

Experiencia
en los talleres
artísticos
de Balmaceda
Arte Joven sede
Metropolitana

CRÉDITOS

Texto “Talleres Exploratorios de Balmaceda
Arte Joven sede Metropolitana: Un espacio
de inclusión artística”

Fotografías:

Sala de Arte CCU

Escritura:

Sol Robayo

*Directora Regional Balmaceda Arte Joven
sede Metropolitana*

Joss Faúndez Silva

*Encargada de Formación y Programación
Balmaceda Arte Joven sede Metropolitana*

Metropolitana

Diseño:

Elisa Errázuriz Alcaide

BALMACEDA
ARTE JOVEN

Talleres exploratorios de Balmaceda Arte Joven, sede Metropolitana: un espacio de inclusión artística

Joss Fáunder Silva y Sol Robayo

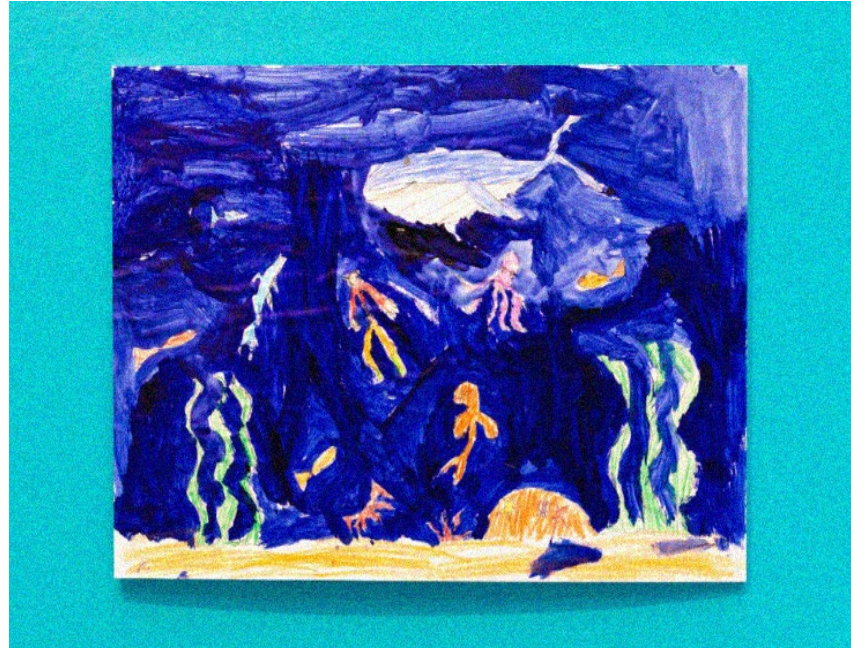
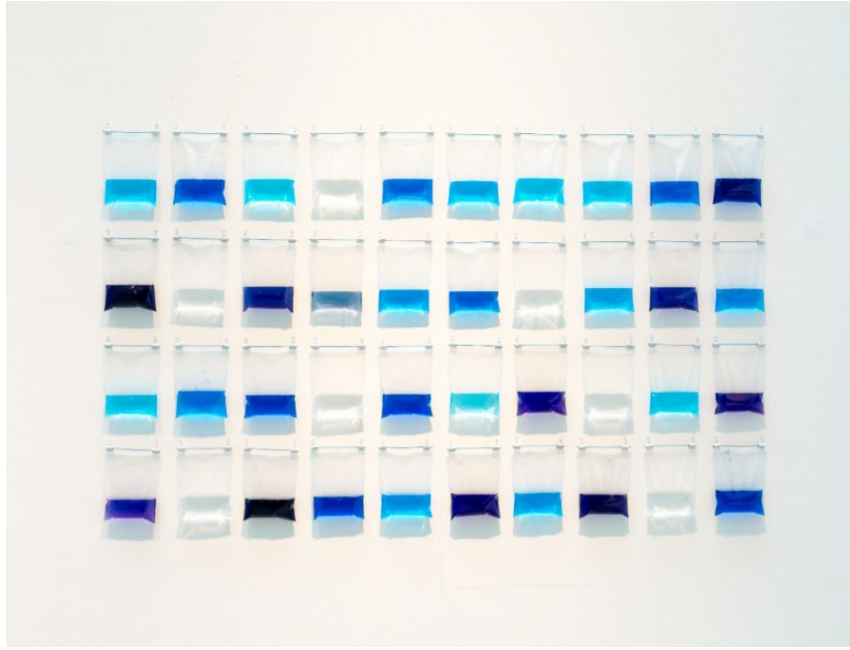
En el contexto actual, las relaciones entre neurodiversidad, juventud y acceso a las artes y las culturas exigen un enfoque interseccional que permita abordar estas dinámicas de manera integral. La interseccionalidad, como concepto, reconoce que las identidades y experiencias de las y los jóvenes neurodiversos están influenciadas por una combinación de factores, como el género, la raza, la clase social y la discapacidad. Por lo tanto, diseñar estrategias inclusivas en el campo artístico implica reconocer esta complejidad y crear espacios donde las barreras estructurales y los estigmas sociales sean desafiados y superados.

En este sentido, la educación artística, tal como lo plantea Bell Hooks (1994), ofrece a las y los jóvenes neurodiversos una plataforma transformadora. Les brinda no solo la oportunidad de expresarse creativamente, sino también herramientas fundamentales para comprender y navegar sus experiencias de inclusión y exclusión en una sociedad que tiende a marginar lo que no encaja en las normas establecidas. A través de las artes, las juventudes pueden reflexionar sobre sus propias identidades,

conectar con otras realidades y desafiar los prejuicios que a menudo se asocian con las diferencias neurológicas.

Además, las metodologías que colocan en el centro las acciones formativas, creativas y exploratorias se presentan como un punto de partida esencial para la transmisión de ideas, emociones y reflexiones, sin importar las barreras cognitivas o los sesgos transversales ligados al aprendizaje. Estas metodologías permiten que las artes se conviertan en una herramienta de inclusión, empoderamiento y autorreflexión para las y los jóvenes neurodivergentes, ampliando las formas en que pueden interactuar con el mundo y ser comprendidos por él.

En diálogo con esta premisa, desde 2017, la Sede Metropolitana de Balmaceda Arte Joven (BAJ RM) ha profundizado en el desarrollo de metodologías inclusivas a través del programa “Talleres Exploratorios”. Este espacio creativo busca visibilizar y potenciar las capacidades artísticas de jóvenes neurodivergentes, reconociendo el valor de su expresividad única. A través de esta iniciativa, BAJ RM ha creado un entorno donde las artes se convierten en una forma

de autodescubrimiento y validación, promoviendo la idea de que las y los jóvenes, independientemente de sus características neurocognitivas, tienen derecho a participar activamente en la creación cultural. Este enfoque busca, además, derribar las barreras que históricamente han limitado el acceso de las juventudes neurodivergentes a los espacios culturales, a través de la colaboración entre instituciones educativas y artísticas, como en el caso de los “Talleres Exploratorios”.

Metodología BAJ RM aplicadas a la inclusión

Con el propósito de incidir en el pensamiento crítico a través de las artes, la propuesta metodológica de BAJ RM ha evolucionado durante las últimas tres décadas, orientándose no solo a la formación de artistas, sino también al empoderamiento de jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. BAJ RM desarrolla programas innovadores en el ámbito de la educación artística, fundamentados en la diversidad, la experimentación y la colaboración, cuyo objetivo es promover el desarrollo artístico y creativo de jóvenes provenientes de diversos contextos, incluidos aquellos que enfrentan barreras sociales, económicas y cognitivas.

Desde este enfoque, las metodologías de BAJ RM pueden observarse a través de varios paradigmas:

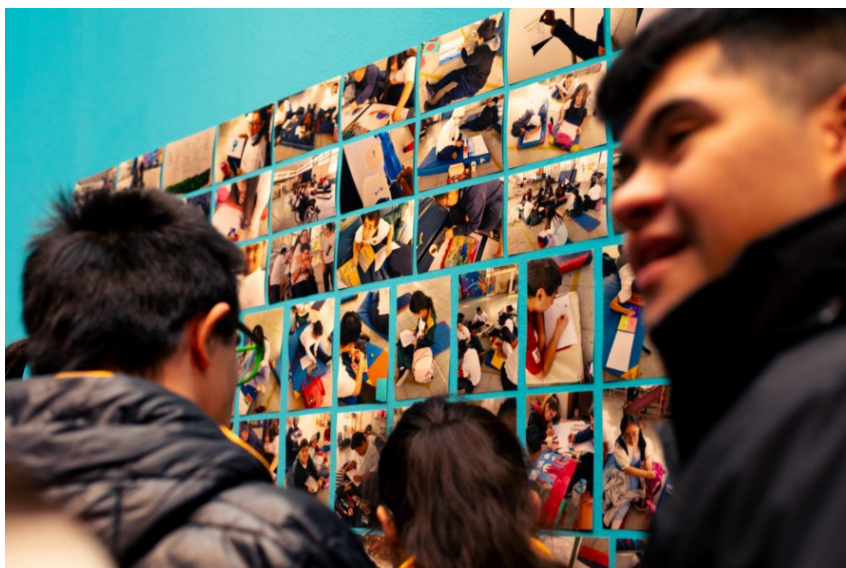
- Aprendizaje basado en la experiencia: en los programas formativos de BAJ

RM, el contacto directo con el sector artístico es central como herramienta de aprendizaje. Los talleres permiten que las y los jóvenes se involucren activamente en el proceso creativo, proporcionando un espacio de experimentación libre que incentiva el descubrimiento de nuevas habilidades y la exploración personal.

- Formación integral y multidisciplinaria: BAJ RM promueve una educación artística que integra diversas disciplinas, lo que permite a las y los jóvenes explorar múltiples áreas de las artes y comprender el proceso creativo desde una perspectiva transversal. Un ejemplo es el programa de residencias como Espacio BAJ, Crea en Comunidad, donde se reducen las barreras entre disciplinas, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas entre artistas de diferentes áreas.

- Inclusión, diversidad y participación activa: reconocido como un espacio seguro y accesible, BAJ RM promueve la inclusión de jóvenes de diversas identidades sexuales, étnicas, inclinaciones políticas y contextos vulnerables. Programas como los “Talleres Exploratorios” y colaboraciones con diversas organizaciones permiten abrir espacios a jóvenes con discapacidades, asegurando que todas las personas, independientemente de su origen o condición, participen activamente en la creación artística.

- Creación colaborativa y apoyo a la gestión: BAJ RM incentiva la autogestión y la creación de redes a través del trabajo

colaborativo. Las y los jóvenes son motivados a gestionar sus propios proyectos artísticos, desde la concepción hasta la producción, y a colaborar con pares y facilitadoras/es. En ciclos como “Aquí se Toka”, las y los participantes no solo interpretan piezas musicales, sino que también se encargan de la organización y gestión de los conciertos.

- **Procesos de residencias artísticas:** las residencias artísticas permiten a las y los artistas jóvenes trabajar durante un período prolongado bajo la guía de un/a facilitador/a profesional, favoreciendo un desarrollo técnico y conceptual profundo a través de procesos creativos de largo plazo.

- **Desarrollo de nuevas audiencias:** BAJ RM entiende las artes como herramienta de incidencia social y transformación cultural, por lo que también trabaja en la formación de nuevas audiencias, buscando generar pensamiento crítico y vinculación con la creación contemporánea en jóvenes y comunidades.

- **Enfoque reflexivo y crítico:** a lo largo de todo el proceso formativo, BAJ RM fomenta la reflexión y el análisis crítico de las y los jóvenes sobre su propio trabajo, el impacto de las artes en sus vidas, y el cuestionamiento de estructuras culturales establecidas.

- **Alianzas interinstitucionales:** la colaboración con instituciones educativas, artísticas y culturales fortalece los programas formativos de BAJ RM, enriqueciendo las

oportunidades de aprendizaje. Ejemplos como los “Talleres Exploratorios”, resultado de la colaboración entre BAJ RM, instituciones educativas y la Sala de Arte CCU, evidencian el valor del apoyo interinstitucional en el desarrollo de metodologías inclusivas y sostenibles.

Para profundizar en el impacto de estas metodologías inclusivas, se pueden analizar los desafíos de gestión y expansión del modelo de los “Talleres Exploratorios”, que contribuyen a la inclusión y el desarrollo de habilidades artísticas en jóvenes neurodivergentes. En este contexto, el aprendizaje basado en la experiencia, el diseño de espacios seguros, los retos de la diversidad en la educación artística y el papel fundamental de las alianzas institucionales son ejes centrales que permiten a BAJ RM sostener y enriquecer proyectos inclusivos de alto impacto social.

Metodología BAJ RM de colaboración

A pesar de los numerosos estudios y experiencias que dan cuenta del valor de la vivencia artística durante las distintas etapas de la vida, indistinto a cualquier factor interno o externo, las artes como oficio o profesión, así como la educación artística en espacios formales, son esferas del desarrollo humano que quedan relegadas en todo orden de discusiones. En ese sentido, los “Talleres Exploratorios” son el ejemplo de que para la sostenibilidad de este tipo de iniciativas se requiere de colaboración.

Sumando a la sostenibilidad y la incidencia de la inclusión en los últimos años, los espacios para la participación de públicos, beneficiarias/os y artistas con discapacidades siguen siendo un desafío para las organizaciones culturales, las cuales tienen en su misión y enfoque el desarrollo de capacidades para la promoción de la cohesión social. Los desafíos generalmente se basan en aspectos metodológicos y por supuesto, presupuestales.

Se habla entonces de derribar barreras culturales y económicas que históricamente han limitado el acceso y la participación equitativa en estas actividades, especialmente para grupos históricamente marginados. Promover políticas públicas inclusivas, ampliar las fuentes de financiamiento, y generar estrategias pedagógicas adaptadas son pasos esenciales para garantizar que las artes no sean un privilegio, sino un derecho accesible y transformador para todas y todos.

Los “Talleres Exploratorios” de BAJ RM, por su parte, nacen desde voluntades personales dentro de los equipos participantes, y en relación al vínculo institucional se concreta año a año. En el caso de BAJ RM, estos talleres requieren, en primera instancia, el apoyo de la escuela, Corporación Educativa/Municipalidad, Sala de Arte CCU y BAJ RM para poder impulsar la propuesta. Luego de esto, el apoyo y participación de estudiantes, docentes, artista mediador/a, comunidad educativa y familias cobran importancia para sostener

los procesos, dar valor a la experiencia y confirmar su importancia para continuar con el programa.

La colaboración en proyectos como los “Talleres Exploratorios” pone de manifiesto la importancia de apostar por modelos de alianzas entre el sector privado y las políticas públicas. Si bien las acciones mancomunadas han permitido el desarrollo de estas experiencias, es esencial que su sostenibilidad sea garantizada por entidades estatales que, con recursos adecuados, puedan fortalecer el tejido social y asegurar que estas iniciativas lleguen al mayor número de personas posibles. Esto implica un compromiso estructural que trascienda lo circunstancial y priorice la integración de las artes como un componente clave del desarrollo humano.

Asimismo, es necesario que, como sociedad, tomemos conciencia del profundo valor que las artes tienen en nuestras vidas, independientemente de las etapas que atravesamos o de los factores que nos interseccionan. Las artes no solo enriquecen nuestra existencia individual, sino que también son un motor para la cohesión social y la construcción de comunidades más inclusivas y justas. Defendamos, entonces, el derecho a las artes, exigiendo su reconocimiento como una prioridad dentro de las agendas públicas y promoviendo su acceso universal como un pilar fundamental de nuestra humanidad compartida.

En lo que refiere específicamente a la alianza entre BAJ RM, Corporación Educativa y Sala de Arte CCU para los “Talleres Exploratorios”, el proceso pone en el centro a un grupo de artistas jóvenes neurodivergentes. El acceso al trabajo con las y los jóvenes lo hace la Corporación Educativa, que para el 2024 fue la Escuela Especial Cedros del Líbano, en una intermediación de la Municipalidad de San Miguel.

De aquí, el trabajo de Balmaceda Arte Joven RM es poner a disposición del proceso la metodología, donde el pilar es el pilar basado en la experiencia y la experimentación. El equipo de trabajo durante el último año fue conformado por un coordinador metodológico y una artista-docente. Por último, Sala de Arte CCU propone complementar el proceso, haciéndose cargo de la exhibición, difusión y mediación, en conjunto con BAJ RM.

El resultado del 2024 fue la exposición, denominada “Poéticas del Agua”. La artista-docente del proceso, Mila Berríos Palomino, destacó la relevancia de este proyecto diciendo: “Nos dio la posibilidad de integrarnos al mundo que habitan y aprender que la forma de interpretar el mundo no es una sola y que, por consecuencia, las formas de comunicación son extensas y profundas”, comentó.

La muestra resultó en propuestas artísticas que combinaban la naturaleza y la cotidianidad, a través de la expresión

corporal, artes visuales, el sonido y escritura, que permiten una mirada profunda del mundo de sus creadores. “Es una invitación a sentir, a entender el mundo a través de la mirada única de estos jóvenes talentosos. Estamos seguros de que será una exhibición llena de emociones y amor, que conectará de manera muy cercana con cada persona que venga a visitar la Sala de Arte CCU, siendo un puente para acercar más la cultura a las personas”, agregó Claudia Verdejo, jefa de Sala de Arte CCU.

Soledad Salinas, docente de la Escuela Los Cedros del Líbano, quien trabajó con las y los artistas, destacó que “las y los estudiantes participantes demostraron un compromiso y una disposición excepcionales durante los talleres, integrando instrucciones e imagería en sus obras, con una sensibilidad única que quedó plasmada en sus pinturas, movimientos y croquetas”.

“Me gustó participar en estos talleres, fue asombroso ya que desde pequeño me gusta pintar y dibujar. En mis obras represento a mi familia y animales, las cosas que pienso y mi futuro cuando sea padre. Esto despierta mi instinto”, expresó el alumno y artista Diego Solís.

Los “Talleres Exploratorios” han demostrado que las alianzas entre instituciones y sectores pueden generar proyectos profundamente significativos, tanto para las y los participantes como para las comunidades que los rodean. En esta experiencia, el

“En esta experiencia, el trabajo conjunto de estas tres orgánicas, ha permitido no solo visibilizar el talento de jóvenes neurodivergentes, sino también crear un espacio donde las artes actúan como un puente para la expresión, la inclusión y la construcción de nuevos significados”.

trabajo conjunto de estas tres orgánicas ha permitido no solo visibilizar el talento de jóvenes neurodivergentes, sino también crear un espacio donde las artes actúan como un puente para la expresión, la inclusión y la construcción de nuevos significados. Este tipo de proyectos resalta la importancia de las metodologías centradas en la experiencia y la experimentación, y de una visión colaborativa que valore el aporte de cada actor involucrado, desde las instituciones hasta los propios estudiantes y sus familias.

La exposición “Poéticas del Agua” no solo fue el resultado de un proceso artístico, sino también un testimonio de la diversidad de miradas y formas de comunicación que enriquecen nuestra sociedad. A través de su sensibilidad y creatividad, las y los jóvenes artistas lograron conectar profundamente con quienes visitaron la muestra, generando nuevas perspectivas sobre la importancia de las artes como medio de entendimiento y empatía. Este proyecto, con su mensaje transformador, subraya la necesidad de seguir impulsando iniciativas que garanticen el acceso a las artes como un derecho universal, reconociendo su capacidad para transformar vidas y para unir a las personas en torno a experiencias compartidas de belleza, aprendizaje y humanidad.

Para el 2025, se plantea un desafío aún mayor: derribar las barreras que separan los distintos procesos de cada institución involucrada, promoviendo una integración

más activa de las y los jóvenes en todas las etapas del proyecto. Esto incluirá su participación en el montaje de la exposición, permitiéndoles ser protagonistas no solo de la creación artística, sino también de su presentación al público. Paralelamente, la Sala de Arte CCU buscará enriquecer la experiencia al invitar a artistas de trayectoria a experimentar con técnicas inclusivas de mediación y montaje, todo ello atravesado por el pilar metodológico de Balmaceda Arte Joven RM, que pone la experimentación y la experiencia en el centro del aprendizaje.

Esta proyección para el próximo año refuerza el compromiso de las instituciones participantes con la construcción de espacios artísticos más inclusivos, colaborativos y transformadores. Al integrar a las y los jóvenes en todas las dimensiones del proyecto y fomentar el intercambio entre artistas consagradas/os y emergentes, se busca no solo ampliar las posibilidades creativas, sino también seguir construyendo una cultura que valore la diversidad, el trabajo colectivo, y el impacto social de las artes.

BIBLIOGRAFÍA

Hooks, Bell. (1994). Teaching to transgress: education as the practice of freedom. London: Routledge.

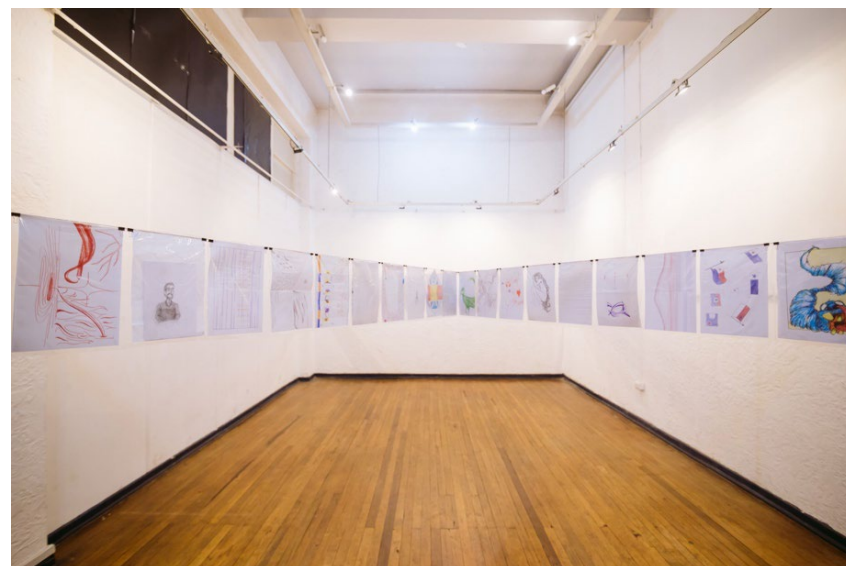
FOTOGRAFÍAS

Exposición "Poéticas del agua" 2024

Experimentación y creación artística de las juventudes: talleres regulares artísticos en Balmaceda Arte Joven, sede Metropolitana

Joss Fáunderz Silva y Sol Robayo

Los Talleres Regulares Artísticos (TRA) de Balmaceda Arte Joven sede Metropolitana (BAJ RM), desde el inicio de la institución han sido un pilar fundamental en el desarrollo de la educación artística no formal, que desde 1992 invita a jóvenes de la Región a experimentar en las distintas disciplinas y técnicas artísticas. La finalidad de estos espacios es investigar, reflexionar y crear en comunidad, para así configurar espacios de relación que enriquezcan los procesos creativos, así como los lazos y afectos humanos. En este sentido, los TRA son un ámbito transformador, no solo de quienes participan, sino que también de su entorno, a través de la apertura de procesos a familias, amistades, y público general.

A lo largo de estos años, BAJ RM ha sido una escuela artística para jóvenes que han encontrado en las artes su rumbo

profesional y que, de otra forma, no habrían tenido acceso a un espacio de desarrollo artístico. Ese acceso es retribuido a BAJ en el momento en el que los artistas retornan como docentes de nuevos talleres. En ese sentido, los TRA son un círculo virtuoso en el que se comparten saberes y dialogan reflexiones, en donde las juventudes expresan su voz.

Fig. 1.
Taller “Dibujo presente”.
Artista docente: Rodrigo Canala – 2do ciclo
2024 Fotografía: Úrsula Madariaga

Fig. 2.
Taller “Batería latina
chilena”. Artista docente:
Miguel González – 1er
ciclo 2024. Fotografía:
Nicolás Vejar

Fig. 3.
Taller “El cuerpo y la
manipulación”. Artista
docente: Camilo
Yáñez – 2do ciclo 2024.
Fotografía: Úrsula
Madariaga

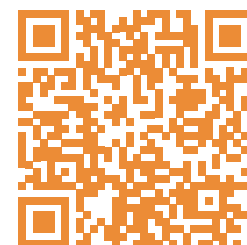

Fig. 4.
Taller “Compromiso
social en las letras”.
Artista docente: Diego
Andreu – 1er ciclo 2024.
Fotografía: Nicolás Vejar

Fig. 5.
Taller “Teatro
documental: educación
chilena y la su-versión
de la memoria”. Artistas
docentes: Marisol López
y Zarina Núñez – 1er
ciclo 2024. Fotografía:
Nicolás Vejar

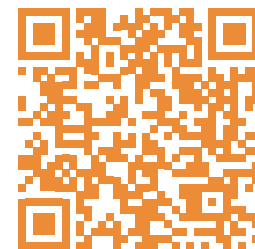

Fig. 6.
Taller "Afro jazz
contemporáneo".
Artista docente: Evens
Clercema - 2do ciclo
2024. Fotografía:
Úrsula Madariaga

Fig. 7.
Taller "Laboratorio
de Performance".
Artista docente: Cheril
Linett - 1er ciclo 2024
Fotografía: Nicolás Vejar

CRÉDITOS

Textos de “Prostitutas de la imagen” del taller
“Compromiso social en las letras” guiado por
Diego Andreu - primer ciclo 2024:

Fotografías:

Úrsula Madariaga
Nicolás Vejar

Relatos:

Francisca Jara
Sydney Mena
Javiera Urrejola
Camila Monet
Javiera Rodríguez
Ignacio Arce
Juan Pablo Orellana

Textos de “Prostitutas de la imagen” del taller
“Compromiso social en las letras”
guiado por Diego Andreu - primer ciclo 2024: Zeo,
Abril, Gianela, Camila, Jazmin, Juan Pablo y Safo.

Idea, texto, voz, grabación y edición de audios:
Joss Faúndez Silva

BIBLIOGRAFÍA

Hooks, Bell. (1994). Teaching to transgress:
education as the practice of freedom.
London: Routledge.

FOTOGRAFÍAS

Exposición “Poéticas del agua” 2024

*“En ese sentido,
los TRA son un círculo
virtuoso en el que se
comparten saberes y
dialogan reflexiones,
en donde las juventudes
expresan su voz”.*

