

IMAGINAR LOS TIEMPOS COMUNES: RADIOGRAFÍA DE ÉPOCA SEGÚN JÓVENES QUE PASAN POR BALMACEDA ARTE JOVEN

IMAGINING COMMON TIMES: AN ERA ACCORDING TO
YOUNG ARTISTS DURING THEIR TIME AT BALMACEDA
ARTE JOVEN

IMAGINAR OS TEMPOS COMUNS: UM RAIO X DE ÉPOCA
SEGUNDO JOVENS QUE PASSARAM PELA BALMACEDA
ARTE JOVEN

Malen Cayupi País*

Balmaceda Arte Joven, Santiago, Chile
mcayupi@baj.cl
ORCID: 0009-0002-2760-8457

Camila Medina López

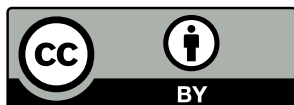
Balmaceda Arte Joven, Santiago, Chile
cmedina@baj.cl

*Autor/a de correspondencia

Recibido: 09 de agosto de 2024

Aceptado: 13 de septiembre de 2024

Cómo citar: Cayupi País, M. & Medina López, C. (2024). Imaginar los Tiempos Comunes: Radiografía de Época Según Jóvenes que Pasan por Balmaceda Arte Joven. *Re-present., Periodis. comun. soc.*, 21, 37-42

Resumen:

Imaginar los tiempos comunes recoge la experiencia de participantes de talleres de formación artística impartidos por Balmaceda Arte Joven en el contexto del estallido social y la pandemia. A través del análisis de sus relatos, se revela cómo estos eventos transformaron la vida cotidiana y las identidades juveniles durante la transición de las protestas en las calles a la adaptación del confinamiento y cómo esto impactó en la creatividad y el pensamiento crítico de los entrevistados. La presente reseña reflexiona también sobre el papel de las artes en momentos de crisis social y política, abriendo nuevas ramas de análisis respecto al rol de la investigación en instituciones artístico-culturales.

Palabras claves: Balmaceda Arte Joven, artistas emergentes, educación artística, estallido social, pandemia.

Abstract:

Imagining Common Times compiles the experiences of young participants in artistic training workshops conducted by Balmaceda Arte Joven in the context of the 2019 social upheaval and the pandemic. Analyzing these young participants' narratives, the publication shows how these two events transformed their daily life and identities during their transition from street protests to confinement adaptation, and how it impacted their creativity and critical thinking. This review also reflects on the role of art in times of social and political crisis, and opens up new avenues for research on the role of academic inquiry in artistic and cultural institutions.

Keywords: Balmaceda Arte Joven, emerging artists, artistic education, 2019 social upheaval, pandemic.

Resumo:

Imaginar os tempos comuns recolhe as experiências de participantes das oficinas de formação artística realizadas pela Balmaceda Arte Jovem no contexto do movimento social e da pandemia. Através da análise dos relatos, revela-se como estes eventos transformaram a vida cotidiana e as identidades juvenis durante a transição dos protestos nas ruas e a adaptação do confinamento e como isso impactou a criatividade e o pensamento crítico dos entrevistados. Este resenha reflete também sobre o papel das artes em momentos de crise social e política, abrindo novos caminhos de análise sobre o papel da investigação em instituições artístico-culturais.

Palavras-chave: Balmaceda Arte Joven, artistas emergentes, educação artística, movimento social, pandemia.

Introducción: Un Contexto Necesario

Imaginar los tiempos comunes es una radiografía de época. Revuelta social y pandemia, hacen de esta investigación un testigo privilegiado del Chile reciente. En la investigación se narran las voces de una generación de jóvenes que protagonizó la búsqueda de transformaciones sociales truncadas por la crisis sanitaria.

Cinco años atrás, el “capitalismo digitalizado y global sin resistencias ni cuestionamientos” (Peters, 2022, p.17) parecía el único camino posible para Chile. Frases como la del entonces presidente Sebastián Piñera, refiriéndose al país como “un verdadero oasis” (Cooperativa, 2019), son prueba de ello.

Sin embargo, el “estallido social” de 2019 detona un movimiento sin precedentes, donde el malestar contra el sistema se tomó las calles y los jóvenes fueron protagonistas de esta exigencia. Revueltas y protestas parecían abrir posibilidades de resistencia y emancipación. Sin embargo, esta efervescencia fue abruptamente interrumpida por la emergencia sanitaria del Covid-19, naciendo una nueva realidad, donde las restricciones de movilidad, distanciamiento y un entorno económico y sanitario severamente afectado, se volvieron cotidianas.

El pasar de la efervescencia de la protesta al confinamiento, propició cuestionamientos y múltiples reflexiones. Según el autor, “se han gatillado preguntas inéditas y retomado otras antiguas, se han reforzado sensibilidades históricas, han emergido reflexiones críticas sobre el presente y el futuro, y han resurgido heridas del pasado.” (Peters, 2022, p. 18)

Cinco años después y con dos procesos constitucionales frustrados, la re-lectura de estos testimonios adquiere un nuevo cariz. La investigación invita a cuestionarnos sobre lo ocurrido: ¿Cómo canalizaron los jóvenes estas expectativas frustradas?, ¿qué rol cumplieron los espacios de formación artística de Balmaceda Arte Joven (BAJ) en esa tarea?, ¿cómo las inquietudes sociales y políticas de tal contexto alimentaron la creación artística joven? y ¿cuáles fueron los cambios vitales e identitarios que se forjaron en esos espacios rodeados por un contexto social convulso e inédito?,

Imaginar los tiempos comunes es también parte de un programa de investigación de larga duración en Balmaceda Arte Joven, que inicia con el estudio de Campos y Peters (2012) Experiencias artísticas, resonancias biográficas: Evaluación de impacto de Balmaceda Arte Joven (1992-2012). Tal investigación propone un modelo de evaluación de los talleres de formación artística de la institución, analizando diversas dimensiones de sus efectos en los participantes, los que se retoman en esta reseña.

Imaginar los Tiempos Comunes: Miradas Jóvenes desde la Espiral del Tiempo

En cinco capítulos, esta investigación es un viaje temporal. Inicia con un repaso de las vivencias de mediados del 2020, cuando se realizaron los encuentros —a modo de grupos de discusión— con las y los participantes del estudio. Luego, va al pasado, revisando los imaginarios históricos de los últimos 50 años. Continúa retomando el presente, marcado por las experiencias íntimas de la pandemia y el paso por los talleres artísticos de BAJ. Cierra con una revisión de los imaginarios del Chile actual y futuro.

Imaginar las Vivencias Recientes

Peters comienza recopilando los recuerdos cotidianos asociados a los inéditos acontecimientos vividos. En ese sentido, una de las contribuciones clave es el énfasis en la emocionalidad fluctuante experimentada por las y los jóvenes, revelando una dicotomía entre las experiencias del estallido social (euforia y esperanza) y las de pandemia (desilusión y ansiedad). Esta contraposición se presenta como un proceso de aprendizaje que invita a una reflexión sobre las estructuras patriarcales y capitalistas que configuran lo cotidiano.

Los entrevistados vivieron mayormente el estallido social en las calles, mientras que la pandemia les forzó a buscar formas creativas de resistencia y expresión en sus hogares. Esta transición es descrita como un viaje donde las emociones oscilan “entre esperanzas y desilusiones, entre la destrucción y la figuración del futuro nuevo” (Peters, 2022. p. 27).

En ese contexto, Peters reflexiona sobre la resiliencia y la creatividad emergente durante el confinamiento. A pesar del choque inicial, las y los jóvenes mantuvieron una esperanza de cambio, un impulso creativo inspirado en las experiencias vividas durante el estallido social.

Identificar Imaginarios Históricos de los Últimos Cincuenta Años

En una búsqueda por anclar las reflexiones del presente en el pasado reciente, Peters incluye una mirada intergeneracional, escudriñando en el imaginario histórico de los últimos cincuenta años.

Comenzando con la llegada de Salvador Allende al poder, el texto concluye con la reflexión actual de la juventud. El análisis se centra en cómo las nuevas generaciones interpretan el pasado reciente y sus implicaciones para el presente y futuro. Uno de los puntos del análisis, es entender cómo la transformación propuesta durante la Unidad Popular, conocida globalmente como “vía chilena al socialismo” y frustrada por el Golpe de Estado, deja heridas profundas que han resonado a lo largo de décadas, afectando a las víctimas directas y a sus descendiente, las que no son superadas en la recuperación democrática, porque esta no supone una ruptura completa con el pasado autoritario, manteniendo elementos del régimen militar y consolidando un modelo económico anclado en la constitución de 1980.

Un aspecto central del texto es la reflexión de las y los jóvenes sobre el pasado y el presente. Los testimonios recogidos revelan cómo la generación actual no carga los miedos heredados en la dictadura. Sin embargo, comprenden los traumas dejados en generaciones más adultas.

Por esto, el 18 de octubre de 2019 es visto como un nuevo hito, que puso de manifiesto un renovado anhelo de dignidad y justicia social en una parte importante de la sociedad chilena. A la vez, es leído como catalizador para una revaluación de los eventos históricos y la situación de ese momento en el país.

Los Trazados Íntimos de la Pandemia: Vivenciar el Cuarto Propio

El texto explora cómo la pandemia transformó los espacios íntimos de las y los jóvenes. El autor destaca que, tras el estallido social y el confinamiento, los hogares se convirtieron en el nuevo escenario social, donde el trabajo y el estudio difuminan sus límites. Esta transición reveló una nueva dimensión en la experiencia del tiempo y el espacio, alterando rutinas diarias y percepciones previas.

Los entrevistados narran un cambio en la percepción del tiempo, propiciando nuevas rutinas y vínculos familiares. La re-configuración de las rutinas también implicó abrirse a la escucha y la observación propia y del entorno, en ese espacio, las políticas de cuidado común, permitieron activar estrategias de sobrevivencia emocional.

En esta búsqueda resurge el plano creativo, retomando prácticas artísticas que habían sido olvidadas o inexploradas. La creatividad encontró un nuevo campo de expresión. Testimonios de los participantes revelan cómo se reactivaron espacios como el dibujo, la música y la jardinería.

Experiencia BAJ: Un Canal de Expresión ante Tiempos de Crisis

¿Qué rol juega la experiencia BAJ en la mirada del mundo y cómo se sitúa en pandemia? El análisis revela cómo este espacio artístico se configura como un terreno fértil para el desarrollo de procesos creativos y la transformación biográfica de sus participantes. El texto examina cómo ingresar a un taller artístico, representa un rito de paso que moviliza tanto la búsqueda creativa como la reflexión personal. El proceso de inmersión en el arte lleva a los participantes a una constante autoexploración, donde prácticas artísticas se entrelazan con un autoconocimiento profundo.

Quienes participan de la experiencia se encuentran en una intersección disciplinaria que trastoca sus significados personales y artísticos. Este flujo de experiencias se manifiesta en la formación de una comunidad creativa que sincroniza expectativas artísticas y emocionales, generando una sinergia que enriquece lo individual.

Peters propone cuatro dimensiones analíticas para comprender cómo opera la experiencia BAJ y, específicamente, el paso por los talleres de formación artística. Elementos que se esbozaban previamente en la evaluación de impacto realizada por Campos y Peters (2012), dando cuenta que se trata de constantes que conforman el corazón del modelo formativo.

Estas dimensiones son la sociabilidad artística, espacio colaborativo y diverso, donde ocurre la riqueza creativa de las y los jóvenes. La creatividad emergente individual, entendida como acción creativa en los talleres de BAJ que se desarrolla a partir de los procesos personales de las y los jóvenes y su interacción con el contexto. La comunidad de sentido, que sitúa a las sedes BAJ como espacios de encuentro y protección, donde se establecen vínculos afectivos que trascienden los talleres. Finalmente aparece el espacio de transformación biográfica a partir de la participación en los talleres, que generaría un cambio profundo en la perspectiva y acciones de los y las jóvenes.

A estos valores, se suma el beneficio de la virtualidad, transformación vivida por la pandemia. A pesar de las limitaciones inherentes a las artes que requieren contacto físico, la transición abrió posibilidades como la participación en talleres ofrecidos por sedes en diferentes regiones, fomentando la diversidad territorial.

En conclusión, la experiencia BAJ, según Peters, proporciona a sus participantes conocimientos artísticos y una valiosa "mochila de recursos" que fortalece su identidad y les integra en una comunidad que les respeta y potencia su diversidad. El texto propone que la experiencia de BAJ es un ejemplo de cómo los espacios artísticos no formales pueden influir profundamente en el desarrollo personal y creativo de sus participantes, siendo el espacio un catalizador significativo de experiencias en la vida de sus participantes.

Imaginario del Chile Actual y Futuro

En el marco de la pandemia, que ha exacerbado la crisis ecológica y las disparidades socioeconómicas en un Chile neoliberal, surge una urgencia colectiva por imaginar un futuro más esperanzador y equitativo.

En ese contexto, la investigación sitúa algunos tópicos de análisis entre los y las jóvenes: Auto-percepción y rol protagónico: La juventud se auto concibe como protagonista de un cambio social. Sin embargo, surge un cuestionamiento sobre la suficiencia y radicalidad de las acciones, para enfrentar el *statu quo*.

A nivel de narrativas, aparece con fuerza la construcción colectiva del futuro. Existe un consenso en que superar las lógicas neoliberales requiere diálogo inclusivo e intergeneracional. En este sentido, la convención constitucional fue vista como un espacio plural con el potencial de transformar los cimientos de la sociedad chilena.

El equilibrio entre el ser humano y los seres del planeta también es una preocupación actual. El horizonte de sentido es El Buen Vivir o el paradigma del *Küme Mongen*, concepto herencia de los pueblos originarios, que aboga por este equilibrio ecológico.

Finalmente, la exigencia de justicia y reparación por las violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones en el contexto de la revuelta social se erige como un imperativo. La lucha por la verdad y la justicia se posiciona como una prioridad fundamental, subrayando la necesidad de reconocer y abordar las injusticias del pasado para avanzar hacia un futuro más justo.

En sus páginas finales, *Imaginar los Tiempos Comunes* ofrece una visión general de los imaginarios de las juventudes que habitan los espacios de Balmaceda Arte Joven, destacando su papel protagónico en la configuración del futuro del país. A través de un enfoque colectivo, la búsqueda de justicia, y la adopción de modelos alternativos como el Buen Vivir, los jóvenes cuestionan el presente, al tiempo que esbozan un futuro que aspire a la equidad, la sostenibilidad y la reparación social.

Conclusiones

En el balance de los aportes de *Imaginar los Tiempos Comunes*, emergen interrogantes cruciales sobre la relación entre las instituciones culturales como Balmaceda Arte Joven y el dinamismo de las narrativas juveniles. A la vez, se trazan preguntas sobre los necesarios vínculos entre gestión cultural e investigación y el rol de las artes en momentos de cambio social. Además, desde otro ángulo, invita a preguntar sobre los intereses y formas de acción política de las juventudes en el contexto actual que dista del escenario inmediato post revuelta social y pandemia que recoge la publicación.

Una cuestión central es cómo mantener el entusiasmo y la vitalidad de la juventud dentro de instituciones que, a medida que maduran, pueden ser susceptibles a la rigidez. ¿Cómo puede una institución consolidada preservar su capacidad para innovar y fomentar un sentido emancipador, en un contexto donde las robustas estructuras administrativas tienden a las inercias institucionales?

Una vía posible radica en convertir la investigación en una práctica permanente dentro de las instituciones. El ejercicio investigativo funciona como un espejo crítico que permite a la institución reflexionar sobre sí misma, su entorno y sus beneficiarios. La investigación no solo facilita una autoevaluación constante, sino que ofrece un vínculo directo con la realidad vivida de las comunidades y sujetos a quienes sirve y se nutre.

Es pertinente preguntarnos por el rol actual de las artes y la educación artística en el contexto de crisis y cambio social. ¿Cómo pueden las artes contribuir a la reconstrucción del tejido social para una sociedad más equitativa? ¿De qué manera influyen en las trayectorias biográficas de las y los jóvenes y en la formación de individuos reflexivos y críticos?

Las prácticas artísticas tienen el potencial de cuestionar imaginarios hegemónicos, visibilizar comunidades oprimidas y explorar nuevas formas de pensamiento. Como muestra la investigación, la confluencia de jóvenes en comunidades artísticas tiene un impacto tangible en sus vidas, no solo como artistas, sino como individuos comprometidos y conscientes de su contexto social. Sin embargo, es fundamental reconocer que el carácter transformador del arte no es intrínseco; más bien, depende de cómo se implemente en la práctica, en un diálogo virtuoso entre enfoque y contexto. En ese sentido, como muestra -de forma complementaria- la más reciente investigación aplicada en BAJ, es relevante que las instituciones y agentes vinculados adopten explícitamente enfoques que promuevan el respeto y fomento de los derechos humanos y la diversidad cultural (Keller y Vergara, 2024). El arte, sin un marco crítico, también puede reproducir lógicas hegemónicas, por lo que es crucial contar con un enfoque claro y explícito para garantizar su espíritu emancipador.

En materia de desafíos metodológicos para las prácticas investigativas, *Imaginar los tiempos comunes* (Peters, 2022) y *Fomento de la diversidad cultural a través del empoderamiento de jóvenes: resultados de investigación* (Keller y Vergara, 2024) dejan como desafío el avanzar hacia una comprensión más amplia y plural del conocimiento, que trascienda los límites del recurso de la palabra como insumo primordial. La colaboración entre diversas áreas del saber y el reconocimiento de las prácticas artísticas como generadoras de conocimiento, son fundamentales para profundizar en la comprensión de los fenómenos.

Desde una arista política, la publicación abre nuevas ramas de análisis en relación a las posibles tensiones entre narrativa colectiva emergente y las realidades políticas actuales. La transición a la democracia, el desencanto con el sistema institucional y su expresión en las juventudes, pueden ser analizados en mayor detalle para comprender cómo estos elementos del pasado influyen en las acciones y percepciones de la juventud en el contexto actual. *Imaginar los Tiempos Comunes* nos entrega pistas claves para avanzar en ese camino, hacia una comprensión más profunda de las sensibilidades juveniles respecto de sus contextos socio políticos y a su capacidad de agencia desde el mundo de las artes y las culturas.

Referencias

- Campos, L. y Peters, T. (2012). *Experiencias artísticas, resonancias biográficas: Evaluación de impacto de Balmaceda Arte Joven (1992-2012)*. Santiago, Chile: Balmaceda Arte Joven
<https://www.balmacedartejoven.cl/wp-content/uploads/2012/10/Informe-Estudio-OK.pdf>
- Cooperativa. (9 de octubre de 2019). *Presidente Piñera: Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada*. Radio Cooperativa.
<https://cooperativa.cl/noticias/pais/sebastian-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html>
- Keller, A. y Vergara, M.L. (2024) *Fomento de la diversidad cultural a través del empoderamiento joven: Resultados de investigación*. Santiago, Chile: Balmaceda Arte Joven.
<https://dub.sh/fomento>
- Peters, T. (2022). *Imaginar los tiempos comunes: Un informe sobre las voces y experiencias de jóvenes en talleres de Balmaceda Arte Joven durante el estallido social y la pandemia*. Santiago, Chile: Balmaceda Arte Joven.
<https://www.balmacedartejoven.cl/site/wp-content/uploads/2022/05/estudio-tomas-peters-web.pdf>

**Imaginar los tiempos comunes: radiografía de época según
jóvenes que pasan por balmaceda arte joven**
Cayupi País y Medina López

N°21 (2024): 37-42

ISSN VERSIÓN IMPRESA 0718-4263
ISSN EN LÍNEA 2810-7667

