

Informe

Análisis de modelos de residencias **2017**

Julio 2017

Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Análisis de modelos de residencias

Índice

Presentación _3

I Aspectos descriptivos _5

1. Definición y objetivos _5

1.1 Un concepto abierto _5

1.2 Doble mirada _6

2. Tipologías y fórmulas de financiación _8

2.1 Tipologías de residencias _8

2.2 Fórmulas de financiación _10

3. Intersecciones: redes y relaciones _11

3.1 Romper barreras _11

3.2 Tejer redes _11

4. Beneficios de las residencias _13

5. Requisitos de selección _14

6. Visibilidad y comunicación _17

7. A modo de conclusiones _18

II Anexo: Residencias de referencia y descripción de buenas prácticas _19

Residencias de referencia _20

Redes y mapas _22

Localizador _26

Proyectos singulares _27

—

Presentación

El propósito de este informe de análisis de modelos de residencias se dirige a identificar los aspectos descriptivos de este tipo de iniciativas y a extraer orientaciones que sirvan de guía para las políticas públicas. Forma parte de una investigación más amplia, cuyo objetivo es realizar un mapa de las experiencias que se están promoviendo en la CAE. Para su elaboración se han consultado, entre otros, informes internacionales como el realizado por IFACCA en 2013, > *International Perspectives on Artist Residencies*, y el *Policy Handbook on Artists' Residencies*, elaborado para la Comisión Europea por el Grupo de Trabajo de expertos europeos en 2014.

Las residencias de artistas son programas que implican la inmersión temporal de artistas en un contexto distinto a su entorno habitual. Se están convirtiendo en un elemento importante de sus carreras artísticas. Muchos programas son esenciales para favorecer la movilidad internacional, en la conexión entre lo local y lo global característica de la creación contemporáneo. En último término, los programas de residencia contribuyen a tender puentes entre creadores, territorios y culturas, y son una herramienta básica para el intercambio y la cooperación.

Sus orígenes se remontan al comienzo del siglo XX, pero es a partir de los años 60 cuando empiezan a extenderse en occidente, con modelos basados en la utopía del artista aislado, retirado de la sociedad burguesa y en la interacción con el público como activador del cambio social y político. Será a partir de la década de los 90 cuando se extiendan por todo el mundo, como fórmula para potenciar la diversidad, y como conectores de la escena local con la global.

Pero el gran salto coincide con la llegada del nuevo siglo. En la primera década empiezan a organizarse los centros de arte con residencias, a tejer redes tanto nacionales como internacionales, se consolidan los programas institucionales, aumenta la exigencia en los requisitos y se eleva el nivel de calidad. Surgen en paralelo otros modelos de residencias más abiertos, colaborativos e interdisciplinarios. Aparecen también fórmulas de intercambios temporales de artistas.

En la década actual, el abaratamiento de los viajes, la rapidez de las formas de comunicación digitales y el incremento del interés por el fenómeno de las residencias están contribuyendo a su rápida extensión. Cabe poner el acento en el énfasis que tienen hoy los programas de residencias en cuestiones ligadas a los contenidos. Se está pasando de modelos centrados en los procesos y en el "cómo", en los que el creador proporcionaba el contenido a la residencia, a dirigir el interés hacia el "qué". Tanto los anfitriones como los propios artistas giran en torno a temas de interés comunes y que trascienden al ámbito estrictamente artístico. Aumentan las residencias de investigación y crece la idea de que el artista en residencia puede aportar nuevos modelos para el desarrollo del conocimiento en la sociedad.

Como señala Marta Gracia, investigadora del fenómeno en el Estado español, muchos de los programas de artistas en residencia actualmente en funcionamiento se concibieron a finales de los años ochenta y mediados de los noventa. Durante este período, se establecieron dos tipos principales de programas: el primero se sitúa en un entorno rural y sigue los modelos europeos y americanos para programas de principios del XX. Son residencias impulsadas por colonias artísticas o desarrolladas bajo el patrocinio de artistas ricos, ideadas por europeos del norte establecidos en territorio español y dirigidas a recibir a artistas internacionales. La segunda tipología se desarrolla en entornos urbanos y está dirigida a artistas locales. Estas residencias se basan generalmente en el uso temporal de espacios que los artistas comparten y suelen formar parte de un centro de producción de arte (por ejemplo: Arteleku, Bilbaoarte, Hangar). En estos casos, la dimensión internacional se promueve a través de programas de intercambio con otros centros o espacios de fuera.

Los nuevos programas se conciben como espacios profesionales interdisciplinarios donde los artistas tienen la posibilidad de desarrollar y experimentar nuevos procesos sin la presión de mostrar los resultados en el contexto de un espacio de exposición convencionales. Así, se han convertido en promotores de circuitos alternativos de exhibición fuera de las instituciones tradicionales de arte.

I Aspectos descriptivos

1. Definición y objetivos

1.1 Un concepto abierto

El concepto de residencia es abierto y líquido. Una primera aproximación permite definirla como una oportunidad que una organización anfitriona ofrece a un creador invitado para trabajar en un nuevo entorno, fuera de las limitaciones y presiones de su vida cotidiana. Proporcionan a los artistas y otros profesionales creativos tiempo, espacio y recursos para trabajar, individual o colectivamente, en ámbitos vinculados a su práctica artística, dándoles la posibilidad de profundizar en su trabajo a través de una inmersión intensiva¹.

Suelen ofrecer alojamiento, asesoramiento artístico, apoyo a la producción y/o posibilidades para la exhibición. De forma creciente, las residencias tienen carácter temático, a partir del trabajo conjunto entre los artistas en residencia con otros artistas, científicos y profesionales de una variedad de disciplinas y sectores, o bien trabajando dentro de una determinada comunidad sobre temas específicos. Pueden exigir o no un resultado tangible, como una producción de arte, una exposición, un proyecto, un taller, una colaboración. Los artistas son a menudo seleccionados a través de un proceso de concurrencia competitiva.

La duración de una residencia es variada: antes eran más habituales los periodos de 6-12 meses, pero se está tendiendo a reducir las estancias a menos de 3 meses. Las razones son económicas y, en el caso de las internacionales, prácticas, por la duración de los visados temporales en la UE. Hay casos mucho más reducidos, de un mes, de una semana o incluso *pop-ups* de un día.

Su escala es también muy diversa: desde “nano-residencias” en las que un creador invita a otro a trabajar, hasta “macro-residencias” donde conviven hasta cerca de un centenar de creadores al año.

¹ Policy Handbook on Artists' Residencies (2014)

Las residencias permiten a los artistas hacer trabajo de campo e intervenir en un contexto determinado, a menudo con creadores y agentes locales, con el fin de mapear, recoger, investigar y generar nuevas perspectivas. Este tipo de investigación integrada contribuye a la concienciación pública y profesional. Refuerza el concepto de residencias como células de conocimiento alternativos al ámbito académico. No obstante, conviene distinguir las residencias de las prácticas artísticas contemporáneas basadas en la investigación. Los artistas hoy en día diseñan sus propios procesos, realizando investigaciones que pueden parecerse a una residencia. Para este tipo de proceso, el artista no se apoya en las estructuras existentes. Por lo tanto, éste podría ser un ámbito donde generar otros tipos de estructura de apoyo para facilitar proyectos de investigación a largo plazo, distintos a las residencias.

1.2 Doble mirada

Las residencias de artistas son importantes porque favorecen el intercambio cultural y artístico, fomentan la experimentación y las nuevas ideas, y apoyan la investigación y el desarrollo de nuevos trabajos.

Desde la perspectiva de las instituciones anfitrionas, los motivos para promover o alojar residencias responden a objetivos plurales:

- > Para cultivar relaciones con otros artistas e intercambiar oportunidades con otras organizaciones o instituciones.
- > Para desarrollar el tejido creativo del entorno mediante el intercambio de ideas y de nuevas formas de trabajar.
- > Para tejer redes entre los artistas visitantes y la comunidad anfitriona.
- > Para promover una determinada práctica artística a través del fomento de la experimentación o el intercambio.
- > Para apoyar distintas etapas de su tejido creativo: desde el apoyo a la profesionalización hasta el respaldo a carreras consolidadas.
- > Para poner a disposición de los creadores instalaciones y recursos especializados.
- > Para fecundar procesos basados en las prácticas artísticas en entornos no estrictamente creativos (educativos, sociales, industriales...).

Desde la perspectiva de los creadores, las residencias están cobrando un papel creciente en el desarrollo de su carrera artística. Una de las razones es que suelen combinar su práctica artística con el trabajo no relacionado con las artes para poder ganarse la vida. Así, la residencia les ofrece la oportunidad de distanciarse de estas otras actividades no estrictamente artísticas y focalizarse en la creación.

Las motivaciones de los artistas para participar en una residencia pueden incluir aspectos vinculados a:

> Su formación:

- aprender técnicas o adquirir habilidades específicas
- trabajar con artistas, comisarios o expertos concretos
- realizar investigaciones en una institución determinada

> La producción:

- trabajar en un proyecto creativo individual (o grupal)
- trabajar con herramientas o instalaciones técnicas específicas
- realizar trabajos de exhibición

> La inspiración y la dedicación a la creación:

- tomar tiempo lejos de lo cotidiano
- inmersión en un nuevo entorno y cultura
- explorar creativamente una idea

> La colaboración:

- construcción de redes
- conocer artistas locales y / u otros artistas de residencia
- trabajar como grupo para desarrollar un proyecto

2. Tipologías y fórmulas de financiación

2.1 Tipologías de residencias

Un concepto abierto como el de las residencias ofrece resistencia al intento de hacer taxonomías. En cualquier caso, pueden clasificarse de acuerdo a distintos criterios que, a su vez, pueden combinarse entre sí.

ESPECIALIZACIÓN		
Especializadas		Transversales
DURACIÓN		
Estable (Espacio y medios)		Efímera (Proyecto)
ORGANIZACIÓN ANFITRIONA		
Residencias <i>stricto sensu</i>	Instituciones artísticas y festivales	Centros dirigidos por artistas
OBJETIVO		
Investigación	Temática	Producción Internacionalización

> Según su especialización

Pueden albergar artistas que trabajen en una determinada forma o práctica, con una amplia gama de medios, o en diferentes disciplinas y campos de las artes. De hecho, dentro del ámbito cultural, aunque en sus inicios estaban estrechamente ligadas a las artes visuales, se han ido extendiendo a otros terrenos como las artes escénicas, la música, la escritura, la traducción o el audiovisual. Asimismo, tanto los artistas como los anfitriones de la residencia tienden cada vez más a explorar las posibilidades de colaborar con socios de otros sectores fuera del mundo de las artes.

> Según su duración

Las fórmulas, aunque en todos los casos tienen un período de duración determinado, varían entre las residencias estables, en las que se facilita el entorno (espacio y medios) para propiciar la creación, y las más efímeras. En las primeras el tiempo de permanencia suele ser prolongado, aunque lógicamente se establecen límites. Son habituales en el caso de compañías de artes escénicas residentes en teatros o centros de creación. El objetivo de este tipo de residencia suele estar más estrechamente relacionado con una producción futura en la que el artista puede utilizar las instalaciones de la organización de acogida o colaborar a nivel artístico.

En otros casos, los recursos se destinan al desarrollo de un proyecto concreto de duración limitada (habitualmente, corta). Es una dinámica de trabajo que promueve la rotación y la renovación de los creadores que visitan el centro o institución.

> Según la organización anfitriona

De acuerdo a las características de las instituciones o agentes promotores, las residencias pueden estar vinculadas a:

Residencias *stricto sensu*. Su actividad principal son las residencias, con el foco en el desarrollo de los artistas y del trabajo artístico. Son organizaciones de gran reputación y bien posicionadas en el mundo artístico. Suelen ofrecer un programa público (exposiciones, puertas abiertas, reuniones) que se centra en las residencias. Son centros para el encuentro artístico y creativo y el intercambio donde los residentes pueden contar con visitas de comisarios, programadores y coleccionistas, atraídos por la reputación de la institución o invitados por la organización.

Instituciones artísticas y festivales. Se ubican dentro de un centro o institución de arte contemporáneo o un festival reconocido y prestigioso. Se benefician de la cercanía de un entorno artístico activo con una gestión profesional, promoción, y un público interesado. A menudo tienen la oportunidad de contrastar su trabajo con otros profesionales o con el público.

Centros dirigidos por artistas. Establecidas por profesionales del arte, estas residencias desarrollan un perfil que se basa en las prioridades del (de los) fundador(es). Varían de pequeñas organizaciones dirigidas por artistas a organizaciones que son un eslabón esencial en la escena artística local. Debido al vínculo con la personalidad y las prioridades de los fundadores y el personal, estas residencias a menudo tienen un perfil claro, centrándose en un sector específico del arte o una red específica.

> Según su objetivo

Es preciso tener en cuenta que, en la práctica, los programas de residencias pueden combinar varios objetivos. Se señalan a continuación sus principales focos de atención:

Investigación. Los artistas utilizan el proceso de investigación para crear la experiencia de la residencia y, a veces, también crean soluciones y enfoques alternativos a los problemas derivados de esa investigación. Las residencias basadas en la investigación difieren de las residencias temáticas en la cercanía de la relación del artista con el entorno en el que trabaja.

Temáticas. Abarcan todo tipo de enfoques, pero lo que los une es que el propósito de la residencia está más allá del proceso artístico. Se les solicita que trabajen en torno a un tema común.

Producción. El objetivo central es el desarrollo y la realización práctica de una idea o proyecto. La organización proporciona infraestructura, material y/o know-how. El proceso es parte del trabajo final. Muchas de las residencias especializadas se sitúan en este grupo.

Internacionalización/intercambio. En este caso, se promueve el contacto con artistas y centros de otros entornos territoriales, ampliando los vínculos entre instituciones anfitrionas. Desde la perspectiva de los creadores, les permite profundizar su conocimiento de otros contextos y enriquecer su experiencia creativa.

2.2 Fórmulas de financiación

Los costes de los programas dependen de su duración y tipología; no es lo mismo un programa para el desarrollo de un proyecto audiovisual que una residencia para escritores, ni una residencia de una semana de estancia que un programa internacional.

La principal vía de financiación de los programas de residencias son los fondos públicos. No obstante, aparecen nuevos modelos mixtos e híbridos en los que el peso del tercer sector y el ámbito privado comercial van ganando terreno. Por ejemplo, entre los programas alojados en la red Res Artis, de 134 artistas encuestados, 73 recibieron únicamente fondos públicos, 34 contaron con fondos públicos y privados, mientras que 22 se financiaron con fondos públicos y autogenerados.

Entre los modelos mixtos, destacan fórmulas que se sostienen mediante los ingresos comerciales derivados del alojamiento. Otro ejemplo de modelo innovador es el que proponen las redes entre artistas, basadas en el intercambio de estudios o apartamentos.

Respecto a las fórmulas de ayudas a los creadores invitados, la variedad es amplia: desde programas que no proporcionan ayudas a los creadores, hasta los que ofrecen ayudas diarias. Asimismo, algunos programas ofrecen ayudas parciales (estancia, viaje, proyecto) y otras incluyen el paquete completo. Cabe destacar los programas que incorporan remuneraciones en concepto de honorarios a los artistas, frecuentemente asociadas a la realización de actividades auxiliares a la propia residencia: cursos, conferencias, etc.

3. Intersecciones: redes y relaciones

Los programas de residencias se sostienen en el intercambio y la apertura. De manera creciente, esta apertura supone ampliar y diversificar la colaboración incorporando más agentes al programa dando lugar a una mayor pluralidad de modelos de residencias.

3.1 Romper barreras

Entre las razones que favorecen esta tendencia se encuentran los cambios inherentes a las propias prácticas artísticas, tanto en los procesos de trabajo basados en la participación y colaboración, como en su orientación a la interdisciplinariedad; las necesidades de financiación de los proyectos, que propician la incorporación de más socios; las oportunidades para la comunicación y creación de redes que están favoreciendo las nuevas tecnologías; la complementariedad con otras disciplinas (científicas, tecnológicas...); la toma de conciencia del impacto social positivo de la cultura; y su capacidad de incrementar el atractivo cultural y creativo del territorio.

Si se trata de tejer redes y de favorecer intersecciones, no cabe duda de la importancia del papel de la mediación. Los modelos complejos exigen más funciones de coordinación y de cuidado de los procesos en todas sus dimensiones: artística, relacional, productiva, educativa, comunicativa.... Los programas exitosos cuentan con equipos de mediación fuertes.

Los socios o partes interesadas pueden, de hecho, colaborar de diversas maneras: aportando recursos, conocimiento, etc. En cualquier caso, la implicación debe comportar siempre algún tipo de beneficio. Cabe destacar también la mayor implicación de los artistas en la gestión de las residencias. Entre los socios externos al propio ámbito artístico o cultural que se están incorporando a los programas de residencias destacan los sectores públicos o privados de otros ámbitos no culturales (medioambiente, científicos, tecnológico, turismo...); y las instituciones públicas no culturales (educación, sanidad, desarrollo territorial...).

3.2 Tejer redes

El trabajo en red permite la conjunción de miradas distintas y se basa en la reciprocidad, la confianza, el aprendizaje de las mejores prácticas, la asociación desde el planteamiento de vínculos preferenciales y el diseño descentralizado con nodos interactivos. La red es un concepto contemporáneo: va más allá de la simple coordinación de unos intereses, para profundizar en el establecimiento de líneas de cooperación horizontal y reforzar el posicionamiento del colectivo en el contexto que lo rodea.

Las propiedades de una red podrían resumirse en:

- > **Promueve la cohesión interna del colectivo que integra.** La constitución de una red refuerza la vinculación de los miembros que la integran, promoviendo mayor cohesión interna que acaba por traducirse en una mayor estructuración, lo que contribuye al desarrollo de contextos artísticos locales, regionales e internacionales. Existen ejemplos de redes que articulan programas en un determinado ámbito geográfico: Xarxaprod; Arts en Residence; Residencias en Red ; Platform NL...
- > **Favorece la rentabilidad de esfuerzos y la optimización de recursos.** Las redes permiten emprender acciones conjuntas de todo tipo (de imagen, de comunicación, estrategias de futuro, etc.), con una mayor capacidad de impacto final y favoreciendo un mejor aprovechamiento de esfuerzos y recursos. Permiten compartir e intercambiar recursos, infraestructuras, información para facilitar intercambios de artistas y producciones entre los miembros de la misma red, coordinar y compartir programaciones, conseguir fondos conjuntamente como red, elaborar protocolos o documentos de buenas prácticas, etc.
- > **Estimula el intercambio de conocimientos y experiencias.** La mayor relación entre los miembros de la red y su propio funcionamiento favorece el intercambio de conocimientos y experiencias, estimulando así el enriquecimiento mutuo.
- > **Fortalece del posicionamiento del colectivo.** Todos los elementos apuntados contribuyen a fortalecer el posicionamiento del colectivo constituido en red, incidiendo en su capacidad de interlocución, su proyección externa y visibilidad. Esto no es óbice para defender la diversidad del sistema desde la pluralidad de los propios miembros de las redes (públicos, privados, auto-gestionados, iniciativas de diferentes escalas).
- > **Permite las colaboraciones de geometría variable.** Frente a un planteamiento homogéneo y simétrico para todos, permite relaciones y acuerdos flexibles de naturaleza horizontal entre programas, entre agentes de diferente naturaleza (públicos, privados, anfitriones y creadores, internacionales y locales, otros sectores), de distinta duración, etc.

Pero no se trata únicamente de crear redes de trabajo, sino de trabajar en red. Para ello es preciso que todos sus miembros tengan algo específico que aportar (conocimiento, experiencia, contactos), una actitud proactiva, y voluntad de compartir habilidades y conocimientos.

Una red está formada por socios de áreas tanto artísticas como no artísticas que tienen la capacidad de evolucionar en todas las direcciones posibles, incluyendo la fusión de redes individuales y de organizaciones. Pueden establecerse a nivel regional, nacional e internacional, con una base de miembros fluida, abierta y dinámica, orientada hacia una amplia gama de temas relacionados con los programas de residencias de artistas o dirigidos a un aspecto específico de la práctica.

La creación de redes es importante en el contexto de las residencias, ya que ayuda a prolongar los beneficios de estos programas, entre los que cabe citar:

- establecer un puente entre la comunidad artística y otros sectores;
- mayor visibilidad para los artistas;
- mejora de la internacionalización de los miembros y de las relaciones entre los países (soft power y diplomacia cultural)
- permitir la cooperación con la organización anfitriona una vez concluida la residencia;
- favorecer la cooperación continua entre las instituciones artísticas locales y la comunidad;
- compartir experiencias entre artistas.

4. Beneficios de las residencias

Desde Europa² se insiste en que, en tiempos en los que la diversidad cultural y diálogo intercultural son más necesarios que nunca, la contribución de los programas de movilidad de artistas y las residencias está fuera de duda.

Los beneficios que aportan estos programas pueden agruparse en cinco grandes categorías: el desarrollo profesional de los artistas, los beneficios económicos y el desarrollo cultural (para el artista, la organización anfitriona, la región); el aprendizaje y la capacitación organizacional tanto para el anfitrión como para la comunidad; el aumento de la reputación de la ciudad o región donde se aloja.

> Desde el punto de vista de los **artistas**, los programas de residencia proporcionan investigación de alto nivel, acceso a medios económicos (remuneración) y profesionales (instalaciones, tecnología), contactos, redes, y contacto con el público. Además, permiten el desarrollo de nuevas habilidades y competencias.

> Las **organizaciones anfitrionas** ven ampliadas sus relaciones con otras instituciones (culturales y de otros ámbitos), acceden a redes de artistas y refuerzan su conocimiento de los programas de fondos e intercambios internacionales. Por otra parte, refuerzan sus propios programas, su vínculo con el contexto local y amplían su radio de acción llegando a nuevos públicos.

² Policy Handbook on Artists' residencies (2014)

- > Las **instituciones que financian** programas de residencias pueden ver reforzados sus objetivos fundacionales, potencian su labor social y de apoyo al tejido creativo, contribuyen a la diplomacia cultural y aumentan su notoriedad.
- > Las **comunidades locales** encuentran nuevos marcos de participación y colaboración que, en muchos casos, les involucra en el proceso creativo. Así, las residencias contribuyen a la mejora de la cohesión social, generan entornos de conocimiento y confianza, refuerzan el sentimiento de pertenencia y el compromiso de la comunidad.
- > Y los beneficios para el **territorio** que las acoge (ciudad, región...), los impactos positivos dependen de su grado de implicación. Si su compromiso, además de financiar los programas, supone también promoción y la evaluación, los gobiernos se benefician a través de diversas vías: adquiriendo habilidades de organización de proyectos complejos; reforzando el diálogo intercultural, la regeneración urbana, y la promoción de su territorio como un lugar creativo, dinámico y comprometido con la cultura.

Por último, hay que hacer énfasis en que los programas de residencias están incorporando, de manera creciente, contraprestaciones explícitas a los creadores invitados que reviertan en el contexto que las acoge. Si bien muchos de los beneficios descritos son inherentes a la filosofía de estos programas, cada vez más se exige la formalización de unos compromisos para con la comunidad local en las condiciones y requisitos que definen las residencias. De esta forma, las relaciones se plantean desde la reciprocidad, con una correspondencia mutua de beneficios entre las partes implicadas en estos programas.

5. Requisitos de selección

En este apartado ponemos el foco en cuestiones relativas a la selección de artistas en los programas de residencias. Como es lógico, los criterios de selección deben estar alineados con los objetivos del programa: no es lo mismo dirigirse a artistas emergentes que desear atraer artistas de perfil internacional.

Como recomendación general, los criterios deben reflejar la importancia del grado de experiencia del solicitante y la calidad de su trabajo. Es también importante señalar que, si la residencia contempla la participación comunitaria, los criterios pueden requerir que los artistas describan el tipo de procesos que proponen: funciona mejor cuando el nivel de compromiso se negocia previamente entre el artista y la organización anfitriona, aunque el modo en que se desarrolle el proceso pueda decidirse durante el desarrollo de la residencia.

Tanto desde el punto de vista de la organización anfitriona como para los creadores, la selección es esencial por razones de transparencia, equidad y calidad. Se debe procurar un equilibrio entre el acceso y la excelencia. Así, las cuestiones que deberían evaluarse en torno al proceso de selección se orientan a temas como la apertura y transparencia del proceso (¿Es un proceso abierto? ¿Es transparente?); la toma de decisiones (¿Quién toma las decisiones? ¿Es un jurado/comisión permanente? ¿Interno o externo a la organización? ¿Cambian regularmente sus miembros?); y, por último, el resultado (¿Quién ha sido seleccionado en los últimos cinco años? ¿Quién los ha seleccionado?).

Con el objetivo de proporcionar un panorama general de los criterios y métodos de selección que se están llevando a cabo, tomamos como referencia los resultados de una encuesta realizada por IFACCA³ en 2012, dirigida a los consejos de las artes y a los ministerios de cultura de todo el mundo.

Es importante destacar que no se ciñe al ámbito europeo, por lo que hay cuestiones como la dimensión internacional que pueden cambiar notablemente la perspectiva desde la que operamos en el entorno europeo, donde se promueven los programas de movilidad e intercambio internacionales. Además de la existencia de fondos específicos para este tipo de programas, el derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea (Directiva 2004/38/CE) facilita las cuestiones operativas necesarias para la gestión de residencias internacionales en los 26 países que participan actualmente del sistema Schengen.

En primer lugar, la mayoría de las organizaciones que respondieron (80 %) a la encuesta de IFACCA indicaron que los programas de residencias están dirigidos únicamente a artistas que son ciudadanos o residentes en el país.

La mayoría de las residencias anuncian públicamente su proceso de selección (67 %). Los tres **criterios** más utilizados para seleccionar artistas en residencia incluyen:

- Posibilidad de desarrollo profesional de la persona solicitante (87 %)
- Mérito artístico de la persona solicitante (80 %)
- Proyecto propuesto de la persona solicitante (67 %)

Otros criterios de selección mencionados por los encuestados incluyen:

- Selección por un comisario independiente
- Alcance sociocultural del proyecto artístico
- Criterios de selección determinados por la “comunidad artística”

³ IFACCA D'ART REPORT N° 45. International Perspectives on Artists Residencies (2013) <http://media.ifacca.org/files/DArt45ResidenciesMay2013.pdf>

En el caso de las residencias propuestas por la persona solicitante, se indican los criterios de

- Alto nivel profesional de la organización o grupo u organismo que proporciona la residencia
- Capacidad de proporcionar instalaciones adecuadas y apoyo para quien realiza la residencia.

Respecto al **proceso de selección** que siguen, los resultados fueron los siguientes:

- Un formulario de solicitud (73 %)
- Portfolio y currículum vitae (67 %)
- Referencias (27 %)
- Comentarios o sugerencias de la dirección de la residencia (13 %)

Muchos encuestados (60%) señalaron que el proceso de selección depende de cada programa de residencia. Algunos otros requisitos mencionados incluyen:

- Un plan de trabajo
- Criterios del comisario
- Un ejemplo de trabajo.

Casi la mitad (44%) exigen también **condiciones a los artistas** después de las residencias (informes, actuaciones, etc.). En la mayoría de los casos, éstos son obligatorios, e incluyen un informe (escrito o verbal), y en menos casos, una exposición.

La mitad de las organizaciones encuestadas participan en intercambios donde artistas de diferentes países participan en una residencia en el otro país. Una cuarta parte de los encuestados (25%) proporcionan informes / protocolos / directrices para preparar al artista a vivir en otra cultura.

6. Visibilidad y comunicación

El último capítulo se dedica a subrayar la importancia de aspectos como la visibilidad y la comunicación de los programas de residencias. Es un elemento clave en cualquier proyecto cultural. Los programas asociados a grandes equipamientos e instituciones consolidadas se benefician de su capacidad de comunicación. Sin embargo, como se ha descrito en el informe, existen múltiples tipologías de residencias, incluso “nano-residencias”. Y para dificultar más su visibilidad, uno de sus rasgos es su carácter efímero, algunas incluso de un solo día.

La identificación de los rasgos diferenciales del programa de residencia ayuda a la promoción. Pueden ser las instalaciones, el programa, la ciudad o entorno que la acoge, el prestigio de los artistas que acoge, su entronque con la comunidad, etc.

Otro punto a tener en cuenta es que las organizaciones anfitrionas deben reservarse el derecho de difundir la participación de artistas antes, durante y después del período de residencia; y los artistas deberán mencionar el programa en el que han tomado parte.

Para facilitar el camino en el terreno de la comunicación, existen redes y plataformas que cuentan con bases de datos de residencias por todo el mundo. Por lo tanto, un paso necesario para la comunicación del programa, especialmente en el caso de los que escapan al alcance del radar de la visibilidad, es tener en cuenta las redes locales e internacionales a las que se puede acceder para promover la residencia.

Entre las más extensas y conocidas están:

- **Res Artis**, red europea de residencias de artistas y presenta una lista detallada de programas en más de 70 países.⁴ > <http://www.resartis.org/en/>
- **TransArtists**, otra red internacional para residencias de arte y un recurso para la investigación y promoción.⁵ > <http://www.transartists.org/>

Para ampliar la información puede consultarse el Anexo de Buenas Prácticas de este informe y el Policy Handbook, en el que hay un capítulo dedicado a las Redes.

⁴ El único programa de la CAE es Zawp.

⁵ En esta red están Azala, Tabakalera y Zawp.

7. A modo de conclusiones

A modo de conclusiones, se apuntan una serie de rasgos que caracterizan a las residencias:

- > **Cambio de mirada.** Los programas de residencias contribuyen a cambiar la mirada de las partes implicadas. A los creadores, porque suponen una inmersión intensa y exigente, más o menos prolongada en el tiempo, en un contexto distinto al habitual. La residencia marca un antes y un después en su mirada sobre la creación contemporánea, sobre su forma de trabajar, sobre su relación con el resto de partes implicadas. A las organizaciones anfitrionas, porque les incita a abrirse a otros modos de relación en procesos complejos. A la comunidad, porque actúan como sujetos activos de un proceso colectivo. Así, las residencias son programas de enriquecimiento individual y colectivo.
- > **Desubicación.** Las residencias sacan a las partes fuera de su lugar habitual. Des-contextualizan y des-colocan. En sentido literal, porque suponen un cambio del espacio físico de trabajo; pero también, y más importante, porque sitúan a los agentes implicados en una posición distinta a la que ocupan habitualmente, que obliga a tejer nuevas relaciones, a construir, dialogar y negociar, a adoptar roles distintos de los habituales, a investigar e interpretar. A ocupar una nueva posición.
- > **Incertidumbre.** Las residencias son proyectos complejos, abiertos, en construcción. Sean del tipo que sean, nunca son previsibles. Aunque exista un compromiso de entrega de una producción final, que no tiene por qué ser obligatorio, el resultado nunca está predeterminado de antemano. Esta es la esencia de cualquier proceso de creación contemporánea. Si además le sumamos la apertura a distintas partes, a mayor pluralidad de agentes implicados, mayor incertidumbre sobre el proceso y el resultado final. Esta es la razón por la que es necesario realizar una labor de documentación y mediación continuadas.
- > **Multilateralidad.** El tipo de conexiones que se establecen en las residencias se fundamentan en el trabajo en red. Son aprendizajes basados en la idea de reciprocidad, de lo “co”: correspondencia, colaboración, coordinación, coproducción. Pero siempre desde un planteamiento flexible, sin que tenga que ser necesariamente simétrico.
- > **Transformación.** El sentido último de cualquier programa cultural es transformar la realidad. Porque se basa en el principio de que la cultura contribuye al desarrollo individual y colectivo. Los programas de residencias son una herramienta para el intercambio y la cooperación; puente entre lo local y lo global; entre disciplinas y ámbitos tradicionalmente disgregados. Generan contexto. En este sentido, son células para la transformación de la realidad basadas en la investigación y la acción creadora.

II **Anexo: residencias de referencia y descripción de buenas prácticas**

La selección de residencias de referencia no es tarea fácil. De una parte, existen infinidad de programas en el mundo; y de otra, la variabilidad que tienen en cuanto a las condiciones que ofrecen hacen que la elección de ejemplos de referencia sea arriesgado. Un programa será el mejor según para quién (si es artista emergente o consolidado; si tiene o no recursos propios; del país de origen y destino, etc.), o para qué (depende de la especialización o no, del tiempo de que dispone, del proyecto que desea llevar a cabo, etc.)

Como se ha señalado, las redes existentes proporcionan abundante información sobre todo tipo de programas en el mundo. Pero la selección requiere conocer los intereses y objetivos de quien desea localizar unos u otros programas y, sobre todo, del conocimiento cualificado sobre las residencias más interesantes.

Por esta razón, para realizar la selección se ha recurrido al citado documento de referencia en Europa sobre residencias, publicado por la Comisión Europea. Aunque es del año 2014, las referencias que señala continúan siendo de interés. Se han consultado también dos recientes artículos (2017) publicados en artnet news, en los que seleccionan las mejores residencias en Europa y Estados Unidos.

Fuentes documentales:

> **Policy Handbook on artists' residencies** http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_en.pdf

> <https://news.artnet.com/art-world/best-artist-residencies-europe-1060478>

> <https://news.artnet.com/art-world/7-best-artist-residencies-1033418>

Residencias de referencia

a) Según la organización anfitriona:

Se indican con un asterisco las más prestigiosas y de difícil acceso; con dos asteriscos, las mejores para artistas emergentes.

Residencias *stricto sensu*

Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Alemania *

Rijksakademie, Amsterdam, Holanda*

Villa Lena Foundation, Toscana, Italia*

Camargo Foundation, Cassis, Francia*

The Rockefeller Foundation Bellagio Center, Como, Italia*

Gasworks, London, Inglaterra**

Cripta747, Turin, Italia**

Bauhaus Residence, Dessau, Alemania*

Instituciones artísticas y festivales

DAAD Artists-in-Berlin Program, Berlin, Alemania*

Pavillon Neuflyze OBC, Paris, Francia*

Bethanien, Berlin, Alemania**

Rupert, Vilnius, Lituania**

Triangle Marseille, Marseille, Francia**

Wiels Residency, Brussels, Bélgica**

Van Eyck Academie, Maastricht, Holanda**

Bemis Center for Contemporary Arts, Omaha, Nebraska USA**

Toneelhuis, Antwerp, Bélgica (artes escénicas)*

Centros dirigidos por artistas.

De Ateliers, Amsterdam, Holanda**

Skowhegan School of Painting & Sculpture, Maine, USA**

b) Según su objetivo

La mayoría de las residencias reseñadas en el apartado anterior incluyen residencias de producción y de investigación. Muchas de ellas están también abiertas a múltiples disciplinas. Se incluyen en este apartado solo tres ejemplos que destacan en el ámbito temático y de internacionalización.

Temáticas

Künstlerhaus Schloss Balmoral, Bad Ems, Alemania*

Cape Farewell, Reino Unido*

Internacionalización/intercambio.

Iaspis, Stockholm, Suecia*

International Studio and Curatorial Program, Brooklyn, New York, USA*

c) Programas innovadores

Caribic Walking Residency, varias localizaciones. Residencia itinerante, en la que un artista residente alberga a otro y, caminan juntos generalmente de una ciudad a otra durante dos días compartiendo ideas.

SKLAD Residency, Sokhumi, Abkhasia. Los residentes pueden apoyar la escena artística regional de Abkhasia, un estado poco conocido y solo parcialmente reconocido en el noroeste de Georgia. El programa está diseñado alrededor de un tema de un año de duración y hasta seis residentes pueden permanecer por lo menos dos semanas en la ciudad costera de Sokhumi, en el Mar Negro.

COLLIDE Artists Residency, Geneva, Suiza. Esta residencia única busca desarrollar conocimiento experto en las artes a través de una conexión con la ciencia. Ofrece una residencia totalmente financiada durante dos meses en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra, y durante un mes en la Fundación para el Arte y la Tecnología Creativa (FACT) en Liverpool.

Redes y mapas

Referencia

Res Artis (Worldwide network of artist residencies)

Objetivos

Facilitar la realización de residencias a través de distintas acciones

Descripción

- > Red que combina centros, organizaciones y personas individuales
- > Ofrece recursos, conocimiento y asesoría a través de distintas publicaciones accesibles para los miembros
- > Permite visibilizarse a través de un perfil (y un mapa interactivo), conocerse y ponerse en contacto
- > Presencia en más de 70 países
- > Las residencias son una parte de la actividad de la red junto a distintos proyectos y encuentros.
- > Se realizan fuera de entornos comunes, alejados de prisas del día a día.
- > Se busca la inmersión en un entorno cultural distinto al de origen
- > No hay un solo modelo de residencia en cuanto a duración, resultados, entornos, financiación... Se da cabida a cualquier tipología
- > Se resalta el hecho que las residencias fácilmente evolucionan en relaciones más largas a posteriori.

Agentes

Res Artis (ONG sin ánimo de lucro registrada en los Países Bajos como una fundación)

Más información

<http://www.resartis.org>

Referencia**TransArtists****Objetivos**

Hacer las residencias de todo el mundo accesibles y cercanas a los artistas a través de la web, los workshops, investigación, ...

Descripción

- > Profundizan en el uso y el valor de las residencias y sus oportunidades
- > Incorpora un buscador de residencias y plazos abiertos y un listado de recursos como lecturas y contactos.
- > No solo los artistas, sino también las organizaciones, se consideran parte del proyecto y existen servicios para estas (acceso a la base de datos, asesoramiento y encuentros formativos).

Agentes

DutchCulture (Centre for international cooperation), Amsterdam - TransArtists

Más información

<http://www.transartists.org>

<http://dutchculture.nl/nl>

Referencia**On the move (OTM)****Objetivos**

Facilitar la movilidad internacional que contribuya a conectar una europa compartida con el resto del mundo

Descripción

- > Es una red sobre y para la movilidad cultural con información de más de 35 organizaciones en 20 países.
- > Elabora materiales transparentes, gratuitos y accesibles
- > Realiza acciones formativas para mejorar la capacidad de los miembros de la red.
- > Elabora guías con oportunidades de movilidad para las distintas regiones mundiales
- > Ofrece recursos formativos (guías, herramientas, políticas, ...)

Agentes

Apoyado por el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia
Forma parte de otros proyectos financiados de la UE, de distintas organizaciones y se apoya en distintas alianzas con otras asociaciones.

Más información

<http://on-the-move.org/>

Referencia

Curators' network

Objetivos

Facilitar la colaboración y el intercambio profesional en el campo del arte fortaleciendo clúster locales y redes culturales internacionales

Descripción

- > Cuenta con una base de datos de actividades (como residencias y encuentros), proyectos, artistas y otros agentes culturales
- > Se pone el foco en la visibilización de experiencias locales a nivel internacional
- > Trata de conectar artistas profesionales que trabajan en entornos que pueden considerarse “periféricos”, alejados, a los grandes centros de arte contemporáneo.
- > Se combina trabajo artístico y de investigación, la práctica curatorial tiene una presencia importante
- > Apoya trabajo de creación emergente
- > Facilita la movilidad de los artistas, curadores, escritores y otros agentes culturales
- > Favorece la colaboración entre artistas, instituciones y otros profesionales y la creación de redes

Agentes

Más información

<http://www.curators-network.eu/>

Localizador

Referencia

Localizart

Objetivos

Promover la actividad creativa, la formación y la difusión tanto a nivel nacional como internacional.

Descripción

- > La iniciativa principal es el Localizador de Residencias y Espacios para la Producción Artística, que complementa y amplía la anterior Guía de Recursos para las Artes Visuales. Se trata de un mapa interactivo donde localizar y ampliar información sobre espacios de creación.
- > Para favorecer la movilidad de los creadores, se localizan programas en el exterior
- > En el ámbito nacional, se radiografía con un nivel de profundidad significativo el panorama del arte contemporáneo para elaborar un mapa de infraestructuras que van desde centros de arte a espacios de coworking y redes.

Agentes

Gobierno de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes

Más información

<http://www.localizart.es>

Proyectos singulares

Referencia

EN RESIDÈNCIA (Creadors als instituts de Barcelona)

Objetivos

Propiciar el contacto directo de los alumnos con el arte

Descripción

- > Los artistas desarrollan una obra en el entorno escolar junto a un grupo de alumnos de secundaria.
- > Los alumnos participan de la concepción y de la realización.
- > Tiene una duración anual.
- > El proyecto desarrolla también un blog para dar lugar a la reflexión, el diálogo, el análisis, ...
- > Hay una fase previa de selección de centros entre los que se presentan y de selección de creadores por parte de un equipo de mediación. La fase de desarrollo tiene una primera parte de aterrizaje, una de definición de procesos que se seguirán y una última de formalización, presentación y evaluación. Finalmente, hay una fase de presentación y exposición pública.
- > Los creadores que busca el equipo de mediación tienen una trayectoria significativa y cualidades para el trabajo con estudiantes, aunque no es necesario que sea un pedagogo de las artes, ni un artista docente, ...

Agentes

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Consorci d'Educació de Barcelona (CEB). Idea en cooperació con Associació A Bao A Qu.

Más información

<http://www.enresidencia.org/>

Referencia

Delfina Foundation

Objetivos

Promover el intercambio y la experimentación entre artistas, curadores y escritores facilitando la movilidad y colaboración internacional a través de residencias, colaboraciones y programaciones artísticas

Descripción

- > Se trata de un espacio rehabilitado con capacidad para 8 residentes y todas las comodidades y también espacios de solo trabajo.
- > Se sitúa en el centro de Londres, cercano a muchos espacios artísticos de renombre.
- > Han trabajado en alianza con otras instituciones para crear oportunidades de residencia a lo largo y ancho del mundo.
- > Las residencias mezclan profesionales de distintos ámbitos para propiciar el intercambio.
- > Las residencias tienen una duración de 3 meses.
- > Hay un gran espacio expositivo en la misma residencia, donde se realizan numerosas actividades.

Agentes

Delfina Foundation

Más información

<http://delfinafoundation.com/>

Referencia

Conexiones improbables

Objetivos

Dar soluciones a los retos que proponen las empresas u organizaciones a través de la metodología de la innovación abierta y colaborativa.

Descripción

- > Plataforma desarrollada por la empresa consultora c2+i.
- > Conexiones improbables es una metodología de trabajo para la innovación.
- > Se realizan co-investigaciones, laboratorios y workshops, acciones de training y espacios Spim up.
- > Se configuran equipos que combinan miembros del arte y de la cultura con miembros de la propia empresa o organización.
- > En cada proyecto el equipo trabaja en torno a un reto. La intersección de ámbitos y profesionales genera la innovación y las propuestas de cambio.
- > Todo tipo de agentes pueden ser usuarios

Agentes

Promotor: c2+i

Más información

<http://conexionesimprobables.es>

Informe

Análisis de modelos de residencias 2017

Julio 2017

Kulturaren
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Cultura

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA