

Fomento de la actividad artística y cultural regional por medio del Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca

MEMORIA DE EXPERIENCIAS

DIÁLOGO DESDE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA: UNA MIRADA GENERALEÑA

Elaborado por:

M.L. Joe Montenegro Bonilla

M.A. Erika Mata González

Paulina Bernini Víquez

Sirleny Vargas García

**DIÁLOGO DESDE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA:
UNA MIRADA GENERALEÑA**

**MEMORIA DE EXPERIENCIAS A PARTIR DE LOS ENCUENTROS DE SABERES
ENTRE ARTISTAS DE PÉREZ ZELEDÓN**

Proyecto 0178-21

Fomento de la actividad artística y cultural regional por medio del Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca

Elaborado por:

Coordinación: M.L. Joe Montenegro Bonilla
M.A. Erika Mata González, académica
Paulina Bernini Víquez, estudiante asistente
Sirleny Vargas García, estudiante asistente

707.863
M777m

Montenegro Bonilla, J. (2025). Diálogo desde la investigación artística: una mirada generaleña: Memoria de experiencias a partir de los encuentros de saberes entre artistas de Pérez Zeledón. Coordinador Joe Montenegro Bonilla, Académica Ericka Mata González, Estudiantes Asistentes Paulina Bernini Víquez, Sirleny Vargas García. Universidad Nacional, Sede Región Brunca, Campus Pérez Zeledón.

42 páginas, ilustraciones a color
ISBN 978-9930-631-12-6

Proyecto 0178-21 Fomento de la actividad artística y cultural regional por medio del Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca

1. ACTIVIDADES ARTISTICAS 2. CULTURA 3. ARTE 4. COMUNIDADES
5. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 6. PRODUCCIÓN CULTURAL I. Título

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

ISBN: 978-9930-631-12-6

ÍNDICE

Índice de figuras.....	4
Introducción	5
Objetivo general.....	6
Eje de sistematización	6
Metodología	6
Participación de las personas asistentes.....	7
Lista de participantes en los encuentros	7
Lugares.....	7
Recuperación histórica.....	8
Primera actividad: Modalidad de Charla-Taller	8
Segunda actividad: Modalidad de Conversatorio	17
Tercera actividad: Encuentro-Taller	19
Interpretación crítica	32
Aprendizajes y conclusiones	40
Recomendaciones	42
Referencias.....	43

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.....	9
<i>I Encuentro: ¿Y qué con mi arte? Taller de introducción a la investigación desde la práctica artística</i>	
Figura 2.....	11
<i>¿Dónde empieza el arte?</i>	
Figura 3.....	12
<i>Explorando “arte local” e identidad cultural</i>	
Figura 4.....	14
<i>Arte es trabajo. Casi siempre</i>	
Figura 5.....	15
<i>Arte y bienestar</i>	
Figura 6.....	16
<i>Investigación y ejercicio artístico</i>	
Figura 7.....	18
<i>II Encuentro: ¿Y qué con mi arte?</i>	
Figura 8.....	20
<i>III Encuentro-taller: ¿Qué buscamos desde nuestras prácticas artísticas?</i>	
Figura 9.....	21
<i>¿Qué buscamos desde nuestras prácticas artísticas?</i>	
Figura 10.....	22
<i>Respuestas sobre: ¿Qué buscamos desde nuestras prácticas artísticas?</i>	
Figura 11.....	25
<i>La acción de investigar</i>	
Figura 12.....	28
<i>Estrategias para la creación de arte</i>	
Figura 13.....	34
<i>Categorización de temas</i>	
Figura 14.....	35
<i>I Encuentro</i>	
Figura 15.....	39
<i>II Encuentro</i>	
Figura 16.....	41
<i>III Encuentro</i>	

Introducción

El Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca planificó, en la formulación del *proyecto 0178-21 Fomento de la actividad artística y cultural regional por medio del Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca*, producir una memoria publicable de las experiencias generadas a partir de los talleres y encuentros, en los que se planteó la investigación artística-cultural como eje central en la Región Brunca y, además, el método de Sistematización de experiencias, para así decantarse en palabras escritas. Por lo tanto, el presente documento sistematiza las experiencias generadas desde el diálogo de saberes vivido con las personas participantes en las tres actividades que se llevaron a cabo sobre investigación artística y cultural de la zona.

Objetivo general

Sistematizar las experiencias generadas con base en los encuentros de diálogo de saberes sobre investigación artística y cultural en la Región Brunca, para promover de esta forma la actividad investigativa en las artes y la conciencia cultural regional.

Eje de sistematización

Las experiencias generadas con base en los encuentros de diálogo de saberes sobre investigación artística y cultural en la Región Brunca, para promover así la actividad investigativa en las artes y la conciencia cultural regional.

Metodología

Con fundamento en el tercer objetivo del proyecto 0172-21 Fomento de la actividad artística y cultural regional por medio del Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca, se realizaron tres encuentros con enfoque colaborativo como parte del eje investigativo del proyecto:

1. Charla-taller sobre investigación colaborativa y sistematización de experiencias en las artes y procesos culturales en la Región Brunca, con el fin de propiciar un espacio para el acceso a información, orientación, desarrollo de actividades y aprendizajes relacionados con la investigación artística-cultural.
2. Conversatorio de diálogo de saberes sobre investigación y sistematización artística y cultural en la Región Brunca.
3. Encuentro-taller de diálogo de saberes sobre investigación y sistematización artística y cultural en la Región Brunca.

Asimismo, con el fin de producir una memoria publicable de las experiencias generadas a partir del encuentro sobre investigación y sistematización artística y cultural en la Región Brunca, el documento se basó en la Metodología de Sistematización de Experiencias del Dr. Oscar Jara Holliday, con apoyo en los textos, las reflexiones, fotografías y otros registros del proceso de las experiencias de los

encuentros realizados y de las conclusiones obtenidas desde el diálogo de saberes con todas las personas participantes.

Participación de las personas asistentes en las tres actividades del equipo del Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca

Personas académicas del proyecto: Joe Montenegro Bonilla, Erika Mata González,

invitada programa IAT (Investigación Arte y Transmedia), y la asesora de la Vicerrectoría de Investigación: Vera Gerner Gerner.

Personas estudiantes asistentes: Paulina Bernini Víquez, Sirleny Vargas García, Isaac Quirós Masis, Gabriela Madrigal Sáenz y Jaziel Durán Mora.

Lista de participantes en los encuentros

Ana Picado Campos, Isabel Cordero Calvo, Adams Ruiz Ruiz, Eunice Marín Herrera Nancy Durán Cordero, Angélica Ureña Sánchez, Melany Morales Moya, Kendall Salazar Gonzales, Maikel Quesada Fallas, Katherine Céspedes Salas, Omar López Jiménez, Yessenia Borbón rosales, Tatiana Arguedas Mena, David Jesús Calderón Abarca, Buddy Corwin, Gerardina Retana Villanueva, Ericka Tatiana Bermúdez Monge, Marcos Rojas Barahona, Juan Matamoros, Noily Yansi Salazar Hernández, Susana Kitowski y Vanessa Fallas Morales.

Lugares

Los encuentros se efectuaron en el Campus Pérez Zeledón de la Sede Regional Brunca y en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca, de la Universidad Nacional, en Pérez Zeledón.

Recuperación histórica

Primera actividad: Modalidad de Charla-Taller

El I Encuentro tuvo por nombre: *¿Y qué con mi arte? Taller de introducción a la investigación desde la práctica artística*. Este se llevó a cabo el miércoles 22 de marzo de 2023, a las 6:00 p.m., en el Campus Pérez Zeledón de la Universidad Nacional de Costa Rica. En esta ocasión, estuvieron presentes las personas académicas del proyecto Joe Montenegro Bonilla y Erika Mata González, la invitada del programa IAT (Investigación Arte y Transmedia) y la asesora de la Vicerrectoría de Investigación Vera Gerner. Además, las personas estudiantes asistentes Paulina Bernini Víquez, Sirleny Vargas García e Isaac Quirós Masís. De igual forma, se invitó a artistas locales mediante correos electrónicos y redes sociales (ver figura 1). Al respecto, 17 personas confirmaron y siete asistieron al encuentro. Entre las personas asistentes, Ana Picado Campos, Isabel Cordero Calvo, Adams Ruiz Ruiz, Eunice Marín Herrera, Nancy Durán Cordero, Angélica Ureña Sánchez y Melany Morales Moya.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Figura 1

Encuentro: ¿Y qué con mi arte? Taller de introducción a la investigación desde la práctica artística

Nota. Afiche de encuentro. Realización gráfica: Joe Montenegro (2023).

Ahora bien, dentro del planeamiento del taller, como objetivo, se contempló impulsar la investigación en torno al quehacer artístico en la Región Brunca. Para ello, se les solicitó a las personas participantes enviar, con una semana de anticipación al taller, una breve descripción de qué o cómo les interesaría investigar en relación con su práctica artística, como también traer una descripción de quiénes son como artistas. Esto se podía realizar en una hoja con una descripción, una imagen o un objeto, es decir, que se pudiese mostrar, con el fin de cumplir el cometido mencionado. Asimismo, se planificó una serie de actividades:

- 1. Presentación e introducción del Centro de Arte y Cultura.**
- 2. Presentación de las personas participantes:** mediante una metodología de presentación entre las personas participantes, lo que generó un espacio de identificación y reconocimiento entre artistas con interés de desarrollar investigación relacionada con su quehacer artístico en la Región Brunca.

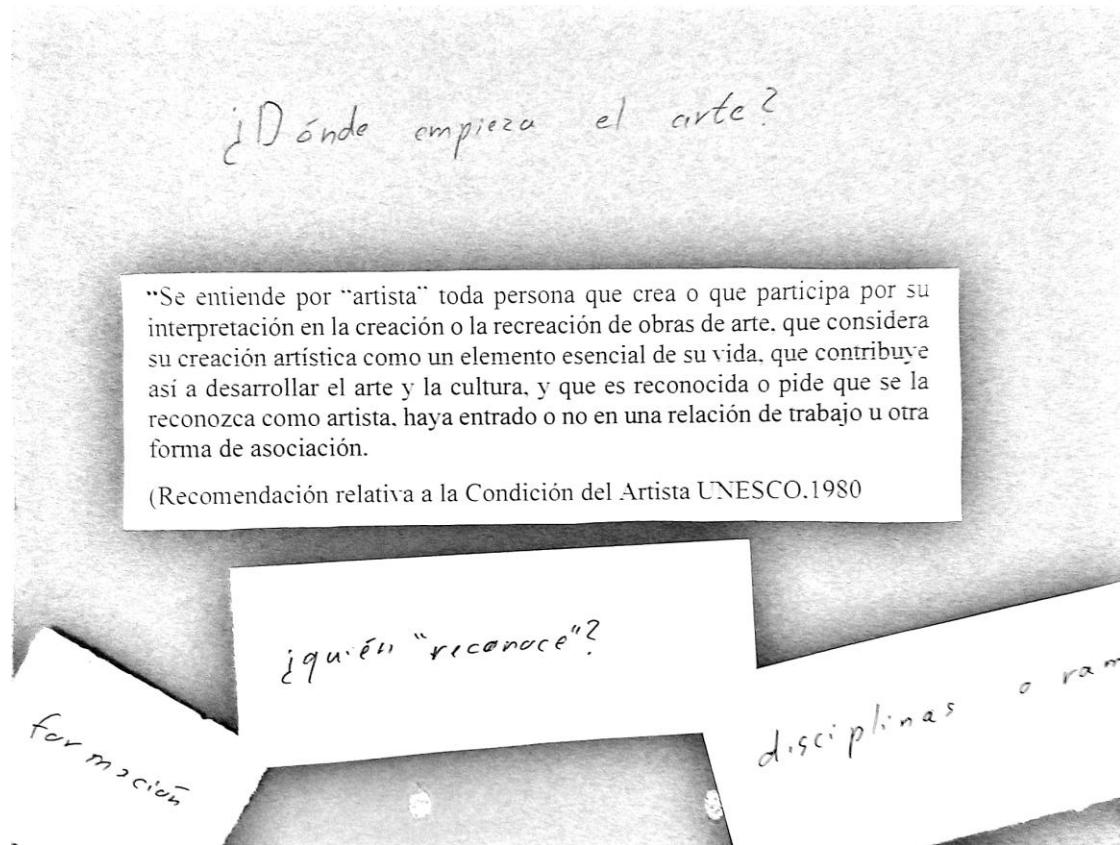
3. **Introducción en formatos de investigación:** a partir de las inquietudes enviadas previamente, se generó una introducción a las metodologías/formas de investigar que fueran más pertinentes: en, desde y sobre el arte.
4. **Visualizando proyectos de investigación:** conformar grupos y proponer un eventual proceso de investigación en conjunto o en el que se apoyen mutuamente.
5. **Presentación de las ideas de proyectos:** contacto mediante el cual se pudo enviar para revisar proyectos posteriormente y, a su vez, enviar comentarios por correo electrónico.

No obstante, Vera les planteó la posibilidad de hacer un seguimiento de asesoría posterior a la charla-taller, según la demanda de los proyectos que efectivamente se llegaran a implementar.

Durante el desarrollo de la charla-taller surgieron diversos temas. Primeramente, la interrogante: *¿qué es arte y qué se entiende por artista?*, con base en esta se hizo referencia a la Recomendación relativa a la Condición del Artista desde la UNESCO (1980). Por lo que, desde esta línea, se manifestó el pensamiento de la práctica artística más allá de la formación académica, debido a que no todas las personas artistas han cursado una carrera universitaria. Por tanto, el desarrollo liberal del oficio se considera desarrollo profesional. Ahora bien, cuestionantes disparadoras en torno a ello, además de respuestas, así como citas directas de la UNESCO, formaron parte de los puntos de partida (ver figura 2).

Figura 2

¿Dónde empieza el arte?

Nota. Anotaciones sobre qué es arte y qué entiende por artistas. Realización: Vera Gerner (2023).

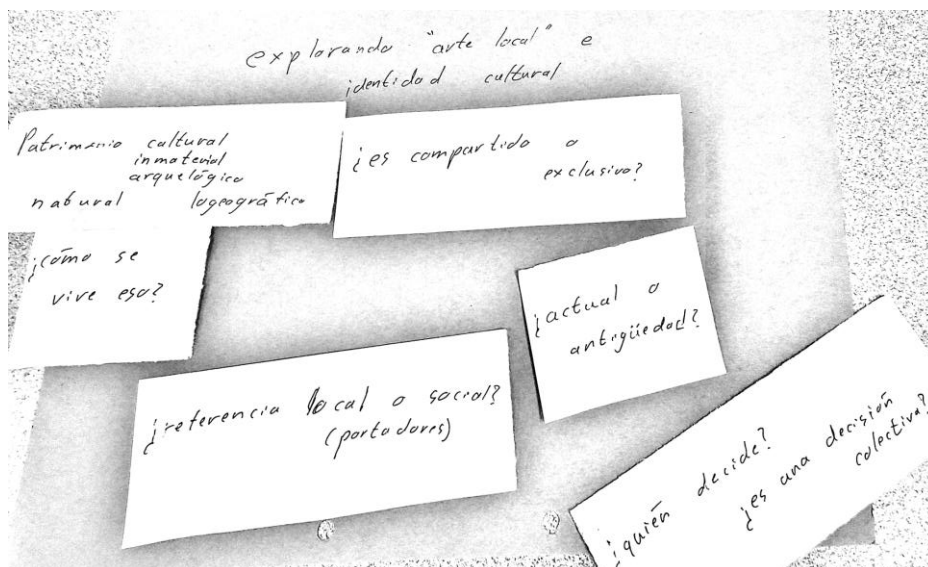
Después de esto, surgió el segundo tema: la identidad cultural y el arte local (ver figura 3). En este punto, llamó la atención el deseo expresado por una de las artistas presentes, quien resaltó la importancia de que su arte sea reconocido como parte de la identidad regional. Durante la conversación, se evidenciaron distintos puntos de vista respecto a la relación entre arte, patrimonio y sus manifestaciones, como también sus posibles enfoques desde lo comercial o incluso lo político. Asimismo, varios artistas comentaron activamente al respecto. Entre los comentarios, destacaron los siguientes: "la identidad se debe explorar y no forzar; el artista debe actuar en libertad", "el arte local es una opción"; "la utilización del arte, en medios comerciales y políticos, no va de acuerdo con la idea de identidad desde un punto honesto o realista"; "se explotan [sobre utilizan] ciertas imágenes sin realmente

conocerlas”. Todas estas observaciones produjeron una conversación amplia y compleja en consideración de diversos puntos de vista.

Además, se enfatizó en la pregunta del arte como expresión: *¿De cómo se vive lo local? ¿Cómo se experimenta el patrimonio cultural y natural? ¿Lo local es exclusivo o es compartido? ¿Quién decide qué?* A continuación, con base en esta discusión, surgieron otras interrogantes respecto a los portadores de cultura: *¿La referencia es social o local? ¿Lo local tiene que ser histórico o puede ser nuevo? ¿Y quién decide? ¿Un colectivo o un individuo?* A este propósito, un artista mencionó que lo social es incluso más relevante que lo natural en la identidad generaleña, pero no se mercedeaba igualmente. Cerrando el tema, se citó a Néstor García Canclini sobre la esencia de lo híbrido en la identidad cultural en Latinoamérica. No obstante, la fluidez y la diversidad, es decir, la hibridación, aspectos inherentes a la realidad cultural costarricense y de la Región Brunca.

Figura 3

Explorando “arte local” e identidad cultural

Nota. Anotaciones sobre la identidad cultural y el arte local. Realización: Verna Gerner Gerner (2023).

Luego, tras un breve receso, se incorporó la dinámica de charla-taller con la pregunta: *¿El arte es trabajo?* (ver figura 4), con lo que se incitó a reflexionar sobre cómo se le otorga valor a la labor de las personas artistas. Además, se conversó sobre

la inversión monetaria para realizar el trabajo artístico, los acuerdos de tarifas que no existen en las artes y, también, de lo que se puede asignar según los presupuestos. Del mismo modo, se comparó la labor artística con el cuidado de los niños o el trabajo doméstico. *¿Es trabajo remunerado o no?* A esto, una artista puntualizó que las necesidades de esta labor artística muchas veces son emocionales y espirituales.

Sin embargo, validar el arte como trabajo es crucial para asentar los mecanismos de consolidación y poder crear conciencia de garantizar la remuneración digna por el trabajo realizado. Desde este aspecto económico vital para mejorar las condiciones dignas de trabajo artístico, surgieron comentarios respecto a las industrias creativas que están en desarrollo en Costa Rica y sus potenciales.

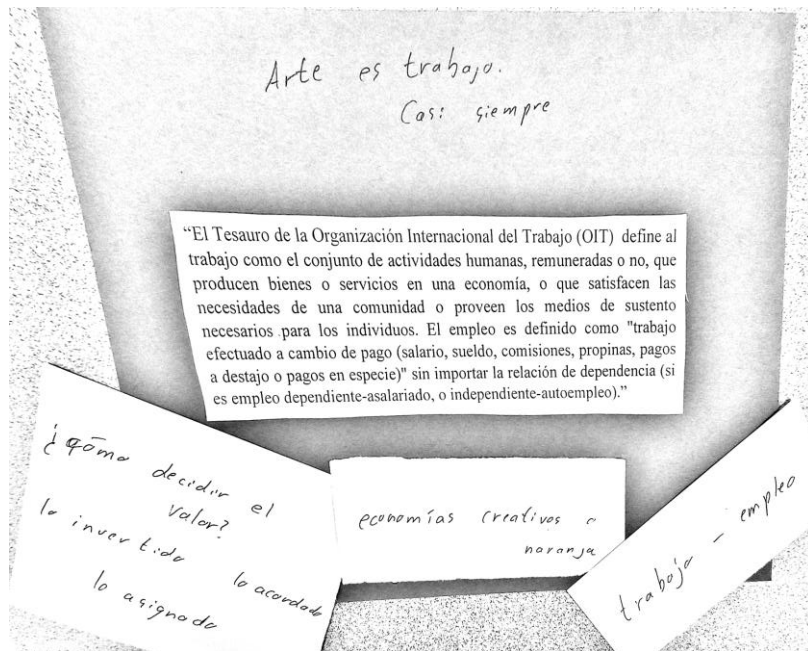
Por su parte, otra artista cuestionó si deben existir elementos de vinculación del área de conocimiento de las ciencias sociales para que el arte sea trabajo. Esta fue una intervención interesante que dio pie a la reflexión de si la validación es *per se* desde la naturaleza misma del arte o si requiere la legitimación de otra disciplina. De esta manera, el análisis compartido y validado entre las personas asistentes enfatizó que el arte es un trabajo en el que es fundamental tener un beneficio que satisfaga las necesidades y que provea las maneras de sustentar una comunidad, no solo desde la vocación, sino, también, desde la economía como elemento definitorio de dignificación.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Figura 4

Arte es trabajo. Casi siempre

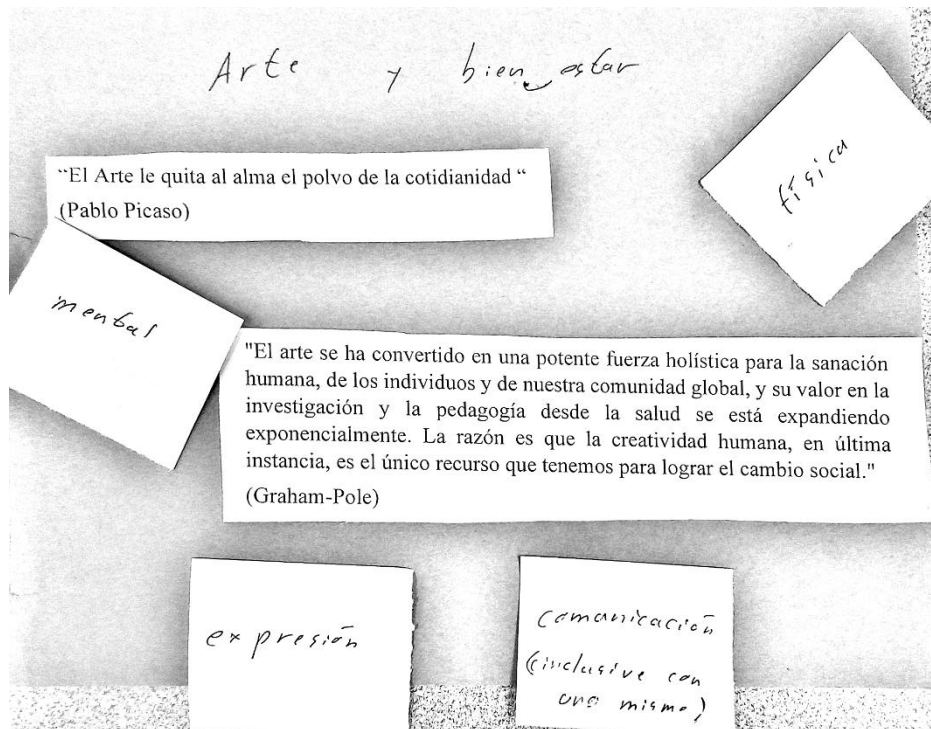

Nota. Anotaciones alrededor del arte como trabajo. Realización: Verna Gerner Gerner (2023).

Respecto al cuarto tema: arte y bienestar (ver figura 5), el diálogo fue dirigido hacia la atención de una de las posibilidades que tiene el arte como beneficio para la salud, desde diversos enfoques, a saber: aportes físicos, mentales, emocionales, creativos y de transformación social. En esta sección se confirmó que las artes son medios potentes para brindar sensibilización expresiva a las personas, vías de encontrar bienestar personal y mayor empatía con el colectivo.

Figura 5

Arte y bienestar

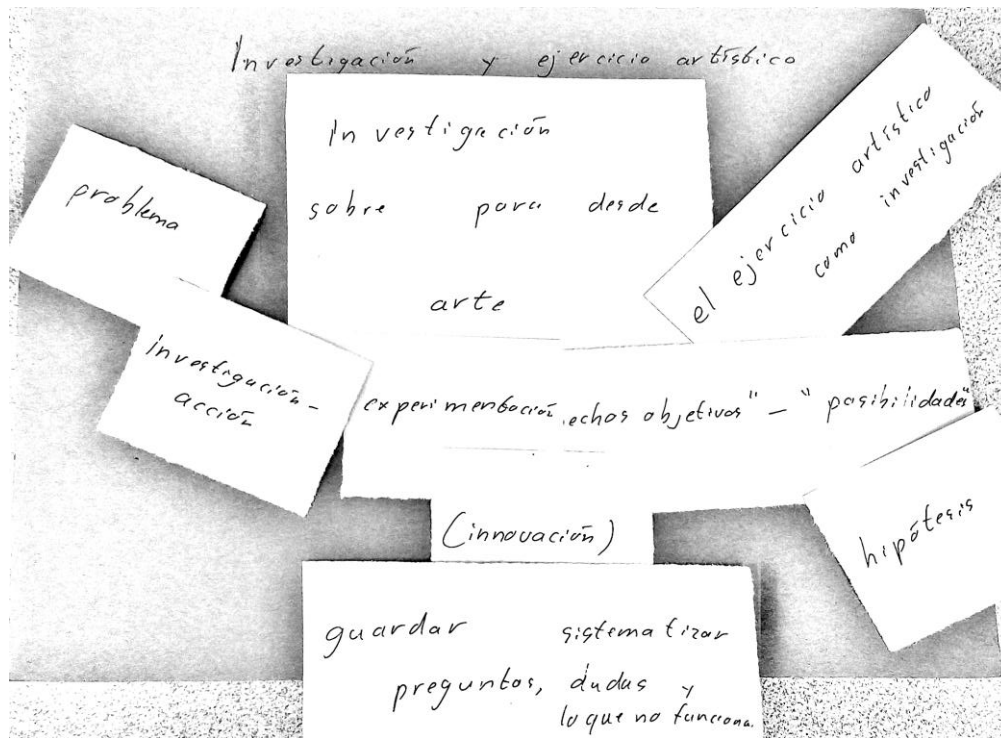

Nota. Anotaciones sobre la importancia del arte para la salud. Realización: Verna Gerner Gerner (2023).

Realizado este recorrido temático, se llegó al eje central: *¿qué es investigación artística?* (ver figura 6). En este punto, se generó un debate en el que las perspectivas señalaron diversas definiciones y funciones relacionadas a la práctica: *¿Se investiga para mejorar su obra? ¿Se investiga sobre el arte (para entender)? ¿Se investiga para el arte (técnicas, materiales, contenidos)? ¿Se investiga en las artes o desde las artes? ¿Se explora el proceso artístico?* Con esto, se llegó a distintos planteamientos:

Figura 6

Investigación y ejercicio artístico

Nota. Anotaciones sobre la investigación artística. Realización: Verna Gerner Gerner (2023).

1. El arte es en sí investigación.
2. Además, es peligroso suponer que el arte se limita a la realidad tangible. El arte descubre posibilidades, explora mundos posibles, imagina realidades inexistentes.
3. Incluso así, el arte sí orienta hacia la hipótesis o a la experimentación, aspectos meramente investigativos.
4. La investigación-acción y la investigación-creación son relevantes en este ámbito. Estos formatos de investigación están relacionados con el arte y la práctica artística.
5. El concepto de innovación es clave para el arte.
6. Trabajar con problemas -no solo objetivos- y con experimentos es útil para el arte.
7. Hay que reconocer que no solo importa el producto final, sino el proceso. Acá hace énfasis la investigación. Se deben guardar evidencias, intentos fallidos, etc., para sistematizar.

8. Se plantea que, a veces, el arte puede ser emocional y no intelectual, pero no es únicamente así, puesto que, incluso la investigación científica, también surge de la inspiración, de una emoción.
9. Se reconoce que los talleres de investigación son cruciales para ampliar la visión de las obras, con el fin de distanciarse de los posibles *clichés*, sobre lo que se espera, incluyendo lo que es la identidad regional.
10. El arte invita a la experimentación y, por ende, a la investigación.

Vera invitó a que se pueda experimentar desde el propio arte, para poder descubrir así formas propias de fomentar identidad. Igualmente, recomendó sistematizar y registrar reacciones, procesos, entre otros, con el propósito de establecer diálogos entre el arte y la experiencia creativa.

A manera de cierre, se motivó a las personas participantes a pensar sobre posibilidades para la exploración y la investigación en torno a la identidad cultural regional. Además, se les confirmó que el proyecto pretende ofrecerles acompañamiento y espacios para construir y generar aprendizajes de manera conjunta. Asimismo, se incentivó a revisar las oportunidades reales que tienen las personas artistas en Pérez Zeledón, tras explorar las realidades y experiencias regionales sobre arte. No en vano, las personas participantes manifestaron interés en continuar con espacios de charlas, talleres o encuentros, para compartir en ambientes interdisciplinarios con temas específicos con base en la identidad regional.

Segunda actividad: Modalidad de Conversatorio

El II Encuentro recibió el nombre de: *¿Y qué con mi arte? Encuentro sobre la investigación desde la práctica artística*. Este encuentro se llevó a cabo el miércoles 26 de abril de 2023, a las 5:30 p.m., en el Campus Pérez Zeledón de la Universidad Nacional de Costa Rica. En esta ocasión, estuvieron presentes las personas académicas del proyecto Joe Montenegro Bonilla y Erika Mata González, la invitada del programa IAT (Investigación Arte y Transmedia) y la asesora de la Vicerrectoría de Investigación: Vera Garner; los estudiantes asistentes Paulina Bernini Víquez, Sirleny Vargas García e Isaac Quirós Masís. Además, se invitó a artistas locales por medio de correos electrónicos y redes sociales (ver figura 7). Tres personas confirmaron y solo una asistió al encuentro.

Figura 7

II Encuentro: ¿Y qué con mi arte? Encuentro sobre la investigación desde la práctica artística

Nota. Afiche de encuentro. Realización gráfica: Paulina Bernini (2023).

Para este segundo encuentro se tuvo una participación menor a la cantidad prevista, por lo que el encuentro se centró en reforzar el acercamiento a los sectores artísticos de la comunidad a través de un conversatorio para lograr crear una mayor sinergia. El diálogo se dio entre Joe Montenegro Bonilla, Erika Mata González, Vera Garner Garner, Paulina Bernini Víquez, Sirleny Vargas, Isaac Quirós Masís y una artista de la región, Ana Picado Campos.

Ahora bien, debido a la inesperada ausencia de participantes, conforme se desarrolló la conversación, se planteó la posibilidad de un encuentro virtual. Asimismo, los aportes de la artista señalaron puntos que revelaron razones por las que no hubo casi participación en este encuentro, como también respecto a la situación actual del arte y los artistas en la Región Brunca.

Por tanto, en la conversación colectiva se destacaron los siguientes puntos: la necesidad de una mayor consciencia sobre compartir en colectividad como región; la necesidad de expansión de los nichos en los que se envuelve cada área artística; el costo del consumo y la producción artística tan variada entre el Gran Área Metropolitana y la Región Brunca; la diversidad y complejidad de contextos

encontrados en la región; el deseo de un museo en condiciones dignas en Pérez Zeledón; la necesidad de la profesionalización y promoción de la apreciación del arte y la cultura en la región; y cómo la forma de investigación cambia de acuerdo a la zona geográfica. Además, se hizo énfasis en que el Ministerio de Cultura y Juventud debe generar Políticas Culturales de acuerdo a las necesidades específicas de cada gremio artístico.

Por su parte, la artista presente comentó la importancia de investigar en relación a espacios como el Museo de Arte Costarricense (MAC) y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) o la posibilidad de obtener una plataforma en Pérez Zeledón con las características idóneas para evitar estar viajando a la Meseta Central. Producto de ello, esta conversación desencadenó otra plática sobre la influencia de la migración entre el Gran Área Metropolitana y la Región Brunca. Respecto al caso personal de la participante, indicó que para estudiar ella migró a la GAM y al moverse de nuevo a Pérez Zeledón se ha acercado a otros artistas de la región. A partir de esto, planteó varias preguntas: *¿cómo lograr la unión entre disciplinas?, ¿cuál es la conversación que no se está teniendo?*

Adicionalmente, dentro del diálogo se cuestionó hacia a quiénes se le están promoviendo las capacitaciones, considerando como posible respuesta: artistas jóvenes que tienen posibilidades de sensibilidad a otros enfoques. Sin embargo, el interés de la convocatoria ha sido acercar a las personas artistas desde su amplia diversidad.

De esta forma, se concluyó en que existe una gama de variantes y diferencias sobre la formación artística (formal o no formal) y el desarrollo liberal del oficio y la profesión. Por esto, es fundamental revisar los contextos, paradigmas e incluso los comportamientos en las dinámicas profesionales, enfatizando en la necesidad de crear consciencia para compartir en comunidad artística como región, en la que existe un deseo de erradicar parámetros violentos normalizados.

Tercera actividad: Encuentro-Taller

El III Encuentro fue titulado: *¿Y qué con mi arte? Encuentro sobre la investigación desde la práctica artística*. Este se llevó a cabo el sábado 21 de octubre de 2023, a la 1:00 p.m., en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura de la Región

Brunca Pérez, de la Universidad Nacional, Campus Pérez Zeledón. En esta ocasión, quienes estuvieron presentes fueron las personas académicas del proyecto Joe Montenegro Bonilla y Erika Mata González, y los estudiantes asistentes Paulina Bernini Víquez, Gabriela Madrigal Sáenz y Jaziel Durán Mora. Además, se invitó a 73 artistas locales por medio de llamadas, correos electrónicos y redes sociales (ver figura 8). De estas personas artistas, 28 personas confirmaron y 16 asistieron al encuentro. Entre las personas artistas que asistieron: Adams Ruiz Ruiz, Kendall Salazar Gonzales, Maikel Quesada Fallas, Katherine Céspedes Salas, Omar López Jiménez, Yessenia Borbón rosales, Tatiana Arguedas Mena, David Jesús Calderón Abarca, Buddy Corwin, Gerardina Retana Villanueva, Ericka Tatiana Bermúdez Monge, Marcos Rojas Barahona, Juan Matamoros, Noily Yansi Salazar Hernández, Susana Kitowski y Vanessa Fallas Morales.

Figura 8

III Encuentro-taller: ¿Qué buscamos desde nuestras prácticas artísticas?

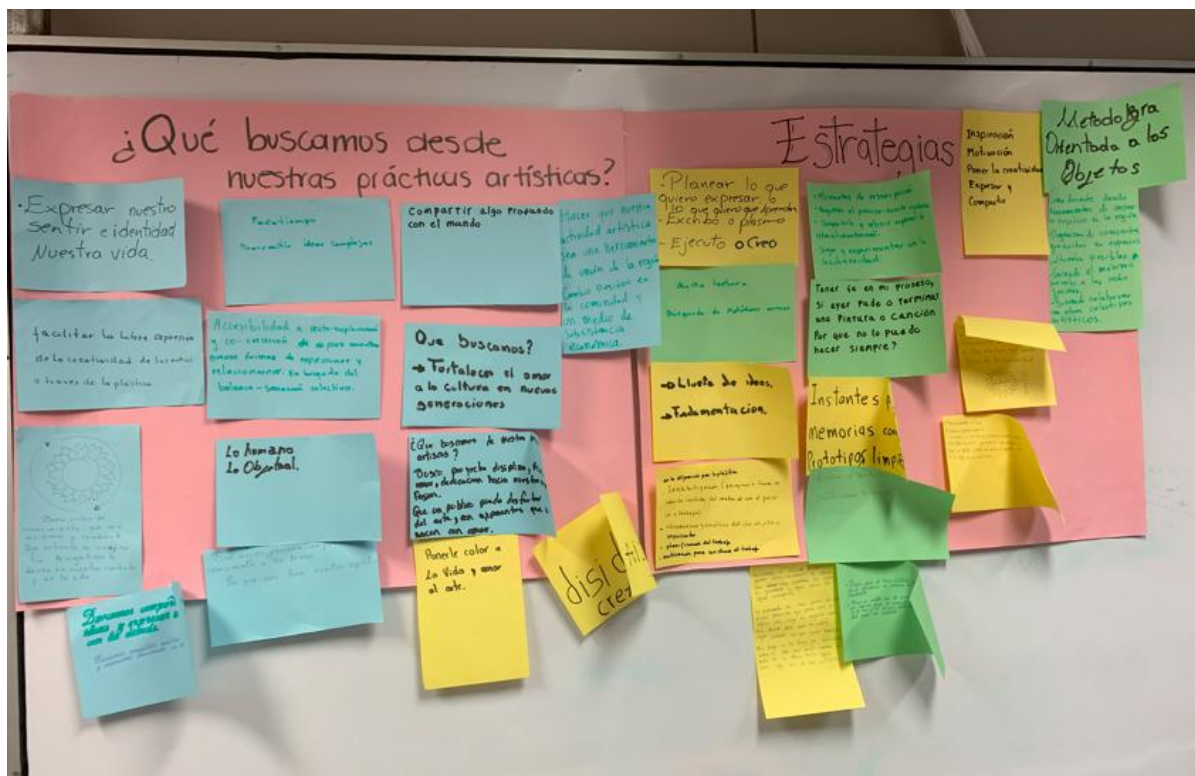

Nota. Afiche de encuentro. Realización gráfica: Valeria Aguilar Ruiz (2023).

El objetivo de este encuentro-taller fue conocer las manifestaciones artísticas, problemáticas y retos que presentan las personas artistas generaleñas. Para lograr esto, Erika implementó una metodología participativa en la que se pudo desarrollar y registrar contenido expreso de los siguientes temas: concepto de arte, concepto de cultura y relación-diferencias entre arte-cultura. Durante la ejecución del taller, se formularon preguntas y surgieron estrategias para la creación artística (ver figura 9). A partir de esto, se identificaron conclusiones, hallazgos y retos desde la perspectiva de las personas artistas generaleñas.

Figura 9

¿Qué buscamos desde nuestras prácticas artísticas? Y estrategias para la creación artística

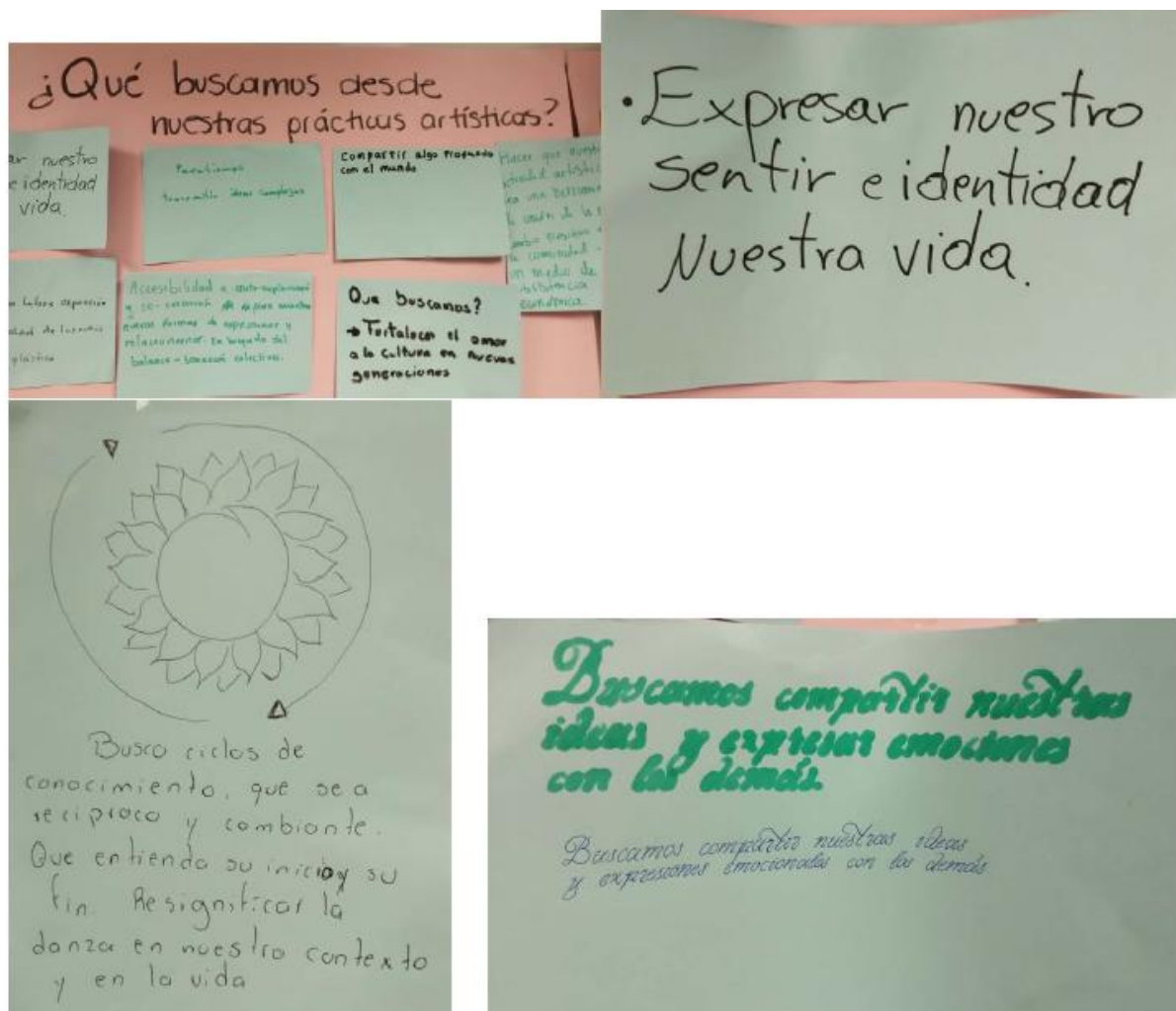
Nota. Anotaciones sobre las prácticas artísticas y estrategias para desarrollar su arte. Realización: Artistas generaleños (2023).

Por medio de la pregunta: *¿Qué buscamos desde nuestras prácticas artísticas?*, se establecieron diversas conclusiones de las personas artistas de Pérez Zeledón presentes en el encuentro (ver figura 10), a partir de un diálogo colectivo, presentando perspectivas desde diversas disciplinas. En primer lugar, comparten

características como la expresión, pasión y creatividad, como forma de conectarse con las demás personas. Según mencionaron algunos participantes, sus objetivos respecto al quehacer artístico, señalaron: “Proyectar disciplina, amor y dedicación hacia nuestra mayor pasión”; “Que un público pueda disfrutar del arte, con exponentes que lo hacen con amor”; “Ser mejor persona, compartir nuestro conocimiento a los demás”; “Fortalecer el amor a la cultura en nuevas generaciones”; “Hacer que nuestra actividad artística sea una herramienta de unión de la región, un cambio positivo en la comunidad y un medio de subsistencia económica”; entre otras.

Figura 10

Respuestas sobre: ¿Qué buscamos desde nuestras prácticas artísticas?

Nota. Anotaciones sobre la búsqueda desde las prácticas artísticas. Realización: Artistas generaleños (2023).

Ahora, en una discusión de índole teórica, los artistas coincidieron en que los conceptos de arte y cultura están relacionados, pero no son lo mismo. El arte es propio y se extiende en correlación las necesidades que demanda la sociedad y se inserta en la cultura. Entre los comentarios, se compartieron pensamientos como: “El arte puede salir de las circunstancias más marginales. No es exclusivo de una clase social, sino que es para todos, para liberar y expresarse”; “La cultura es muy extensa en cuanto a manifestaciones diferentes y con modalidades impuestas incluso, pero sigue siendo parte de la cultura viva”. Debido a esto, todos los días es posible transformar la realidad cultural, ya que, al afectar una parte, inevitablemente se modifica su totalidad de una u otra forma.

Otra reflexión planteada dio pie para coincidir en que el arte es una oportunidad creativa, como también para innovar. A este propósito, el arte que se creó, ahora es parte de la cultura. Actualmente, en la región se tiene un cuestionamiento entre innovar o ser tradicionalista, por lo que, entonces, se coincidió en encontrar un punto de equilibrio. Según lo comentado, las personas artistas actualmente quieren trabajar desde los intereses propios como creadores y no desde las imposiciones o exigencias de la sociedad. No en vano, por una parte, hay una tendencia del hacer desde lo personal: “como me parezca la mejor manera y como yo la quiero”, pero, por otra parte, según señaló uno de los artistas: “en el gremio hay pleito entre los tradicionalistas”. Esto demuestra que incluso las diferencias existen dentro de aquellos grupos que comparten intereses. También, problematizó que a veces el arte se ve opacado en su creatividad por factores económicos, religiosos o de sobrevaloración a las modas. Aunado a esto, la industria se adueña de ciertas técnicas o estéticas que, muchas veces, no son los procesos con los que se identifican como artistas y creadores, y puntualizó lo valioso que es encontrar el sentido de selección de métodos que ayuden y potencien a la práctica artística.

De igual manera, fue contundente el consenso que hubo sobre recalcar la importancia del arte en la cultura y la sociedad. Con relación a esto las personas artistas expresaron: “No puede desfallecer, en palabra y en actividad. Hay que mantenerla viva”. Por lo que se consideró que esta vivacidad se da a través de aspectos de conexión entre artistas a partir de la expresión, pasión, vida, creatividad, comunidad, compartir, desde lo humano, incluso para estimular y fortalecer la sanación colectiva. Además, las ganas de colectivizar la pasión son ese “algo” que moviliza. Según las personas participantes, eliminar la concepción y la práctica del

arte es un peligro porque: “La cultura es de los pueblos; el arte implica técnica, dominio, manejo de algunas disciplinas propiamente. Llegar a esas manifestaciones artísticas es la expresión más sublime. Implica ese dominio sobre la técnica”; “La cultura está en todo lado. Ambos son importantes”. Igualmente, se indicó una reflexión a tener en consideración: “A veces nos fijamos solo en el arte desde una visión egocéntrica y no vemos las manifestaciones culturales en pueblos originarios y las culturas populares, que es lo que tenemos por todo lado”.

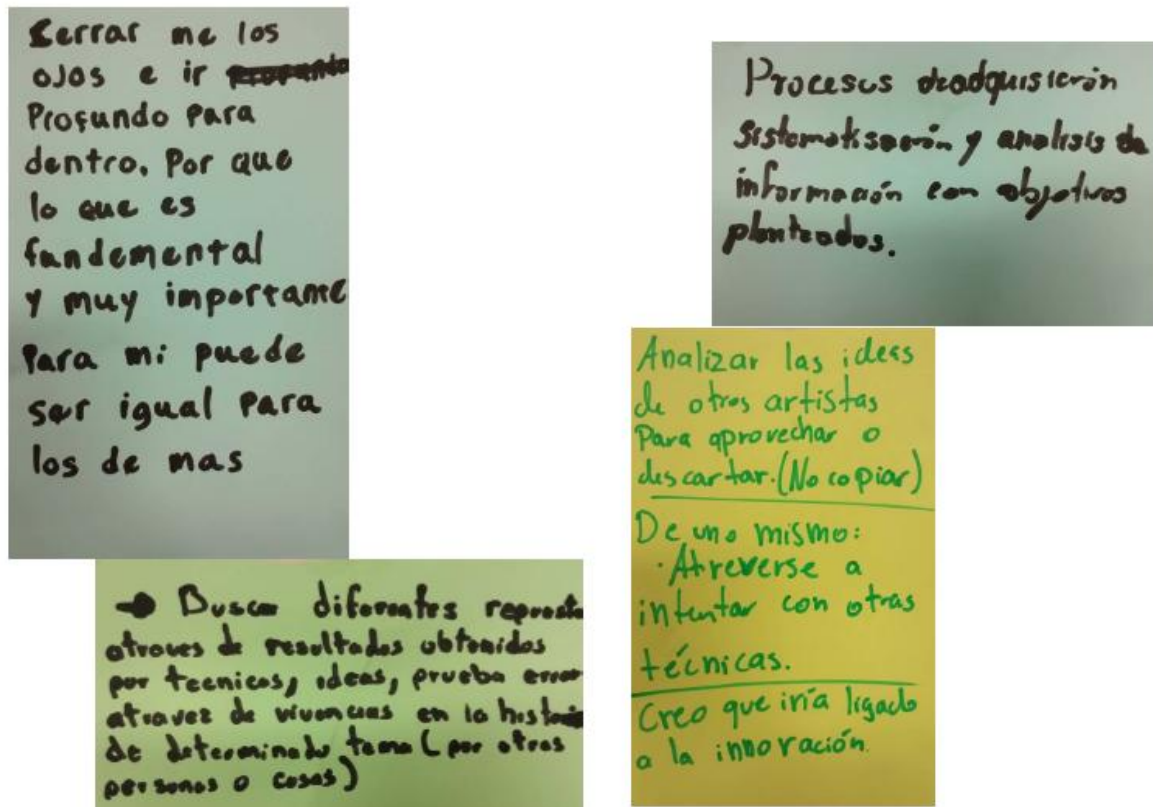
Adicionalmente, surgió el tema de las contraculturas, entendidas como lo *extraño*, aquello que se origina desde el margen. Se habló, entonces, de la cultura hegemónica, conocida como la que impone, además de la comprensión de la dinámica entre estas (cultura popular y hegemónica), en la que “la *mamá* de todo es la industria cultural (reggaetón, otro día hip hop y así)”. A raíz de ello, confluyeron diferentes opiniones como: “La cultura no es algo estacionario en el tiempo” y “La cultura es algo más fijo, el arte es más lúdico y personal”.

En este compartir de saberes, se expresó que, en este contexto actual, las personas podrían ser consideradas como “androides” que ven la tecnología como parte intrínseca del ser actual. Por lo tanto, existen ideas de investigación o mecanismos de recolectar datos que se pueden distanciar del *sentir humano*. Asimismo, se coincidió que estos procesos deberían ser más equitativos y complejos para tener criterios amplios para la implementación del saber, pues no puede separar la sensibilidad humana como seres sentipensantes, diría Eduardo Galeano.

Del mismo modo, la acción de investigar (ver figura 11) también involucra aspectos de ese *sentir humano*, tal como se mencionó que esta sensibilidad permea al “reflexionar en cómo plasmar y ayudarse en la búsqueda de la creatividad; de encontrar lo que motiva a ser feliz e investigar lo que nos hace sentir con el cuerpo completo que habitamos”. A su vez, se puntualizaron otras expresiones como “sentir la necesidad de investigar lo que me da provecho, lo que me interese conocer, sin olvidarse las necesidades que se tienen en el arte desde lo subjetivo, emocional y estético”, “desde enfoques también cualitativos que permiten recopilar datos de lo que sucede desde la naturaleza artística investigativa”, “incluso con abordajes interdisciplinarios donde la investigación exija conocer de otro arte para realizar el propio”.

Figura 11

La acción de investigar

Nota. Anotaciones sobre qué es investigación. Realización: Artistas generaleños (2023).

Sin embargo, otra persona mencionó un ejemplo cuando planteó sobre “un cuerpo que sí mismo está adherido al mundo exterior”, explicando el escenario de estar en la presencia de un niño con un objeto en las manos. De donde se puede deducir que el objeto es externo, pero, también, el objeto como parte de su cuerpo donde se vuelve su extensión. Esta visión dio la posibilidad de considerar las realidades actuales en las que la tecnología está muy presente y resulta conveniente extraer información de estas relaciones culturales en torno a los dispositivos como extensión.

Por lo tanto, se dieron otras reflexiones sobre los procesos de adquisición de conocimientos que se anclan en el presente: “¿Qué perdimos y adquirimos a partir de los objetos que nos moldean? ¿Estamos pensando no con nuestro cerebro, sino con los aparatos y objetos que nos rodean?”; “Las memorias forman parte de una división.

Somos androides formados por los objetos del mundo”. La investigación también puede estar atravesada por objetos que permean la adquisición de conocimientos. Estos procesos no pueden ser de una sola vía. Además, el establecimiento de criterios estéticos colabora al adherir al conocimiento de los demás sin quedar completamente diluidos. Por lo tanto, se mencionó a Zygmunt Bauman desde el planteamiento de la modernidad líquida, en la que se implican los cambios del ser humano que dejan atrás las convenciones construidas por la sociedad, lo que establece otras maneras de relacionarse. Para este tema, en específico, se determinó en el balance de poder, apreciar la tecnología como dispositivos de extensión y la búsqueda de conocimiento sin tener que disolverse en la individualidad sin responsabilidad.

Posteriormente, el diálogo colectivo encaminó el encuentro-taller hacia temas relacionados con el diario vivir de las personas inmersas en el arte, lo que potencia insumos para crear. De igual manera, se hizo mención a la investigación cualitativa y cuantitativa, como también a la investigación desde la práctica de las artes, produciendo un debate sobre ¿qué es el arte?, ¿qué es y no es arte? Se comentó también que, aunque estas preguntas existan, al final el público elige qué quiere consumir.

Otro punto que se discutió fue la formación artística de manera autodidacta de manera aislada contra la educación formal y no formal que provienen de alguna estructura. Al propósito, “Los más genios suelen ser los primeros” mencionó uno de los participantes. Sin embargo, concluyeron sobre el cuidado crucial para no confundir que todos los autodidactas solitarios son superiores, porque existe un crecimiento valioso que sucede, de manera similar, en la colectividad. Por lo tanto, resulta imprescindible diferenciar el estímulo *del ego versus del arte* mismo.

Las personas artistas compartieron estrategias que utilizan para crear su arte (ver figura 12). Durante el diálogo señalaron la inspiración como estrategia. Además, indicaron que comienzan por visualizar y analizar lo que quieren. Seguidamente, se motivan e inspiran, convencidos de que cuando se quiere, se puede. Respecto a esto, las respuestas coincidieron en la inspiración como motor para crear y hacer arte, y, con ello, la importancia de poder sacar provecho económico y desarrollarse personalmente. De igual manera, mencionaron que la inspiración es muy fugaz y que se necesitan métodos y técnicas para ampliar los recursos expresivos, porque de no

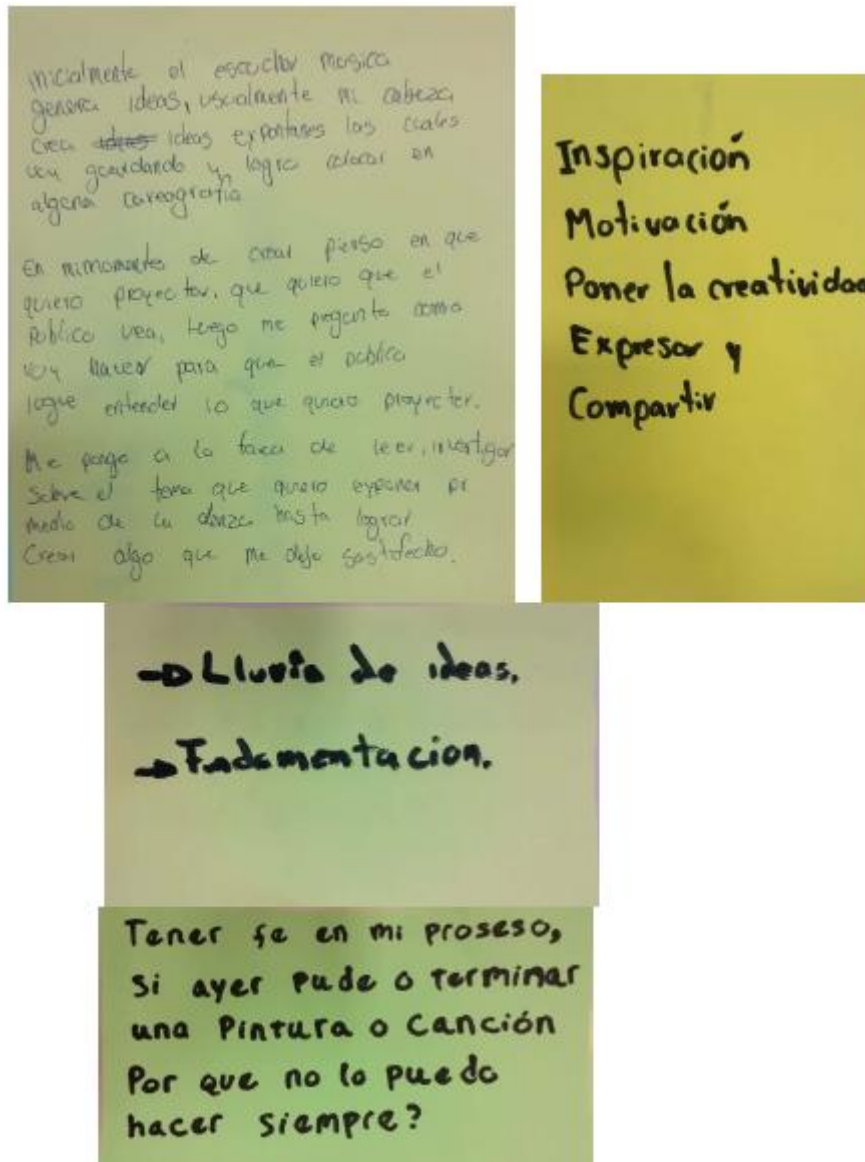
ser así “todo es muy subjetivo”. Además, hicieron énfasis en que “todos intentamos hacer lo mismo, pero es difícil. Todos estamos intentando poner un dedo [crear] en algo que no tiene figura”. Por su parte, otro artista añadió que prefiere “ plasmar lo que se va a hacer, (...) sin planearlo, sin tener una receta; no queda igual teniendo una fórmula (...)”. En la conversación salió a relucir el balance necesario que se debe tener, donde, por un lado, “muchos se estancan en lograr una receta perfecta sin percatarse que no se están desarrollando. Por otro lado, “el proceso se basa en la confianza que se tiene de la inspiración del momento”. Así se lograron decantar varias alternativas creativas: “se crea un patrón de copias, se impulsa al cambio al innovar para crear, hacer réplicas”. Sin embargo, “se necesitan métodos y técnicas para ver más allá”

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Figura 12

Estrategias para la creación de arte

Nota. Anotaciones sobre la estrategia para la creación de arte. Realización: Artistas generaleños (2023).

También se promovió un pilar fundamental para reflexionar en conjunto: sistematizar las experiencias y las escogencias de estos procesos creativos, desde planear y registrar, de manera escrita o grabada, desde el juego y experimentación, en la cotidianidad. Asimismo, se comentó que es necesario plantear lo que se quiere expresar, lo que se quiere aprender, para así escribir o plasmar y ejecutar. A su vez, mencionaron la originalidad como punto esencial, pues incluso con la receta, el resultado pudo ser diferente. Un artista dijo: “el camino no es tener una receta, hasta con ellas, no queda igual todo”. Por lo que, para esto, se puede buscar guía de otros

artistas, pero con el fin de enriquecer el proceso, no copiar simplemente. Por ende, la mayoría de las personas se quedan en las recetas, por lo que entonces no se desarrollan: “Se quedan en la técnica y no en el color”. Debido a lo anterior, es conveniente tener un amplio conocimiento para buscar expresarse desde su propia manera. Asimismo, sin importar el área, la técnica, desde un enfoque sobrevalorado muchas veces, puede fomentar crear patrones de copia y no estimular la creatividad del artista. La técnica se aprende para despedazarla. Es un medio, no el fin, para entender cómo funcionan los mecanismos.

Ahondando en la temática de la técnica, se comentó que, más allá de colocar juicios, es generar un proceso de cambio. La técnica puede ser contraria o compañera en relación con la emoción -entiéndase, en cuanto el elemento de la emoción que transmite-. Además, comentaron que es necesario “armar y desarmar las obras que queremos, tomando en cuenta técnicas pasadas e incluyendo la forma propia de saber emocionar y transmitir”. De manera similar, se amplió que “el artista es el que no anda poniéndose camisas de fuerza y sabe transmitir”. Es decir, el ser artista no se enseña necesariamente. Por tanto, la formación se estimula al darle insumos y consejos, pero la persona artista debe nutrir su mundo interior. Con esto, se planteó que se deben crear reflexiones propias, como también buscar procesos anclados en el sentir, para luego poder compartir.

Posteriormente, se manifestaron otras ideas y estrategias sugeridas para la creación de arte. Aquí se retomó la temática de la tecnología en la actualidad, reflexionando sobre cómo puede influir negativamente en los procesos de pensamiento y expresión de las personas jóvenes. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta la búsqueda de recuperar las dinámicas creativas que llevan a desarrollar el pensamiento crítico, que es energía vital para el cuerpo. El pensar es fomentar la creatividad, estimular, ver la potencia que se posee: lo que está adentro, como ser; y el afuera, con las demás personas y el entorno.

Además, se conversó sobre los medios para inspirarse y crear arte, como también de motivaciones creativas. Erika explicó sobre el maestro de danza alemana Hans Züllig, quien señaló hace más de 4 décadas, en sus visitas a Costa Rica: “yo no formo bailarines, sino que estímulo artistas”. Por lo tanto, se conversó y se coincidió en que los procesos pedagógicos artísticos deben estimular a las personas a estar

conectadas consigo mismas, para que luego su obra profesional se pueda socializar. Por ello, añadió que no se debería olvidar que es “el juego otro medio de inspiración, para rehacer, a manera de conexión visceral, como lugar donde tienen cabida los vómitos creativos”, desde todas las sensibilidades posibles, no únicamente lo *bello*.

También, se habló de la complejidad para transmitir el sentir de expresiones que no se han vivido, por ejemplo, quienes escriben de guerra y no estuvieron ahí. Sin embargo, se comentó que “el secreto está en enamorarse tanto del [tema] que se está tratando; embarazarse, para que así se puedan sostener los procesos con la profundidad necesaria”. Estos procesos son posibles y se recomendó atenderlos con la profundización necesaria de la investigación desde la continua curiosidad y deseo de entender todo el fenómeno del objeto de estudio.

Otra gran pregunta apareció: *¿Cómo hacer para vender?* De donde surge la necesidad económica de las personas artistas es lo que se ha sufrido. “¿Cómo se hace para venderle a la gente y que lo consuma?”, se preguntaban algunos. Es realmente una temática profunda como lo es también conversar, estudiar y analizar, pues implican factores socioeconómicos culturales y sistémicos. Por lo pronto, se mantiene como un tema por retomarse para generar el espacio y tiempo necesarios.

Adicionalmente, durante la sesión se observó cómo cada artista busca, desde sus prácticas, plasmar y transmitir diferentes mensajes desde su originalidad. Por lo que, para alcanzar sus objetivos, usan distintas estrategias, tecnologías, técnicas o métodos de investigación que les permitan plasmar su arte. Este encuentro-taller fue un espacio que permitió a las personas artistas de la zona darse a conocer con otros colegas y, al mismo tiempo, crear vínculos entre ellos, ya que, una vez terminada la actividad, fue posible observar cómo algunas personas se quedaban a compartir información de interés y entablar conversaciones. Asimismo, un punto interesante de este encuentro-taller fue que los artistas están interesados en la ejecución de estas actividades para desarrollar nuevos conocimientos y formar vínculos colectivos.

Además, cabe destacar que la estrategia de comunicación y divulgación a manera de invitación más personalizada dio resultados concretos, debido a que la estrategia de llamar a cada uno de los integrantes y hacerles saber que se quería contar con su presencia fue asertiva. Esto ayudó enormemente a la asistencia y el

desarrollo del encuentro-taller. Ahora bien, quizás algunos de los artistas no están del todo pendientes en las redes sociales, no siguen el proyecto en sus redes o pasan por alto algunas publicaciones, por lo que es posible que no se percataron de la invitación a la actividad. En consideración de esto, las llamadas telefónicas y envío personalizado de correos electrónicos fueron estrategias que permitieron llegar a más personas y, a su vez, generar mayor entusiasmo y reconocimiento entre los invitados, incentivando su participación en la actividad.

Finalmente, Erika les solicitó a las personas participantes que expresaran palabras o frases cortas en las que resumieran, de manera individual, la experiencia vivida en el encuentro-taller. Por tanto, las palabras fueron las siguientes: “motivada, cercanía, sabiduría, cantón, diversidad, amor para el arte, compartir, cooperación, apertura, identificada, expectativas compartidas, agradecimiento y encuentro”.

Interpretación crítica

La presente sistematización contextualiza las experiencias generadas a partir de los encuentros de diálogo de saberes sobre investigación artística y cultural en la Región Brunca, para promover así la actividad investigativa en las artes y la conciencia cultural regional.

Por lo tanto, desarrollar una memoria de las experiencias de los talleres y encuentros sobre investigación permite generar un archivo que sirve de registro para consulta y motivación en el aumento del quehacer artístico diario de la región -el repertorio-. Ahora bien, mantener vivo el arte y la cultura es fundamental tanto en el repertorio de las actividades, como en el archivo de estas. Diana Taylor (2015) en su libro *El archivo y el repertorio: La memoria cultural performática en las Américas* indica:

Una de las principales lecturas equivocadas de esta obra, a mi parecer, es que el “archivo” y el “repertorio” existan de forma binaria, uno opuesto al otro. El archivo, escribí “existe en forma de documentos, mapas, textos literarios, cartas, restos arqueológicos, huesos, videos, películas, (...), todos esos artículos supuestamente resistentes al cambio”. El repertorio “requiere de presencia, la gente participa en la producción y reproducción de saber al “estar ahí” y ser parte de esa transmisión”. (p. 17)

Debido a esto, desde el Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca resulta crucial dejar rastro de estas experiencias, con el fin de nutrir próximos procesos tanto del proyecto como de afines.

Además, posicionar la palabra “arte” y “artista” en distinción al concepto de “cultura” es fundamental para continuar profundizando en la validación de los oficios y las profesiones artísticas en la sociedad costarricense y en la Región Brunca. Por lo tanto, cabe mencionar en la reflexión que desde hace más de cuatro décadas la UNESCO ha posicionado el concepto de artista desde la Recomendación relativa de la Condición del Artista de 1980, en la que

se entiende por artista toda persona que crea o que participa por su interpretación en la creación o la recreación de obras de arte, que considera

su creación artística como un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura, y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya entrado o no con el trabajo u otra forma de asociación (p.15).

Ahora bien, el arte es agente de transformación de la sociedad, que permite generar nuevas manifestaciones culturales. Por esto, es fundamental contemplar que existe una gran diversidad y complejidad de espacios de formación y desarrollo de nichos creativos y laborales artísticos.

Asimismo, la investigación y sistematización son insumos detonantes que promueven la concientización y la mejora creativa del oficio y la profesionalización del arte. Frayling (1993) planteó que una categorización basada en la práctica en la cual se interpela a tres abordajes de la investigación “dentro, para y a través” de las artes. Este posicionamiento colaboró a validar la riqueza investigativa que tienen las áreas desde el conocimiento artístico. Por su parte, Jara (2018) plantea que existe un desafío en sistematizar las experiencias, pues involucra una “interpretación crítica y rescate de aprendizajes de procesos históricos, vitales, complejos, en los que intervienen diferentes actores que se realizan en un contexto económico social, institucional y cultural determinado (p. 71). Por todo esto, el método de sistematización de experiencias es afín a los procesos de arte, pues involucra la complejidad de la cultura, considerando los datos cualitativos, sensibles, expresivos y humanos de la naturaleza artística.

Por lo tanto, a partir de la reconstrucción histórica de los hechos vividos, se analizó y categorizó la información desde tres grandes áreas:

- a.** Formación y educación artística
- b.** Condiciones y conceptualización de arte como trabajo
- c.** El desarrollo del oficio e investigación.

Figura 13

Categorización de temas

CATEGORÍAS	REFLEXIONES
<p>Formación y educación artística <i>(formal y no formal)</i></p>	<p>-Se manifiesta el pensamiento de la práctica artística más allá de la formación académica</p> <p>Asistencia a talleres (analizar y discutir situación del segundo encuentro)</p> <p>-El desarrollo liberal del oficio se considera desarrollo profesional</p> <p>No todas las personas artistas han realizado una carrera universitaria.</p>
<p>Condiciones y conceptualización de arte como trabajo <i>(accesibilidad a nichos de trabajo, remuneración y reconocimiento)</i></p>	<p>El Ministerio de Cultura debería general políticas culturales de acuerdo a las necesidades específicas de cada gremio artístico.</p> <p>El deseo de un museo en condiciones dignas en Peñez Zeledón</p> <p>Necesidad de una mayor colectividad, expansión de los nichos</p> <p>La gran variación del costo del consumo y producción artística entre el Gran Área Metropolitana y la Región Brunca</p> <p>Migración Pérez Zeledón GAM y viceversa: ¿cómo lograr unión entre disciplinas?, ¿cuál es la conversación que no se está teniendo?</p> <p>La necesidad de la promoción de la apreciación del arte y la cultura en la región</p> <p>La diversidad y complejidad de contextos encontrados en la región</p>
<p>Desarrollo del oficio e investigación <i>(motivaciones, inspiración, sentir/emoción, técnicas, métodos, intercambio con otras personas)</i></p>	<p>-Es importante un amplio conocimiento, para buscar expresarse desde su propia manera</p> <p>La técnica se aprende para despedazarla, plasmar lo que se va a hacer lográndolo, sin planearlo, sin tener una receta</p> <p>Al final el público define qué quiere consumir</p> <p>Posible resignificación de "lo local": "¿Lo local es exclusivo o es compartido?, ¿Quién decide qué? A continuación con esta discusión, surgieron otras interrogantes respecto a los portadores de cultura: ¿la referencia es social o local?, ¿lo local tiene que ser histórico o puede ser nuevo? ¿y quién decide? ¿un colectivo o un individuo? Un artista mencionó que lo social es incluso más relevante que lo natural en la identidad generaleña, pero no se mercedeaba igualmente." (p.9)</p> <p>la identidad se debe explorar y no forzar; el artista debe actuar en libertad</p> <p>La necesidad de la promoción de la apreciación del arte y la cultura en la región</p> <p>Reconocimiento del arte regional como válido Explotación de imágenes locales por parte del arte comercial sin realmente conocerlas, sus raíces, orígenes, significados.</p> <p>-Se investiga para mejorar su obra, se investiga sobre el arte (para entender); se investiga para el arte (técnicas, materiales, contenidos).</p>

Nota: Cuadro de análisis para la interpretación crítica. Elaboración propia (2024).

Respecto a lo anterior, dentro del área de formación y educación artística se hizo la división entre la existencia de la educación formal y no formal en la región, que implica el trabajo liberal y las titulaciones universitarias, así como la diferenciación entre la Región Brunca y la Gran Área Metropolitana. En el aspecto de las condiciones

y conceptualización del arte como trabajo, atañe directamente a las condiciones dignas y las expectativas de espacios creativos y laborales. En cuanto, en el tema del desarrollo del oficio e investigación, se reflexiona sobre el qué y cómo crean las personas artistas generaleñas desde sus inquietudes, el valor del arte regional e innovación artística, apuntando a la investigación como insumo para la creatividad y la población de interés.

Figura 14

I Encuentro

Nota: Fotografías del I Encuentro. Elaboración propia (2023).

Preguntas para el análisis crítico

1. **¿Cómo las personas artistas generaleñas expresan, desde sus experiencias, la dicotomía entre la educación artística formal y no formal en la región? ¿Cómo afecta la educación formal en la manera que otras personas perciben el trabajo del artista?**

Se manifestó el pensamiento de la práctica artística como **trabajo liberal**, trascendiendo a la formación académica. En Pérez Zeledón, no existen **instancias universitarias** que imparten carreras artísticas, sin embargo, existen instituciones como la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón que acreditan la formación. Asimismo, la mayoría de la **educación artística** de la región es informal y esta se da a través de talleres, academias, asociaciones, grupos consolidados, entre otros.

Además, se encuentran grandes artistas que ejercen su oficio con profesionalismo y una continua capacitación.

Por esto, las personas generaleñas interesadas en desarrollar una educación artística formal en alguna disciplina deben migrar a la Gran Área Metropolitana, lo que implica desventajas propias de la migración, en comparación con artistas que residen ya en la zona central: aspectos económicos, de vinculación con redes de interés y oportunidades de oferta laboral.

Aunado a esto, cabe resaltar que existen distintos nichos de trabajo en Pérez Zeledón. En el caso de puestos de **instituciones públicas**, la validación profesional a nivel laboral depende de un grado de **educación superior**, por ende, un título universitario que lo respalde. Sin embargo, si una persona es **trabajadora independiente o emprendedora**, lo fundamental es el **conocimiento en la práctica** misma, **el saber hacer desde el arte** y lo que implique la **autogestión** para la remuneración de su trabajo.

2. **¿Cómo se considera el arte en la región y de qué manera puede ser valorado como trabajo?**

Desde los comentarios emitidos se considera que el trabajo, aunque no se remunere, es trabajo. La labor existe, a pesar de no recibir remuneración en algunas ocasiones. Sin embargo, es imprescindible crear la consciencia de lograr condiciones

dignas para que sea remunerado como oficio, al igual que cualquier otra profesión. Algunas de las solicitudes y puntos expuestos en torno a ello son:

- A. La necesidad de generar políticas culturales por parte del Ministerio de Cultura y Juventud, acordes a las necesidades específicas de cada gremio artístico.
- B. El deseo de un museo en condiciones dignas en Pérez Zeledón.
- C. La gran brecha entre las disciplinas desde una visión local, en relación con la GAM.
- D. La necesidad de una mayor colectividad y, para ello, la posibilidad de expansión de los nichos creativos y laborales.
- E. La gran variación del costo del consumo y producción artística entre el GAM y la Región Brunca.
- F. La necesidad de la promoción de la apreciación del arte y la cultura en la región.

3. ¿Cómo balancear el crear libremente y representar el arte regional? ¿Se caracterizan sus experiencias artísticas desde las motivaciones, desde la inspiración o sobre lo técnico? ¿Es de interés de las personas artistas generaleñas innovar su arte o ser tradicionalistas?

Existe un debate sobre las inquietudes individuales de las personas artistas generaleñas en crear a partir de la inspiración, el sentir, el desarrollo intelectual, visualizar y analizar lo que se quiere sin la necesidad de una "receta". También, se consideró fundamental la utilización de métodos y técnicas para ver más allá. Respecto a esto, es importante un amplio conocimiento para así buscar expresarse desde su originalidad. Además de conocer técnicas que amplíen los rangos expresivos, brindando una base con herramientas sólidas, incluso para después ser deconstruidas, en búsqueda de la particularidad artística.

Ahondando en la temática del arte regional, existe una constante dicotomía. Por una parte, se encuentra el reconocimiento del arte regional como válido, con consciencia de su tradición, sin que esta sea impuesta. Y, por otro lado, la calidad de estos productos, según su fin comercial, donde se promueve una explotación de imágenes locales sin realmente conocer sus raíces, orígenes y significados. Además,

se encuentran aquellos artistas que, por necesidades relacionadas con la subsistencia diaria, desarrollan trabajos que corresponden a un estilo genérico o por encargo, una imagen normalmente estereotipada de la zona, debido a que terminan siendo estos productos los que normalmente suelen venderse más. Y, simultáneamente, están los creadores que buscan salir de este molde creativo y transgredir con su arte hacia un fin más allá de lo turístico, explorando e investigando nuevas formas creativas.

Importante es que, muchas veces, construir desde los intereses creativos personales es un privilegio relacionado directamente con la clase social del artista. El crear lo que el público desea consumir, por razones de remuneración inmediata, contra lo que el artista desea expresar sobre su percepción del mundo. Este es el persistente dilema al que se enfrentan.

4. ¿Cómo influye la investigación artística en la creatividad?

Desde las experiencias compartidas por parte de las personas participantes se afirmó que el arte es en sí investigación, puesto que la investigación permite mejorar la obra, como exploración del proceso artístico, al entender el arte desde otras perspectivas, técnicas, materiales y contenidos. Asimismo, orienta hacia la hipótesis o a la experimentación, como también guarda evidencias y procesos fallidos también. El arte no se limita a la realidad, ya que explora mundos posibles e imagina realidades inexistentes.

También, se coincidió en que el desenvolvimiento artístico, desde un enfoque investigativo, brinda rigurosidad con libertad en la praxis, permitiendo trabajar con problemas -no solamente objetivos-, lo que quita así la carga de un producto “ideal”, basándose en los aprendizajes del proceso, del “cómo hacer”. De esta manera, facilita experimentar en su propio arte para fomentar identidad y ampliar su visión, como también crear conclusiones propias, conocer, indagar, inventar, construir, deconstruir, observar y jugar, con el fin de buscar y encontrar diferentes respuestas.

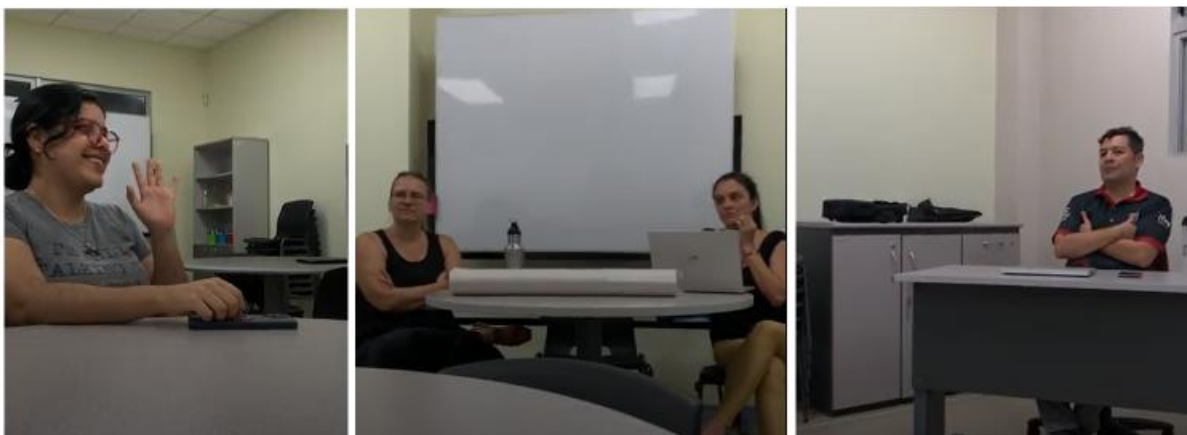
**5. ¿A quién y para quién se están promoviendo las capacitaciones?
¿Hacia qué tipo de población van dirigidos los talleres y encuentros de investigación artística?**

Inicialmente, los talleres se plantearon como un espacio de aprendizaje colaborativo hacia todo público interesado propiamente en la reflexión de su quehacer artístico y en la investigación en artes, sin importar su disciplina o edad. La inquietud surgió principalmente de la necesidad de promover espacios que brinden insumos útiles para profundizar en el quehacer de las personas artistas a través del diálogo de saberes, independiente de si su formación es formal o no formal.

Lo anterior se planteó con el propósito de entender el acceso a la información, orientación, desarrollo de actividades y aprendizajes relacionados con la investigación artística-cultural de la región. De esta manera, se estableció un lugar de aprendizaje horizontal, al que fueron convocadas las personas artistas de la zona y, mediante el intercambio de experiencias de las personas participantes, se pudo continuar con la promoción, la visibilización y el fortalecimiento del trabajo artístico desde lo particular y lo colectivo.

Figura 15

II Encuentro

Nota: Fotografías del II Encuentro. Elaboración propia (2023).

Aprendizajes y conclusiones

Como parte de los aprendizajes y conclusiones extraídas por la experiencia del convivio en los encuentros, se determinan:

1. La necesidad de que la cultura generaleña dé validez y aprecie el arte como oficio y profesión.
2. La urgente generación de espacios de formación superior en artes, en la región, como instancias universitarias con carreras en las diversas disciplinas.
3. La existencia de una riqueza en la gran diversidad de particularidades en estrategias y métodos para el desarrollo de su oficio artístico.
4. La búsqueda del mejoramiento de las condiciones laborales artísticas en la región.
5. La importancia de crear un balance entre la particularidad y colectividad, es decir, el equilibrio entre el desarrollo profesional-artístico y la sinergia de agremiación de la zona.
6. El interés de las personas participantes en continuar asistiendo a espacios para compartir en ambientes interdisciplinarios y de reflexión artística.
7. La incrementación de la asistencia a los talleres, gracias a una convocatoria individualizada y de seguimiento continuo, como cambio estratégico por parte del equipo del Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Figura 16
III Encuentro

Nota: Fotografías del III Encuentro. Elaboración propia (2023).

Recomendaciones

Comprender aquello que las personas artistas generaleñas buscan con sus prácticas artísticas contribuye enormemente a distinguir y a considerar con mayor profundidad el enfoque de los futuros talleres. Por tanto, con un panorama específico se puede partir desde sus niveles de conocimiento y visión sobre el arte, atendiendo a las necesidades reales locales y las concepciones propias sobre la investigación en artes. Esto ayuda a integrar y ampliar la visión de compartir los insumos y a crear un verdadero tejido propicio de seguimiento, co-construcción de diálogo de saberes, como también conocimiento *en, desde y para* las artes en la región. Por lo pronto, las recomendaciones planteadas son:

1. Generar políticas culturales regionales.
2. Para próximas capacitaciones, se puede facilitar el taller a partir de temas específicos y/o métodos como la investigación-acción y la investigación-creación, donde se indague *en, desde y para* las artes.
3. Incentivar la generación de una red de artistas de la Región Brunca.

Referencias

- Frayling, C. (1993). *Research in art and design*. Royal College of Art Research Papers, 1(1), 1–5.
- Jara, O. (2018). *La educación popular latinoamericana: historia y claves éticas, políticas y pedagógicas*. GRAFIKA
- Jara, O. (2018). *La sistematización de experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles*. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano Cinde.
- Taylor, D. (2015). *El Archivo y el Repertorio: El cuerpo y la memoria cultural en las Américas*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- UNESCO. (s.f.). *1980 Recommendation concerning the status of the artist*. UNESCO. <https://www.unesco.org/creativity/es/1980-recommendation-concerning-status-artist>.

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA
SEDE REGIONAL BRUNCA

ISBN: 978-9930-631-12-6

