

AMPLIFY

Digital Arts Initiative

Resumen

Introducción

Lanzada en 2018, AMPLIFY Digital Arts Initiative (D.A.I) es una iniciativa del British Council en asociación con el Canada Council for the Arts, MUTEK Montréal, MUTEK Buenos Aires y Somerset House Studios en el Reino Unido. AMPLIFY D.A.I ha reunido a 80 mujeres artistas y profesionales de 8 nacionalidades diferentes, en 3 continentes, para construir una red activa de creadoras que trabajan en los sectores de la música electrónica, las artes digitales, el sonido y la narración inmersiva en Canadá, América Latina y el Reino Unido.

Aprovechando diferentes culturas y experiencias, AMPLIFY D.A.I fomenta una plataforma para el diálogo sobre equidad de género y compromete recursos para actividades de desarrollo profesional y de capacitación, intercambios entre pares y oportunidades para que sus integrantes muestren su trabajo en el contexto de festivales, eventos y residencias dinámicas y contemporáneas.

Dado el bajo número de participación y visibilidad de mujeres artistas en los festivales de música electrónica, artes digitales y música en general a nivel mundial, se necesitaban cambios sistémicos y objetivos claros para corregir los desequilibrios y los prejuicios.

En los festivales de artes digitales de Argentina, Canadá y el Reino Unido, donde se basa el programa AMPLIFY D.A.I, es mucho menos probable que se vea a las mujeres en papeles protagónicos que a los hombres, especialmente dentro de la narración inmersiva, la realidad virtual y la realidad aumentada.

Para cerrar esta brecha, AMPLIFY D.A.I se diseñó para enfatizar la visibilidad internacional y las oportunidades de exhibición pública, la creación de redes a través de fronteras, el desarrollo profesional, la capacitación y el acceso a tecnologías y prácticas emergentes, intercambios y aprendizaje entre pares, al tiempo que se valoran las nuevas relaciones entre mujeres profesionales con amplia experiencia y aquellas que inician su carrera.

Gracias a la red internacional de festivales MUTEK y a Somerset House Studios en el Reino Unido, los principales socios del programa estaban bien posicionados en su sector para poder adaptarse a la amplia gama de prácticas de medios digitales contemporáneos y a los requisitos tecnológicos de las diversas creadoras del programa. Además de mostrar a las artistas de AMPLIFY D.A.I, los socios principales también proporcionaron el contexto para la creación de redes, talleres, conversatorios y otras actividades integrales para el éxito del programa, con agendas oficiales diseñadas específicamente para las cohortes.

Resumen de Resultados

- **Creación** de una red internacional, activa y en crecimiento para mujeres que trabajan en los sectores de las artes digitales y la música electrónica.
- **Expansión** de redes profesionales y **exposición** internacional
- **Internacionalización, conexiones y colaboraciones** entre artistas como resultado de sus actividades compartidas de cohorte y creación de nuevas obras.
- **Desarrollo** de conocimientos y habilidades de las participantes en áreas especializadas del sector digital y tecnológico.
- Oportunidades de **exhibición** que dan como resultado bookings y nuevas oportunidades profesionales.
- Apoyo a los festivales asociados dentro del entorno de las artes electrónicas y digitales para lograr la paridad de género en sus lineups, creando un contexto para el diálogo y un nivel global de responsabilidad.

AMPLIFY D.A.I En Numeros

80

artistas

8

nacionalidades
diferentes

3

continentes

166

actividades de
exhibición de cohortes

104

actividades de
capacitación

1

plataforma online

3

socios
principales

3

socios
financiadores

5

eventos satélite

11

proyectos de colaboración
internacional remota
financiados

1465+

profesionales asistentes

164,985+

total de asistencia/visualizaciones

Cronograma de Eventos y Actividades

AÑO

MES

ACTIVIDAD

2018

Agosto Festival MUTEK Montreal
Septiembre Festival MUTEK Argentina
Noviembre Festival MUTEK Mexico

2019

Abril Nano MUTEK Argentina, Buenos Aires
Mayo Programa de residencia y exhibición de Somerset House Studios
Agosto Festival MUTEK Montreal
Septiembre Festival MUTEK Argentina, Buenos Aires
Espacio Fundación Telefónica, Lima

2020

Enero Primera convocatoria abierta de AMPLIFY D.A.I para solicitudes de AR, Reino Unido y CA
Marzo Lanzamiento de la web AMPLIFY D.A.I
Septiembre Festival MUTEK Montreal, híbrido online
Octubre Lanzamiento del Fondo de colaboración AMPLIFY D.A.I en asociación con Canada Council for the Arts
Noviembre Somerset House Studios, residencia online y programa público
Festival Noviembre Electrónico, Buenos Aires, Híbrido Online

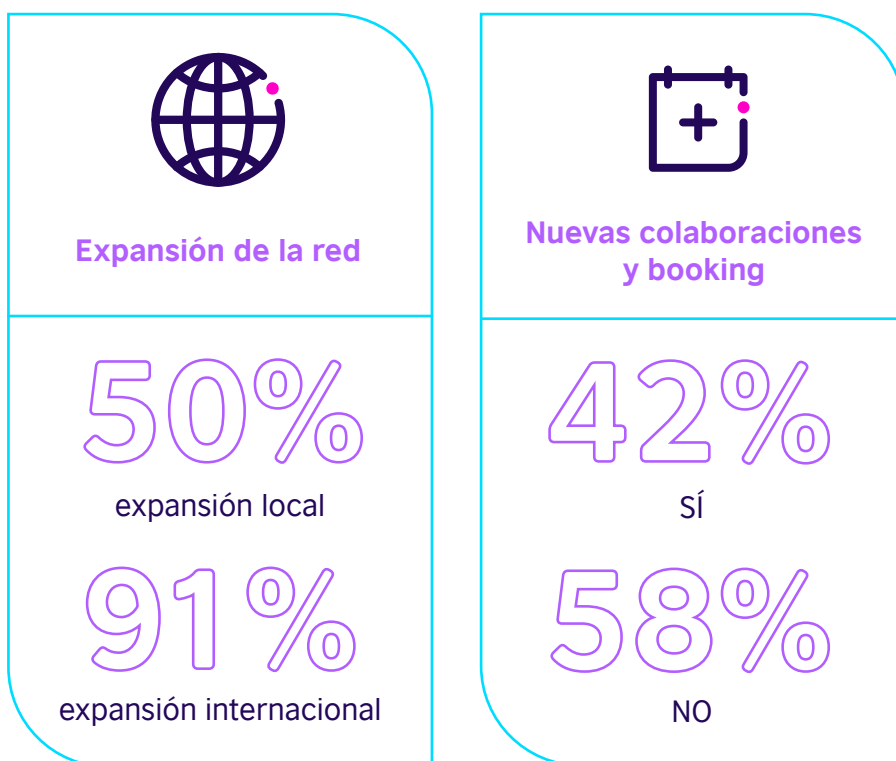
2021

Marzo Se anuncian los premios del Fondo de colaboración AMPLIFY D.A.I
Abril Simposio MUTEK AR/ES
Mayo Festival MUTEK Argentina, Buenos Aires, Híbrido Online con MUTEK Barcelona

Empoderar las Cohortes¹

Nuevas Conexiones y Nuevas Oportunidades

En las encuestas de las cohortes, todas las artistas informaron nuevas conexiones entre sus compañeras, y las respuestas positivas citaron ejemplos de colaboraciones activas.

1. Cada grupo de artistas fue encuestado al menos una vez, al comienzo de cada ciclo anual, con un cuestionario general sobre su experiencia en el programa. Las sesiones informativas también formaron parte de los procesos de cierre de cada cohorte, con discusiones y apuntes con el fin de mejorar el siguiente ciclo. En noviembre de 2020, se envió una encuesta final a todas las participantes pasadas y presentes para medir sus experiencias con mayor precisión. Esta última encuesta de cohortes se centró en evaluar las siguientes categorías: participación, conexiones, nuevas oportunidades, conciencia regional, desarrollo de capacidades, desarrollo de la confianza, compromiso de promoción.

Durante los dos programas online producidos en 2020, se buscó facilitar las sesiones y utilizar la tecnología en línea para intentar generar y mantener las relaciones. Se estableció un canal de Slack para consolidar todas las comunicaciones de las cohortes, para que pudieran mensajearse y disponer de un espacio para el intercambio de información, donde participó el 80% de todas las participantes.

*AMPLIFY D.A.I fue el espacio en el que profesionalicé mi práctica. Hoy vivo de mi arte gracias al programa :) En este momento, estoy trabajando con Marshmallow Laser Feast, un estudio multimedia de ensueño, como artista técnica. En la entrevista de trabajo, mi participación en MUTEK como parte de AMPLIFY D.A.I fue lo más destacado. Creo que me contrataron por eso. **Joaquina S., AR, 2018***

Nuevas Conexiones

100% 1-10
artistas

96% 1-6 curadorxs
independientes

94% 1-3
financiadores

68% 1-3 directorxs de
programación

71% 1-3 bookers y profesionales
de la industria

Conciencia Regional

Toda la experiencia de conocer a tantas artistas argentinas creo que ha sido muy beneficiosa para mí. He vivido en el Reino Unido durante 24 años, y soy originaria de Maine, que limita con Canadá, por lo que tengo una comprensión general y una familiaridad suficiente con esos dos lugares, pero no sabía absolutamente nada sobre Argentina antes de AMPLIFY D.A.I. Y ahora siento que tengo una vaga idea sobre la personalidad energética de Argentina.

Heather Lander, Reino Unido, 2020

En general, las artistas aumentaron su conocimiento del Reino Unido, Canadá y Argentina, mientras que México y Perú recibieron respuestas variadas, en gran parte debido al hecho de que los eventos solo ocurrieron una vez en 2018 y 2019. El mayor conocimiento de Argentina por parte de las participantes basadas en Reino Unido y Canadá podría atribuirse a una falta general de exposición a las prácticas de América Latina y de otras partes del mundo en general, ya que el ambiente habitual de las artes digitales tiende a estar dominado por contextos occidentales de habla inglesa.

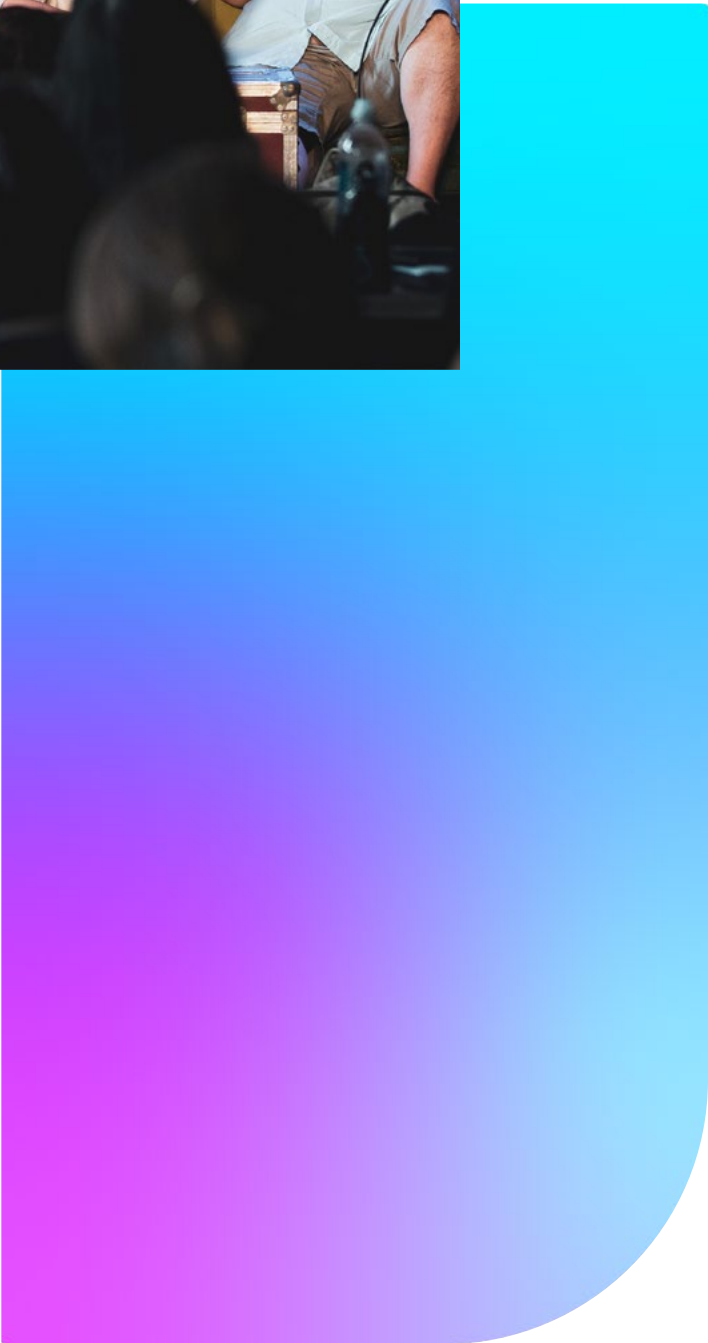
Desarrollo de Habilidades

El programa de talleres, clases magistrales y presentaciones de AMPLIFY D.A.I tiene como objetivo proporcionar y reforzar habilidades y conocimientos profesionales.

Personalmente, estoy en el momento de entender cómo quiero que exista mi propio proyecto en la esfera pública. Quería nuevas formas de abordar mi proyecto, pero no estaba segura de por dónde empezar. Los talleres de AMPLIFY D.A.I ayudan a recontextualizar mi proyecto, ¡y eso ha sido de gran ayuda para decidir mis próximos pasos! **Rachel Nam, CA, 2020**

Crecimiento de conocimiento y habilidades

Desarrollo de la Confianza

Siempre consideraré AMPLIFY D.A.I como un programa muy importante para solidificar y fomentar la confianza, que la he considerado la mayor barrera en la progresión de mi propio proyecto, y por eso estaré eternamente agradecida. Honey Pazhutan, CA, 2018

Desarrollo de la confianza		
	Antes	Después
Para nada confiada	3%	0%
Algo confiada	19%	0%
Confiada	56%	3%
Muy confiada	9%	34%
Extremadamente confiada	12%	62%

3%

algo de probabilidad de comprometerse con la promoción de género

12%

probable

84%

muy probable

Compromiso de Promoción

Mi participación en AMPLIFY D.A.I se relaciona con que sentí que era uno de los pocos espacios en los que era bienvenida y que se valoraría mi obra más allá de mi género. Pero creo que aún falta mucho para que los espacios de artes digitales y música electrónica no sean excluyentes. Efe Ce Ele, AR, 2020

Transformación en el Sector

Como se evidencia a continuación, el **aumento de la visibilidad de las mujeres** en la red MUTEK coincide con su participación en AMPLIFY D.A.I. Junto con las instancias de paridad de género en Montreal y Argentina, también hay una clara señal de que los recursos del programa han sido fundamentales para esos logros. Adicionalmente, el programa también tuvo **impacto periférico** ya que incidió en otros festivales de la red MUTEK que no eran socios oficiales del propio programa, que incluyeron la contratación de artistas de AMPLIFY D.A.I y programaron conversatorios relacionadas con la incidencia de género y diversidad, evidenciando un mejora general de sus estadísticas de género.

El poder legitimador de AMPLIFY D.A.I también ayudó a aprovechar **nuevas fuentes de financiamiento** al mismo tiempo que MUTEK Montreal y Buenos Aires recibieron **premios y reconocimientos**. Un punto culminante es el premio Grand Prix du Conseil des arts de Montréal recibido en 2020 por MUTEK Montreal, que mencionó específicamente el importante papel que desempeñaron para abordar la paridad de género en los últimos años.

Se establecieron **nuevas conexiones** a través de eventos organizados por el British Council junto con otras **organizaciones dedicadas a la defensa de género** como el Instituto Nacional de Música de Argentina (INAMU), MTL Women in Music, Women in Music Canada y Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques, como así también una asociación tecnológica con la plataforma de desarrollo visual TouchDesigner.

La diferencia cultural y la experiencia regional enriquecieron tanto a los socios como a las cohortes. Debido a que el programa brinda oportunidades que trascienden el eje geográfico norte-sur, los testimonios de artistas y socios muestran que se obtuvo un gran valor y conocimiento en los intercambios, particularmente entre Argentina / América Latina y el Reino Unido / Canadá, donde las diferencias culturales pueden ser profundas.

Finalmente, un resultado imprevisto fue el **giro online** que se hizo necesario durante el confinamiento global de 2020, y la **invención de nuevos modelos** para presentarse y realizar actividades de formación y de networking. Dicha **resiliencia y su eficacia** recibieron comentarios positivos tanto de los socios como de las artistas participantes.

Logros de Representación de Género y Paridad

Para MUTEK Montreal, los datos que se remontan a 20 años muestran que desde 2000 hasta 2012, había un 10% o menos de mujeres en la programación del festival. Hacia 2016 mejoró en un 30% o más. La asociación y participación activa en Keychange de PRS Foundation y AMPLIFY D.A.I marca claramente una nueva trayectoria para la paridad de género en el festival.

MUTEK Argentina experimentó un cambio dramático en la representación de las mujeres en sus escenarios. Dados los obstáculos que enfrenta América Latina, no solo con la representación pública de las mujeres en la música y las artes, sino también en torno a los derechos y la seguridad de las mujeres en general, esto debe tenerse en cuenta.

Conclusión

En la actualidad, hay un número creciente de organizaciones y programas que se preocupan específicamente por re-equilibrar el género y la diversidad en la industria de la música en general, o de las mujeres en los videojuegos o la tecnología, o en iniciativas relacionadas con STEM. Sin embargo, muy pocas iniciativas, si es que hay alguna, se centran en esta expresión particular del arte y las presentaciones digitales contemporáneas, y con la amplitud, los recursos y las conexiones internacionales que AMPLIFY D.A.I proporciona.

AMPLIFY D.A.I ocupa un nicho importante en su trabajo para promover a las mujeres en la música electrónica y las artes digitales y lograr un cambio en los sectores, específicamente en Canadá y América Latina. Para los socios y participantes del Reino Unido, el programa brinda la oportunidad de aumentar su exposición internacional y comprensión de diferentes prácticas y tendencias, al tiempo que crea nuevas conexiones con artistas y profesionales de las artes y desarrolla habilidades en un espacio inclusivo.

Con su giro online en 2020, el programa tiene ahora el potencial de llegar e involucrar a más artistas al expandir las oportunidades en otros países, aprovechando al máximo las redes del British Council y de los principales socios. Con este alcance, el programa también puede buscar aumentar la diversidad y la representación en sus cohortes, y fortalecer su compromiso de abordar las desigualdades en todos los ámbitos en el sector de las artes digitales. Dado que estamos dando forma al programa de manera receptiva, y considerando las perspectivas de las cohortes y las agendas de los socios, las aspiraciones de AMPLIFY D.A.I son apoyar al sector y seguir siendo un entorno propicio para que las artistas perfilen su trabajo, obtengan habilidades profesionales y amplíen las conexiones internacionales.

Agradecimientos

El programa AMPLIFY D.A.I se realizó gracias al compromiso y visión de tantas personas valiosas y socixs entusiastas. Nos gustaría agradecer a todxs lxs que trabajaron y defendieron este programa.

Alain Mongeau
Alberto Nerone
Alberto Pablo Martini
Alicia Rosenthal
André Racette
Ariel Charec
Auramarina Lazarde
Barbara Ruiz
Caroline Lussier
Carrie Hage
Claudine Hubert
Cléo Sallis-Parchet
Damian Romero
Daniela Minniti
Emma Boulton
Emma Campbell
Emma Hannon
Emmanuel Valenti
Gabriela Gobbi
Gonzalo Solimano
Jonathan May
Karolina Wisniewska
Kelly Langgard
Leandro Frías
Leonara Manyangadze

Lucy Ralph
Ludovic Assemat
Magda Opas
María Laura Ruggiero
Marie McPartlin
Marie-Laure Saidani
Marie-Pierre Dolbec
Marion Vitrac
Mariya Afzal
Martín Oliver
Pablo del Bosco
Pablo Rosselló
Pat Quinteiro
Patti Schmidt
Paula Rivera
Saada El-Akhrass
Silvia Lunazzi
Sissi Hamann
Stella Sideli
Sylvain Cornuau
Thomas Giboudeaux
Valeria Zamparolo
Veronica Bergna
Victoria Ferreira

Y estos esfuerzos son para celebrar y poner en valor el trabajo de artistas excepcionales que igualmente han enriquecido e inspirado el desarrollo del programa en los últimos tres años, y en los años por venir.

Akiko Nakayama, JP
Ale Hop — Alejandra Cárdenas, PE
Algobabez — Joanne Armitage & Michelle Knotts, UK
Ana Quiroga, UK
Analucia Roeder, PE
Andrea Ludovic, VZ
Aylu — Ailin Grad, AR
Beatrice Dillon, UK
Candie — Milagros Castillo, AR
Chloe Alexandra Thompson, CA
CLON — Estela Oliva, UK
CMD — Corina McDonald, CA
CNDS — Malitzin Cortés, MX
Debby Friday, CA
Desert Bloom — Rachel Nam, CA
Dora Bartilotti, MX
Doreen Rios, MX
Edna King — Edna Snyder, CA
Edy Fung, UK
Efe Ce Ele — Feli Cabrera Lopez, AR
Erin Gee, CA
Felicia Lush — Alicia Hovinga, CA
Flora Yin-Wong, UK
Flor de Fuego — Florencia Alonso, AR
France Jobin, CA
Frances Adair Mckenzie, CA
Gene Tellem — Jeanne Gariépy, CA
Giselle Angeles, PE
GLOR1A — Gloria Adereti, UK
Heather Lander, UK
Honey Pazhutan, CA
Interspecifics — Leslie Garcia & Paloma Lopez, MX
Jennitza — Jenny Maritza Ramirez Osorio, AR
Joaquina Salgado, AR
JSFNBRX — Josefina Barreix, AR
Kaleema — Heidi Lewandowski, AR
Kathy Hinde, UK
Laura Gonzalez, AR
Le Desert mauve — Charline Dally & Gabrielle Harnois-Blouin, CA
Libby Heaney, UK
Lila Tirando a Violeta — Camila Dominguez Mata, UY
Line Katcho, CA
M. Laura Ruggiero, AR
Magdalena Molinari, AR
Magnanime — Sara Magnan, CA
Maribel Tafur, PE
Marija Bozinovska Jones, UK
Milena Pafundi, AR
Mimi Allard, CA
Myriam Boucher, CA
Nelly-Ève Rajotte, CA
Obuxum — Muxubo Mohamed, CA
Ouri — Ouriele Auvé, CA
Paola Torres Nuñez del Prado, PE
PRIFMA — Maria Laura Fuchs & Mercedes Oviedo, AR
Push 1 stop — Cadie Desbiens-Desmeules, CA
Qeei — Tatiana Heuman, AR
QOA — Catalina Corti, AR
RAMZi — Phoebé Guillemot, CA
rkss — Robin Buckley, UK
Rrayen — Maia Ñonquepan, AR
Sahar Homami, CA
Sabrina Ratté, CA
Sol Rezza, AR
Sonya Stefan, CA
Stéphanie Castonguay, CA
Tamayugé — Maya Kuroki & Tamara Filyavich, CA
Vic Bang — Victoria Barca, AR
Vicky Clarke, UK
Whisky — María Margarita Pérez Salomón & María Macarena Fuertes, AR
x/o — Veron Xio, CA

Fotos de:

Anne Tetzlaff
Ashutosh Gupta
Bruno Destombes
Myriam Menard
Vivian Gaumand

