SURVEY

1. Iteration project helped you explore new ways for artistic collaboration?
Yes/describe - No/why?
2. Which tools/strategies that were provided to you during Iteration were helpful in the collaborative aspect of the project?
3. What is the output of Iteration on your work?
4. Do you have suggestions how we could improve?
5. Can you point us to previous experiences or indicators on the evaluation process?
6. What is your definition of success for this project?

POLÍTICAS SOBRE EL TRABAJO COLECTIVO

Cuándo se habla de trabajo de naturaleza colectiva, habría que precisar de qué tipo de colaboración se habla. También se dice que la evaluación es una herramienta pedagógica que podría ser implementada durante el desarrollo del proyecto.

Es fundamental, se señala, trabajar las prácticas micropolíticas. Esto consiste no solamente en pensar cómo se podría trabajar juntos/as, sino también en la observación y evaluación de quienes han estado trabajando conjuntamente hasta ahora. La práctica se construye en la confianza, no a través de la copia directa. En este sentido, quizás

habría que hacer una convocatoria en la que los artistas sepan de antemano que van a tener que utilizar licencias creativas.

Es importante que la documentación se desarrolle a través de sistemas creative commons. No debería haber la obligación de presentar una pieza al final de la residencia y debería existir un código de impacto ambiental para desarrollar el trabajo.

DOCUMENTOS OPEN LICENSE

Intercambio de artistas

Participación

Open resources

Autoría

Copyright/copylead

Acuerdos con los artistas

Protocolo de Open Call

Toma de decisiones

Proyecto Iterations y prácticas

Posibilidades de Shadow

Documentación: encuestas, video, entrevistas, evaluación de la audiencia

Exposición final y publicación: de qué modo la documentación va a ser utilizada y desarrollada

Licencias – se señala que existe una dificultad para que organizaciones con estructuras diferentes logren que los artistas decidan utilizar licencias libres en su trabajo. Podría haber una confrontación entre autoría y licencia libre.

Contacts:

Marques Anderson from WE Education Foundation, working with Smart cities project, Lora networks, etc: www.worldef.com (smart cities): thinkinggreener@gmail.com

Letizia Jaccheri from IT Faculty NTNU Trondheim, project ARTEC (Art and technology, artist in residency), social innovation, gender equality, art and data, recycling, learning kids to program using art and creativity: letizia.jaccheri@ntnu.no

GRANTS:

Step beyond grants: Travel grants for artists up to 35 years old based or active in EU and a big list of non EU countries. A max. Of two individuals can apply for the same grant together. Min 60 days application previous to travel. Guideline application form: http://ecflabs.org/drupal/sites/www.ecflabs.org/files/step-beyond-grant/STEP_travel_grants_guidelines_2017.pdf

Awesome Foundation: 1000 eur for an art project, technology, community development... They fund ideas, so it can be presented as idea for trasformatorio by an artist (f.ex. I can apply for Letters to the World project in Scaletta, which covers social, artistic and cultural aspects...): <http://www.awesomefoundation.org>

The Foundation Arts Initiative: gives grants to individuals for travel and research and to institutions for general activities and projects. This is fantastic for Trasfomatorio <https://ffaiarts.net/grants>

LINKS

<http://pad.constantvzw.org/p/iterations-hangar>

<http://tinyurl.com/y9mmmew>

Free art licence 1.3: [https://gogs.dyne.org/fredd/iterations`](https://gogs.dyne.org/fredd/iterations)

Website: <http://iterations.space>

Coglemindmap:

<https://coggle.it/diagram/We7qhthdtQABAUE2/6e68ea5bd03f5179a8df1d431877ea76029dd94b9229dda967a5d3ccbb37a1b6>

Dyne publishing platform <https://github.com/dyne/Writedown>