

CLAVES Y HERRAMIENTAS

**Construcción de comunidades
inclusivas y transformadoras
desde la cultura comunitaria**

emaús

GIZARTE FUNDAZIOA

COORDINACIÓN

AGENTES INVOLUCRADOS

Alharaca Radio Feminista (Colombia)
APNABI Autismo Bizkaia
Arriera Escena
Ayuntamiento de Derio
Butroi Bizirik en Transición
ComunEspacio (Perú)
EDE Fundazioa
Festival Internacional de Títeres de Bilbao
Ganbara Gizarte Irratia
Hibernando Estudio
Lantegi Batuak
Marikobaso
Nagusien Etxea Derio
Politeknika Txorierri
Trakamatraka
UPMS (Brasil)
UPV/EHU

FINANCIACIÓN

Derio, 2023-2025
www.emaus.com
fundazioa@emaus.com

TRANSITANDO LOS MÁRGENES

ARTE Y COMUNIDAD PARA
DEFENDER LAS VIDAS EN EL
CENTRO

Al reflexionar sobre la sostenibilidad de las vidas, inevitablemente surge la idea de “poner las vidas en el centro”. Pero, frente a ese centro, están los márgenes. O, dicho de otro modo, para que haya un centro, deben existir márgenes. Entonces, ¿qué entendemos por margen?, ¿qué significa quedar al margen? **Habitar los márgenes implica ocupar y transitar entre las fronteras de lo visible y lo invisible, entre las voces que se escuchan y las que se silencian.** Quedar al margen significa también que hay vidas que importan y otras que se excluyen de los debates, de las agendas, de las prioridades, de las cotidianidades.

En respuesta a este desafío, desde **Emaús Gizarte Fundazioa** impulsamos procesos de cultura comunitaria, favoreciendo espacios de encuentro y confluencia en constante movimiento.

Así, el proyecto HAZI ETA GARATU II reúne a una diversidad de personas, y colectivos que enfrentan situaciones de riesgo o exclusión, junto con organizaciones sociales y agentes culturales del territorio. **El propósito es la co-creación de proyectos de cultura comunitaria dirigidos a la construcción de ciudades que coloquen las vidas en el centro de sus prioridades.**

HAZI ETA GARATU II es plural y diverso, involucrando a personas con diversidad funcional, personas migradas, refugiadas, de la comunidad LGTBIQ+, mujeres mayores, infancias, adolescentes y alumnado universitario para que sus voces, necesidades y demandas encuentren un lugar central. Lo que pretendemos es impulsar espacios y estrategias de arte y cultura para que todas estas vidas se encuentren, se conozcan, se visibilicen y se defiendan.

01

Cultura comunitaria y procesos de co-creación

02

Participación y bienestar (estar bien)

03

Cuidados y enfoque comunitario

04

Colaboración y redes locales

05

Comunicación feminista

06

Sostenibilidad ambiental

07

Incidencia y articulación con instituciones públicas

ecosistemas de colaboración

Desde las experiencias situadas y los aprendizajes generados a partir de los procesos de co-creación celebrados en Derio, compartimos algunas **claves que puedan ser de inspiración y utilidad** para construir ecosistemas de cultura comunitaria que prioricen los cuidados, que pongan en valor la diversidad y mantengan vivas las apuestas por crear comunidades más justas, creativas y cohesionadas.

1. CULTURA COMUNITARIA Y PROCESOS DE CO-CREACIÓN

- **IMPULSAR LA CREATIVIDAD:** Colaborar con artistas y agentes culturales para desarrollar experiencias sensoriales y expresivas que estimulen la imaginación y fomenten el trabajo colectivo.
- **DIVERSIDAD ARTÍSTICA:** Ofrecer un abanico de expresiones artísticas —pintura, fotografía, teatro, audiovisuales, música, entre otras— que inspire y potencie talentos, explorando más allá de las disciplinas tradicionales.
- **EDUCACIÓN POPULAR:** Apostar por la educación popular para impulsar procesos participativos, buscando que el lenguaje, las metodologías y los dispositivos pedagógicos empleados sean adecuados, accesibles y comprendidos por todas las personas implicadas. Todos los saberes son importantes y tenidos en cuenta.
- **FLEXIBILIDAD:** Dedicar tiempo suficiente a los procesos creativos, ajustando el cronograma a las necesidades y ritmos de las personas participantes. Asegurar se desarrollen de manera fluida y con la calidad necesaria. El cronograma y plan de trabajo tentativo deben ser flexibles con los tiempos que cada persona requiera para el desarrollo de las actividades planteadas.

2. PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR (ESTAR BIEN)

- **PARTICIPACIÓN HORIZONTAL:** Promover procesos de co-creación basados en la participación libre, plural y horizontal, valorando todas las voces y propuestas. Es esencial que las bases de esta participación sean claras y compartidas por todas las personas involucradas. Aunque quienes poseen un amplio bagaje artístico desempeñan un rol destacado en la dinamización de los procesos de co-creación, todos los conocimientos, opiniones y propuestas son igualmente válidos y necesarios para enriquecer el resultado colectivo. Cada voz, experiencia y aporte tiene un valor único e irremplazable.
- **HABILIDADES DESDE LOS INTERESES:** Posibilitar que las personas participantes desarrollen habilidades desde sus intereses, generando espacios de escucha segura para expresar sus inquietudes y fomentar su involucración.
- **POTENCIAR HABILIDADES PERSONALES Y COLECTIVAS:** A través de la expresión artística, promover el bienestar y reforzando las relaciones interpersonales.
- **RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN:** Incluso si no culmina en el producto final, respetar los ritmos y decisiones de cada persona.
- **VISIBILIZAR CONTRIBUCIONES:** Promover actos de presentación de resultados que visibilicen el aporte de los participantes y refuercen su protagonismo en la comunidad.

3. CUIDADOS Y ENFOQUE COMUNITARIO

- **PRIORIZAR PERSONAS SOBRE INSTITUCIONES:** Respetar las cosmovisiones y formas de vida de las personas y colectivos participantes.
- **EVITAR EL EXTRACTIVISMO:** Ser honestas y transparentes sobre el uso de la información y saberes compartidos.
- **ENCUENTROS TRANSFORMADORES:** Impulsar encuentros improbables, intergeneracionales e interculturales que fomenten la empatía y amplíen las conexiones sociales.
- **BRINDAR ESCUCHA Y ACOMPAÑAMIENTO:** Ofrecer contención emocional en situaciones donde se aborden temas sensibles y puedan tener un impacto en la vida de quienes participan.
- **ESPACIOS SEGUROS:** Priorizar espacios accesibles, públicos o gestionados por la comunidad para garantizar comodidad y accesibilidad.
- **FOMENTAR EL CUIDADO COLECTIVO:** Fomentar la solidaridad y el cuidado mutuo en la comunidad, entendiendo que los cuidados son un esfuerzo compartido, generando redes de apoyo donde cada persona se sienta incluida y respaldada en sus necesidades emocionales, físicas y sociales.

4. COLABORACIÓN Y REDES LOCALES

- **FORTALECER ALIANZAS:** Involucrar a artistas y agentes culturales de la zona que contribuyan a tejer redes estables y duraderas. Se recomienda fortalecer los vínculos de proximidad, priorizando la colaboración con quienes se viene trabajando previamente. Esta estrategia fomenta la confianza y el conocimiento mutuo, elementos fundamentales en los ecosistemas de colaboración.
- **AMPLIAR HORIZONTES:** Identificar nuevos aliados y ampliar las conexiones con agentes artísticos y culturales que aporten perspectivas diversas a los procesos. Estas nuevas colaboraciones pueden convertirse en semillas para futuros proyectos conjuntos, enriqueciendo la experiencia colectiva y fortaleciendo las redes de trabajo.
- **CO-DISEÑO:** Diseñar actividades en colaboración con los participantes para que se sientan identificados y apropiados del proceso. Incluso cuando estas no surjan directamente de ellas, asegurar que se sientan parte del proceso e identificadas con las propuestas.
- **SOSTENIBILIDAD RELACIONAL:** Dar continuidad a las iniciativas para convertir las relaciones generadas en vínculos sostenidos y duraderos. En la medida de lo posible, que los procesos generados permanezcan más allá del proyecto o la celebración de un festival.

5. COMUNICACIÓN FEMINISTA

- **NARRATIVAS PROPIAS:** Romper con la idea colonizadora de dar voz, reconociendo que todas las personas tienen voz y construyen narrativas propias.
- **ACCESIBILIDAD LINGÜÍSTICA:** Considerar los idiomas y dialectos más empleados por las personas participantes.
- **VOCES EN PRIMERA PERSONA:** Apostar por la recogida de testimonios en primera persona, sin intermediarios. Acordar previamente con las personas participantes su papel en la comunicación y en el registro de los eventos, evitando que se sientan instrumentalizadas.
- **RESPECTO EN LOS REGISTROS:** Registrar actividades de forma respetuosa, garantizando autorizaciones y priorizando la privacidad, especialmente en el caso de menores.
- **VISIBILIZAR LA DIVERSIDAD:** En los productos finales poner el foco en las realidades diversas de los participantes, resaltando sus habilidades y capacidades.
- **MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES:** Estas colaboraciones permiten ampliar el alcance y la cercanía de las iniciativas.

6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

- **CONSUMO LOCAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA:** Priorizar proveedores y materiales de proximidad, fomentando la colaboración con iniciativas de la Economía Social y Solidaria. Esta elección no solo reduce la huella de carbono asociada al transporte, sino que también impulsa un modelo económico más justo, sostenible y comprometido con el entorno y las personas.
- **MATERIALES RESPONSABLES:** Reducir el uso de productos desechables, optando por alternativas reutilizables o biodegradables.
- **GESTIÓN DE RESIDUOS:** Facilitar un sistema de separación de residuos en origen, promoviendo el reciclaje y la reutilización de materiales.
- **SENSIBILIZACIÓN:** Impulsar espacios/ estrategias educativos que sensibilicen sobre la importancia de reducir la generación de residuos, apoyando la transformación hacia una cultura más consciente en el manejo de los recursos.
- **MOVILIDAD SOSTENIBLE:** Favorecer ubicaciones accesibles a pie, en bicicleta o transporte público.
- **COMPENSACIÓN AMBIENTAL:** Implementar acciones para mitigar el impacto ecológico del festival en las comunidades anfitrionas.

7. INCIDENCIA Y ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS

- **INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL:** Colaborar con las instituciones para influir en políticas públicas que promuevan comunidades inclusivas y feministas, a través de campañas de sensibilización, mesas de diálogo y propuestas que amplíen la participación y los derechos colectivos.
- **FORMACIÓN:** Organizar espacios y programas de capacitación para personas y departamentos estratégicos de la administración local en materia de cultura, participación y desarrollo social y comunitario.
- **ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO:** Fortalecer capacidades para la implementación de proyectos comunitarios que promuevan el desarrollo social, económico y cultural desde una perspectiva feminista e inclusiva.
- **CO-FINANCIACIÓN:** Impulsar estrategias de incidencia para que las instituciones públicas pueden actuar como facilitadores de recursos, tanto humanos como materiales, de cara a fortalecer estos proyectos.
- **FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:** Trabajar para que las instituciones públicas creen mecanismos de participación ciudadana donde se escuche a las personas y colectivos en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, promoviendo el diálogo y la colaboración con las autoridades locales.
- **RECONOCIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS:** Impulsar que las instituciones públicas reconozcan, apoyen y visibilicen las iniciativas comunitarias como modelos de transformación social. Esto puede incluir el otorgamiento de subvenciones, el respaldo institucional y la promoción de los logros alcanzados a nivel local para que sirvan de inspiración a otras comunidades.

Más que una guía o lista de verificación, estos retos y aprendizajes **buscan inspirar prácticas y reflexiones que nos impulsen a imaginar políticas y acciones que activen el potencial transformador del arte y la cultura** como herramientas para cuestionar desigualdades estructurales y construir comunidades más justas para todas las personas que la habitan.

Se trata de generar espacios de encuentro, de aprendizaje, reconocimiento y de expresión donde se visibilicen y pongan en valor realidades diversas y necesidades concretas, partiendo de las voces, sentires y experiencias de las propias personas que han sido históricamente cuestionadas, silenciadas, excluidas. HAZI ETA GARATU II pretender ser un paso hacia la creación de una comunidad donde se eliminen las barreras, se transiten los márgenes y donde todas las vidas se sientan escuchadas, reconocidas y priorizadas.

**EN ESENCIA, EMAÚS
BUSCA Y APUESTA
POR TRANSITAR LOS
MÁRGENES,
CUESTIONAR LAS
CAUSAS DE LA
EXCLUSIÓN,
GENERAR
CONCIENCIA E
INCIDIR SOBRE SU
IMPACTO EN LAS
PERSONAS, LAS
COMUNIDADES Y LA
NATURALEZA.**

En Emaús Gizarte Fundazioa **acompañamos a las personas en situación de riesgo y exclusión en su proceso de socialización**, mediante programas de formación psicosocial y apoyo sociolaboral por medio de la economía circular.

A nivel comunitario, **promovemos espacios de encuentro, diálogo y colaboración** desde la educación, el deporte y la cultura, construyendo nuevas formas de expresión y relacionamiento.

En lo global, desde la Economía Social y Solidaria ofrecemos alternativas de consumo que contribuyan a mitigar el impacto climático.

