

[Introducción]

Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Circular en Conversación, una serie de audioentrevistas para explorar arte, cultura, ecología y cambio climático. ¿Te imaginas que los festivales en Latinoamérica y el Caribe no sólo brillen por su creatividad, sino también por su impacto positivo en el planeta y las conexiones culturales que generan? Esto es lo que promovemos desde el programa Cultura Circular, desarrollado en colaboración entre British Council y Julie's Bicycle. Presentamos en primer lugar una breve introducción al proyecto por María García Holley y Graciela Melitsko-Thornton, y a continuación Paola Moreira Blasi conversa con los organizadores de dos festivales en donde a través de la música, el diseño participativo y recorridos urbanos, se visualizan oportunidades, así como la evolución en materia de sustentabilidad.

Nos acompañarán en este recorrido Juan Ernesto Murua Palacio, de la Bienal de Música de Córdoba, Argentina, y LuisRa Bergolla, Festival Itinerando de Caracas, Venezuela. Muchas gracias, le damos lugar a María ahora.

[María]

Bienvenidos a Cultura Circular en Conversación, un espacio para explorar cómo la cultura y la sostenibilidad pueden transformar los festivales y las prácticas artísticas en América Latina, el Caribe y el Reino Unido. Soy María García Holley, directora de Artes y Cultura para el British Council en las Américas y el Caribe. Cultura Circular nació en un contexto de pospandemia, cuando los festivales buscaban recuperar su vitalidad tras la pausa global, enfrentando al mismo tiempo el reto ineludible del cambio climático.

Este programa conecta festivales presenciales, digitales e híbridos en la región con el Reino Unido, fomentando un intercambio cultural que va más allá de lo artístico. A través de mentorías con expertos, apoyo financiero y la integración de prácticas sostenibles, Cultura Circular impulsa nuevas formas de crear y vivir la cultura con responsabilidad ambiental. Con más de 110 festivales en 75 ciudades, hemos tejido una red de proyectos comprometidos con la sostenibilidad y la innovación.

Gracias a la formación y el acompañamiento brindado a nuestros socios, promovemos mejores prácticas para reducir el impacto ambiental de la industria cultural. En este podcast, exploraremos experiencias, desafíos e inspiraciones de quienes están transformando el sector cultural. Acompáñanos en este viaje.

[Graciela]

Muchas gracias, María, y yo soy Graciela Melitsko-Thornton, desde Julie's Bicycle en Londres, una organización sin fines de lucro, donde buscamos movilizar a los sectores del arte y la cultura en torno a la crisis del clima, la naturaleza y la justicia. Específicamente en Cultura Circular, nuestro rol se centra en el diseño de actividades, tanto de capacitación, mentorías,

colaboraciones en red, y así acompañamos a los festivales en sus acciones ambientales. Estoy muy contenta de poder compartir a través de estas audioentrevistas las experiencias de algunos de los festivales que participaron de las actividades de este programa y que, sin duda, conjugan la creatividad con el cuidado del ambiente y también promueven nuevas prácticas, marcando hitos en la construcción de un futuro alternativo, tanto en materia ecológica como social.

Les invitamos a escucharlos. Muchas gracias y hasta pronto.

[Paola]

Hola a todos, les doy la bienvenida a este podcast donde hablamos sobre cultura circular. Soy Paola y hoy me acompañan LuisRa desde Venezuela y Juan desde Argentina. Hola a los dos, ¿cómo están?

[Juan]

Hola, buen día, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.

[LuisRa]

Gracias Paola por la invitación.

[Paola]

LuisRa, para empezar, ¿podrías contarnos sobre tu festival y el trabajo que realizas allí?

[LuisRa]

Bueno, el trabajo que venimos haciendo desde Caracas tiene un antecedente importante y es que ya antes de asumir el reto de hacer un festival de recorridos urbanos que mezclara distintas movilidades sostenibles, veníamos trabajando con un programa social que bautizamos como "Caracas en 365". Y justamente a través de ese programa que busca generar experiencias urbanas de interpretación del patrimonio, queríamos no solamente trabajar el tema de la identidad y del arraigo, sino también cómo a través de la reocupación del espacio público podíamos perder el miedo a la ciudad. Y digo el miedo a la ciudad porque tenemos que recordar que Caracas estuvo rankeada no solamente a nivel nacional y latinoamericano, sino a nivel mundial como una de las ciudades más violentas del mundo.

Eso nos hizo cambiar definitivamente las maneras en que interactuábamos con el otro y con el espacio público. El recorrido, la experiencia de interpretación en el espacio público nos permitió empezar a abrir un proceso de resiliencia que permitiera crear esas conexiones entre comunidades y poder acercarnos a espacios que incluso estaban abandonados o simplemente alejados por ser focos de violencia que de alguna manera nos permitían ejercer como el

derecho a la ciudad. Entonces digamos con esa experiencia acumulada, ya de 10 años pensábamos que teníamos, no sé, éramos guapos y apoyados para poder entonces incursionar ahora a la escala de un festival en donde pudiéramos engranar espacio público, patrimonio y movilidad sostenible.

[Paola]

Juan, y en tu caso, ¿cómo es el festival en el que trabajas y qué lo caracteriza?

[Juan]

Nuestro festival se llama Bienal de la Música. Es un festival medianamente joven. Ahora estamos en la programación de la tercera edición.

Es un festival que en su rubro en sí, como una Bienal de la Música, es algo novedoso porque no hay muchos antecedentes, sí de bienales, pero sobre la música no hay muchos antecedentes ni en el país ni a nivel mundial. Entonces eso siempre nos generó como algo que estaba bueno también porque no teníamos los márgenes de comparación, entonces podríamos ir haciendo cruces transdisciplinarios con distintas otras ramas del arte. La primera edición fue cuando estábamos saliendo de la pandemia, que acá en Argentina tuvo una situación de cuarentena muy fuerte, entonces el espacio público tomó un rol muy protagónico cuando se liberó esa cuarentena.

Entonces nosotros tomamos como base, como guía del festival, trasladar todas las actividades hacia la ciudad. Llevar actividades a lugares que tenían una vocación en el espacio público para albergar espectáculos, pero que estaban como invisibilizados o marginados por cuestiones ya sea de seguridad o por los usos, entonces nosotros vimos el potencial de ciertas zonas y enfocamos en esas cuestiones. Para articular toda esa parte con el espacio público se generó como una cápsula dentro de la misma Bienal, que se llamó "Suenan la Ciudad", que es el proyecto que yo dirijo, que se encarga de, a través de distintos workshops, distintas articulaciones con la Facultad de Arquitectura, de Diseño Industrial, Facultad de Arte, Facultad de Cine, de Música, generar los escenarios y hacer la curaduría de estos lugares en la ciudad, donde pueden pasar los eventos, propiamente dicho, de la Bienal de la Música, y terminaron siendo más que recitales, después fueron experiencias teatrales, cinematográficas, intervenciones de danza, fue como toda una cuestión que el espacio público albergó esa diversidad de actividades, y terminó siendo el eje de las próximas Bienales, la segunda que se hizo y esta tercera que estamos diagramando, democratizar un poco el diseño, la arquitectura y la calidad de los medios, también del sonido, de la iluminación, que nosotros tenemos unas estadísticas acá en Argentina que casi el 80% de los espectáculos que se hacen son en el espacio público, pero por los medios de contratación que tiene el Estado, de demora de pagos y ciertas cuestiones, siempre esos eventos en el espacio público se hacen con el peor equipamiento que tiene una empresa técnica, tanto de sonido, de iluminación, entonces nosotros tomamos como eje de la Bienal, democratizar el diseño, democratizar las prácticas artísticas, sacándolas a la ciudad, el eje de la Bienal es usar la ciudad como escenario.

[Paola]

Tu festival tiene un fuerte enfoque en la sustentabilidad, ¿cómo nació ese interés y en qué momento se convirtió en una parte clave del proyecto?

[Juan]

Creo que en un principio todas las aristas que se toman de sustentabilidad de nuestro festival surgieron de algunas faltas de recursos, de cómo buscarle una vuelta más a lo que eran los festivales, los eventos acá, cuando tuvimos los cruces con Cultura Circular, con las mentorías de Cultura Circular, nos dimos cuenta de que ciertas cosas que nosotros estábamos planteando encuadraban en eso, un ejemplo, nosotros hicimos un evento en el marco de Cultura Circular, dentro de la legislatura de Córdoba, que está totalmente equipado con sonido, con multimedia, pero que no se usó nunca para música, ni para teatro, nada, está equipado solamente para las funciones parlamentarias.

Entonces eso era como una arista también que nos dio el trabajar con espacios que ya están preparados, que no les tenemos que agregar capas y capas de técnica, de escenografía, de transformarlo para que sea otra cosa, sino buscarle la vocación a ciertos lugares que están pensados para una cosa, pero que pueden albergar tranquilamente muchas otras más. Dentro de esta primera edición también realizamos este workshop, que participaron alrededor de 100 arquitectos, arquitectos, diseñadores industriales, artistas, divididos en tres equipos, que cada equipo diseñó un escenario, y a su vez después ellos podían o no participar o sumarse a la construcción cuando se ejecutaron, y la premisa era construirlos con materiales de reciclaje o los que eran nuevos, que se puedan pensar con otra lógica de reuso. Y así en esa edición nació lo que nosotros tenemos ahora, que es un banco de materiales, materiales y equipos que se fueron adquiriendo para esas bienales, y que están puestos a disposición para cualquier producción independiente o no que los requiera.

También nos pasó que para la ubicación de estos primeros escenarios de la primera bienal, nosotros tomamos lugares que estaban muy deprimidos de la ciudad, pero que tenían una vocación tremenda. En el caso del Parque Sarmiento, que es uno de los parques más grandes que hay acá en Córdoba, tiene una isla en el medio, que es una isla que en sus primeros orígenes todavía se usaba para eventos públicos, pero después se dejó usar porque tiene un puente que la conecta, que según las autoridades no se podía pasar o no permitían mucha cantidad de gente. Entonces nosotros como parte del proyecto auditamos ese puente, en acuerdo con las autoridades hicimos ese trabajo, pusimos a punto ese puente, y a partir de ese momento se hicieron alrededor de 400 eventos ahí en esa isla.

Tener estas lógicas sustentables fue algo que, como una ficha que nos cayó cuando tuvimos la articulación con Cultura Circular.

[Paola]

LuisRa, y en tu caso, ¿qué los llevó a integrar prácticas sustentables en el festival y cómo ha ido evolucionando desde entonces?

[LuisRa]

Bueno, nosotros ya con el programa de “Recorridos Permanentes”, que es un programa social que busca justamente reocupar el espacio e interpretarlo, ya teníamos como de alguna manera tonificado la musculatura para tratar de generar experiencias que pudieran ser sustentables. En ese sentido, el recorrido peatonal era como el predilecto que permitía justamente al ciudadano poder remapear y ocupar el espacio público, creando conexiones con el patrimonio. Esa experiencia fue la que después se aceleró con la presencia de COVID-19, y por supuesto con el distanciamiento social que implicó ella.

Es decir, si teníamos en cuenta que Caracas ya venía de un distanciamiento urbano, y a eso le sumaba un distanciamiento social, cuando salimos de pandemia estábamos buscando maneras justamente de tener mayor presencia en la ciudad. Y ahí fue cuando surge el llamamiento que hace el British Council de presentar proyectos que tengan un claro eje entre la cultura y la sostenibilidad. Entonces, obviamente, COVID-19 en el caso de Caracas trajo como consecuencia que muchísimas bicicletas, por ejemplo, estuviesen desempolvadas, que el sector privado empezara la oferta de la venta y el alquiler de monopatines eléctricos, y que experiencias tan exitosas internacionalmente como la movilidad tipo Uber, que habían funcionado en Caracas y que por temas de crisis económicas fueron suspendidas, se reactivaron. Entonces vimos que había como una ebullición de estas distintas movilidades sostenibles que podían apalancarnos al trabajo que ya veníamos haciendo, en donde el recorrido peatonal es como la estrategia crucial importante, porque, bueno, como sabemos, dentro de la epidemia invertida de movilidad sostenible, el peatón es el rey.

En el caso de Caracas, siendo una ciudad la capital de un país petrolero, eso está invertido. El vehículo tiene un mayor protagonismo. Por supuesto, la gasolina y la energía en general tiene un precio muy bajo, lo que hace que venga con el prejuicio de que es muy fácil transportarse bien en vehículos particulares o en transporte público.

Entonces con el festival justamente nos permitía engranar esos tres ejes, y luego entonces cómo podíamos también involucrar a otras organizaciones civiles que vienen impulsando el recorrido de interpretación patrimonial para poder sobre todo generar arraigo y sentido de pertenencia. Entonces la sostenibilidad para nosotros es un apalancamiento del trabajo que ya veníamos haciendo de ocupar el espacio público como ciudadanos libres. En algunos otros países el recorrido urbano se entiende más como un espacio, una actividad turística de ocio y recreación que no deja de serlo para el caso de Caracas, pero acá lo asumimos también como un ejercicio de ciudadanía en donde podemos transitar libremente sin la presencia de cuerpos policiales o de guardaespaldas porque estamos empoderados con nuestras cédulas para poder transitar libremente por la ciudad y con nuestros teléfonos celulares para poder convertirnos en los cronistas de la ciudad.

Vamos a poder generar contenidos, memorias positivas que se asienten en estos espacios que en algún momento fueron espacios de violencia.

[Paola]

Qué interesante todo esto que nos decís, LuisRa. Contanos, con el paso del tiempo, de qué manera han fortalecido el enfoque sostenible de Itinerando y qué cambios han implementado a lo largo de este camino.

[LuisRa]

Entendemos que tenemos que seguir apelando a pesar de que queremos trabajar con otras movilidades, digamos que el eje transversal es el recorrido peatonal porque con él nos permite seguir batallando en los derechos de la peatonalidad que en Caracas son muy desafiantes. Es decir, por ejemplo, el derecho a la acera, a la acera para el peatón. Queremos no solamente que sea una acera libre de obstáculos, sino que además venga acompañada de un equipamiento urbano que facilite ese derecho de caminar por la ciudad.

Queremos aceras mucho más anchas que le ganen incluso a la dimensión de la calzada del vehículo, que estén libres de obstáculos, pero que además vengan con elementos como elementos podotáctiles que permitan a personas con discapacidad visual poder tener una navegación mucho más fluida sin asistencia de terceros. Las aceras de Caracas no tienen esa calidad. Tienen distintos obstáculos desde la señalética urbana, desde los kioscos, desde las raíces de los árboles que fragmentan este paso fluido y en casos más recientes, después de COVID, vimos cómo se trató de apostar a las rutas de bicicletas que nosotros llamamos ciclovías que fueron incorporadas a la calzada del peatón.

Entonces, si la bicicleta tiene una velocidad diferente al del peatón, no puede estar sobre la misma calzada. Ella tiene que vivir con los vehículos. Entonces, Caracas se divide en cinco municipios.

En el municipio más grande, que tiene mayor densidad, todo el programa de desarrollo de las ciclovías se montó sobre la acera. Entonces, bueno, aunque deberíamos estar ahorita discutiendo problemas de ciudades inteligentes, de incorporación de tecnología, nos encontramos ahorita discutiendo problemas básicos del siglo XX en donde queremos más bien reclamar nuestro derecho. Y el recorrido urbano, el recorrido peatonal en el caso de Caracas es una manifestación para decir aquí estamos, queremos mejores equipamientos, mejores aceras porque estamos ejerciendo este derecho.

A pesar de que la movilidad en Caracas sea sobre todo a través de vehículos particulares y de transporte de combustión de gasolina.

[Paola]

Juan, en el caso de la Bienal, ¿cómo ha evolucionado este enfoque de sustentabilidad a lo largo de las ediciones? ¿Qué transformaciones han incorporado?

[Juan]

Bueno, algo que se ha incorporado en las sucesivas ediciones y en esta edición que se está programando es algo que está muy muy ligado también a lo que contaba LuisRa. Nosotros nos asociamos con una serie de agrupaciones que militan acá en Córdoba por esta accesibilidad universal de la ciudad. Uno de los grupos más fuertes con los que estamos trabajando se llama "Juntas por el Derecho a la Ciudad", que es un colectivo de mujeres, arquitectas, diseñadores, abogadas.

Nosotros nos apoyamos mucho en ese grupo para generar de entrada como una accesibilidad universal para todos los eventos que nosotros hagamos con la Bienal, tanto las intervenciones estas que hacemos en el espacio público como las más convencionales, y a su vez dejar también como un legado a la ciudad de ciertas pruebas, ciertos ensayos que se hacen con respecto al tránsito, a la articulación con los medios de transporte público, el uso de las veredas, las aceras, como mencionaba LuisRa. En todas las ediciones le vamos dando un agregado más. Nosotros ahora también hemos tenido articulaciones muy fuertes con los organismos del Ministerio de Medio Ambiente, organismos que se encargan de la recolección de residuos, procesado también de materiales, de residuos para poder reutilizarse.

Entonces nosotros estamos articulando mucho con ellos y ahora casualmente estamos desarrollando en conjunto con el Ministerio una certificación que es para eventos sustentables, porque acá lo que estaba pasando mucho es que el evento tenía el sello sustentable o presumía mucho de que era un evento sustentable, pero en realidad era, te doy un ejemplo, hay un evento que utiliza casi un kilómetro de metros cuadrados de pantalla LED y tiene la insignia de evento sustentable porque usa unos generadores de biodiesel, pero de 20 generadores que usa, uno es con biodiesel, entonces hay una cuestión ahí de que de entrada el evento no se cuestiona, no hace falta que usemos un kilómetro de pantalla LED, hay como que pensar ya en una lógica desde el inicio que tenga una sustentabilidad que es a lo que apuntamos nosotros también con los workshops que hacemos, creo que la mayor arista que nosotros tenemos es esa, esta variante educativa que tenemos al inicio de cada bienal y cómo les vamos agregando capas de cómo convivir con la ciudad, cómo convivir con los ciudadanos, cómo convivir con los espacios públicos, creo que esa es un poco la parte donde evoluciona más la bienal.

[Paola]

Y en este sentido, ¿qué transformaciones han notado en la comunidad precisamente a partir del festival?

[Juan]

Bueno, una de las más notables es esta, cómo ciertos espacios que nosotros propusimos que eran marginales en una escena cotidiana de la ciudad, cómo han tomado después un protagonismo ya por la misma ciudadanía que los incorporó, o sea, la ciudad en sí es una obra de arte, hablemos de cualquier ciudad, cómo poder encuadrar o cómo poner ese cuadrito es un poco un resultado que nosotros vimos que la misma ciudadanía lo empieza a hacer, es decir, cómo empezar a ver lugares, cómo ellos mismos empiezan a poner ese cuadrito, remarcar lugares que nos pareció muy interesante eso, es algo que siempre nos han valorado y hemos visto también cómo se van sucediendo eventos y otras actividades en lugares que hemos tenido en cuenta para todas estas actividades.

[Paola]

LuisRa, y en el caso de Itinerando, ¿qué cambios han observado ustedes en la relación de la gente con la ciudad desde que comenzaron con el proyecto?

[LuisRa]

La primera transformación importante fue como puertas adentro, nosotros pensábamos que ya nuestras prácticas eran suficientemente sostenibles en el sentido de que los recorridos ya, digamos que el recorrido peatonal, el recorrido en bicicleta o en monopatín emite pocas emisiones contaminantes, entonces ya pensábamos que teníamos como que la tarea ganada, pero es realmente después de la incursión en el Programa de Cultura Circular y sobre todo de las mentorías de Julie's Bicycle que entendimos que también podíamos hacer cambios paradigmáticos puertas adentro, es decir, como equipo de trabajo, nosotros pensábamos que la sostenibilidad ocurría del escenario hacia el público, por así decirlo, y más bien la transformación paradigmática fue de cómo nosotros como equipo de trabajo a la hora de diseñar, planificar y ejecutar proyectos podíamos ser sostenibles. Ver casos positivos que fueron los que, de alguna manera, nos abrieron la mentalidad en las mentorías con Graciela de Julie's Bicycle, vimos como otros casos prácticos exitosos habían buscado soluciones de bajo impacto económico y ambiental para lograr los mismos objetivos. Creo que son las pequeñas acciones las que van teniendo una sumatoria considerable.

[Paola]

Juan, y en la Bienal, ¿cómo ha impactado su experiencia en el programa en la manera en que organizan el festival? ¿Hubo algo en particular que les haya sido especialmente útil?

[Juan]

Sí, un poco, en un principio fue cómo encontrarnos con un panorama que nosotros desconocíamos, o teníamos como esa concepción de lo sustentable, de lo circular, como una cosa más preseteada y poder ser parte del programa, tener el cruce con todos los festivales que participaron, con todas las personas que dieron las mentorías, nos abrió un panorama

tremendamente amplio, de decir, bueno, cómo ponernos a pensar, fue algo que nos marcó mucho porque frenamos con todo lo que estábamos haciendo y para repensar casi todas las aristas que forman parte de la Bienal, en clave de lo que nosotros pudimos ver en el programa de Cultura Circular.

Dentro del marco de la segunda Bienal, dentro de los workshops, desarrollamos una pieza que a nosotros nos permite tomar datos, generar métricas de cómo el público la utiliza, cómo se comporta en el lugar, cómo poder ir a diferentes lugares. Es una pieza que está toda construida con plástico reciclado, una pieza inflable, un escenario inflable que en desuso entra en una Carry-On, entonces era algo que nos permitía ahorrar mucho tiempo, costos de traslado de infraestructura de montaje, de técnica. Es una pieza que nosotros la desarrollamos para poder ensayar y poder ir evaluando lugares, evaluando audiencias, evaluando artistas, cómo funcionaban con estas lógicas, todo en pos de buscar una respuesta, por así decirlo, hacia dónde van las nuevas prácticas artísticas.

Dentro de este marco del programa de Cultura Circular, a nosotros nos parecía que estaba interesante como agregarle esa capa también de investigación de esta pieza que, a la misma vez que estamos dando un show, también estamos viendo cómo el espectador también pasa a ser un poco el protagonista porque se va metiendo, se puede meter dentro de esta pieza, a su vez funciona como una pieza acústica, le cambia las variables del sonido.

Después esta pieza la hicimos girar por un montón de lugares acá en Córdoba con alto valor patrimonial que directamente no se puede hacer nada. Esta pieza nos permitió podernos parar en esos lugares porque lo permitía, porque no dejaba ningún rastro, no le generaba ningún daño. Los permisos que nos daban, ponele, eran para usar por 30 minutos el lugar y 30 minutos era suficiente para que nosotros armemos, desarmemos, hagamos un pequeño show y salgamos.

Y está todo pensado desde una lógica desde ese lado, de optimizar recursos de tanto en la construcción, tanto en la operación, también todos los elementos que se usan de electricidad están utilizados con energías renovables, usamos unas baterías que se cargan solarmente y es algo que fue disparado por este paso que nosotros tuvimos por el Programa de Cultura Circular, es algo que nosotros vimos que hacían otros festivales de también hacer como protagonistas a los espectadores, generar una concientización a la par de esas intervenciones que hacían, nos parecía como algo muy valioso y bueno lo intentamos hacer en esta edición que tuvimos el acompañamiento del Programa de Cultura Circular.

[Paola]

¡Qué fantástico todo este trabajo! Juan, contanos también, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales retos ambientales y climáticos a los que se enfrentan en la Bienal?

[Juan]

Bueno, nosotros acá en las latitudes que estamos acá en Córdoba, la ciudad, el país incluso está bastante atrasado en materia de sostenibilidad, del manejo de recursos con ciertas lógicas y a nosotros ese es como el mayor desafío que tenemos porque todo lo que nosotros queremos encarar ya sea con el sponsor o con apoyo estatal, medio que no tiene esa lógica de decir bueno ¿por qué esto tiene que ser así y no así como se viene haciendo?

Entonces es como que nosotros siempre el mayor desafío es eso que tenemos que pensar hasta dos o tres veces las cosas como las encaramos para un poco cambiar ese chip o ver si se puede cambiar ese chip que está tan arraigado acá en Córdoba, en Argentina mayormente, entonces ese es como el mayor desafío que nosotros tenemos, se nos presenta a la hora de trabajarlo como en estas lógicas más centrales, ahora tenemos la posibilidad de trabajar con todo nuestro consumo eléctrico que usamos en las Bienales, trasladarlo a energías renovables, a biodiesel, que son articulaciones que nosotros estamos haciendo ahora con el Ministerio de Ambiente, vamos buscando la vuelta de ese lado a tratar de trabajar siempre eventos o micro eventos o elenco de eventos que nos permitan poder monitorear todas estas variables y que no termine siendo una cosa que se diga así muy livianamente lo del evento sustentable o la sostenibilidad del evento.

[Paola]

LuisRa, ¿y ustedes qué desafíos ambientales han identificado?

[LuisRa]

Lamentablemente en Venezuela nosotros no tenemos estadísticas oficiales ni tenemos sistemas de monitoreo confiables, pero digamos que los estudios y la práctica de décadas anteriores nos dice que nuestros principales desafíos ambientales tienen que ver con las emisiones emitidas por el tráfico vehicular. Si nosotros somos un país petrolero, por lo tanto, la gasolina, que lamentablemente no es una gasolina limpia, porque una cosa son los daños de la gasolina y luego tienes las distintas calidades de gasolina. Esa cultura de la gasolina barata que viene con muchos más niveles de contaminación hacen que sea nuestro principal factor de impacto ambiental.

La industria y la quema de basura impactan en eso, pero nunca como el parque automotor, que en nuestro caso también es un parque automotor que ha envejecido. Entonces, bueno, obviamente el tener una energía barata, la electricidad incluso que es producida por una central hidroeléctrica hace que también, a diferencia de otros países latinoamericanos, el pago sea muy corto de lo que hacen, por ejemplo, otros países que tienen que además pagar calefacción. Entonces, bueno, eso ha hecho que poluten una serie de unidades de áreas acondicionadas.

Cuando las fallas eléctricas ocurren por falta de mantenimiento, entonces hace como el repunte de estas centrales eléctricas portátiles de uso doméstico que puedan entonces sumarse no solamente a la contaminación sonora, sino a la contaminación visual, porque estas unidades

tergiversan el diseño original de las edificaciones patrimoniales cuando es el caso. Entonces, el ejercicio de salir a caminar la calle de alguna manera es nuestro apalancamiento porque es muy fácil para el caraqueño ir a la esquina a comprar pan en vehículo, porque no le cuesta, no le impacta el bolsillo el tema de la gasolina. Tampoco va a ser el carpooling de llamar a varios amigos y poder repartir el costo del tanque de gasolina, que son prácticas que son motivadas por el tema económico, pero que impactan el tema sostenible.

En nuestro caso, eso no aplica. Somos como unos nuevos ricos que creemos que el petróleo no se va a acabar y que a punta de eso podemos entonces darle play sin pensar en las consecuencias.

[Paola]

LuisRa, cada festival tiene su propia manera de innovar, ya sea en su relación con el espacio público o en cómo integra la sustentabilidad. ¿Consideran que la innovación es un rasgo central en su festival?

[LuisRa]

Es retador ser innovadores, pero por supuesto que esa búsqueda tiene que estar permanente en toda la ecuación. De algo que nos sentimos orgullosos en términos del diseño de la experiencia de este festival y que tiene una carga de innovación fue el complemento de los recorridos presenciales, sin importar sus modalidades de traslado, cómo poder apostar a lo que nosotros llamamos "Itinerarios Sonoros", que son experiencias digitales diseñadas para plataforma como Telegram que permita crear unas narraciones sonoras complementadas con archivos multimedia. Entonces estos itinerarios sonoros, nosotros los pensábamos bien como un complemento de la experiencia presencial, que tú pudieras ir escuchando estas cápsulas sonoras narradas por expertos en la materia, arquitectos, sociólogos, artistas, que tenían la oportunidad de reinterpretar un sitio, un espacio, un vecino, un personaje, algo que fuese considerado de valor por la comunidad, que además pudiera complementarse con archivos multimedia, como mapas interactivos, con fotografías comparativas de antes y después, y luego descubrimos que los maratonistas tienen una aplicación muy buena que le generaba una vista a vuelo de pájaro del recorrido que habían hecho en el maratón.

Nos apoyamos de esta aplicación para generar unos videos 3D que mostrara aquellos que o bien estaban caminando o desde la comodidad de la casa por problemas de movilidad o simplemente un tema de preferencia hacer estos recorridos sonoros les permitía también ver una visualización del contexto en que ocurrían estas caminatas o estos itinerarios sonoros. También la palabra registrada de esa narración como archivo de audio asienta memoria. Nuestras experiencias las entendimos desde el principio que eran experiencias efímeras, entonces la importancia de asentar esa memoria a través de bien de estas narrativas orales llevadas a registro o también complementarlas con duplas de cronistas urbanos.

El festival Itinerando contempló nueve itinerarios en distintos segmentos, trazos de la ciudad que de manera secuencial permitían remapear la ciudad de oeste a este. Entonces cada recorrido que tenía una alianza con un guía particular que era experto en ese espacio y que tenía una preferencia sonora o una movilidad también entonces pudo registrarse con estas duplas de lo que llamamos los cronistas urbanos.

[Paola]

Juan y en la Bienal ¿qué lugar ocupa la innovación?

[Juan]

El formato que nosotros tomamos para el festival ser una bienal de la música en sí ya engloba algo que es innovador, entonces por ahí nosotros desde el formato ya estamos como trabajando o tenemos que generar cosas dentro de un marco que no se ha hecho antes, a la vez es algo que puede ser negativo pero también súper positivo porque nos permite ir buceando en ciertas cuestiones que son bastante interesantes. Buscar estas nuevas lógicas también de articulaciones con organismos, con colectivos, esa es una variable que noto como innovadora porque no venía sucediendo, nosotros cuando buscábamos también ser parte antes de otros eventos que hacíamos antes de la Bienal nos resultaba muy difícil encontrarnos con alguien que nos pueda asesorar o con alguien que nosotros podamos sumar a un equipo, entonces como a nosotros nos costó mucho eso en un primer momento a partir de que lo pudimos lograr nosotros para nuestra organización de la Bienal lo pusimos como bandera que eso lo íbamos a exteriorizar de la forma más amplia que pudiésemos.

[Paola]

¿Cómo creen que su festival contribuye a la construcción social y cultural?

[Juan]

Hemos visto que muchos de los artistas que han participado ya sean en el line-up de los festivales o que han participado en los workshops o en actividades de diagramación han ido como incorporando ciertos parámetros a sus propias prácticas, entonces nosotros también veíamos cómo trabajar en una escala muy micro esta reconversión o este camino hacia eventos o hacia un habitar las ciudades más sustentable, también como ciertos artistas empezaban a tener una conciencia del impacto que tenía su presentación en un festival en cuanto a la huella de carbono, a estos artistas les interesaba decir bueno yo de ciertos festivales participo y ciertos festivales no, a través de información o el paso por la Bienal muchos artistas tomaron esa posición, nos parece muy interesante también lo veíamos como una especie de legado o algo así que se puede ir trabajando también más en profundidad.

[Paola]

Más allá de la movilidad sostenible Itinerando también invita a redescubrir los espacios públicos de Caracas, ¿cómo está impactando el festival en el vínculo de la comunidad con su ciudad y su patrimonio urbano?

[LuisRa]

Algo que nos dio muchísima satisfacción en el diseño de este festival era que teníamos la oportunidad de generar experiencias, en este caso nueve experiencias cada una apoyadas con una movilidad en particular, tratamos de hacer un estudio importante de cuáles eran las condiciones, no solamente de presencia de patrimonio importante y en estatuaría, edificaciones patrimoniales, presencia de vecinos ilustres, sino que ese segmento de la ciudad también nos hablaba de una vocación hacia la movilidad, entonces ahí empezamos a hacer una curaduría de tres niveles, entonces para generar ese sentido de comunidad entre el participante y el espacio a recorrer era justamente buscar experiencias en donde el patrimonio estuviese localizado en zonas no turísticas o en todo caso zonas vulnerables, entonces estamos muy satisfechos de que para el caraqueño la opción de la movilidad sostenible como un sistema de apoyo a una experiencia de ciudad le permite construirse a él como un ciudadano mucho más empoderado.

[Paola]

LuisRa y Juan, muchísimas gracias por esta charla y por compartir el increíble trabajo que hacen en sus festivales.

[LuisRa]

Gracias a ti, gracias a Julie's Bicycle y al British Council de nuevo para ponernos un amplificador de nuestras experiencias y de también otra vez poder escuchar experiencias vecinas que queremos conocer mucho más de cerca.

[Juan]

Bueno muchísimas gracias, agradecidos de ser parte también de este repositorio de información que es este podcast también para poderlo consultar, revisitarlo nosotros mismos y poderle aportar a los demás festivales o quienes puedan o necesiten oír de estas prácticas y agradecerles a Julie's Bicycle, al British Council, por generar estos espacios.

[Paola]

Felicitaciones y hasta la próxima.