

Fomentando colaboraciones arte-ciencia para enfrentar desafíos ambientales

Fernanda Oyarzún (Instituto Milenio SECOS), Carla Pinochet (Universidad Alberto Hurtado), Catalina Valdés (Universidad Alberto Hurtado), Nélida Pohl (Instituto de Ecología y Biodiversidad, Chile), Paul Merchant (University of Bristol)

Acerca de la investigación

Respuestas creativas ante los actuales desafíos ambientales son de vital importancia para lograr romper el paradigma que establece que los seres humanos son externos a la naturaleza. Las colaboraciones entre las disciplinas del arte contemporáneo y las ciencias son un campo emergente en Chile, y tienen un gran potencial de generar nuevas ideas en respuesta al cambio climático y la crisis de pérdida de biodiversidad. Estas colaboraciones representan cambios de perspectiva que pueden promover mayor conocimiento con y cercanía a los efectos de la crisis socioambiental, así como fomentar el desarrollo urgente de nuevas soluciones prácticas.

Un equipo internacional de investigadores, apoyado por Fundación Mar Adentro, generó un estudio basado en un mapeo y recopilación de testimonios de distintos actores de la sociedad civil trabajando desde el cruce arte-ciencia en Chile, con un enfoque en proyectos que abordan desafíos ecológicos. El equipo encontró muchos ejemplos de prácticas innovadoras, pero a la vez muchos obstáculos en relación a la financiación de proyectos y la difusión de resultados. Este informe destaca cómo fondos públicos y privados, tanto en Chile como en otros países, pueden ofrecer mejor apoyo a colaboraciones arte-ciencia, y a la vez ayudar a enfrentar la crisis socioambiental de forma más integral.

Resultados clave

- En Chile, las colaboraciones de arte-ciencia emergen principalmente del trabajo de varias organizaciones e individuos de la sociedad civil, entre ellos asociaciones comunitarias, artesanos, ONGs, y organizaciones activistas, junto con investigadores vinculados a establecimientos de educación superior.
- Los proyectos analizados adoptan metodologías y estructuras diversas, y se enfocan en una amplia gama de temas. Los organismos financiadores deberían reconocer y apoyar prácticas experimentales y perspectivas teóricas que actualmente carecen de apoyo institucional, como ideas ecofeministas y cosmovisiones indígenas. Estas prácticas ofrecen una alternativa a las voces hegemónicas en debates sobre la crisis ecológica.
- Los procesos de postulación y los sistemas de rendición de cuentas de las actuales fuentes de financiamiento disponibles desde el sector público desalientan y obstaculizan al intentar proponer formas de acción más experimentales e innovadoras.
- En Chile, proyectos que se interpretan como “artísticos” no pueden aplicar a fondos destinados a las ciencias aun cuando sus investigaciones abordan las ciencias, y asimismo los que se consideran “científicos” quedan excluidos de convocatorias diseñadas para la promoción de las artes y la cultura. Como consecuencia, los que solicitan fondos deben gastar mucho tiempo y esfuerzo en justificar la relevancia de su trabajo en términos que tienen poco que ver con los verdaderos objetivos de sus proyectos.
- La falta de fondos nacionales destinados a este tipo de trabajo hace que los creadores de proyectos transdisciplinarios que unen arte y ciencia a veces busquen financiamiento de instituciones internacionales, como departamentos culturales de gobiernos del Norte Global. Esta tendencia puede llevar a una menor difusión de los resultados de la colaboración a nivel regional y nacional, así como menor participación de actores locales, ya que organismos financiadores internacionales suelen priorizar públicos internacionales y fomentar la creación de contenidos desde sus respectivas culturas.

Recomendaciones

De los diálogos y lecturas que han nutrido esta investigación emerge una recomendación de alcance general: es necesario fortalecer los sentidos de la investigación y la creación en torno al cruce arte-ciencia-ecología a partir de una mayor integración con las comunidades y territorios donde los proyectos se desenvuelven. Nuestros hallazgos apuntan a que la dimensión ética de los proyectos que entrecruzan artes, ciencias y ecología debe situarse en el centro de las prácticas contemporáneas, contribuyendo de este modo a sensibilizar a más personas y comunidades de los conflictos y desafíos socioambientales y a la valoración de la riqueza de saberes y culturas locales en torno a la naturaleza. Este giro ético puede, además, promover prácticas de reconocimiento y cuidado de la naturaleza, nuevas formas de adaptación frente a los cambios/resistencias ante las injusticias socioambientales, y ampliar el valor de la empatía a comunidades humanas y no humanas.

En materia de políticas públicas:

DESARROLLO TRANSVERSAL E INTERSECTORIAL.

Se recomienda diseñar estrategias transversales para el fortalecimiento de las relaciones entre artistas, científicos, curadores, gestores, centros culturales, instituciones de educación formal y no formal, medios de comunicación y entidades públicas y privadas de fomento a las artes y las ciencias ambientales. Para esto, se hace necesario contar con políticas públicas que promuevan la integración de temáticas alojadas actualmente en diversos ministerios (principalmente Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación) con miras a diseñar instancias, lugares y formas de financiamiento que aborden integralmente el problema.

FOMENTO A LA FILANTROPÍA. Se propone el desarrollo de políticas de fomento a la filantropía que aumenten y faciliten la participación de financiamiento privado para proyectos de investigación y creación, residencias, eventos artísticos-científicos y exposiciones, estableciendo a la vez ciertas garantías para dichas iniciativas: la autonomía y experimentalidad de los procesos de investigación y creación científico-artística, y la libertad para la enunciación de la crítica socioambiental que los caracteriza.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

Se sugiere crear una línea de trabajo impulsada por estos tres ministerios a ser desarrollada en establecimientos de educación formal y no formal (escuelas y universidades, centros culturales, museos, bibliotecas y otras instancias de cultura regionales y municipales) que apunte a ampliar las comunidades e interlocutores de este campo. Proponemos el desarrollo de instancias de formación dirigidas a funcionarios y audiencias para acoger y desarrollar proyectos de arte-ciencia-ecología, a través de programas permanentes o esporádicos que incrementen la participación de las comunidades aledañas.

A los órganos de financiamiento público y privado

FONDO INTERMINISTERIAL. Se propone la generación de un fondo concursable interministerial, estable y con evaluación "ciega" que permita financiar este tipo de proyectos, con exigencias de rendición y evaluación acordes a la especificidad territorial de cada proyecto y a las distintas disciplinas involucradas.

ACCEDER A NUEVOS ACTORES. Recomendamos que las agencias públicas y privadas de financiamiento generen nuevas estrategias de difusión y distribución de fondos con el objetivo de agilizar y diversificar convocatorias que alcancen a más actores, ampliando y diversificando no solo el radio de alcance de estos proyectos, sino también la cantidad y perfil de sus responsables.

A las instancias de educación formal/no formal, públicas y privadas

TRANSDISCIPLINA. Se recomienda que universidades y centros de investigación promuevan y fomenten las relaciones transdisciplinarias entre las áreas de artes, ciencias y comunidad, sea a través de programas permanentes (como líneas de estudio, centros de investigación y vinculación con el medio, formación de colecciones) o instancias esporádicas (eventos académicos, seminarios y cursos, exposiciones, etc.).

INSTRUMENTOS MÁS COMPRENSIVOS. Es necesario que tanto investigadores como otros agentes involucrados puedan reconocer y validar estos proyectos con instancias de evaluación no cuantitativa, acogiendo y adaptando metodologías flexibles de rendición de sus resultados, incorporando los aspectos relacionales y de mediano y largo plazo que emergen de las prácticas de esta integración disciplinar.

DECONSTRUIR LAS JERARQUÍAS DISCIPLINARES.

El ámbito académico debe avanzar en desmontar habituales jerarquizaciones disciplinarias, reconociendo el trabajo artístico como potencial generador de conocimiento (y no exclusivamente de creación de obras o ilustración de contenidos elaborados por otras disciplinas). En esa misma línea, debe ser reconocido el trabajo artesanal y los oficios tradicionales.

A los artistas, científicos, curadores, creadores y generadores de conocimiento en general

ÉTICA Y AGENCIA DE LAS COMUNIDADES. Integrar los principios de la ética de la producción de conocimiento, la bioética, la transdisciplina y la co-creación en diversos ámbitos de los proyectos, incorporando las voces de las comunidades y los territorios no solo como objetos de estudio y destinatarios, sino como agentes de la generación de conocimiento y la creación.

Concebir en el diseño de sus proyectos instancias reflexivas e impactos de mediano y largo plazo que provean experiencias significativas y duraderas a los equipos de trabajo, las comunidades atingidas y a las audiencias alcanzadas.

Caso de estudio

“Simbiosis: Mujeres Creadoras de cordillera a mar” es un proyecto que reúne iniciativas impulsadas por distintos artistas, investigadores científicos y comunidades locales para visibilizar el vínculo entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural en la zona costera de la región del Biobío.

Dharma Reyes (de la Universidad de Concepción y la ONG Conciencia Sur) colabora con artesanos locales para encontrar nuevas maneras de monitorear el impacto de la contaminación de los suelos por metales pesados.

Este proyecto de co-creación incorpora las necesidades y la visión de las comunidades alfareras de Nacimiento y Quinchamalí, formadas por familias cuyos conocimientos locales se han transmitido de generación en generación. En las últimas décadas, los lugares de donde obtienen su materia prima se han visto dañados por los proyectos de desarrollo industrial y por la crisis climática.

Organizaciones de la sociedad civil y activistas (ADDEP y Limpiemos CMPC), juntos con siete ONGs chilenas, toman muestras de sedimentos de ríos de la zona y de la materia prima para determinar los niveles de contaminación.

El proyecto combina así conocimientos y técnicas científicas con conocimientos artísticos y geográficos locales para ofrecer una visión menos abstracta de los efectos de la contaminación provocada por la industria.

“En Chile hay cosas que aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, entonces falta una continuidad de un lugar que aúne a toda la gente que estamos en esto”. - Patricia Domínguez, artista visual chilena y fundadora de Studio Vegetalista, una plataforma digital comunitaria para la investigación y educación de la etnobotánica

Caso de estudio

La instalación Turba Tol Hol-Hol Tol, instalación desarrollada para el pabellón de Chile en la 59 Bienal de Venecia, 2022, cuyo nombre significa ‘el corazón de las turberas’ en el Selk’nam lenguaje, tiene como objetivo llamar la atención sobre los ecosistemas pantanosos y sirve como un ejemplo de cómo los humanos pueden ser reintegrado a la naturaleza.

La instalación integra conocimientos de las artes, ciencias y comunidades indígenas. Camila Marambio, curadora y fundadora de Ensayos Tierra del Fuego, comenzó este proyecto integrando a artistas, humanistas y científicos sociales de Chile y el extranjero en procesos de investigación científica que ya se estaban realizando en el Parque Karukinka.

El equipo también convocó una asamblea que reunió grupos internacionales que luchan por la protección de las turberas a nivel mundial, que culminó con la firma del Acuerdo de Venecia: Protección de las Turberas Mundiales Localmente en el Día Mundial de las Turberas, 2 de junio de 2022, una declaración poética sobre la necesidad de proteger las turberas a nivel global. El acuerdo es un esfuerzo conjunto entre Wildlife Conservation Society Chile, Ensayos, Griefswald Mire Centre y Academia TBA21.

“Yo creo que lo que tiene que empezar a pasar es que las críticas tienen que venir más del mundo de la ciencia. Porque si es que los artistas estamos queriendo influir en las ciencias, que es por lo menos lo que yo quiero hacer, quiero ser influenciada por las ciencias. Entonces quiero que los científicos me digan ¡No, vas por el camino equivocado!” - Camila Marambio, curadora chilena de Ensayos Tierra del Fuego y Turba Tol Hol-Hol Tol, pabellón de Chile de la 59 Bienal de Venecia

Más información

Corporación chilena de video - Bienal de Artes Mediales: <https://cchv.cl/bienal-de-artes-mediales-de-santiago/>

Ensayos Tierra del Fuego: <https://ensayostierradelfuego.net/>

Turba Tol Hol-Hol Tol: <https://turbatol.org>

Bienal Concepción - Artes, ciencias y comunidad: <http://www.bienalconcepcion.cl/>

Traces of Nitrate, proyecto de Ignacio Acosta: <https://tracesofnitrate.org>

Studio Vegetalista, proyecto de Patricia Domínguez: <https://www.studiovegetalista.com/teaching>

Fundación Mar Adentro: <https://fundacionmaradentro.cl>

Contacto

Fernanda Oyarzún, PhD. Investigadora Asociada Instituto Milenio SECOS. Co-Directora Bienal Concepción, Arte y Ciencia: fernanda.oyarzun@gmail.com

Carla Pinochet, PhD. Profesora Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado: carlaasecas@gmail.com

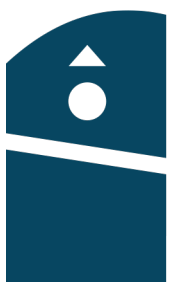
Nélida Pohl, PhD. Directora de Comunicaciones Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB-Chile): npohl@ieb-chile.cl

Catalina Valdés, PhD. Profesora Departamento de Arte, Universidad Alberto Hurtado: cvaldese@gmail.com

Paul Merchant, PhD. Profesor Asociado en Cine Latinoamericano y Cultura Visual, Universidad de Bristol: paul.merchant@bristol.ac.uk

Agradecimientos

La investigación recibió fondos de Research England y del Arts and Humanities Research Council (Reino Unido) [AH/T013761/1].



Fundación
Mar Adentro



Arts and
Humanities
Research Council



SECOS
INSTITUTO MILENIO EN
SOCIO-ECOLOGÍA COSTERA



IEB
INSTITUTO DE ECOLOGÍA
& BIODIVERSIDAD