

ORGANIZMO
hábitats sostenibles

I FORO INTERNACIONAL RESPIRA EL ARTE
IDARTES

COMPENDIO ANALÍTICO

Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020 se llevó a cabo la primera versión del **Foro Internacional Respira El Arte**, iniciativa para establecer y marcar el camino para la consolidación de una red de escenarios sustentables en Bogotá.

Un espacio para la ciudad y abierto a los ciudadanos, quienes pudieron presenciar paneles con invitados nacionales e internacionales expertos en temas como urbanismo, escenarios, creación y producción consciente, grandes eventos, sustentabilidad, rentabilidad y alianzas.

Además fue posible conocer, de la mano de sus creadores y gestores, iniciativas que ya existen en Colombia y el mundo alrededor de la dupla Cultura - Medio Ambiente.

I FORO INTERNACIONAL RESPIRA EL ARTE

Realizar la transición de los teatros y centros culturales de Bogotá hacia equipamientos e infraestructuras de producción sustentable.

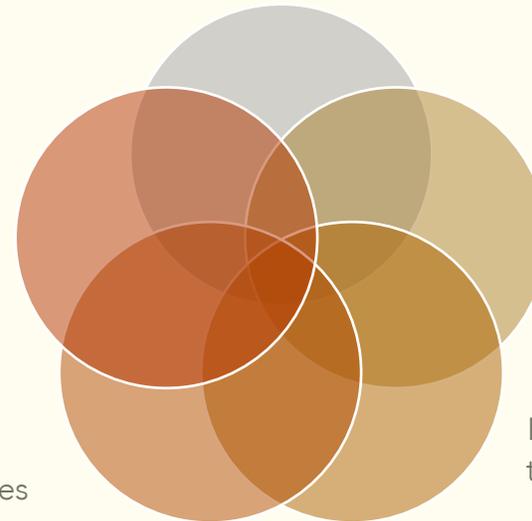
Detonar estrategias creativas y efectivas para la mitigación del impacto ambiental

Aportar al crecimiento de seres más creativos y conscientes

Disminución de la huella de carbono

Construcción de relaciones amigables con el medio ambiente

Implementar sistemas y tecnologías de cero o bajo impacto (Agua, Energía, Manejo de residuos, etc.)

COMPENDIO ANALÍTICO

Este documento se ha construido a partir de un proceso de investigación, acompañamiento y análisis del I Foro Internacional Respira el Arte.

Con los insumos extraídos de los diferentes momentos de su realización:

1. Sugiere un manifiesto, el cual pretende ser un punto de partida y el que, por supuesto, se irá ajustando con las apreciaciones del equipo de IDARTES.
2. Extrae tres pilares de acción.
3. Propone una ruta de acción aplicable a cada equipamiento con el fin de alinear las diferentes manifestaciones, potenciales, visiones, experticias y experiencias existentes.
4. Presenta una serie de metodologías de apropiación y educación para consolidar los tres pilares extraídos.
5. Visibiliza algunas sinergias necesarias para potenciar y acompañar la transición e implementación de la Red de Equipamientos Culturales Sustentables en Bogotá.

PROPUESTA DE MANIFIESTO

Mediante una acción integrada de investigación, desarrollo e innovación urbana consolidaremos estrategias, a través de procesos artísticos de impacto para la sociedad, para que en estos equipamientos se garantice no solo un impacto positivo al medio ambiente, sino una serie de acciones encaminadas a propiciar la construcción de relaciones amigables con la naturaleza, cercanas a los artistas y a los ciudadanos.

En suma, a realizar cambios y mejoras en el entorno inmediato, que beneficiarán y potenciarán el desarrollo de seres más conscientes de nuestro rol en el territorio del que hacemos parte.

PILARES DE ACCIÓN

ESPACIOS PARA LA VIDA - EQUIPAMIENTOS

Espacios para la vida entendidos como nodos que congregan. Cuerpos vivos que se comunican y establecen una relación entre ellos y la ciudad. Laboratorios de sostenibilidad para potenciar el cuidado de la vida a través de alianzas entre Cultura, Medio Ambiente y Educación. Estructuras facilitadoras de una nueva manera de relacionarse con la vida, con la naturaleza.

GUARDIANES DE LA VIDA - PÚBLICO

Aún entendiendo que las intervenciones y transformaciones en un territorio tienen su punto de partida en las necesidades y aspiraciones de quienes lo habitan, también es necesaria la implementación de nuevos modelos pedagógicos en aras de potenciar comportamientos enfocados en consumo consciente, creatividad propositiva y aplicada. En suma, desarrollar un modelo de soberanía regenerativa que permita transformar y/o potenciar los hábitos actuales hacia acciones coherentes con el cuidado de la vida, de la naturaleza.

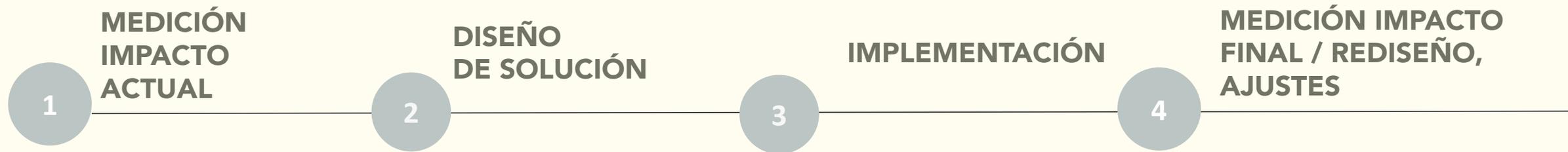
ACCIONES DE VIDA - PRODUCCIONES / EVENTOS

Si la cultura es la manifestación de quienes somos y como nos encontramos actualmente, los procesos de cada una de sus etapas revelan las formas en que vemos y nos relacionamos con nuestra propia existencia. Es imprescindible desarrollar estrategias para transformar y/o potenciar los procesos actuales en acciones para que nuestro impacto no sólo sea mitigado, sino positivo en todas las dimensiones de la vida.

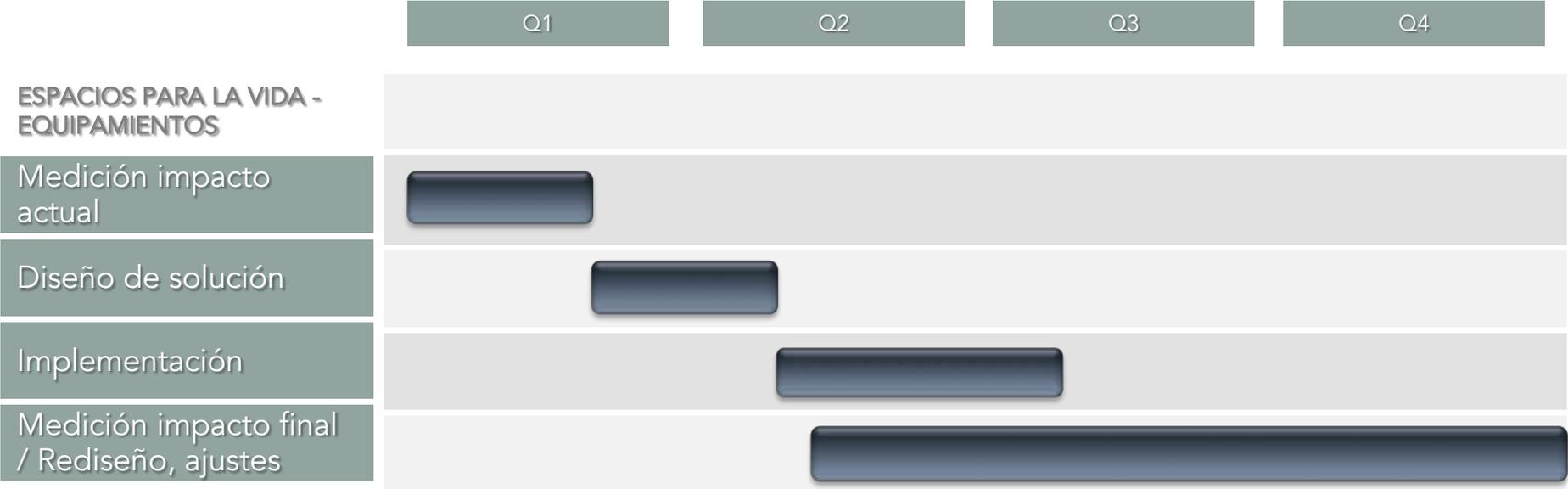
RUTA DE ACCIÓN

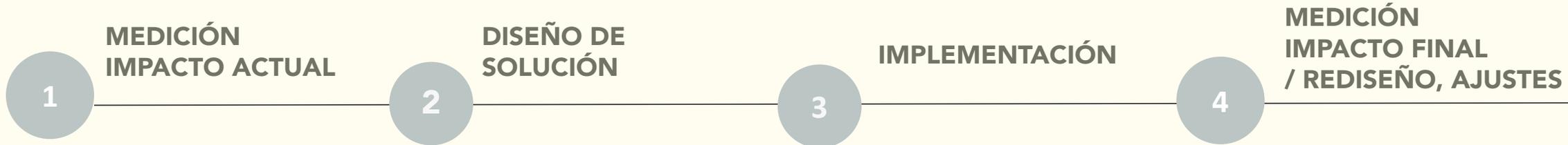
AÑO 1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

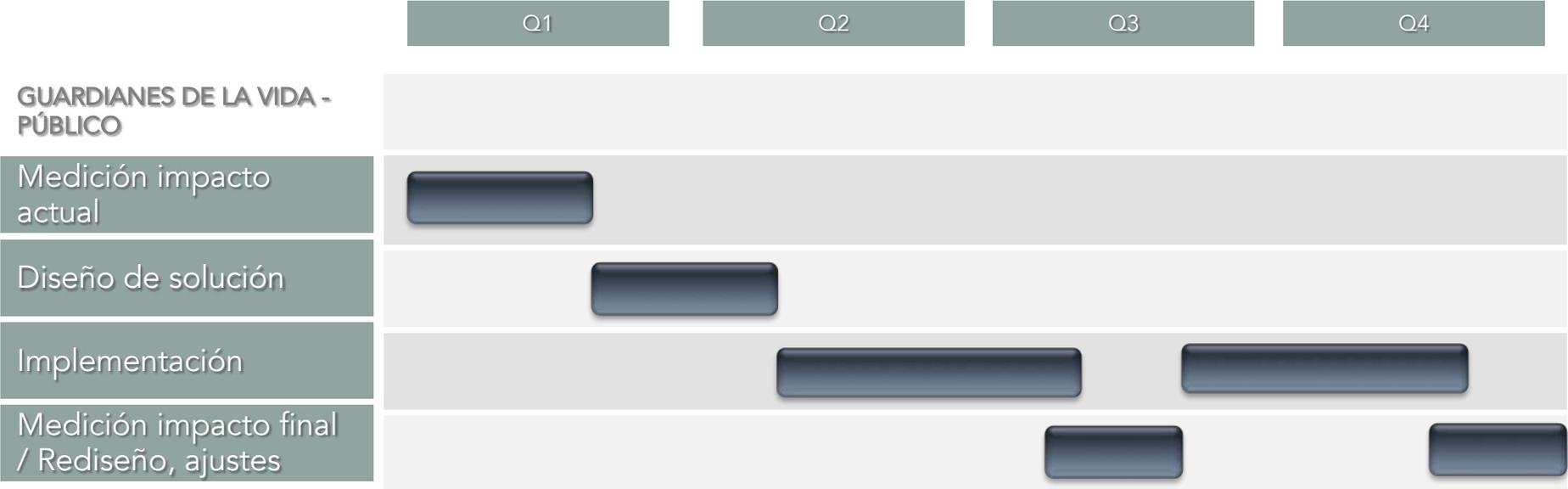
HOJA DE RUTA

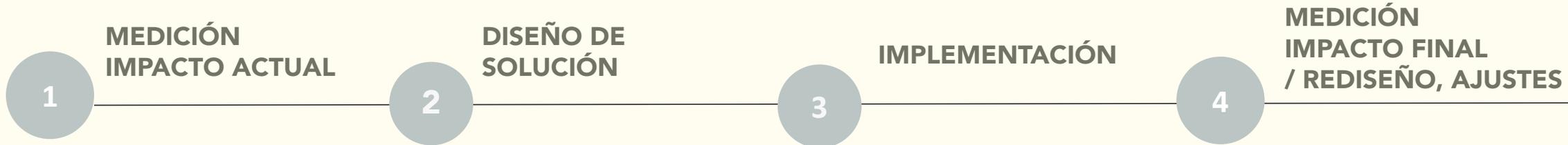

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ESPACIOS PARA LA VIDA - EQUIPAMIENTOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer, con datos e indicadores, el impacto ambiental (huella de carbono, carga de residuos, carga de agua, requerimiento energético, etc.) - Determinar el rubro gastado sin el uso de energías alternativas. - Mapeo de recursos, saberes y materiales de la localidad que los acoge. - Entendimiento del ecosistema. - Entendimiento de los hábitos de uso de los espacios y las necesidades programáticas de los mismos. - Entendimiento de las áreas a transformar y las intervenciones correspondientes con sus respectivos presupuestos y cronogramas de ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño del plan de adecuación respectivo. - Diseño de estrategias de enlace y/o fortalecimiento de los vínculos del equipamiento con su entorno. - Tener claro el rol del equipamiento dentro del campo de la cultura para fortalecer su presencia como nodo articulador de ciudad, espacio para la vida, lugar de congregación y laboratorio vivo. - Diseño del plan de cambio a las nuevas alternativas de energía limpia, de cero o bajo impacto. - Diseño de plan de formación a formadores-replicadores del nuevo accionar de los equipamientos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar las adecuaciones necesarias que respondan al plan de adecuación requerido. - Ejecutar las estrategias de enlace y/o fortalecimiento de los vínculos del equipamiento con su entorno. - Divulgar el nuevo rol del equipamiento dentro del campo cultural y su papel fundamental en la mitigación del cambio climático. - Desarrollar actividades encaminadas a potenciar experiencias que inspiren, formen y potencien personas creativas, conscientes y comprometidas con el cuidado del planeta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reducción a cero, o por lo menos en un 80%, del impacto ambiental detectado en la fase de medición previa. - Ahorro, de por lo menos el 50 %, del rubro de gasto energético y de agua de cada espacio. - Identificar fortalezas en el equipo de trabajo para potenciarlas. - Evaluar el desempeño de los equipamientos en cuanto a agentes mitigadores del impacto ambiental.
---	---	---	---	--

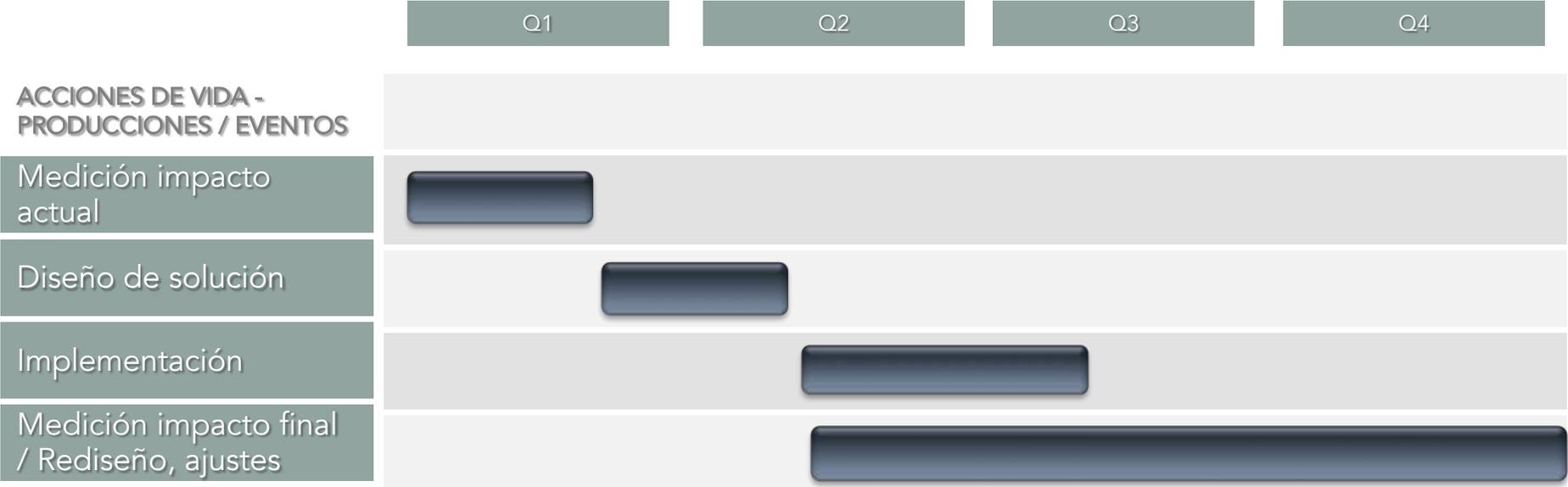
HOJA DE RUTA

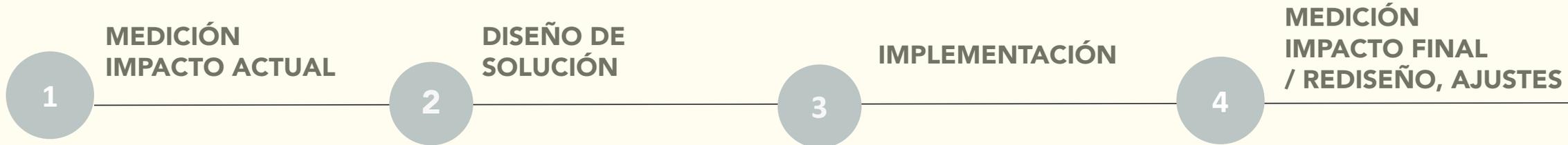

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">GUARDIANES DE LA VIDA - PÚBLICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer, con datos e indicadores, el impacto ambiental (huella de carbono, carga de residuos, carga de agua, requerimiento energético, etc.) - Identificar los niveles de relación con el equipamiento (frecuencia, intensidad). - Determinar su nivel de compromiso con el tema ambiental. - Determinar su nivel de conocimiento, áreas de interés y experticias. - Identificar su disposición al cambio, su nivel de apertura y su capacidad de aplicación de estrategias. - Identificar su disposición al intercambio de saberes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño de programación de actividades virtuales y presenciales enfocadas en propiciar experiencias que ayuden a entender su rol, no sólo como público y ciudadano, sino como ser que cohabita el planeta con otros seres humanos y <i>más-que-humanos</i> (Donna Haraway). - Diseño de herramientas de apropiación. - Diseño de estrategias de mitigación de impacto. - Calendario de actividades sobre lo determinante del trabajo conjunto entre cultura, medio ambiente, economía, ciencia, etc., para generar acciones que mitiguen nuestro impacto sobre el planeta. - Generar procesos de sensibilización y experimentación en torno al medio ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ejercicios de sensibilización sobre la fragilidad del planeta. - Programación de actividades, según el escenario, enfocadas en evidenciar el momento crítico que vivimos en cuanto a la emergencia climática. - Procesos de formación, implantación y sostenimiento de energías alternativas y manejo de agua lluvia. - Capacitación en la transformación de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. - Taller de huerta en techos vivos y en muros verdes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante encuestas determinar si ha habido o no un cambio en la percepción del público en cuanto al equipamiento y sobre todo en ellos mismos como agentes de transformación y parte vital del ecosistema. - Identificar patrones de éxito y oportunidades de mejora en las acciones tomadas en cuanto a la mitigación del impacto ambiental. - Escalar la transformación de hábitos y revisar la posibilidad de amplificar los logros.
--	--	---	--	---

HOJA DE RUTA

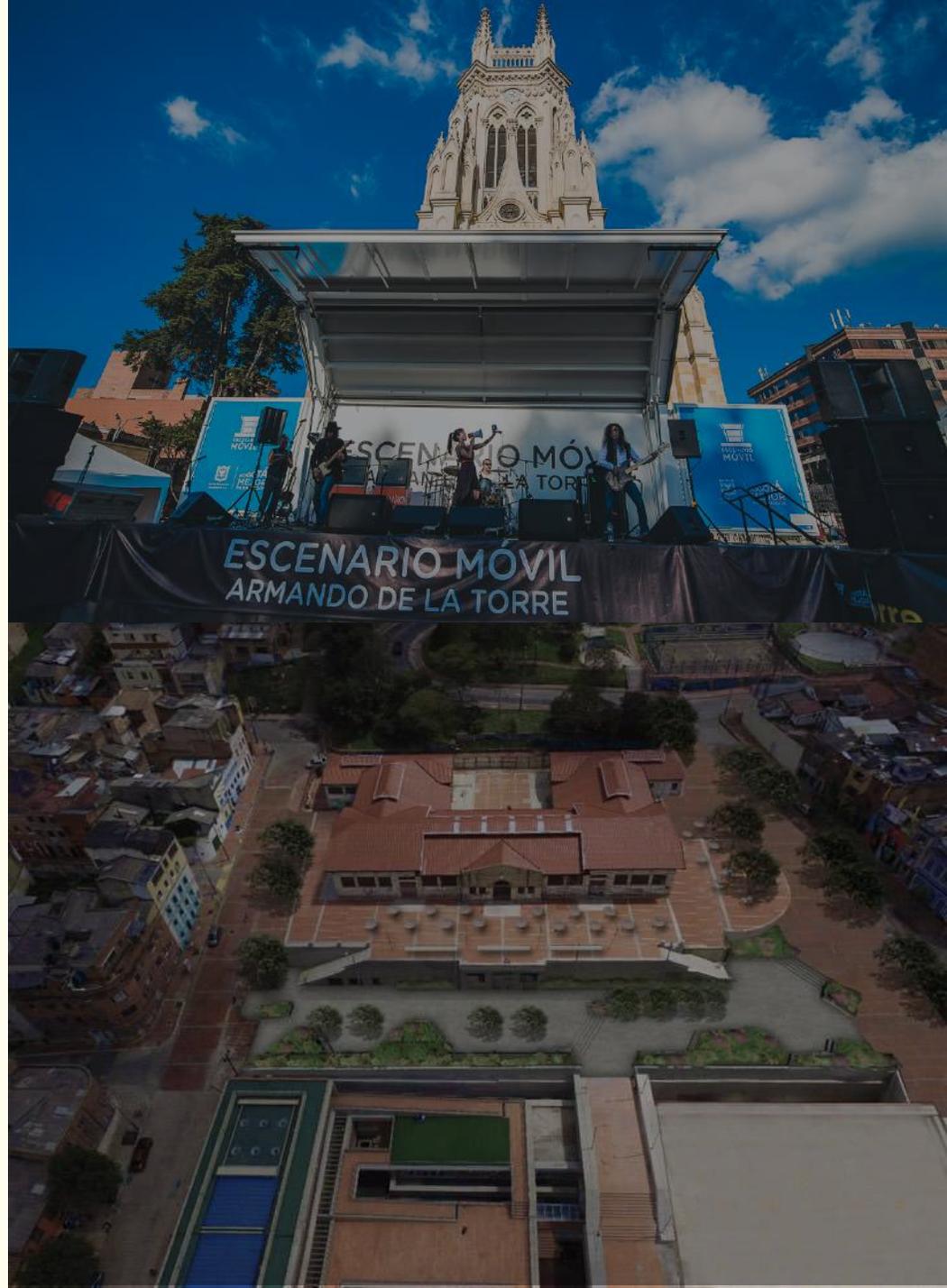
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ACCIONES DE VIDA - PRODUCCIONES / EVENTOS</p>	<p>1 MEDICIÓN IMPACTO ACTUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer, con datos e indicadores, el impacto ambiental (huella de carbono, carga de residuos, carga de agua, requerimiento energético, etc.) de cada etapa de la producción o evento. - Entendimiento del ecosistema y de todos los agentes relacionados a cada etapa de la producción o evento (escénico, plástico, musical, festival, etc.). - Entendimiento de los hábitos de producción y creación y las necesidades programáticas de los mismos. 	<p>2 DISEÑO DE SOLUCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer alianzas con universidades para el desarrollo de escenografías, vestuarios, utilería, mobiliario, obra, etc., con materiales reciclados, reutilizados, restaurados, biodegradables, etc. - Diseñar convocatorias para potenciar e incentivar el desarrollo de escenografías, vestuarios, utilería, mobiliario, que puedan ser utilizados, después de su uso, como mobiliario urbano o casero (quizá suplir una necesidad específica de un grupo poblacional de la ciudad). - Diseño de un plan de sensibilización, formación y apropiación para todos los agentes involucrados en cada una de las etapas de la producción o del evento. 	<p>3 IMPLEMENTACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generar convenios con universidades para el desarrollo de escenografías, vestuarios, utilería, mobiliario, obra, etc., con materiales reciclados, reutilizados, restaurados, biodegradables, etc. - Realizar dinámicas de trabajo y construcción comunitaria que integren a las personas de la localidad, artistas y demás personal involucrado al equipamiento como parte fundamental del proceso de la producción o evento. - Construir el primer prototipo de escenografía, vestuario, utilería, mobiliario, obra, según sea el caso, con materiales reciclados, reutilizados, restaurados, biodegradables, etc., por medio de una experiencia formativa. 	<p>4 MEDICIÓN IMPACTO FINAL / REDISEÑO, AJUSTES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haber realizado por lo menos una escenografía, vestuario, utilería, mobiliario, obra, etc., con reciclados, reutilizados, restaurados, biodegradables, etc. - Identificar las fortalezas de las personas involucradas en el proceso de la producción o evento para potenciarlas. - Evaluar el desempeño del prototipo. - Realizar un plan de escalamiento. - Divulgar y atraer la atención de medios, patrocinadores, empresas e instituciones.
--	--	---	---	--

**METODOLOGÍAS DE
APROPIACIÓN Y EDUCACIÓN**

¿Cómo compartir la nueva visión y los pilares mediante expresiones culturales en cada localidad?

¿Cómo generar modelos de educación alrededor de esta visión en miras a que cada Equipamiento se vuelva un nodo de interacción que fortalezca las expresiones culturales de cada sector?

ESPACIOS PARA LA VIDA EQUIPAMIENTOS

OBJETIVO:

- Posicionar a los equipamientos como: 1. Laboratorios de sostenibilidad para potenciar el cuidado de la vida a través de alianzas entre cultura, medio ambiente y educación. 2. Estructuras facilitadoras de una nueva manera de relacionarse con la vida, con la naturaleza.

ACTIVIDADES:

- Realizar un mapeo de recursos, saberes, instituciones y agentes de la localidad que acoge al equipamiento para comprender y visibilizar su rol en el ecosistema urbano, local y planetario.
- Desglosar los hábitos de uso de los espacios y las necesidades programáticas de los mismos para conocer sus dinámicas internas.
- Socializar los motivos que detonan e impulsan a realizar esta transición, visibilizando las inquietudes e ideas manifestadas en las jornadas de imaginación, los ejemplos y referentes a nivel local, nacional e internacional.
- Talleres de creación de techos verdes y muros verticales enfocados en su relación no sólo con la calidad del aire, sino con las huertas urbanas, la soberanía alimentaria y la economía circular.

RETOS: .

- Consolidar a los equipamientos como espacios para la vida, lugares de congregación y enlazadores de mundos.
- Relacionarse con los equipamientos como cuerpos vivos que se comunican y establecen una relación entre ellos y la ciudad.
- Hacer la transición de los equipamientos actuales a espacios, no sólo sostenibles, sino cuya presencia sea y detone acciones coherentes con los ciclos de la naturaleza y fomenten la regeneración del territorio.

ALIANZAS SINERGIAS

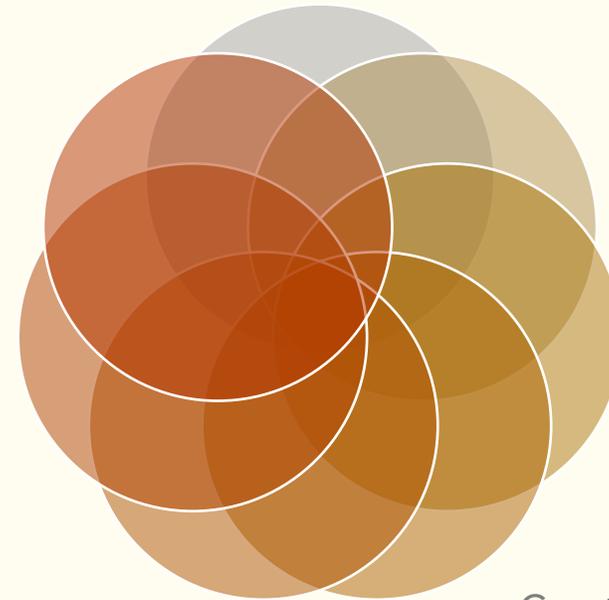
CGLU (Jordi Pascual)

Alcaldía de Puebla
(Enrique Glockner)

Julie's Bicycle
(Allison Tickell)

Gestión Pública /
Proyectos Urbanos
Integrales (Jorge
Melguizo)

Sociedad
Colombiana de
Arquitectos
(Mauricio Rojas)

FASE 1

ESPACIOS PARA LA VIDA EQUIPAMIENTOS

Festival Lollapalooza
(Paloma Chicharro)

Creatividad en Acción
/ Energía Limpia para
Colombia (Juan
Daniel Correa)

ALIANZAS SINERGIAS

FASE 2

ESPACIOS PARA LA VIDA EQUIPAMIENTOS

GUARDIANES DE LA VIDA PÚBLICO

OBJETIVO:

- Potenciar, tanto en el público asistente como en el resto de la ciudadanía alrededor de cada equipamiento, el cuidado por la vida desde el arraigo al territorio y la apropiación de estos espacios (extensión de sus hogares) como los lugares donde pueden aprender, intercambiar saberes y desplegar su potencial creativo y empático para con el entorno y el planeta.

ACTIVIDADES:

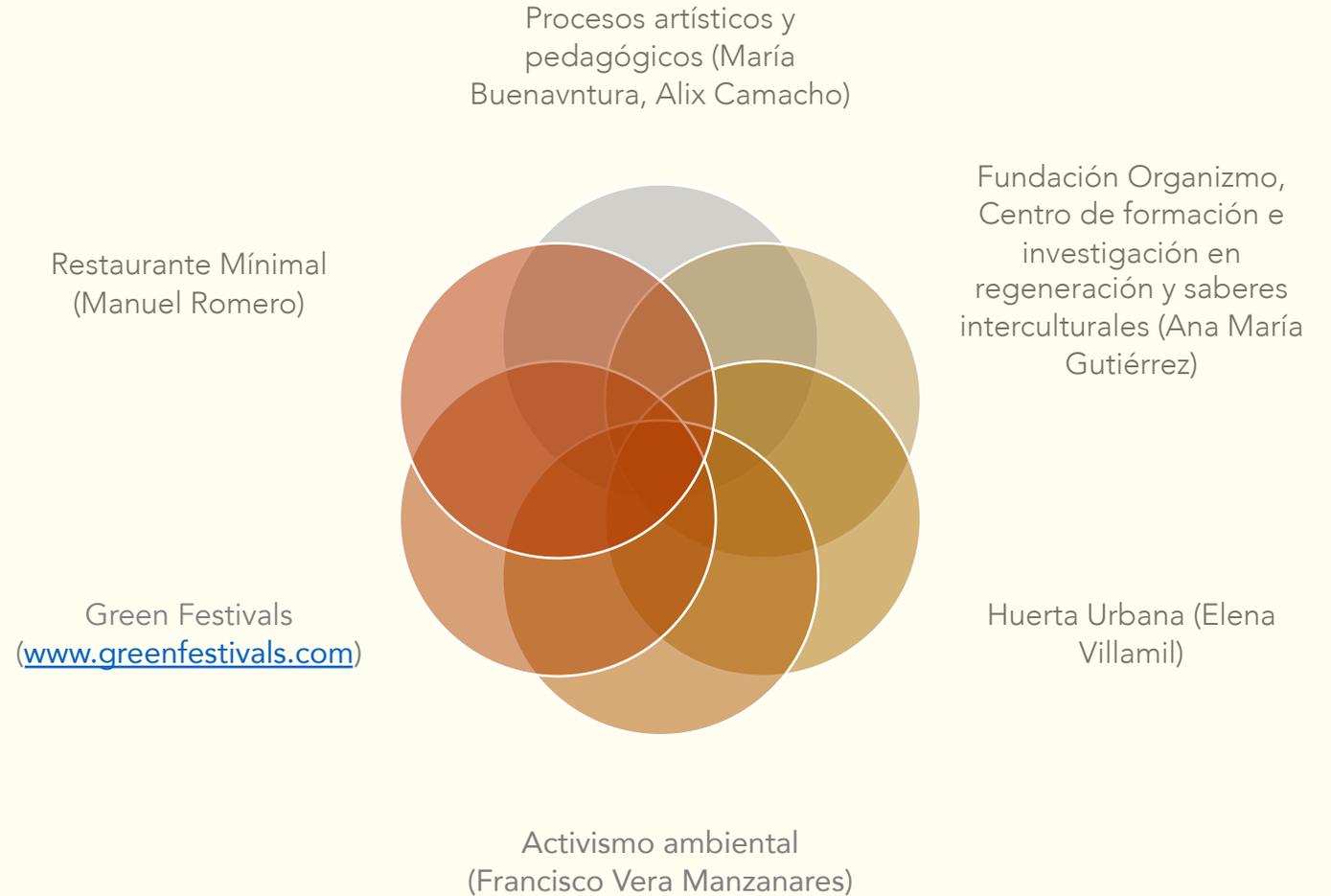
- Programación de actividades, según el escenario, enfocadas en evidenciar el momento crítico que vivimos en cuanto a la emergencia climática.
- Programación de actividades virtuales y presenciales enfocadas en propiciar experiencias que ayuden a entender su rol, no sólo como público y ciudadano, sino como ser que cohabita el planeta con otros seres humanos y *más-que-humanos* (Donna Haraway).
- Sesiones con expertos para incentivar herramientas de apropiación, resolución de conflictos, etc.
- Talleres de sensibilización sobre la fragilidad del planeta, enfocados en materializar estrategias de mitigación de nuestro impacto sobre el planeta.
- Procesos de formación, implantación y sostenimiento de energías alternativas y manejo de agua lluvia.
- Capacitación en la transformación de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
- Taller de huerta en techos vivos y en muros verdes.

RETOS: .

- Potenciar comportamientos enfocados en consumo consciente, creatividad propositiva y aplicada.
- Implementar un modelo de soberanía regenerativa que permita transformar y/o potenciar los hábitos actuales hacia acciones coherentes con el cuidado de la vida, de la naturaleza.

ALIANZAS SINERGIAS

GUARDIANES DE LA VIDA PÚBLICO

ACCIONES DE VIDA PRODUCCIONES / EVENTOS

OBJETIVO:

- Desarrollar estrategias para transformar y/o potenciar los procesos de las producciones artísticas y de los eventos culturales actuales en acciones para que nuestro impacto no sólo sea mitigado, sino positivo en todas las dimensiones de la vida.

ACTIVIDADES:

- Establecer alianzas con universidades para el desarrollo de escenografías, vestuarios, utilería, mobiliario, obra, etc., con materiales reciclados, reutilizados, restaurados, biodegradables, etc.
- Diseñar convocatorias para potenciar e incentivar el desarrollo de escenografías, vestuarios, utilería, mobiliario, que puedan ser utilizados, después de su uso, como mobiliario urbano o casero (quizá suplir una necesidad específica de un grupo poblacional de la ciudad).
- Taller de sensibilización, formación y apropiación para todos los agentes involucrados en cada una de las etapas de la producción o del evento.
- Construir el primer prototipo de escenografía, vestuario, utilería, mobiliario, obra, según sea el caso, con materiales reciclados, reutilizados, restaurados, biodegradables, etc., por medio de una experiencia formativa.

RETO: .

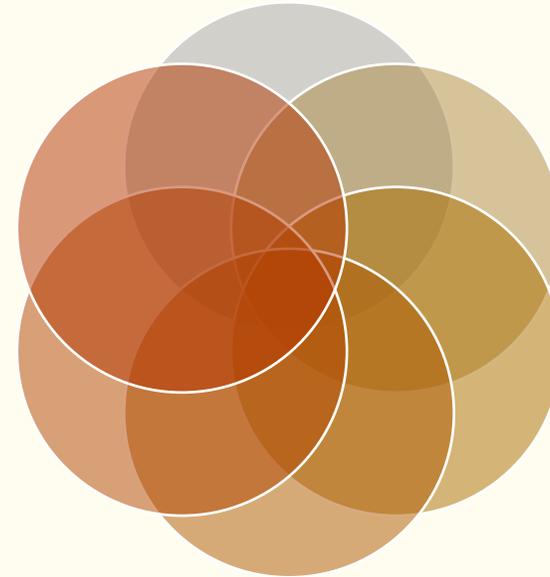
- Consolidar un ecosistema en donde sus interacciones, además de ser efectivas en cuanto a la mitigación de los impactos ambientales, culturales y sociales, estén alineadas en una cadena de producción armónica que refleje nuestra propia existencia.

ALIANZAS SINERGIAS

Escenografías sostenibles
(Mateo Rueda, Natalia
Triana, Alexander Gumbel,
Nicolás Rico Mesa)

Green Festivals
(www.greenfestivals.com)

Julie's Bicycle (Allison Tickell)

Fundación Organismo,
Centro de formación e
investigación en
regeneración y saberes
interculturales (Ana María
Gutiérrez)

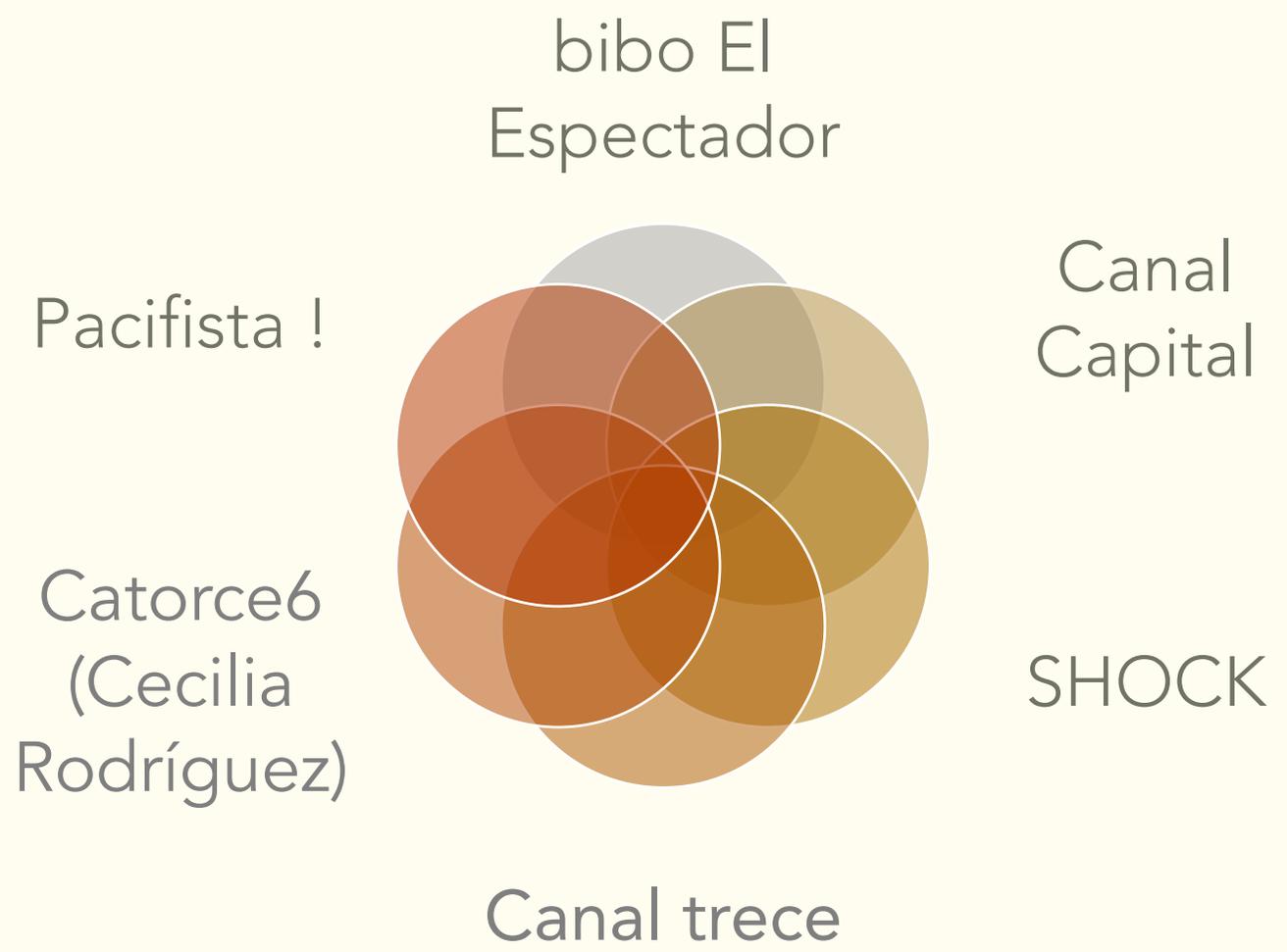
Broadway Green Alliance
(Molly Braverman)

Arte y residuos (Vik Muniz)

ACCIONES DE VIDA PRODUCCIONES / EVENTOS

ALIANZAS SINERGIAS

DIVULGACIÓN

EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTORA
ORGANIZMO

ANA MARÍA GUTIERREZ

Durante 10 años ha articulado y dirigido proyectos con etnias, poblaciones desplazadas y comunidades rurales en miras al rescate de la identidad cultural, diseñando y probando metodologías para el empoderamiento de líderes comunitarios en técnicas locales.

Obtuvo un BFA en Diseño Arquitectónico en la Escuela de Diseño Parsons y una Maestría en Telecomunicaciones Interactivas, ITP, de la Universidad de Nueva York. Ha estudiado en Cal-Earth (California Institute of Earth Art and Architecture), Yestermorrow Design School, TIBA Bon Jardin, e Integria, entre otros.

DIRECTOR
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS /
POLINIZADORES Y
ECOSISTEMAS

RAFAEL DUARTE-URIZA

Mediante instalaciones de arte, talleres y actividades paralelas a sus exposiciones propicia experiencias enfocadas en potenciar una mirada curiosa, atenta y profunda sobre nuestra propia presencia, con el fin de establecer estrategias para revisar/redireccionar nuestro rol en el territorio del que hacemos parte.

Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Mejor trabajo de grado. Su trabajo de investigación-creación lo ha realizado con becas otorgadas por el Ministerio de Cultura de Colombia, IDARTES, FLORA ars+natura, Fundación Alejandro Ángel Escobar, Universidad Nacional de Colombia, DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico Internacional), IFA – *Inteatro Festival Academy*, Polverigi, Italia, Centro de Experimentación Coreográfica Fundación Danza Común, entre otros.

ANA GUTIÉRREZ
DIRECTOR

+ INFORMACIÓN
Tel. (+57) 320 493 57 32
(+57)314 220 76 00

anamaria@organismo.org
proyectos.organizmo@gmail.com

