

**Creación de
Públicos**
Espacio colaborativo

TOL TÉN

Vivir la poesía
como un derecho

Entrevista a
actores locales

Creando Redes,
creciendo juntos y juntas

ESFERA SUR
fundación

PAOCC

Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales
Colaboradoras

20 30 40 km

Índice

- 03** Editorial.
- 05** Quiénes somos.
- 07** Elencos estables: Ensamble Lefever y y Amuyiñ Pu Wenüy.
- 11** Actividades destacadas de Esfera Sur durante el 2024.
- 22** Resultados de la Encuesta de Evaluación de Actividades de Esfera Sur 2024.
- 26** Poemas Premiados en concurso de Poesía.
- 30** Vivir la poesía como un derecho.
- 39** Entrevista a actores locales.
- 43** Creando Redes, creciendo juntos y juntas, Isabel Salgado Labra, Coordinadora de desarrollo educativo.
- 45** Reflexiones: Mediación Artística y el trabajo creativo colaborativo, empujando el límite, entrevista colectiva Antonia, Valeska y Brisa.
- 49** Mediación Artística: Un Camino para Transformar Realidades a través del Arte. Entrevista a Antonia Isaacson, Red de Mediación.
- 53** Creatorio: Eco-experimentos pedagógicos para encontrarnos. Entrevista a María Jesús Olivos, Fundación Mar Adentro.

Edición
Brisa Morandi

Artículos
Magdalena Avendaño
Isabel Salgado Labra
Sandra Peralta
Antonia Isaacson
Valeska Duten

Diseño y diagramación
Cindy Uson

Fotografía
Valeska Duten
Cristobal Saavedra

Villarrica, 2025
www.esferasur.cl/revista-tolten

POR DANILO PÉREZ-BARRÍA
Pianista / Gestor Cultural
Presidente de Esfera Sur

Editorial

“La esfera, un cuerpo geométrico curvo sin aristas ni vértices, destaca por la uniformidad de distancias entre todos sus puntos y el centro”¹, está presente en toda la naturaleza. “Es una figura perfectamente simétrica. No importa su posición, siempre se ve igual.”²

En el campo del estudio humano, las diversas disciplinas analizan el mundo y sus fenómenos desde sus propias áreas de conocimiento. En el ámbito social los fenómenos trascienden por la política, sociología, educación, antropología, cultura, etc.; y sus análisis, estudios, problemáticas y soluciones se ven de manera aislada como aristas y vértices diferentes a veces sin puntos de encuentro.

En 2017 cuando formamos Esfera Sur, esta figura geométrica nos vino en un sueño, en ese estado de

inconsciencia, el cual resonó con todos quiénes éramos parte de este nacimiento. Entender y aplicar lo interdisciplinario a las problemáticas de los fenómenos sociales que veíamos, nos hacía sentido; y por supuesto, todo esto aquí donde vivimos, en Villarrica al Sur de Chile.

Entendemos que Chile, es un país culturalmente diverso y a su vez segmentado, principalmente en clases sociales. Para 2024 debido a la migración de personas a Villarrica desde las principales metrópolis post pandemia, generó un aumento poblacional en parcelas de agrado, arriendos, tomas y terrenos prestados (tomas autorizadas), evidenciando aún más esta segmentación. Considerando estos datos, con Esfera Sur desde lo interdisciplinario paralelamente hemos observado como finalmente son las artes y la educación las

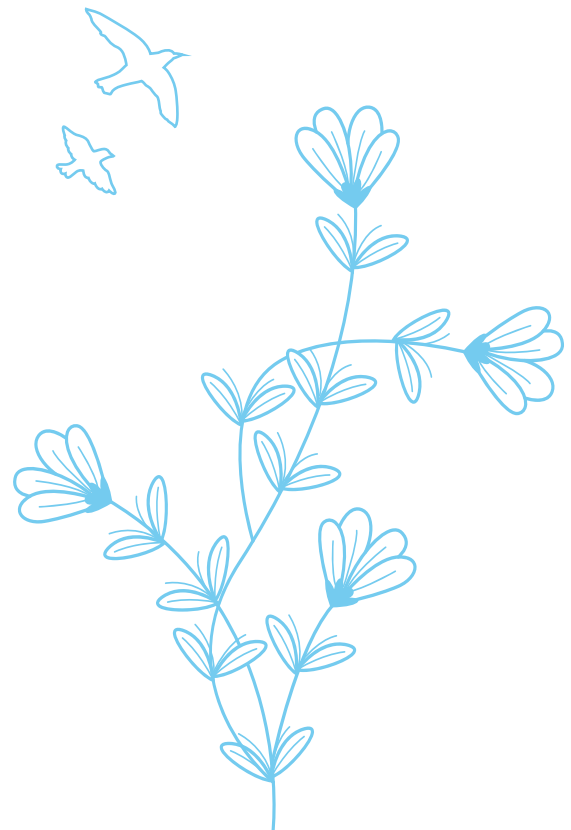
¹ <https://solar-energia.net/geometria/cuerpos-geometricos/esfera>

² https://unamglobal.unam.mx/global_revista/esfera-por-que-es-la-reina-de-las-figuras-geometricas/#:~:text=La%20figura%20perfecta,es%20igual%20en%20una%20esfera.

que generan vínculos, encuentros, espacio donde todas las diferencias que las personas pueden tener, quedan esperando fuera de la sala de ensayo o del taller y nos unimos todos formando nuevamente un tejido social que tanto necesitamos restablecer. “Que la gente vaya a los espacios culturales (o que los artistas vayan a los espacios de ellos), no para acceder a la cultura necesariamente, sino para activar un diálogo, una visión de mundo frente a las prácticas culturales.”³

Esperamos continuar sirviendo de esta manera a nuestra comuna, generando espacios de reflexión y de impacto en torno al arte y que siempre sean profundos, con acciones de cambio, vinculando a las personas entre sí, generando redes para volver a vernos, reconocernos y darnos cuenta de que todos somos iguales en dignidad y derechos.

Agradezco enormemente a todos los profesionales que este año 2024 han querido formar parte de un equipo que comparte esta visión, a Patricia Villalobos quien, por su gestión hasta este año tuvimos un espacio de oficina (sala de ensayo o taller) y a todo el equipo de trabajo de Esfera Sur, quienes muchas veces han donado parte de su tiempo este año. Todo este trabajo lo tienes aquí en esta 6ta edición de Revista Toltén, un material de registro y divulgación del quehacer cultural de la comuna de Villarrica.

³ Red de Mediación, Revista Toltén - Esfera Sur, p. 26 (1ra edición)

Quiénes Somos

La línea curatorial es el hilo conductor que da coherencia, orientación y profundidad a una programación artística. Así la línea curatorial de Esfera Sur es la hoja de ruta que nos permite saber por dónde transitar, cuáles son los márgenes, desde dónde mirar el quehacer que nos identifica y nos orienta, no sólo en términos artísticos, sino en todo nuestro quehacer.

El enfoque curatorial 2024- 2027 es el producto de la reflexión sobre la propia experiencia como institución en las dos curatorías anteriores, ambas vinculadas a la observación de nuestro territorio y a lo simbólico que emerge de este. La primera línea curatorial en 2019-21 estuvo vinculada a la oscuridad y reflexión dada por los largos meses nublados y silenciosos que propicia una atmósfera introspectiva; La segunda, en 2022-23, fue la imagen del volcán, potencia y constancia de la fuerza creativa que reside en la comunidad, energía imprevisible que se expresa libre y auténtica. Ambas líneas curatoriales generaron programación específica vinculada a ella.

Habiendo recogido la experiencia de haber trabajado con programación artística vinculada a estas ideas llegamos en 2024 a una nueva etapa de madurez institucional, poniendo nuestra mirada siempre en el territorio, pero también en nosotros mismos como institución en los procesos que hemos desarrollado nuestro accionar.

POR DANTE JARA CARRASCO
Flautista / Director Ensemble Lefever
Director Creativo de Esfera Sur

Así emerge el concepto de “Consolidación” que tiene como imagen asociada los símbolos de la montaña y los engranajes que representan lo permanente-consistente y lo dinámico-interconectado, fuerzas en equilibrio que permiten el avance y la imagen del bosque, un ecosistema complejo, asentado, con una infinidad de relaciones entre diversas especies que conviven entre sí.

A partir de la reflexión de este marco simbólico y conceptual resultan las siguientes líneas que definen nuestra actividad y programación (cine, música, poesía, artes visuales):

1. Trabajo en y con el territorio, comunidad y sus artistas.
2. Reflexión colectiva que promueva el diálogo a través de la mediación artístico-cultural.
3. La difusión del arte contemporáneo.
4. La disminución de la segregación social y apertura de espacios de acceso universal.
5. El trabajo colaborativo y en redes que permite crear un tejido entre instituciones y agentes culturales.
6. Conexión y fortalecimiento del tejido social que sustenta las actividades culturales del territorio.

La línea curatorial de Esfera Sur es la hoja de ruta que nos da sustento y profundidad como organización permite desarrollarnos y guiar nuestro proceso de desarrollo y acción en el territorio.

Establecer este campo de juego ha sido fundamental para construirnos como institución y su actualización por ciclos, ha sido fundamental permitiéndonos revisarnos y reconstruirnos en un proceso siempre creativo y colaborativo entre el equipo que lidera Esfera Sur.

Ensamble de flautas Lefever

El Ensamble Lefever, se origina el año 2017, surge como consecuencia natural de otras dos agrupaciones formadas por su director desde el año 2015 en la ciudad de Villarrica. Es un elenco principalmente de flautas travesas y piano que utiliza de manera eventual otro tipo de instrumentos como clarinete, guitarra, charango, ronroco y percusiones, dependiendo del repertorio que se interprete. Está conformada por 8 niños y jóvenes de la Región de La Araucanía, Chile.

Esta agrupación musical nace bajo el alero de Esfera Sur, en alianza con Residencia Artística Crisol Celeste, ambas organizaciones pertenecientes a la comuna de Villarrica, en la zona lacustre de Chile.

En el marco de la elaboración del logo del ensamble de flautas, se realizó

en 2024, un taller de Xilografía, dirigido por la artista visual y profesora de artes Dominique Goujon. En este taller los integrantes del Ensamble Lefever, desarrollaron su creatividad y habilidades plasmando en un logo, lo que significa para ellos el participar en el Ensamble musical.

Durante 2024, se abrió un Semillero Flautas, para nutrir en el futuro al Ensamble Lefever. Corresponde a una beca de estudios de flauta travesa dirigida por el músico y flautista Dante Jara destinada a niños y niñas entre 9 a 12 años sin conocimientos previos, que incluye un instrumento en préstamo para estudio, clases individuales de flauta travesa, clases grupales de teoría musical, ensayos de práctica grupal, presentaciones en Villarrica, conocer y compartir con artistas locales y pares con intereses comunes.

Comentarios de los padres y madres:

“Se agradece el trabajo de la fundación, en especial al profesor Dante”

⋮

“Han despertado en nuestra hija un mundo increíble, el de la música”

⋮

“Sólo estoy muy emocionada, agradecida y feliz de ver a niños y niñas con tantas ganas de crecer en torno al arte y principalmente la música”

⋮

“Siento mucha emoción al escucharlos, siendo que muchos comenzaron de cero. Se agradece el tiempo y la dedicación, espero que todo continúe igual y sigan aprendiendo algo tan bello como es la música”

⋮

“¡Muy hermoso trabajo!! Los niños están alegres y motivados para seguir avanzando en el aprendizaje de este lenguaje universal que es la música. Brillan sus ojos al ver sus resultados y también sonríen nuestros corazones de orgullo”

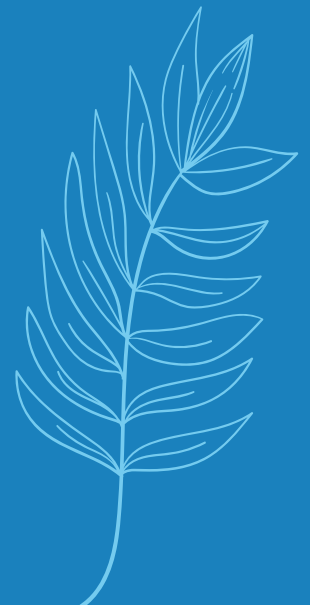
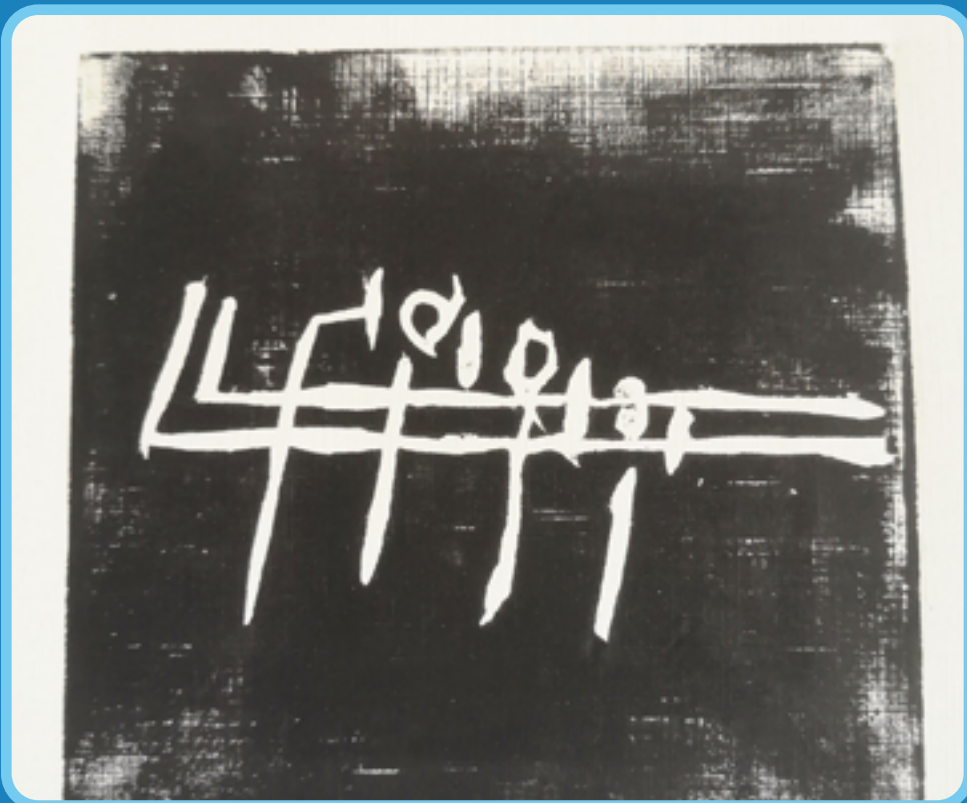
⋮

“Emoción a flor de piel (...) trabajo, perseverancia, estudios, juegos, vientos... amor”

Imágenes del resultado del taller de diseño de logos para el Ensamble Lefever, creado por los propios integrantes del grupo.

Grupo Folclórico Amuyiñ Pu Wenüy

El Grupo folclórico Amuyiñ Pu Wenüy que en mapudungun significa “Vamos Amigos”, es un elenco de música folclórica integrado por 15 personas con distinto tipo de discapacidad de la ciudad de Villarrica.

Nace de la inquietud de considerar la participación cultural y del anhelo de las personas con discapacidad de tener su propio grupo folclórico. El año 2023 se inicia como un taller de música folclórica y rápidamente dio origen a un grupo activo, que ha permitido no solo el desarrollo de habilidades musicales de las personas con discapacidad, sino también la socialización y sentirse partícipes de la cultura local.

Durante 2024, con la intención de profundizar el trabajo con los participantes del grupo folclórico e indagar en otras habilidades, se desarrolló un Taller de artes visuales donde se trabajó utilizando la materialidad de la madera. La profesora a cargo fue la artista Visual Dominique Goujon.

El taller de 12 sesiones, culminó con una exposición en el colegio Laura Vicuña.

Actividades destacadas de Esfera Sur durante el 2024

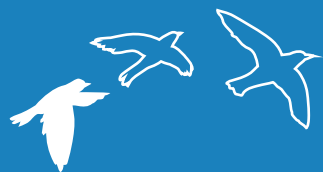
Esfera Sur es una institución que surge el año 2017 en Villarrica con el propósito de conectar a profesionales interdisciplinarios para crear redes que impulsen proyectos en común y potenciar el desarrollo local a través de iniciativas culturales y educativas que aporten al desarrollo de la comuna, de la región y de nuestro país.

Su principal labor se centra en educación, arte y mediación artístico cultural y ha dado lugar a una diversidad de proyectos, talleres y capacitaciones, utilizando recursos locales e infraestructura existente en la comuna de Villarrica y colaborativamente con organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, escuelas, instituciones deportivas entre otras.

También, de forma progresiva, se ha ido integrando la accesibilidad universal a las distintas actividades, para cumplir con su misión de proyectar el potencial cultural de Villarrica, partiendo de lo local y descentralizando la actividad cultural, construyendo y co-construyendo con artistas y participantes de nuestros proyectos.

En 2024, Esfera Sur ha logrado implementar una amplia programación de actividades culturales, generando acciones de participación y fomento de la creación y experimentación artística en nuestra comuna, así como consolidar el equipo de trabajo y mantener la continuidad de nuestro quehacer.

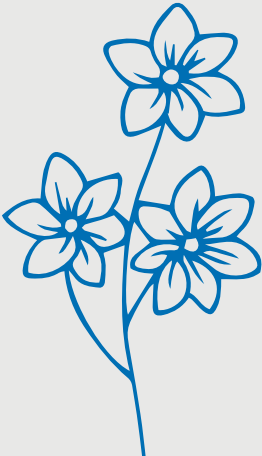
Este año se realizaron múltiples actividades, como conciertos, tertulias musicales, talleres, conversatorios, jornadas de cine, encuentros, capacitaciones, asesorías, publicaciones y concursos logrando abarcar a un público diverso y convocando a una red de artistas y mediadores locales. A continuación, se detallan las actividades a lo largo del año ejecutadas por Esfera Sur y financiadas por diversos fondos públicos, junto con una evaluación de los participantes de éstas, con el fin de caracterizar el perfil del público que asistió y recoger comentarios y sugerencias para seguir desarrollando más acciones que permitan seguir cumpliendo con los objetivos de Esfera Sur.

Actividades destacadas

<p>13 CONCIERTOS DE ELENCOS ESTABLES</p>	<p>"Ensamble Lefever"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Catedral de Villarrica. • Sede social Los Pellines, Villarrica. • Centro Cultural La Moneda, Santiago. • Residencia Adultos Mayores, San José de Villarrica. - Concierto de Navidad -
	<p>Semillero de flautas + Ensamble.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Cultural Liquen, Villarrica. • Colegio Manantial de Relún. • Colegio Claudio Arrau. • IV Festival de Música Contemporánea en Contexto Territorial – Crisol Celeste.
	<p>Concierto Grupo Folclórico Amuyiñ Pu Wenüy " Vamos Amigos".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salón auditorio Municipalidad de Villarrica. • Escuela Nueva Menetúe. • Cludivi . • Colegio Laura Vicuña.
	<p>Concierto de Piano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inauguración Hospital de Villarrica.
<p>75 JORNADAS DE TALLERES FORMATIVOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Taller poesía (3 meses). • Taller confección autos de madera. • Taller artes visuales madera (3 meses). • Taller arte textil y memoria (3 meses). • Taller de Fotografía y memoria (3 meses). • Taller de Autobiografía y Territorio: cajita de tesoros (3 meses). • Taller de Grabado colaborativo de retratos (3 meses). • Taller Xilografía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esfera Sur. • Espacio educativo Fragua. • Colegio Rakiduam. • Sede Villa el Esfuerzo, Ñancul. • Biblioteca Pública Municipal de Lican Ray. • Sede Ucam. • Biblioteca Pública Municipal de Villarrica.

de Esfera Sur durante el 2024

<p>7 JORNADAS DE CINE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cineclub. • Crimen Ferpecto. • Tadeo Jones. • Mar Adentro. • Técnico Servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colegio Rukaduam. • Centro Cultural Liquen, Villarrica. • Esfera Sur. • Biblioteca Municipal de Villarrica.
<p>3 MEMORIATONES</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Frontis de Municipalidad de Villarrica. • Lican Ray.
<p>13 TERTULIAS MUSICALES</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Esfera Sur, Villarrica. • Hostel Playa Grande, Lican Ray. • Sede Villa El Esfuerzo, Ñancul.
<p>3 ENCUENTROS/ CONVERSATORIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentros con artistas. "Segundo Encuentro de la Red Cultura Villarrica". • Encuentros con docentes. "Segundo Encuentro Red Cultura y Educación". • Creatorio Eco-experimentos pedagógicos para encontrarnos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Cultural Liquen, Villarrica.

<p>3 PARTICIPACIÓN, ENCUENTROS, CAPACITACIONES, ASESORÍAS Y SEMINARIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoría Taller de Artes Visuales - Madera. • Seminario Araucanía cultural, con la exposición "Territorio Creativo: Experiencias de Asociatividad Regional". • Diseño Encuentro de mediación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Cultural Liquen, Villarrica. • Ufro, Pucón. • Virtual.
<p>2 CONCURSOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concurso de fotografía con celular "Actividad artística en Villarrica". • Concurso Poesía "Actividad artística en Villarrica". 	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual.
<p>3 JORNADAS DE FESTIVAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Festival de música contemporánea. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colectiva La Tetera, Lican Ray. • Centro Cultural Liquen, Villarrica. • Crisol Celeste - Residencia Artística.
<p>4 EXPOSICIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición Memorias vivas. • Exposición Taller Artes Visuales - Madera. 	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Cultural Liquen, Villarrica. • Sede de Villa El Esfuerzo, Ñancul. • Biblioteca Municipal de Lican Ray. • Biblioteca Colegio Laura Vicuña.
<p>2 PUBLICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revista Toltén. • Catálogo digital de artistas residentes en la comuna de Villarrica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual y primera edición de revista en formato físico. • Centro Cultural Liquen, Villarrica.

Tertulias musicales

Otras actividades que se realizaron en el ámbito musical fueron las Tertulias musicales en Villarrica y Lican Ray.

Estos encuentros nacen en 2023, de la asociación de Pianos al Sur del Mundo y Hostal Playa Grande y en 2024 se incorpora Esfera Sur y se agregan conciertos en la ciudad de Villarrica. Estos encuentros íntimos, en los que se propicia la conversación e interacción del público con el artista en torno a su actividad musical y sus inspiraciones, fueron este año de diversos artistas locales intérpretes de flauta, piano, trombón, violín y cellos así como también cantautores locales. Los encuentros se realizaron en Esfera Sur y Hostal Playa Grande de Licanray.

Artistas invitados: Dante Jara, Danilo Pérez, Patricio Pinto, Fernando Matus de la Parra "Dantesca Parriana", Matista, Ariscka Mundana, Córdula Wicks, Carolina Aliaga, Rocío Hevia, Javier Moshila Fernández.

Festival de música Contemporánea

Desde el 2023, Esfera Sur colabora con Crisol Celeste en la ejecución del Festival de Música Contemporánea en contexto territorial, el cual cumple su cuarta versión en 2024. Se realizó una actividad de cine y música en La Tetera de Lican Ray, un concierto con invitados internacionales en el Centro Cultural Villarrica y un concierto con invitados locales en Crisol Celeste, sector rural. Este festival cuenta con el apoyo de la red de espacios artísticos independientes y la Seremi de las Culturas, a través de su programa FICR - Fortalecimiento a la identidad regional.

Talleres formativos

Taller Poesía:

Se realizó un taller con el objetivo de apreciar y crear poesía infantil para personas vinculadas a la primera infancia.

Los comentarios más destacados de los participantes del taller:

“Principalmente la tallerista, su actitud generosa y la calidad de los contenidos vistos.”

∴

“Fue un espacio muy cómodo que impulsó el despliegue creativo.”

∴

“La monitora, su entrega, paciencia, metodología y preparación.”

∴

“El taller fue increíble y el compromiso de Sandra fue espectacular. Me siento muy agradecida de participar.”

∴

“Un maravilloso espacio para compartir y conocer a personas valiosas.”

∴

“La diversidad de recursos que utilizó la monitora.”

∴

“El lugar fue muy acogedor. Estábamos calentitas y con ricas cositas para compartir.”

∴

“Calidad humana del equipo organizador y profesora, lo que permitió un ambiente acogedor y propicio para un taller de esta índole.”

∴

“Muy buen ambiente, la monitora tuvo una habilidad para trabajar con un grupo diverso y un carisma ideal para el tema, la poesía infantil”.

Talleres artísticos y mediación:

Textil, Fotografía, Grabado y Archivos personales.

Programa de cuatro talleres artísticos y de mediación dirigidos a personas adultas mayores en tres localidades: Villarrica, Lican Ray y Ñancul.

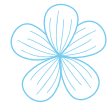
En los tres meses de taller se trabajó en torno a la pregunta de la “memoria”, tanto como espacio de recuerdos como de fuerza vital que se expresa en el tejido comunitario y el territorio. Por otro lado, se usó el “retrato” para visualizar y develar la imagen construida sobre el paso del tiempo, así como los deseos del futuro, todo esto explorando ejercicios de arte como formas de convivencia, intercambio y transformación.

Cada encuentro fue un espacio donde las personas compartieron, crearon, resignificaron y expandieron las historia personales y colectivas, permitiendo hacerse parte e integrando las subjetividades a una experiencia colectiva.

Los talleres fueron ejecutados por artistas- educadores en conjunto a un equipo de mediación artística, que desarrolló distintos dispositivos relacionados para integrar las experiencias personales durante el proceso: “Memoria Exquisita”, material audiovisual, “Caja de Regalos” y “Memoriatones”. Estas experiencias terminaron con la Exposición “Memorias Vivas: ejercicios de arte y acción colectiva”.

“Exposición Memorias Vivas: ejercicios de arte y acción colectiva”.

Exposición que reúne la experiencia de cuatro talleres sobre artes, memoria y retratos, junto a personas mayores de tres localidades: Villarrica, Licán Ray y Ñancul.

Memorias Vivas se compone por las obras realizadas por los participantes de estos talleres artísticos, así como también por los objetos y materiales que formaron parte de los procesos técnicos y creativos, propios de cada disciplina.

Además, se presentó un registro visual y testimonial de los y las participantes de los cuatro talleres, los artistas-educadores y equipo de mediación, llamado “Memoria Exquisita”.

Cada pieza de la exposición es un testimonio de la acción colectiva, ya sea en la narración, registro, muestra o dispositivos.

Junto con la muestra, se dispuso de una sección interactiva para que los visitantes a la muestra respondieron algunas preguntas planteadas durante el proceso, invitándolos a ser parte activa de este archivo vivo.

Taller de Artes visuales. Materialidad Madera

El taller de madera “ensambles, juegos e inventos entorno a la madera”, fue un taller artístico con tres meses de duración dictado por la artista Dominique Goujon, que nace de la motivación por parte de los participantes del grupo folclórico Amuyiñ Pu Wenüy / “Vamos Amigos”, compuesto por 15 personas adultas de distintas edades y con alguna discapacidad, quienes sentían la necesidad de realizar trabajos manuales y aprender distintas técnicas.

El propósito del taller fue generar un espacio de encuentro y participación, que se construyera entre todos/as, para acercarse a la madera como material para desarrollar diversas propuestas artísticas, integrando lo lúdico y el diseño, respetando los ritmos del grupo y proponiendo un trabajo colaborativo.

En las actividades se abordó el desarrollo de aspectos perceptivos en relación a las diversas materialidades, distinguiendo, texturas, formas, olores, durante el proceso y la participación activa en cada etapa de diseño de una pieza de madera y del uso de herramientas, combinando algunas manuales y otras eléctricas. Partimos con ejercicios básicos a partir de un bloque de madera y piezas que arman un conjunto, mediante el corte, para ir complejizando los ejercicios e ir construyendo figuras que requieren de pliegues, lijado, pegado, etc. considerando algunas nociones de carpintería. El avance fue paso a paso, deteniéndose en el proceso, el oficio, el uso de distintos materiales y distintas técnicas artísticas, y la fabricación de herramientas cotidianas para su posterior uso.

“Fue un taller con un ambiente de mucho cariño y respeto, un espacio de dedicación, en el cual cada uno/a aportaba y entre todos se ayudaban. La participación se dio en cada etapa del proceso, en un espacio de taller donde se combinó la concentración, con las risas, el querer contar historias y anécdotas. Fue un espacio que se construyó entre todo/as desde el espacio físico que se adaptaba clase a clase, hasta las rutinas y metodologías, que partían de la detención en cada etapa, respetando los ritmos, y pensando en que era un trabajo tanto individual como colectivo, dando énfasis en exponerlo al finalizar el taller y que también podía ser replicable como una alternativa de poder venderlo. La importancia de socializar y exponer dio cuenta de la fuerza que tienen como grupo para desarrollar y participar de diversas instancias en contextos culturales y educativos”, agrega Dominique Goujón.

Cine

La actividad Cine Club Escolar tiene por objetivo formar públicos escolares para el cine y el audiovisual. Se trabaja con películas de corta duración y con temáticas interesantes, que luego son abordadas desde la mediación artística, para profundizar y reflexionar.

Se trabajó con tres mediadores, Valeska Duten, Manuel Calcagni y Brisa Morandi. Y las actividades se realizaron en colaboración entre Esfera Sur y Centro Cultural Liquen Villarrica.

Funciones de Cine Público General, Actividad realizada en las dependencias de Esfera Sur a partir de un convenio con el Centro Cultural de España quien facilitó 4 películas. Se realizaron 3 funciones, una fue cancelada por mal tiempo. 2 películas fueron para adultos y 1 para niños.

Además, se colaboró con el estreno del cortometraje "Técnico Servicio", del realizador local Juan Pablo Aguirre. Que aborda la temática de la soledad en los adultos mayores.

Todas las exhibiciones contaron con actividades de mediación.

Resultados de la Encuesta de Evaluación de Actividades de Esfera Sur 2024

Entre el 6 y 16 de diciembre, se realizó una encuesta llamada “Evaluación actividades de Esfera Sur 2024” que tenía por objetivo evaluar la participación y satisfacción de las actividades de la Fundación Esfera Sur, obtener información para caracterizar el perfil del público, calificar la calidad y organización de las actividades y recibir sugerencias para las actividades del 2025.

Esta encuesta fue creada en Formularios Google® consta de preguntas abiertas y cerradas, de autoaplicación y de respuesta voluntaria. El medio de distribución principalmente fueron las personas que participaron en las distintas actividades que pertenecen a los grupos de WhatsApp de las actividades de Esfera Sur.

La cantidad de respuestas recibidas fue de 68. La participación en las actividades es predominantemente femenina con un 66,2% frente a un 33,8% de hombres.

Medios de Información

El medio principal por el cual los participantes se enteraron de las actividades fue:

La invitación personal
53,8%

43% redes sociales,
en donde Whatsapp tuvo
mayor relevancia.

3,2% emails o afiches.

¿Recomendarías estas actividades?

100%

recomendaría estas actividades a amigos o colegas.

Calificaciones

El promedio de calificación de las actividades realizadas.

6,1

En calidad

5,8

En organización

Lo mejor

- Ambiente, compañerismo y familiaridad.
- Monitores, equipo y disposición.
- Metodología y calidad.

Lo peor

- El lugar, poco espacio y escaleras.
- Los horarios, la impuntualidad.
- Baja asistencia.

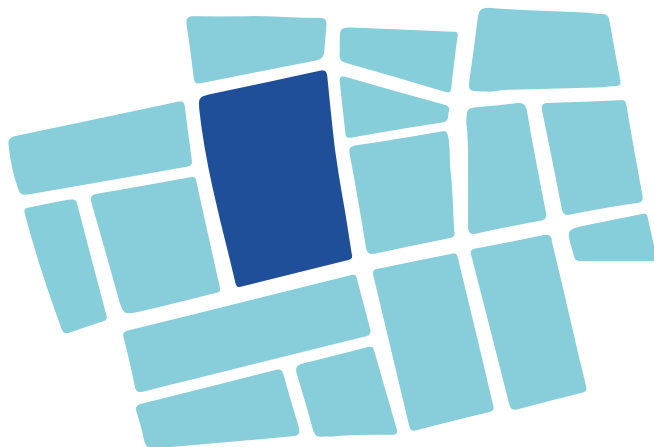

Actividades mejores evaluadas

- Taller de autitos de madera.
- Encuentro de profesores, Red Cultura Educación.
- Taller de fotografía.
- Taller de poesía.
- Conciertos Ensamble Lefever.

Lugar de preferencia para actividades 2025

73% Villarrica centro.

20% Ñancul.

19% Lican Ray.

15% Segunda Faja u otro lugar.

Horario sugerido

El horario de preferencia para nuevas actividades fue la mañana, seguido de la tarde y noche.

50%

Por la mañana

39,1% en la tarde.

10,9% en la noche.

Intención de participar en nuevas actividades

92,3%

Asistiría o participaría nuevamente en otra actividad organizada por Esfera Sur.

Datos basados en encuesta aplicada a 68 participantes en diciembre 2024.

POR SANDRA PERALTA
Escritora y Antropóloga
Biblionautas, Villarica

Texto elaborado por
Madeleine Urzúa

El muro del tiempo

La mañana exhala cemento húmedo,
bajando por la calle con olor a vino viejo,
retrocedo cien años en la esquina
donde me espera la flor del canelo.

Hombres recios caminan a mi lado,
aserrín de raulí, coigüe y laurel
perfuma sus cuerpos mapuche
llevando a sus ancestros en los hombros
hacia el destino de los rieles oxidados
que salpican un chirrido seco
con su sangre de machi
con el crujir de su existencia
roída por una sábana blanca
sonando suave
su triste olvido.

La mañana arenosa brilla volcánica
entre nalcas flácidas y digüeñes pasados
los gusanos engordaron orgullosos
en las barandas podridas
de una añeja Chevrolet C-10.

Actividad artística en Villarrica

Otros vienen de fiesta
parece ser la cruz de mayo
arriba cacarean las viejas
viene la Mirola y don Pancho.

Vienen tomando mate
llevan aceite, harina y trigo
sus manos van curtidas
surcadas, corroídas,
con levadura y bicarbonato,
con tierra de papas y cilantro.

Saboreando acordes y guitarras
cantan novillos y corderos,
locomotoras imposibles
esconden historias de brujas,
de armaduras y de lonkos,
del canto que mal le sale
al pueblo que se esconde,
en la historia de guerra y asesinos
surge la semilla del nuevo amanecer,
en ese momento eterno,
sudoroso entre coligues y concreto.

Vuelvo al presente de un silbido.

La micro tres y Canela Campos,
la brocha y el spray me despiertan
el arte brota inmortal
bailando entre el tiempo
y una pared en blanco.
El borracho trastabilla,
los camiones, zorzales y gorriones.

El molino sigue allí,
fermentado de recuerdos
entre el guano de gallina,
los jubilados
y el agua

que sigue
hasta el lago
infinito.

Autor:
Nicolás Mellado Guzmán

Ecós de una hebra

Hebra que llegaste sola,
enmarañada de nubes.
Relatos de vida antigua,
de las mujeres azules.

Líquenes, cáscaras y hojas
pintan los otoños al fogón.
Los vapores danzan la canción
de esta ofrenda misteriosa.

Recorren los entresijos,
marrones y amarillos,
narrando tardes pasadas
aquellas voces lejanas.

Urde, trama.
Sube, baja.
Telares, cantares, pesares.
Un nudo.
Un viaje.

¿Quién te sabe ahí,
hilandera del silencio,
tejedora del recuerdo?
Un tronco, la yerba,
un gato, el tiempo.

Hebras de la memoria,
torcidas con el viento,
dibujan en el cielo,
entrelazan la historia.

Tejiendo lo invisible:
el humo en los maderos,
en tu mano de fuego,
la caricia de tu entraña,
lo que ayer soñabas.

Urde, trama.
Sube, baja.
Las hojas, el humo, el agua,
remanentes de un respiro.
La presencia, el abrigo.

Autora:
Katherine Arenas

Vivir la poesía como un derecho

POR SARAYAMA

Si le preguntas a la gente si le gusta la poesía, un número importante te dirá que no. Si les preguntas a ellos si han leído poesía, es probable que también te digan que no. ¿Y cómo puede no gustarte algo que no has probado? Eso nos decían nuestros padres cuando pequeños invitándonos a descubrir sabores. A ello también te invito a través de estas palabras.

Tal vez pensamos que la poesía no es para todos, sentimos que la poesía no nos pertenece, que es un territorio desconocido al cual no tenemos acceso y solo lo tienen algunos privilegiados, aquellos que dominan los secretos del lenguaje. Pero la poesía es pan de cada día, está presente en nuestras vidas de forma cotidiana, en nuestros dichos, en las expresiones, en el uso de nuestro lenguaje. Si dejamos de ver la lírica como algo docto e inaccesible nos atreveremos a escuchar poesía, leerla, jugar con ella, vivirla, sentirla y sin darnos cuenta estaremos creándola.

Esfera Sur ha apostado por incluir la poesía dentro de sus actividades artísticas, desarrollando un concurso de poesía abierto a toda la comunidad y realizando un Taller de poesía infantil como parte de su programación para adultos.

El objetivo del taller fue “desarrollar la capacidad de apreciar la poesía infantil y crear poemas para los más pequeños utilizando el lenguaje poético y visual”.

Para ello trabajamos durante tres meses en sesiones semanales en donde se entregaron contenidos teóricos y prácticos que les permitieron a los participantes iniciarse como creadores y mediadores de poesía infantil. Todos creamos poemas y terminamos escribiéndolos, ilustrándolos y compartiéndolos con el grupo. La forma de llegar a la poesía infantil fue apelando a la memoria de la infancia, cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, hemos estado rodeados de poesía en nuestra infancia, desde las canciones de cuna, los dichos, juegos rítmicos hasta las rimas se hacen parte de nuestro primer contacto con la lengua oral y van despertando ese goce estético por la palabra.

En un recorrido por esas memorias encontramos interesantes cantos, versos, poemas y juegos de palabras que permitieron a los participantes conectarse con esa fascinación que se experimenta en la primera infancia al descubrir la magia de las palabras.

Uno de los elementos más notables de este primer encuentro con la poesía es la calidez, Yolanda Reyes destaca que esos momentos de encuentro, esa cercanía amorosa entre el niño y el adulto, a través de la experiencia poética es un espacio de encuentro íntimo.

La palabra se transmite, es entregada por otro, es un evento social que en la primera infancia se da en un espacio íntimo, en un abrazo cariñoso y compasivo cuando te caes y haces daño y te dicen “sana sana, colita de rana, si no sana hoy, sana mañana”, o en un espacio lúdico saltando en los charcos con botas de agua cantando “qué llueva, qué llueva, la vieja está en la cueva” o en esa complicidad que se da cuando cuentas un chiste y el contenido simbólico es interpretado y surge la risa.

Existen muchos poemas anónimos que forman parte del folclor popular y que nos acompañan en nuestros primeros años ya sea como versos, juegos o canciones que como un manto de palabras nos arropan desde pequeños y colorean nuestras expresiones y nuestra forma de relacionarnos con los niños “haga tuto guagua”, “buenas noches los pastores”, “corre que te pilló”, “upa chalupa”, “colorín colorado, este cuento se ha acabado” y tantas expresiones más que nos acompañan desde pequeños y son parte del habla coloquial. La poesía siempre ha estado junto a nosotros y en nuestra infancia nos acompañó en nuestros juegos “zapatito cochinito, dónde vas tan bonito...” y todavía nos acompaña de manera tal solapada que a veces no somos capaces de darnos cuenta de que utilizamos el lenguaje poético.

Conociendo distintos autores de poesía infantil latinoamericana fuimos apreciando las distintas expresiones de este arte desde las canciones de cuna, adivinanzas y trabalenguas, hasta la poesía non-sense (absurda).

María Elena Walsh, María de la Luz Uribe, Gabriela Mistral, Rafael Pombo, Efraín Barquero, Aramis Quintero, entre muchos más formaron parte de esta exploración poética que nos fue llevando a encontrar nuestra propia voz para expresarnos líricamente.

El taller se transformó en un espacio de apreciación y exploración con las palabras, jugando con ellas para crear imágenes y situaciones que despertaran en los niños ese imaginario maravilloso solo posible en nuestros primeros años de vida. El juego es parte primordial de la niñez y la forma que los niños tienen de vincularse con el mundo, la palabra es parte de ese universo lúdico ¿adivinan qué es?

**Me gusta tu sabor
y tus pequitas alrededor.
Eres grande, cual planeta
similar a Marte en su color.**

- Elizabeth Sepúlveda Martínez

El camino si bien fue el mismo para todos, a cada uno lo llevó a recorrer sus propios senderos, hubo quienes escogieron un camino lúdico, jugar con las palabras y sus sonoridades, hacerlas explotar como burbujas de colores para disfrutar del momento.

**Cachipún,
gallito inglés,
salto alto, salto un pie.
1,2,3
yo me escondo
¿tú me ves?**

- Magdalena Avendaño

Otros optaron por ponerse en el lugar de los niños y mirar a través de sus ojos para poder comunicar sus emociones.

**Cuando estoy con mis juguetes
brillo como colibrí,
jugar con otros niños
me hace feliz.**

- Álvaro Escalona Vargas

Otros enfocaron su mirada en el entorno descubriendo personajes conocidos y atractivos para los niños.

**Mi gato regalón
no tiene botitas
no tiene tacón.
Caza por allí
cuando hay ratón.**

- Nora Colmenares Cárdenas

Los niños están constantemente siendo otros a través del juego simbólico, las palabras también pueden llevarnos a esa transformación.

**Cuando eres un lobo
y comienzas a aullar,
la luna se contenta
pues cerca de ella estás.
Su brillo se transforma,
y empiezan a brotar
rayitos de colores
¡Arcoíris espacial!**

- Katerine Carreño Castro

Para algunos fue un recorrido hacia el pasado, a sus propios recuerdos, a encontrarse con su yo infantil y mirarlo con nostalgia, compasión y amor y a través de los versos creados abrazarse a uno mismo en momentos importantes de la vida.

**Cien hijas tengo, verdad;
de tela, yeso y cartón
rastas, bizcas y un pelón.
Hablamos de honestidad
y también de libertad.**

**Descosidas y profundas,
princesas y vagabundas,
adoptadas y dulzonas,
diversas y cabezonas.
Lesas y meditabundas.**

- Solange Santos Vallette

Observando y escuchando a los niños, tanto a los que nos rodean como a esos que fuimos y que habitan en nuestro recuerdo, fuimos reconociendo parte del pensamiento infantil, el cómo la imaginación puede llevar a crear mundos, ver piscinas cuando uno come sandía, conejos en la luna y seres pequeños dentro de la televisión, capacidad creativa que se va perdiendo a medida que crecemos y que a través de las palabras podemos rescatar del olvido.

**Cuando tú seas pequeña,
me dijo una doncella,
nadaremos en una sandía
¡Ay qué fresca esta risa mía!
dulce como la colmena.**

- Katherine Arenas Ayala

Para otros el camino fue hacia otros, una forma de expresar el amor hacia los propios hijos desde una mirada de adultos, pero desde la sinceridad plena solo posible en la infancia.

Querida hija esperada
de ojitos negros profundos
con tus pasos vagabundos
que avanzan por ser amada
sigue creciendo feliz
como lo hace un aprendiz
que todo lo hace jugando
y así sigamos viajando
más feliz que una perdiz.

- Nabil Rodríguez Miguíeles

Quisiera tomar tu mano
llevarte a vivir el mundo
de puntillas sobre el mar
beber el cielo profundo.

- Sandra Peralta Ochoa

La palabra también permite hacer retratos, describir con ellas, pintar una escena y al igual que con los colores darle calor a un momento familiar.

Amanda se ríe, su risa es melodía,
Cristóbal crea canciones con alegría.
Princesa ladra, en un canto a la armonía,
mientras Lua, observa con su mirada fría.

- Ketty Larrañaga Chandía

La poesía permite también hablar de temas que son difíciles de enfrentar en una conversación coloquial, la palabra poética lleva a expresar aquellas emociones profundas y puede transformarse en un puente para hablar de temas trascendentes amparados en la sutileza de la metáfora.

**Con mirada triste el joven se percata
que ya no ríe, ya no salta
hace tiempo ya no juega.
Se paró frente al espejo
y vio que ya no era un niño
dejaba atrás su infancia
y sentía que perdía el cariño.**

- Jessica Ortega P.

La inspiración para la poesía puede aparecer en cualquier parte, es solo tarea de agudizar los sentidos y encontrar una imagen, un olor, un sonido, un sabor o una sensación que nos provoque y nos lleve a crear.

**El viento en la cara sopla mis mejillas
y de tanto soplar me hace cosquillas.
Sube y baja, baja y sube
con la punta del zapato toco una nube.**

- Madeleine Urzúa Gajardo

El viaje al cual este grupo fue invitado nos llevó a conocer, apreciar y escribir poesía desde nosotros mismos, no imitando a otros sino buscando una voz propia, un viaje hecho desde el respeto de cada uno por uno mismo, por nuestros niños internos.

El taller en sí se transformó en un espacio de encuentro, aprendizaje y co-creación generándose una intimidad compartida y respetada, sin desarrollar ni la competitividad ni la necesidad de destacar, lo cual hizo de este ambiente de creación un espacio confortable.

Comparto aquí algunas de las opiniones de los/las participantes:

“Fue un espacio muy cómodo que impulsó el despliegue creativo”.

⋮

“Un maravilloso espacio para compartir y conocer a personas valiosas”.

⋮

“Muy buen ambiente, la monitora tuvo una habilidad para trabajar con un grupo diverso y un carisma ideal para el tema, la poesía infantil”.

Este fue un primer paso para acercarse a la poesía, perder el miedo a su forma, develar el misterio de la métrica y contando las sílabas descubrir el ritmo en las estrofas, descifrar el secreto de las rimas y cazar palabras hasta encontrar aquella que transforme una frase en un verso. La poesía es patria de todos, está ahí esperando a ser encontrada, a ser leída, compartida y disfrutada. La poesía como un regalo para los niños, como un juego hecho palabras para hacer propio este idioma prestado y construir con él paisajes que sean nuestros.

El secreto es muy sencillo, la mente del poeta hay que alimentarla con poesía, leer y leer hasta que las palabras queden reverberando en el aire y te envuelvan y ya no puedas pensar sino utilizando el lenguaje poético.

Leer poesía, así como leer cualquier tipo de texto, debería ser un acto gratuito, sin pedir nada a cambio. Hay quienes dicen no leen poesía porque

no la entienden, pero ¿hay necesidad de entenderla? “Tierno la-le-li-lo-lú, verde tierno, glorimar... ukelele... balalaika... En glorígloro aletear”(extracto del poema de la Ele de Emilio Ballagas) ¿entiendo algo de lo que dicen estas palabras? ¿solo entendiéndolas puedo disfrutarlas? Hay una continua exigencia sobre el ejercicio de leer, instaurada principalmente por la escuela y las actividades pedagógicas asociadas a la lectura.

También nosotros los adultos tenemos responsabilidad en ello, relegamos al sistema educativo la lectura y no nos hacemos cargo de instaurar la lectura en nuestros hogares no como un deber, sino como un derecho. Un derecho se ejerce, se practica sin culpa, porque es un regalo a nosotros mismos. Muchas veces nos justificamos diciendo que no tenemos tiempo para leer, Daniel Pennac en su libro “Como una novela” nos dice: “El problema no está en saber si tengo tiempo de leer o no (tiempo que nadie, además, me dará), sino en si me regalo o no la dicha de ser lector”. (p.121)

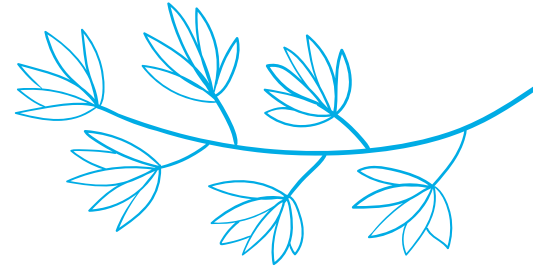
El mismo autor argumenta que “para reconciliarse con la lectura basta una condición: no pedir nada a cambio. Absolutamente nada. No alzar ninguna muralla de conocimientos preliminares alrededor del libro. No plantear la más mínima pregunta. No encargar el más mínimo trabajo. No añadir ni una palabra a las de las páginas leídas. Ni juicio de valor, ni explicación de vocabulario, ni análisis de texto, ni indicación biográfica... Prohibirse por completo “hablar de”. Lectura-regalo. Leer y esperar. Una curiosidad no se fuerza, se despierta. Leer, leer, y confiar en los ojos que se abren, en las caras que se alegran, en la pregunta que nacerá, y que arrastrará otra pregunta.” (p.123)

La invitación que hacemos desde Esfera Sur es a buscar esos espacios para-regalarse el tiempo de leer poesía, leer por el placer de leer, para disfrutar de la palabra aun cuando no la entendamos, cuando no conozcamos sus significados, nuestra mente curiosa se pondrá a imaginar o buscará descifrar el misterio. Una invitación a memorizar versos, a dejarlos bailando en nuestro oído para que de tanto escucharlos nos pase lo que sucede con la música, terminemos cantando o tarareando melodías y se haga imperioso compartirlas.

Entrevistas a actores locales

¿Cómo crees que aporta el trabajo colaborativo en el desarrollo de públicos en Villarrica?

El trabajo de Esfera Sur busca no sólo la creación, gestión y producción de actividades culturales en la comuna de Villarrica, sino que también en el esfuerzo constante por reunir a distintas organizaciones e individuos que potencien redes de trabajo conjunto, creen y cocreen nuevos espacios que propicien la creatividad y el fomento de las artes en los vecinos y vecinas de Villarrica.

El trabajo colaborativo ha sido, a lo largo de la historia, un motor fundamental para el desarrollo de sociedades justas y cohesionadas. Desde el pensamiento antiguo, se entiende al ser humano como un ser primeramente social, hasta las teorías contemporáneas que destacan la importancia de la cooperación en la construcción de redes de apoyo mutuo, el trabajo conjunto ha sido un pilar esencial en la creación de comunidades resilientes y participativas.

En Villarrica, una comuna rica en cultura y naturaleza, el trabajo colaborativo se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo de públicos conscientes y activos. En esta edición de la Revista Toltén, exploramos cómo esta práctica impacta el tejido social local, desde los esfuerzos comunitarios por promover la cultura y el arte con iniciativas que buscan crear espacios de encuentro y aprendizaje para todos los sectores de la población, consolidando una comunidad más unida y participativa.

Este reportaje indaga en cómo los proyectos impulsados por Fundación Esfera Sur y otros actores locales no sólo enriquecen el panorama cultural de Villarrica, sino que también permiten la creación de públicos dinámicos y comprometidos con su entorno. El trabajo conjunto no sólo tiene la capacidad de transformar realidades inmediatas, también siembra semillas para un desarrollo comunitario sostenible y a largo plazo.

Entrevistamos a distintas instituciones con las que Esfera Sur ha trabajado a lo largo del tiempo cuestionando su visión respecto a la relevancia o no del trabajo en redes en relación a al desarrollo de públicos y su participación en

actividades artísticas en la comuna de Villarrica, compartiendo sus experiencias, desafíos y/o logros en este proceso, reconociendo o no la importancia de la cooperación como una herramienta fundamental.

POR MAGDALENA AVENDAÑO
Periodista
Encargada de comunicaciones
Esfera Sur

“Consideramos que las relaciones colaborativas entre instituciones son fundamentales para fortalecer la creación de públicos y fomentar la participación en actividades culturales y artísticas. Estas alianzas permiten compartir recursos, conocimientos y experiencias, lo que enriquece la oferta cultural y facilita el acceso a un mayor número de personas.

La colaboración también fomenta la integración comunitaria, promueve la diversidad de actividades y asegura una programación más inclusiva y representativa de los intereses y necesidades”.

Carolina Herrera,
Biblioteca Lican Ray

“Es muy importante ya que gracias al trabajo de distintas organizaciones, se da el espacio en el Centro Cultural a diferentes iniciativas que cubren los intereses múltiples de la comunidad.

No tan sólo intereses artísticos, sino que también de formación, creación de audiencias, educación, sustentabilidad, etc...

Eso hace que nuestra colaboración con otras organizaciones tengan alto impacto en la variedad de contenidos que se difunden y practican en nuestros espacios”

José Manuel Contreras,
Liquen Centro Cultural Municipal

“Es relevante unirse fortalecer la diversidad de programación cultural y artística en la zona. A través de la educación se puede generar un trabajo permanente de conectividad, tanto dirigida a educadores e investigadores de diversas áreas, así como estudiantes. En este sentido Esfera Sur ha liderado esta labor.

Desde Fundación Mar Adentro nos interesa mucho esa sinergia y tenemos un equipo que trabaja permanentemente en La Araucanía donde contamos con una sede y un área de conservación que funciona como laboratorio natural para la creación e investigación científica, artística y educativa, entre diversas áreas.

Los diálogos entre instituciones son indispensables para potenciar intercambios y diversificarnos”.

Manuela Méndez,
Fundación
Mar Adentro

**Ricardo Elgueta,
Biblionautas**

“La creación de audiencias es algo que lo tenemos muy deficitario en los distintos territorios de Villarrica. Yo creo que nunca se ha pensado en la creación de audiencias desde los gobiernos locales, se hace solamente un espectáculo como espectáculos independientes... Contrato un espectáculo y sería, listo. Eso le gusta generalmente al encargado de cultura, al alcalde, etc.. Eso, sumado a que son espectáculos siempre gratuitos, esto hace que las personas no le den el valor suficiente no sepan cómo se hacen los trabajos, que debe hacer un proceso de investigación, no saben cuántas personas trabajan en esos espacios y dificulta que las personas por sí solas le den un valor y no estén dispuestas a ir a ver cosas nuevas.

Por otra parte, si bien es cierto que hay un interés del gobierno, del estado, de generar procesos de creación de audiencias. Aún sigue siendo súper difícil porque ahora tenemos mediadores y se ha instalado este tema.

Aún así en la medida en que las organizaciones que trabajamos en el ámbito cultural somos capaces de generar redes, nos vamos a permitir que en cada acción artística que nosotros hagamos podamos mediarla, dando a conocer todo lo que cuesta desarrollar una producción artística, para que la gente vaya comprendiendo...

También considerar que cada organización tiene su público diferente entonces siento que eso nos permite la red entre organizaciones poder ir pasando públicos paseantes que circulen de una organización a otra con diferentes espectáculos con espectadores más integrales, no solamente de un arte...

Creo que es vital el rol de las organizaciones en compartir los públicos y con cada uno de ellos ir haciendo una creación de audiencias y públicos que se relacionen con los trabajos artísticos...”

Entendemos las relaciones colaborativas entre instituciones como una práctica que fortalece la creación de públicos y enriquece la participación en actividades culturales y artísticas.

Las alianzas entre instituciones permiten diversificar las experiencias y generar espacios compartidos donde se cruzan saberes, prácticas y aprendizajes. La colaboración entre espacios culturales también permite pensar y diseñar experiencias sensibles a los contextos sociales y educativos, validando y fortaleciendo el aporte que cada institución entrega a la cultura.

**Paula Garbarini,
Museo Taller**

Creando Redes, creciendo juntos y juntas

Las redes de colaboración y cooperación son importantes para Esfera Sur. Creemos que la mejor manera de construir un ecosistema local que favorezca el acceso de todos y todas a la participación cultural, es generando vínculos entre quienes trabajamos en arte y la cultura en nuestro territorio, vínculos que nos permitan trabajar a partir de anhelos compartidos, generando objetivos comunes, reflexionando en conjunto.

POR ISABEL SALGADO
Coordinadora de
desarrollo educativo

Para lograrlo, es necesaria la colaboración con otras personas y organizaciones, creando relaciones de cooperación que nos ayuden a construir significados comunes sobre la forma en que queremos vivir la cultura en Villarrica. En un contexto donde el trabajo creativo a menudo se desarrolla de manera individual y aislada, generar redes cobra una relevancia especial. Estas conexiones no solo promueven el encuentro entre diversas miradas, sino que también permiten “desarrollar una visión compartida y consolidar una relación de confianza y corresponsabilidad”¹. Por ello, establecer lazos con otros actores del territorio se ha vuelto una necesidad para nuestro equipo.

En una ciudad con tanta vida artística y cultural como Villarrica nos pareció importante iniciar un diálogo con artistas locales para conocernos, conversar sobre la visión que tenemos sobre la vida cultural en Villarrica, buscar puntos en común, compartir lo que hacemos, pensar en formas de colaborar y explorar formas de colaboración.

En este contexto, el 2024 realizamos el 2º Conversatorio Cultural, un encuentro que reunió a 20 artistas de Villarrica, de diversas disciplinas, para conocernos y dialogar en torno a la pregunta ¿qué le hace falta a la actividad cultural de Villarrica?

Este encuentro, dos años después de nuestro primer conversatorio, permitió dialogar, conocernos y establecer los primeros pasos para buscar significados compartidos en torno al quehacer cultural.

En la ocasión también se realizó un relanzamiento del primer catálogo digital de artistas de Villarrica, el cual proyectamos actualizar para incluir a más artistas locales.

Otros actores relevantes del territorio son las profesoras y profesores, quienes desempeñan un rol relevante en la participación cultural de niños, niñas y adolescentes. Con el objetivo de generar una relación más estrecha de colaboración con los establecimientos educativos presentes en la comuna, se desarrolló en 2024 el 2º Encuentro de la Red Cultura y Educación, para dialogar en torno a una conversación centrada en la temática “Bienestar a través del arte y la cultura”, generando un espacio de encuentro con miras a futuras colaboraciones.

Una tercera instancia de diálogo a partir de la expresión y creación colectiva, lo proporcionó la actividad de mediación “Creatorio: Eco-experimentos pedagógicos para encontrarnos” a la que invitamos conjuntamente a artistas y docentes de Villarrica, y que giró en torno a la reflexión y creación artística, propiciando un diálogo que permita proyectar acciones conjuntas con artistas locales en los diferentes establecimientos escolares de nuestra comuna.

Estas iniciativas nos han reafirmado la importancia del trabajo en red. Hemos descubierto que existen objetivos comunes que podríamos potenciar si trabajamos juntos/as, que en Villarrica hay una gran cantidad de artistas, desarrollando diversas disciplinas, y que hay profesoras y profesores que valoran el arte y la cultura como herramienta pedagógica. Sobre todo, compartimos la convicción de que el acceso y la participación cultural enriquecen la vida de las personas y deben estar al alcance de todos y todas.

Ahora tenemos el gran desafío de continuar profundizando las acciones que hemos ido desarrollando, de manera que ellas permitan avanzar en un diálogo continuo, que genere acciones colaborativas, reflexión conjunta y nos permita avanzar en los desafíos comunes que enfrentamos en torno a la cultura en Villarrica.

¹ Redes de Líderes educativos. Herramientas para la colaboración. CEDLE, UDP.2019.

Reflexiones: Mediación Artística y el trabajo creativo colaborativo, empujando el límite

POR ANTONIA ISAACSON, VALESKA DUTEN, BRISA MORANDI

La mediación artística nos permite entrar en un campo de trabajo poco experimentado en Villarrica. Si bien la participación en capacitaciones, talleres, seminarios y actividades variadas ayuda en la formación, lo que más nutre la experiencia es el desarrollo de acciones de mediación.

Ir aprendiendo de cómo enfocamos las actividades, de conocer a las personas que participan, a los artistas que realizan programación, a los espacios culturales de la comuna. Cómo ese ecosistema se transforma en un espacio conocido, cómo hacemos equipo y nos juntamos a través de intereses comunes.

La mediación es un lugar en el que el arte y la educación se pueden cruzar, combinar, fortalecer, hacer simbiosis, un lugar de acción.

En 2024, la Esfera Sur realizó cuatro talleres dirigidos a personas adultas mayores, a cargo de un equipo de talleristas. El enfoque de estas experiencias se centró en la relación entre las prácticas artísticas y las memorias individuales y colectivas de los grupos. Para fortalecer y enriquecer el proceso, se integró un programa de mediación artística que permitió crear una segunda capa de

conexión a partir de las vivencias surgidas en cada taller, generando acciones que propiciaron vínculos tanto entre las personas participantes como con la comunidad. Entre estas acciones destacaron: un cadáver exquisito audiovisual, denominado Memoria Exquisita; la creación colectiva de “memoriatones” por parte de las y los participantes; y una exposición de enfoque educativo que itineró por todas las localidades involucradas.

El equipo de mediación estuvo conformado por Brisa, Valeska y Antonia. A continuación, compartimos una entrevista grupal para reflexionar y dar a conocer lo que significó este ejercicio, tanto en términos de gestión como de diseño vivo y dinámico. La mediación se consolidó como un espacio particularmente enriquecedor de encuentro, afectos y reflexión en torno a la educación artística, la gestión comunitaria y el trabajo con las memorias territoriales.

Anto: ¿Cómo nace el proyecto de educación artística 2024?

Brisa: Nace como consecuencia natural del curso de formación de mediadores del audiovisual que se realizó el 2023. El grupo, que fue muy cohesionado, trabajó muy bien, postuló a un proyecto y se adjudicó un fondo para realizar talleres de distintas disciplinas artísticas que tuviesen como punto en común el retrato y la memoria, enfocado en Adultos Mayores.

Fueron cuatro talleres para adultos mayores realizados en tres sectores de la comuna: Licanray, Ñancul y Villarrica. Incluyó equipos de trabajo de la disciplina de fotografías, archivo, arte textil y grabado. Y un equipo de mediadoras que fue Antonia y Valeska.

Anto: Cuando recibimos la invitación de diseñar un programa de mediación, imaginamos que lo mejor era generar una capa de experiencia que sirviera para conectar lo que estaban viviendo los y las participantes de cada uno de estos talleres. Y así fue que con Vale y Brisa propusimos esta primera acción que fue el cadáver exquisito audiovisual. Que consistió en diseñar una serie de preguntas desde muy concretas a muy poéticas en torno al retrato y la memoria.

Los participantes respondían las preguntas, se grababan y proponían otras preguntas que iban alimentando este archivo y que luego se iban mostrando las respuestas audiovisuales y las preguntas en cada uno de los talleres.

Vale: Agarrar un dispositivo, un soporte como el cine, el audiovisual que tiene esta permanencia en el tiempo, el instante registrado y llevarlo de un lugar al otro, era poder, quizás compartir esas reflexiones que aparecían dentro de las intimidades que iban generándose en los talleres y que pudieran ser compartidas con sus compañeros y compañeras de otros talleres.

Brisa: Permitted conocerlos y que los grupos se conocieran entre ellos. Continuando con la reflexión sobre la memoria, propusimos además que cada taller creara su propia memoriación. Que era sacar el taller afuera, a la calle, a las personas, a las amistades, y comunidad en general, mostrar lo que estaban trabajando.

Anto: Las memoriaciones, como lo dice la palabra, son encuentros en torno a la memoria, pero cuando pensamos en memoria, está ese imaginario como un poco melancólico, triston y nuestra propuesta era pensada más como una celebración, como una fiesta, como un espacio colectivo para conectar y compartir nuestros recuerdos más emotivos. Brisa: Igual que con el ejercicio del Cadáver exquisito, que terminó llamándose Memoria Exquisita, propusimos la idea de las memoriaciones y cada grupo tomaba esa idea y la adaptaban a su manera. Eso permitió que ellos pensarán colectivamente algunas cosas. Que entendieran estos talleres no solo como aprender una técnica, sino que trabajar colaborativamente y pensar en el proceso creativo de manera conjunta, trabajar en equipo también.

Y finalmente tuvimos la exposición colectiva que fue itinerante. Se hizo en Lican Ray, en Villarrica y en Ñancul. Esta exposición contenía también acciones de mediación, activaciones, donde las personas que visitaban también podían intervenir pizarras y una tela grande tipo mantel, con sus aportes hacia las preguntas que estaban propuestas.

Anto: Muchas de las cosas que decidimos hacer, muchas veces nacían de intuiciones metodológicas que no sabíamos en qué iban a derivar y la seguridad de hacerlo venía del trabajo entre nosotras, donde íbamos adaptando, modulando.

También había comunicación con los profesores y con los procesos que ellos registraban, eso también nos conducía en las reflexiones y decisiones. Al ver las reacciones de las personas ante estas provocaciones creativas, se despertaban más ideas, mostrándonos que y no se podía llegar a hacer.

Brisa: Este proceso fue muy valorado por las y los participantes, porque estaban muy contentos de estar ahí. Siento que fue un aprendizaje, fue dar un paso adelante y no va a quedar como un taller más que se hizo de manualidades, sino que es un proceso que los involucró a ellos desde lo más interno hasta el trabajo colectivo.

Vale: Somos seres acostumbrados por naturaleza a colaborar para generar cosas, construir edificios, no sé, armar escuelas, alimentarnos, resguardarnos del frío, es extraño pensar por qué la colaboración precisamente se vuelve un lugar tan complejo. Yo creo que es bueno insistir ahí.

Anto: Creo que ese ensayo y ese juego colaborativo tiene un valor muy importante, porque ahí te encuentras contigo, con tus capacidades, te encuentras con los otros, con las otras, también en sus vulnerabilidades.

Vale: Sí, como empujar un poquito, empujar los bordes, empujar el deseo del borde también creo yo. Como que en el fondo a veces estamos muy ahí, esperando a ser provocados, cuando te dicen...

Anto: Confía, confía, confía...

Vale: Sí, sí, como: "no importa, va a estar todo bien".
Y tener un equipo también como que empuja bordes es entretenido...

Anto: ¡Me encantó, podíamos proponer cosas complejas y apoyarnos en ese devenir!

Brisa: Así nos encontramos, así colaboramos, así crecemos.

Mediación Artística: Un Camino para Transformar Realidades a través del Arte.

Entrevista a Antonia Isaacson, Red de Mediación.

POR MAGDALENA AVENDAÑO

La mediación artística es un concepto en constante evolución que busca establecer puentes entre el arte y las personas, creando espacios de encuentro donde el intercambio cultural y emocional se convierte en una herramienta poderosa para la transformación social. En Chile, la mediación artística ha ganado relevancia, posicionándose como un campo emergente dentro de las prácticas culturales y educativas. Antonia Isaacson, una de las principales promotoras de esta disciplina en el país, ha sido testigo del impacto que puede tener el arte como vehículo de cambio, no solo en el ámbito educativo, sino también en el social y en todos los aspectos que nos construyen como personas y sociedades.

Antonia Isaacson

La mediación artística es un concepto en constante evolución que busca establecer puentes entre el arte y las personas, creando espacios de encuentro donde el intercambio cultural y emocional se convierte en una herramienta poderosa para la transformación social. En Chile, la mediación artística ha ganado relevancia, posicionándose como un campo emergente dentro de las prácticas culturales y educativas. Antonia Isaacson, una de las principales promotoras de esta disciplina en el país, ha sido testigo del impacto que puede tener el arte como vehículo de cambio, no solo en el ámbito educativo, sino también en el social y en todos los aspectos que nos construyen como personas y sociedades.

El arte como espacio de encuentro y transformación

Hija de una familia de artistas, Antonia Isaacson siempre estuvo rodeada de la creación artística, pero su interés por las ciencias naturales también marcó su camino. Sin embargo, fue al ingresar al mundo de la mediación, mientras trabajaba en el Centro Cultural de la Moneda, que descubrió su verdadera vocación: transformar el arte en una herramienta de aprendizaje y diálogo colectivo. “Nunca me gustó la idea del artista solitario; desde la universidad me di cuenta que lo que realmente me apasionaba era crear en conjunto, colaborar con otros y compartir experiencias”, comenta.

Fue en este ambiente colaborativo donde nació su interés por la mediación. A medida que trabajaba con profesores, artistas y estudiantes, la mediación comenzó a tomar forma como una práctica relacional, donde el arte se utilizaba no solo para enseñar, sino también para abrir nuevas formas de dialogar y compartir. “La mediación no es un concepto estático, se está redefiniendo constantemente. En Chile, hemos sido pioneros en entenderla como un proceso transformador, que permite a las personas conectarse de manera más profunda y significativa a través del arte”, explica.

Mediación: una forma de educación no formal

La mediación artística se ha consolidado como una forma de educación no formal, que integra el arte en las experiencias educativas. “Aunque aún está en una fase incipiente en el sistema educativo formal, es una herramienta crucial para repensar la educación.

La mediación podría ser una gran aliada para explorar nuevas metodologías y repensar la labor docente, especialmente en tiempos donde la educación está pasando por momentos difíciles”, señala Antonia. La clave de la mediación es su capacidad de involucrar a las personas de manera activa y creativa. A diferencia de la enseñanza tradicional, que a menudo impone un conocimiento preestablecido. Antagónico a esto, la mediación busca cocrear experiencias, donde los participantes son actores activos en el proceso de aprendizaje. “En la mediación transformativa, proponemos actividades que conecten con los anhelos y sueños de cada participante, rompiendo las estructuras jerárquicas tradicionales”, agrega Antonia.

Mediación cultural: una herramienta de cambio social

Además de su impacto en el ámbito educativo, la mediación artística se ha convertido en una herramienta clave para el cambio social. En Red de Mediación destacan la importancia de generar espacios seguros y horizontales, donde todas las voces sean escuchadas, sin importar el contexto social o cultural. “La mediación no solo se trata de arte, sino también de crear espacios donde las personas puedan expresar sus pensamientos, sentimientos y experiencias sin miedo al juicio”.

En este sentido, la mediación puede ser una forma de restaurar el tejido social, promoviendo la solidaridad, la empatía y la valoración de la diversidad. “Vivimos en un mundo muy jerárquico, pero en la mediación buscamos crear espacios que permitan la conexión entre personas, a pesar de las diferencias”, añade Isaacson. Para ella, las pequeñas experiencias de transformación, aquellas en las que una persona se siente escuchada o comprendida, pueden tener un impacto profundo en la vida de esa persona y en su comunidad.

El poder de la mediación en Villarrica

Esta entrevista se realiza en Villarrica, mientras Antonia participa con la comunidad de Villarrica, en actividades de mediación que permiten vincular el arte y la educación con el entorno, generando redes y espacios de trabajo conjuntos entre ambos actores. “Me sorprende la participación de la gente en actividades que podrían parecer poco convencionales, pero que están profundamente conectadas con el deseo de transformarse y compartir experiencias”, señala. En Villarrica, las actividades medioambientales y las iniciativas artísticas se han convertido en un vehículo para fortalecer la comunidad, crear conciencia y promover el cambio.

“El trabajo de Fundación Esfera Sur (FES) es muy importante en este sentido, ya que se centra en trabajar directamente con las personas, sin los vicios de un sistema institucionalizado, para generar experiencias que fomenten la colaboración y el fortalecimiento del tejido social”, concluye Antonia tras su experiencia en la ciudad de Villarrica.

La mediación artística es una disciplina que sigue creciendo y evolucionando, pero que ya ha demostrado su capacidad para transformar realidades y fortalecer el sentido de comunidad. En un mundo cada vez más individualista y fragmentado, el arte se presenta como una herramienta poderosa para volver a conectarnos con lo esencial: nuestras emociones, nuestras historias y nuestra capacidad de crear juntos.

Creatorio: Eco-experimentos pedagógicos para encontrarnos

Entrevista a María Jesús Olivos, Fundación Mar Adentro

POR MAGDALENA AVENDAÑO

El 29 de julio de 2024, en el Centro Cultural Liquen de Villarrica, se gestó un trabajo conjunto entre Esfera Sur, Red de Mediación Artística y la Fundación Mar Adentro, una experiencia que salió de los límites convencionales de un taller o seminario y transformó esta instancia en un Creatorio de Eco-experimentos pedagógicos, presentándose como un espacio experimental interdisciplinario donde se convocó a artistas, educadores e investigadores.

María Jesús Olivos

Durante cuatro horas intensas —de 13:00 a 17:00 hrs.—, este encuentro gratuito y de inscripción previa, propuso un viaje hacia las profundidades simbólicas y ecológicas del suelo, entendiendo su complejidad no solo como recurso natural, sino como metáfora pedagógica y espacio de reflexión colectiva.

Un encuentro con la tierra

La propuesta del Creatorio comenzaba desde una visión biocéntrica: devolverle centralidad a la naturaleza como agente vivo y educativo. La actividad integró saberes provenientes del arte, las ciencias, la educación y el patrimonio, con una atención especial a las ciencias biológicas, generando un diálogo fluido entre disciplinas, donde la ecología de los suelos sirvió de punto de partida para abordar nuestras propias raíces, cuerpos y memorias.

Brisa Morandi (Esfera Sur), Antonia Isaacson (Red Mediación Artística) y María Jesús Olivos (Fundación Mar Adentro) fueron parte del equipo de mediación que diseñó e impulsó esta experiencia.

Conversamos con María Jesús Olivos respecto a su experiencia en el desarrollo y participación de esta iniciativa, donde ella destaca que fue un proceso creativo muy nutritivo, donde el trabajo colaborativo entre tres instituciones con experticias distintas permitió un cruce de miradas con un mismo horizonte: utilizar el suelo como metáfora de creación, invitándonos a un laboratorio de distintos despertares.

La mediación como grieta de posibilidades

En conversación con revista Toltén, María Jesús Olivos comparte su visión sobre la mediación artística, definiéndola como “un engranaje que genera encuentros desde la transdisciplina, cruzando experiencias, memorias y afectos”. Para ella, la mediación es una grieta que permite escapar de las formas tradicionales y abrirse al asombro, al juego, al encuentro real con otros.

La actividad tuvo una alta convocatoria: 70 personas postularon en tan solo 10 días. La selección final de 29 asistentes respondió a la necesidad de favorecer una interacción profunda y diversa. “Fue muy exigente para quienes participaron, rompimos varios esquemas, tanto físicos como creativos”, agrega María Jesús, quien rescata el carácter desafiante y transformador de la jornada.

Un suelo fértil para la creación local

La zona lacustre, con su constante transformación social y cultural, se plantea como un terreno fértil para prácticas artísticas contemporáneas, se observa con entusiasmo el crecimiento de iniciativas, pero también despierta ciertas inquietudes “es fundamental articularnos, construir puentes entre lo público y lo privado, entre lo institucional y lo independiente”, señala María Jesús.

Villarrica y Pucón, aunque geográficamente cercanas, presentan realidades diferentes. El Creatorio supo leer esas diferencias y proponer una experiencia que conectó con la necesidad de generar nuevos públicos y nuevos lenguajes.

La participación activa fue la clave: no espectadores, sino agentes transformadores del territorio.

Para María Jesús quizás de las instancias más potentes que dejó el Creatorio es que no fue una respuesta, sino una invitación a la reflexión. “Nos paramos sobre un suelo fértil, literal y simbólicamente. Nos enfrentamos a nuevas preguntas: ¿qué me pasa cuando me conecto con este territorio?, ¿qué nuevas formas de crear puedo imaginar desde aquí?”, señala.

Para muchos esta actividad fue una pausa, una grieta, un llamado a la escucha activa y respetuosa del entorno. Y, sobre todo, fue una invitación a seguir creando, desde el cuidado, la ternura y la imaginación. Como toda buena semilla, ojalá vuelva a germinar, una y otra vez y se repitan instancias de participación interdisciplinaria como esta en distintas materias, donde el lenguaje artístico nos permita acercarnos unos con otros y mirar y construir juntos nuevos lenguajes y formas de crear el mañana.

Comentan los participantes:

¿Qué es lo más importante que rescatas del Creatorio?

“El pretexto y la participación”.

⋮

“La materialización de la muestra final.”

⋮

“Se siente que existe ahí una propuesta abierta a pesar de lo organizado y la mirada clara del objetivo”.

⋮

“La reunión de diferentes formas de observar la educación y el arte”.

⋮

“Interactuar con artistas y educadores”.

⋮

“La fertilidad de las ideas”.

⋮

“Valorar la mediación artística”.

⋮

“La motivación, metodología, interacción con los pares”.

**Residencia
San José**

VILLARRICA

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

TRAFKINTUWE

Agradecimientos y colaboraciones

Agradecemos a todos quienes el 2025 trabajaron en colaboración, como equipo y teniendo objetivos comunes. Agradecemos la entrega, el quedarse hasta el final, subir y bajar materiales, apoyarnos entre colegas cuando no estábamos tan bien, las palabras de aliento, aquello que nos hace humanos. Si algo no salió tan bien, pedimos disculpas.

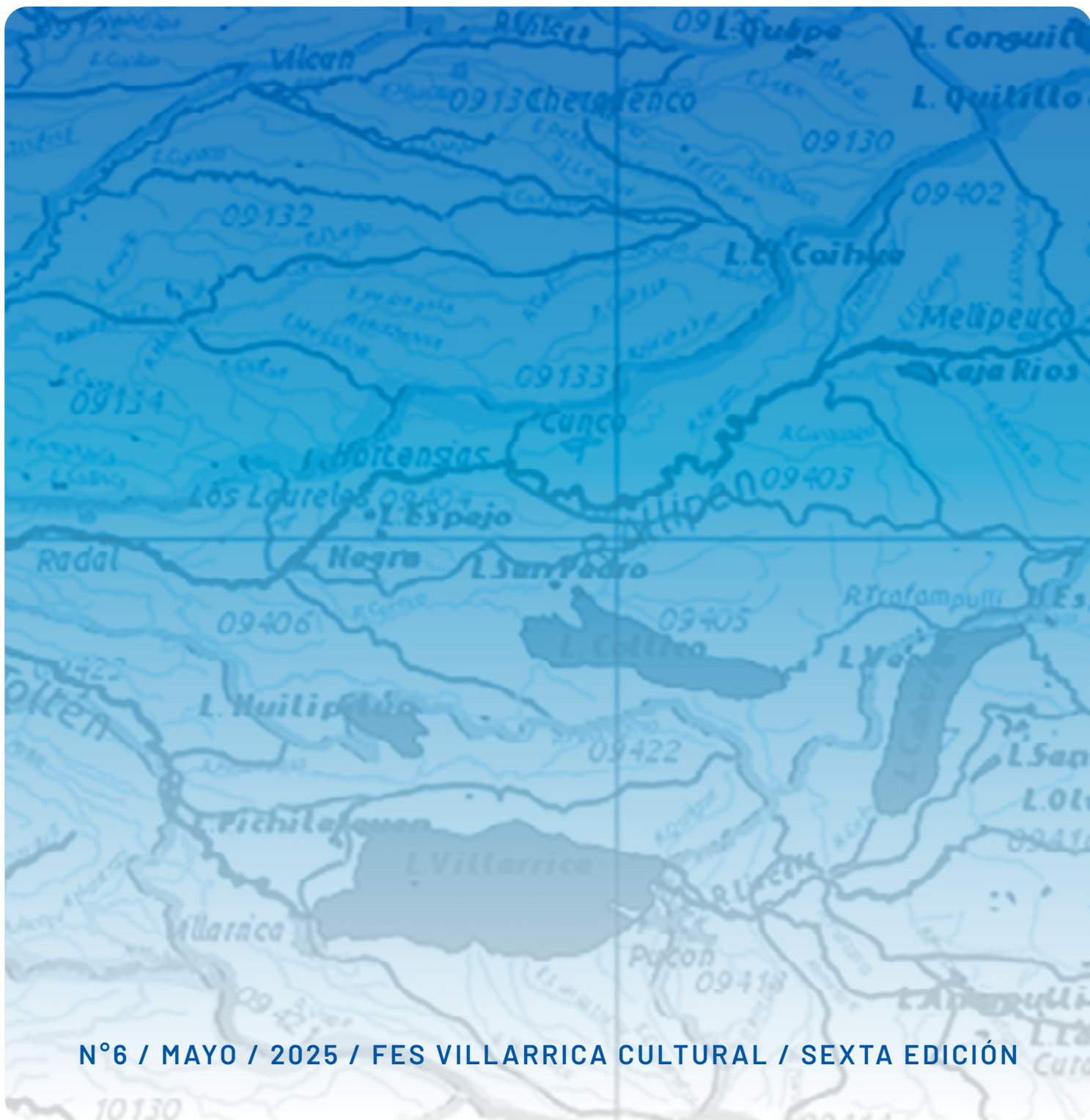
Seguiremos haciendo todos los esfuerzos por difundir la actividad artística, construir redes, colaborarnos y trabajar juntos para y con los habitantes de la comuna.

Equipo de trabajo

Dante Jara, Isabel Salgado, Danilo Pérez, Gastón Manríquez, Magdalena Avendaño, Ghis Acuña, Antonia Isaacson, María Jesús Olivos, Valeska Duten, Dominique Goujon, Habana Muñoz, Manuel Calcagni, Matías Henríquez, Juan Pablo Aguirre, Hugo Farías, Ismael Amaro, Violeta Chiang, Patricio Pinto, Fernando Matus de la Parra "Dantesca Parriana", Matista, Ariscka Mundana, Códula Wicks, Carolina Aliaga, Rocío Hevia, Javier Moshila Fernández, José Manuel Contreras, Sandra Peralta, Gonzalo Bustamante, Cindy Uson, Cristobal Saavedra, Ricardo Elgueta.

Colaboraciones

Fundación Mar Adentro, Red Mediación, Museo Taller, Cludivi, Biblioteca de Lican Ray, Hogar San José, Escuela Rakidum, Centro Cultural La Moneda, Programa Escuela al Cine, Escuela Nueva Menetue, Escuela Laura Vicuña, Sede Villa El Esfuerzo, La Tetera, Colegio Claudio Arrau, Crisol Celeste, I. Municipalidad de Villarrica, Fragua, Duoc UC, Circo Lacustre, Red Expande, Pianos al Sur del Mundo.

N°6 / MAYO / 2025 / FES VILLARRICA CULTURAL / SEXTA EDICIÓN

+56 9 9097 5410

contacto@esferasur.cl

www.esferasur.cl

Fundación Esfera Sur

@fundacion_esfera_sur

ESFERA SUR
fundación

TOL
TÉN