

Finacia

Un proyecto de

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES (FONDART)

Textos y fotografías: Alexandra Saravia y Sebastián Murillo 1

Fotografías páginas 8, 9, 38: Francisco Navarrete (L'Aquila Reale, Italia)

Edición, diseño y diagramación: Alexandra Saravia

Impresión: Imprenta Los Torreones

Contacto: lasede.cl / proyectolasede@gmail.com

[1] Material fotográfico registrado en los talleres de exploración artística La Sede realizados desde el 2021 al 2025 en Puerto Cisnes y Cochrane, Región de Aysén, Chile.

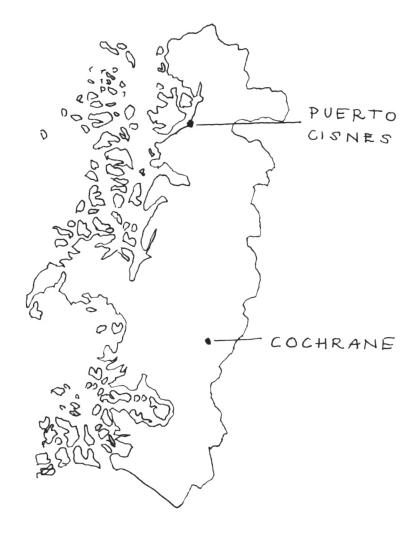
"Sentir es crear.

Sentir es pensar sin ideas, y por eso
sentir es comprender, ya que el universo
no tiene ideas.
¿Pero qué es sentir?"

Fernando Pessoa

Locaciones de talleres de exploración artística 2025

Región de Aysén

Presentación

Cuadernillo didáctico para prácticas artísticas

Este cuadernillo didáctico reúne experiencias y reflexiones generadas a partir de prácticas artísticas en espacios comunitarios, donde la creación se mantiene en constante apertura e indeterminación. Este enfoque favorece el ensayo de nuevas formas de relación, explorando otras maneras de vincularnos con nuestro entorno y, en definitiva, otros modos de estar en el mundo.

El objetivo principal de esta publicación es favorecer la continuidad y autonomía del trabajo formativo iniciado en los talleres de exploración artística realizados por el colectivo La sede entre 2021 y 2025 junto a la Agrupación Padres y Amigos para la Discapacidad en Puerto Cisnes, y en 2025 junto a las agrupaciones TEAnimo y Grandes Milagros en Cochrane.

Este material busca que las agrupaciones puedan utilizarlo de acuerdo con sus propias necesidades: replicar experiencias, aplicar metodologías y abrir nuevas ideas a partir de estas, o desarrollar nuevos proyectos en colaboración con otros equipos profesionales.

En síntesis, este cuadernillo se propone como un recurso didáctico y metodológico que permita compartir, proyectar y expandir estas experiencias, asegurando su continuidad, adaptación y transferibilidad en diversos contextos.

ÍNDICE

PÁG 6

Introducción

Sobre colectivo La sede Sobre las agrupaciones participantes

PÁG **14**

Metodología

Enfoque y secuencia metodológica Descripción de un taller de exploración PÁG 28

Prácticas y actividades

Sala y lienzo sonoro Dibujo de luz Entropías Dibujar el sonido

PÁG **40**

Continuidad y autonomía

Objetivo de cuadernillo didáctico

Sobre La sedeArte, inclusión, comunidad y territorio

La sede es un colectivo artístico que desde hace más de cuatro años impulsa procesos de exploración artística vinculando comunidades, territorios e inclusión en la Patagonia chilena.

Sus principales acciones se desarrollan a través de talleres o encuentros grupales que dan lugar a la creación libre desde lo visual, lo sonoro y lo espacial. Por medio de dinámicas que estimulan lenguajes no verbales, estas instancias invitan a experimentar nuevas maneras de percibir, relacionarse y convivir, tanto con el entorno como con uno mismo. Las creaciones que emergen —visuales, sonoras o performativas—funcionan como huellas sensibles de la experiencia compartida. En este recorrido hemos trabajado junto a diversas agrupaciones, entre ellas:

Padres y Amigos por la Discapacidad (Puerto Cisnes)

Grandes Milagros (Cochrane)

TEAnimo (Cochrane)

Estos encuentros han permitido entrelazar arte, inclusión y territorio desde prácticas colectivas.

Sobre Agrupación Padres y Amigos por la discapacidad

Puerto Cisnes

Organización social funcional sin fines de lucro, integrada por padres, madres e hijos que **habitan en Puerto Cisnes**, región de Aysén.

La agrupación surge a partir de la necesidad de las familias de apoyarse mutuamente frente a las problemáticas de la discapacidad. En primera instancia la agrupación está liderada por madres que juntas refuerzan el apoyo a sus hijos en situación de discapacidad y/o neurodivergensia. Cuenta con una sede propia disponible para actividades comunitarias y afines en las que se han desarrollado entre otras actividades talleres de exploración artística junto al colectivo "La sede" desde el 2021.

Es probablemente la única agrupación comunitaria oficial de la comuna de Cisnes que trabaja directamente vinculada a temáticas de discapacidad.

Sobre TEAnimo y Grandes Milagros

Cochrane

TEAnimo es una organización social sin fines de lucro, conformada por familias de la comuna de Cochrane, región de Aysén.

Trabaja de manera colaborativa para visibilizar, reflexionar e interrelacionar experiencias en torno a la inclusión, construyendo un programa de atención local acorde a las necesidades de la comunidad.

Su labor se centra principalmente en el trastorno del espectro autista y en el fortalecimiento del trabajo con las familias. La agrupación cuenta con el apoyo del Hospital de Cochrane y participa activamente en una mesa intersectorial local.

Grandes Milagros es una organización social sin fines de lucro, constituida el 19 de noviembre de 2018, nace con el objetivo de responder a las necesidades de salud e inclusión social de niños y adolescentes con discapacidad en la comuna de Cochrane. A la fecha, ha desarrollado diversos proyectos que incluyen música, deporte y actividades al aire libre.

Actualmente reúne a niños y adolescentes en situación de discapacidad y/o neurodivergentes.

"En las propias antecámaras del sentimiento está prohibido ser explícito.

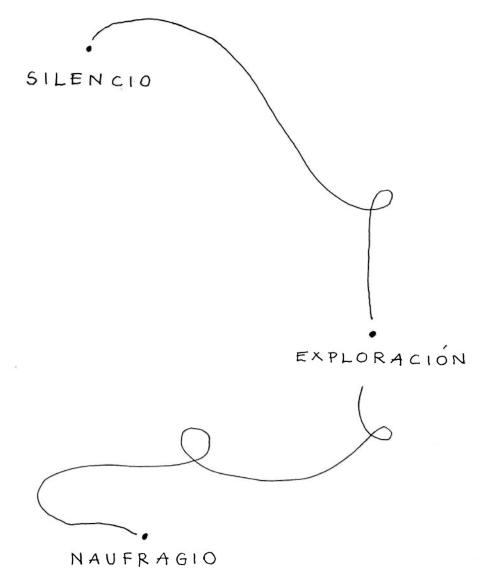
Sentir es comprender. Pensar es equivocarse. Comprender lo que otra persona piensa es disentir con ella. Comprender lo que otra persona siente es ser ella. Ser otra persona es de una gran utilidad metafísica."

Aforismos Sensacionistas Fernando Pessoa

Enfoque metodológico Nos basamos en la **exploración de nuevas formas de conexión** entre las personas y su entorno. A través de prácticas que buscan disminuir la lógica racional, proponemos un espacio de horizontalidad, donde la atención y concentración nos permitan adentrarnos a lo desconocido, a una deriva común. Este enfoque metodológico permite que diferentes disciplinas y contextos se encuentren en una zona compartida, un espacio común de **indeterminación**. A través de ejercicios y "escenarios sensibles", promovemos la interacción de lenguajes no verbales, permitiendo la manifestación de la incertidumbre, una deriva, donde la construcción de nuevos códigos y lenguajes se descubren en la práctica colectiva, poniendo el valor en la acción misma, sin juicios previos ni expectativas, ni la búsqueda de un resultado concreto. En la experiencia de cada taller estas condiciones han sido claves al momento de recibir a los participantes y atender, poniendo en valor, su propia forma de mirar, de escuchar, de sentir, de moverse, de cantar, de trazar una línea o de tocar un instrumento, en definitiva, su propia manera de estar en y con el mundo que lo rodea. Desde este lugar indeterminado y a la deriva, sostenidos por escenarios sensibles previamente preparados, invitamos a crear puentes y diálogos que convoquen un hacer en común, un estar creando o explorando colectivamente.

Secuencia Metodológica

3 conceptos

Silencio

Invitar, mediante la aminoración del lenguaje sintáctico y racional, a entrar en un ámbito de comunicación desde la deriva, donde la ambigüedad no sea obstáculo, sino posibilidad. Comunicar desde un lenguaje amplio, abierto y flexible.

Exploración

Convocar, mediante la expresión corporal, a entrar en un lenguaje no verbal, donde el silencio y sus contornos favorezcan la atención y concentración en el momento presente. Usar el cuerpo, el gesto, el sonido y el silencio como herramientas expresivas.

Naufragio

Llegar a algo sin perseguir un objetivo específico, atendiendo a lo que aparece en cada deriva y permitiendo que surjan nuevas posibilidades de encuentro y de presencia compartida.

"Debería existir una pintura totalmente libre de la dependencia de la figura –el objeto– que, como la música, no ilustra nada, no cuenta una historia y no lanza un mito.

Esa pintura se contenta con evocar los reinos incomunicables del espíritu, donde el sueño se convierte en pensamiento, donde el trazo se convierte en existencia."

Michel Seuphor

Descripción de una sesión de exploración artística

Taller paso a paso

1. Preparación y disposición del espacio

Antes de la llegada de los participantes, los docentes realizan la preparación del espacio, una acción clave que permite organizar un entorno que inspire exploración y creatividad. El espacio se entiende como un medio expresivo y un agente pedagógico que genera posibilidades creativas. Cada sesión propone una disposición espacial distinta — denominada "escenarios sensibles"— construida con materiales como pinturas, papeles, instrumentos musicales, mesas, sillas, telas u otros recursos. Además, estos escenarios sensibles pueden incluir elementos sonoros o música previamente instalados, que contribuyen a crear una atmósfera y a preparar a los participantes para entrar en un estado de atención, apertura y disposición frente a las acciones, ejercicios y materiales de la sesión. De esta manera, el entorno se convierte en un aliado activo que invita a la exploración sensorial desde el primer momento.

El espacio debería "hablar", convocar, invitar y despertar la curiosidad y creatividad de cada participante. Es importante que este "escenario sensible" ya esté "convocando" antes de la llegada de los participantes.

2. Apertura del taller: ejercicios sonoros y corporales

21

Al inicio de cada taller, el escenario sensible ya está instalado y generando un entorno que invita a la exploración y la atención. Los participantes llegan y se les invita a ser parte activa de este escenario mediante gestos, sonidos, miradas y otros lenguajes no verbales, integrándose desde el primer momento en la atmósfera creada. Todo el taller está planteado desde la disminución del lenguaje verbal, racional y lógico, con el propósito de despertar nuevas formas de comunicación, percepción y convivencia entre los participantes y docentes, desde una horizontalidad creativa. Las dinámicas iniciales pueden incluir movimientos, respiraciones guiadas, juegos rítmicos, vocalizaciones, percusiones, gestos corporales y juegos de imitación, todas conducidas mediante gestos y sonidos del cuerpo y la voz, con el objetivo de invitar, guiar y comunicar sin imponer instrucciones, fomentando un estado de atención plena, concentración y presencia corporal.

Una vez establecida esta atmósfera sonora y corporal, se introduce la acción o ejercicio a explorar con los materiales específicos propuestos para la sesión en particular, siempre priorizando la acción y los gestos sobre las palabras. Los participantes son invitados a descubrir y explorar los materiales sin objetivos predeterminados, permitiendo que el taller se desarrolle como un proceso colectivo de experimentación, donde docentes y participantes interactúan en un hacer compartido, en un presente abierto y lleno de posibilidades.

3. Desarrollo del taller

Una vez que los participantes se han integrado al escenario sensible y a las dinámicas de apertura, comienza el desarrollo del taller, donde las exploraciones se vuelven más libres y colaborativas. Este es el momento en que docentes y participantes se sumergen juntos en la experimentación, observando cómo lo visual y lo sonoro se potencian mutuamente. Las exploraciones visuales y sonoras se articulan en un diálogo permanente entre ellas mismas.

El desarrollo de cada sesión no está predeterminado por una técnica específica, sino que surge de la experiencia compartida. Para esto es fundamental que los docentes transmitan la tranquilidad de que no existe un hacer correcto o incorrecto en cada acción, sino que todo puede ser una oportunidad de adentrarnos en la búsqueda de nuevas formas de vincularnos. Por tanto, los docentes también se entregan a la experiencia de explorar sin controlar por completo el sentido de cada actividad propuesta, dejando que este se descubra en cada sesión. Siempre se mantiene la disminución del lenguaje verbal, lógico y racional, permitiéndose transitar en territorios desconocidos con calma, curiosidad y centrados en el momento presente. El rol de los docentes no es imponer, ni instruir, sino abrir, acompañar, guiar y poner en valor la creatividad de cada participante, reconociendo que el aprendizaje se da tanto en la enseñanza como en la escucha y el descubrimiento mutuo. Al mismo tiempo, los docentes son exploradores junto a los participantes, buscando la horizontalidad en el taller mediante un hacer que se despliega en lo desconocido e indeterminado, sin el control de una técnica o un objetivo específico, y sin la búsqueda de un resultado predeterminado.

La premisa fundamental es aprender, descubrir y redescubrirse haciendo, en un presente donde cada acción es significativa.

4. Recursos y dinámicas creativas

Se ponen a disposición diversos materiales: instrumentos musicales, sonidos concretos, la voz, pintura, papel, objetos, texturas, etc.

A partir de ellos se generan juegos o propuestas creativas colectivas, diseñadas para incluir y potenciar las habilidades, intereses y motivaciones de cada participante. Estas propuestas creativas no tienen un objetivo ni un sentido específico, son más bien ambiguas y están abiertas a ser resueltas o redescubiertas en conjunto con los participantes.

De estas exploraciones emergen obras compartidas —visuales, sonoras o performativas— que reflejan el proceso común.

5. Cierre y reflexión

Cada sesión finaliza con una vuelta a lo corporal y sonoro: ejercicios de respiración, escucha y sonidos que invitan a retomar la calma y la concentración. Si el grupo lo requiere, es posible generar una reflexión en la cual aparezca el lenguaje verbal y racional nuevamente, para sacar conclusiones, preguntas o sentires de lo vivido en el taller.

Posteriormente, los docentes realizan un análisis pedagógico de la sesión, recogiendo experiencias, observaciones y aprendizajes para retroalimentar el proceso y enriquecer las próximas instancias.

Con este enfoque metodológico, cada taller quiere convertirse en un espacio de encuentro y diálogo interdisciplinario, donde las artes actúan como un ámbito de expresión y cada participante encuentra o manifiesta una forma singular de relacionarse con el mundo.

Sala de sonido

La preparación de la sala incluye un componente sonoro que funciona como parte esencial del escenario sensible. Se elige una música o pieza sonora que favorezca la concentración, estimule la atención y abra un universo sonoro amplio, capaz de acoger e integrar los sonidos que surjan dentro del propio taller. No se trata de una música que opaque o excluya lo que ocurre en el espacio, sino de un trasfondo que potencia la atmósfera colectiva, generando un ambiente particular, performativo y, en cierto modo, teatral.

Este fondo sonoro puede reproducirse de manera continua (por ejemplo, mediante una lista en loop) y es recomendable que el o la docente pueda controlarlo a distancia, utilizando un dispositivo de reproducción guardado en el bolsillo. De esta manera, resulta sencillo subir o bajar el volumen según lo que suceda en la sesión, o incluso hacer que la música aparezca y desaparezca en distintos momentos, acompañando y modulando la acción del taller.

Ejemplo de lista de lista para reproducir, de "Talleres La sede" en Spotify

Guía práctica para docentes

Lienzo sonoro

Se instala un micrófono de contacto bajo una mesa o lienzo de papel u otro material (tela, cartón, etc.). De esta manera, todo lo que se roce, percute o deslice sobre la superficie se amplifica, pudiendo además intervenirse con efectos como *delay*, *reverb* u otros, según los dispositivos disponibles. La propuesta invita a experimentar rítmica y sonoramente mediante diversos elementos —pinceles, lápices, plumones, entre otros—, generando un diálogo entre el sonido producido y las huellas gráficas que este mismo gesto deja en el lienzo. Así, se construye un juego recíproco entre la exploración sonora y la visual.

Lienzo sonoro

Como se usa un micrófono de contacto

Nota: Existen micrófonos de contacto económicos (\$5.000 pesos aproximadamente) que pueden comprarse por internet. Para darle uso a este micrófono se debe contar con un clásico cable de instrumento jack a jack (ejemplo: cable de guitarra eléctrica, bajo, teclado, etc) y un amplificador o parlante con entrada para ese mismo cable.

Escuchar el instante

Este cuadro se hizo con los oídos.

En los talleres practicamos la exploración por medio de una mesa sonora, superficie amplificada con micrófono de contacto, intervenida con varios elementos y fenómenos.

Estos ejercicios promueven una conexión abierta con el entorno, prestando atención a cada sonido y silencio desde su origen hasta su disipación, acercándonos al arte de escuchar la realidad tal cual es.

Dibujo de luz

Ejercicio en el que se dispuso un papel en posición vertical para ser rasgado. Este gesto provocaba distintas reacciones que generaban dinámicas: el sonido del papel, el gesto mismo de las manos al rasgar, y el paso de la luz por los espacios abiertos, dibujando sombras sobre una tela de fondo. La deriva de cada participante podía seguir el sonido, la forma o el gesto, jugando y cambiando, estableciendo un hacer común mediante estos elementos.

Ver vídeo

Entropías

Trabajo sobre materiales y obras intervenidas en sesiones anteriores. Esto conduce a una creación colectiva con participantes de diferentes edades y perspectivas. Se generan capas que se entrelazan dando origen a obras compartidas. Cada capa anterior dialoga y abre sensibilidades en los nuevos participantes.

Ver vídeo

--

Dibujar el sonido Sonar el dibujo

Ejercicio en el que se invita, mediante gestos y la imitación, a dibujar el sonido: Una persona reproduce un sonido y la otra lo dibuja. Este ejercicio abre la posibilidad de invertir constantemente la propuesta inicial, pudiendo darle sonido al trazo que se está haciendo. Se da entonces un diálogo entre sonido y trazo, el cual se nutre mutuamente para crear en conjunto.

Ver vídeo

"Tengo un poco de miedo: miedo de entregarme, porque el próximo instante es lo desconocido. ¿El próximo instante está hecho por mí? ¿O se hace solo?

Lo hacemos juntos con la respiración."

Clarise Lispector

Este cuadernillo busca compartir experiencias de exploración artística donde arte, inclusión y comunidad se encuentran.

Agradecemos profundamente a todas las agrupaciones, participantes y

Agradecemos profundamente a todas las agrupaciones, participantes colaborador@s que hicieron posible este proceso.

