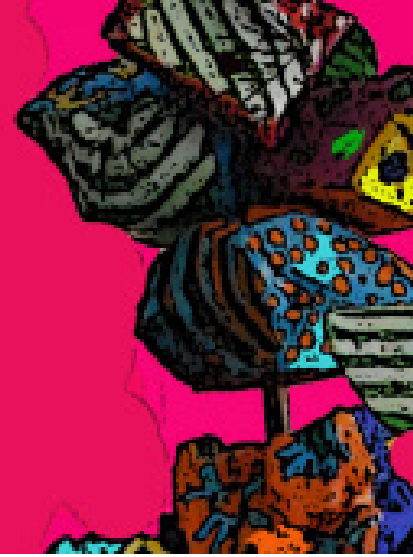

**CONGRESO
INTERNACIONAL DE
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
ARTE SOCIAL Y
ARTETERAPIA**
*de la creatividad al
vínculo social*

978-84-695-6787-6

Arte para la transformación social: desde y hacia la comunidad

**I Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y
Arteterapia. Archena, 28, 29, 30 Noviembre y 1 de Diciembre 2012**

María Ángeles Carnacea Cruz

Antropóloga social y licenciada en CC. Políticas y Sociología (Universidad Complutense de Madrid y Universidad Autónoma de Yucatán- México-). Miembro del Instituto de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IME-DES) de la Universidad Autónoma de Madrid

Hay otros mundos, pero están en éste.

Paul Éluard

INTRODUCCIÓN

La fuerza de lo colectivo es la imagen de la transformación.

RLATS¹

Hablamos de transformación social orientando nuestra mirada hacia el horizonte de sociedades más inclusivas, en las que la igualdad de oportunidades no sea una meta difícil de alcanzar sino la marca de un tiempo nuevo que parte de la toma de conciencia de todos y todas y de la confianza en el potencial que encierra “el nosotros”, nuestras comunidades, en las que compartimos derechos y responsabilidades.

Una transformación social con la cultura como eje vertebrador de desarrollo a través de la creatividad. La cultura no podemos seguir dejándola en el espacio del ocio y el entretenimiento. Este es el nuevo paradigma, donde la creatividad es un factor de inclusión social y desarrollo comunitario, se genera dinamización comunitaria a través de propuestas artísticas, se desarrollan Intervenciones artísticas con zonas de exclusión social, etc. Y todo ello lleva a la construcción de nuevas arquitecturas y geografías sociales en las que nacen discursos nuevos y se descubren miradas que dejan de ser invisibles.

A lo largo de los últimos años he venido investigando el trabajo que se viene haciendo en el ámbito del arte para la transformación social y arte e inclusión social, en España y en algunas áreas de América Latina. Resultado de ello es el libro colectivo *Arte, Intervención y Acción Social: la creatividad transformadora*, del que soy coordinadora principal y autora; centrado en experiencias en España.

Tanto allá como acá, coincidimos en ver al arte y sus diferentes lenguajes como un territorio lleno de posibilidades, como un vehículo para la inclusión social y el reconocimiento de la diversidad. Y desde ahí comenzamos nuestro diálogo desde las dos orillas.

En el arte estamos, cada uno a nuestra manera, en una batalla contra la homogeneización, luchando por construir una nueva percepción de nosotros y nosotras mismas, el sentido de la posibilidad, y una manera diferente de ver.

LA PARTICIPACIÓN, HERRAMIENTA TRANSFORMADORA

Los movimientos sociales, el trabajo en red, las experiencias de apoyo mutuo, todas ellas son ejemplos de las nuevas maneras de relacionarnos y de construir que se están generando. Esa construcción entre todos y todas, que responde a la necesidad de ser parte y formar parte de los territorios y ámbitos en los que se desarrolla nuestra vida. Un tiempo inmerso en una transformación profunda, en el que la participación se articula como un eje. La participación es un objetivo del desarrollo

---

¹ Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social www.rlatartsocial.org

humano y también un medio para hacer progresar el mismo.²

Como dice Joaquín García Roca³, si se atiende a las exigencias de la participación, se podrá profundizar los logros y conquistas sociales, tanto en extensión como en intensidad. La participación es un instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social y permite avanzar en el camino hacia la convivencia, la ciudadanía y la inclusión basada en la interacción entre las personas que ocupan, habitan y dan sentido a un territorio.⁴

Es en la participación social donde convergen y se generan otros tipos de participación, comunitaria, ciudadana y política.

La participación debe ser entendida como un concepto dinámico, según señala Carlos Giménez, *“participar es estar presente en, ser parte de, ser tomado en cuenta por y para, involucrarse, intervenir en, etc. Participar es incidir, influir, responsabilizarse. Es un proceso que enlaza necesariamente a los sujetos y a grupos; la participación de alguien en algo, relaciona a ese uno con los otros también involucrados. Ser participante implica ser coagente, copartícipe, cooperante, coautor, corresponsable”*⁵

Así pues, la participación entendida como proceso, siempre conlleva intrínsecamente una acción transformadora, y si se le suma la condición transformadora del arte, que está basada en parte en la capacidad de generar pensamiento a partir de la emoción, nos sitúa en otras lógicas sociales.

El arte convoca y organiza en prácticas artísticas colectivas, combatiendo la fragmentación social, donde es clave la participación. Nos podemos marcar como propósito de la acción alcanzar un resultado bello, pero lo importante será el proceso comunitario que hayamos generado hasta llegar a ello. Esa es la clave y esa es la transformación. Se trata de movilizar a la comunidad en torno a una preocupación o problemática común y para ello es necesario primero conmoverse y luego organizarse, generándose así sentido de comunidad a través de la suma de creatividades individuales.

---

2 GARCIA ROCA, J. (2004) *Políticas y programas de participación social*. Editorial Síntesis, Madrid

3 GARCIA ROCA, J. (2004) *Políticas y programas de participación social*. Editorial Síntesis, Madrid

4 CARRASQUILLA CORAL, M. C.-CARNACEA CRUZ, M. Á. (pendiente edición 2012-2013), *Caja de Herramientas para la Participación*, EAPN-Es, CEPAIM.

5 GIMÉNEZ, C (2002). *La dinamización comunitaria en el ámbito de la inmigración. Apuntes y propuestas sobre participación, mediación y codesarrollo* en, *La Exclusión Social, Teoría y Práctica de la Intervención*. Coord. Mª José Rubio y Silvina Montero. Editorial CCS, Madrid

Con todo lo dicho, la participación social a través del arte define una práctica y una producción social entre personas y organizaciones construyendo relaciones simétricas que contribuyen a la generación de condiciones de igualdad.

LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES

Fomentar la capacitación y formación en Arte para la transformación social entre los profesionales de la intervención social, socio-sanitaria y miembros del tejido asociativo de nuestros barrios, distritos u otras instancias locales es una necesidad. Esto viene dándose en las últimas dos décadas en América Latina y en España apenas estamos tomando conciencia de esta necesidad, aunque hay iniciativas que llevan años en esta tarea.

Fomentando la capacitación y formación en Arte para la transformación social entre esos profesionales se persiguen cinco objetivos:

- abordar el conocimiento teórico-práctico de técnicas expresivas que posibiliten el diálogo y la reflexión sobre temas y conflictos sociales.
- estimular el desarrollo de la capacidad imaginativa para ponerla al servicio del diálogo ciudadano.
- potenciar y desarrollar el papel social del arte
- fortalecer del tejido social y promocionar el trabajo en red.
- estimular la visión crítica de la sociedad y el compromiso que como ciudadanos y ciudadanas tenemos con la transformación de ésta.

UNA INVITACIÓN A MIRAR MÁS ALLÁ

Cuando Salvador Simó⁶ invitaba a sus alumnos y alumnas de Terapia Ocupacional en la Universidad de Vic, a mirar más allá de lo que tenían delante de sus ojos al contemplar el terreno baldío en el que tiempo después nacería el Jardín Miquel Martí i Pol⁷, les estaba abriendo un enorme ventana, a ellos y a todas las personas que hoy hacen posible un proyecto de arte para la comunidad, que nació de la confianza en el Otro, en sus potencialidades y de la voluntad de construir juntos y juntas, espacios que nos lleven hacia una sociedad más justa.

Ese ejemplo de Salvador Simó me sirve para animar a todo y toda la que lea este texto a mirar más allá del yo, de la individualidad, de lo que tiene ante sus ojos, de su

---

6 Salvador Simó es Coordinador del Jardín Miquel Martí i Pol, de la Universidad de Vic (Barcelona).

7 CARNACEA CRUZ, M. Á (2011), *Jardín Miquel Martí i Pol: El Jardín de las metáforas*, en *Arte, Intervención y Acción social: la creatividad transformadora*, Coords CARNACEA CRUZ, M. Á- LOZANO CÁMBARA, A., Editorial Grupo 5, Madrid.

realidad inmediata, a buscar las potencialidades de lo que todavía no es, pero puede ser, a confiar, a generar redes de confianza. Cuando tenemos esa mirada amplia nos sentimos más libres, más conectados con nuestra comunidad, con nuestro entorno social y con la perspectiva de construcción colectiva que considero tan necesaria.

Desde una perspectiva geográfica, invito a orientar nuestras miradas como profesionales de la intervención y la acción social, hacia todas esas experiencias de trabajo y de acción comunitaria en España y en América Latina, que están transformando los modos de ver, que están generando corrientes de confianza en un *nosotros* poderoso, a través del arte y la creatividad, y que sin duda está alimentando un nuevo paradigma: nuevos tiempos que exigen cambios en la forma ser, pensar, sentir y actuar. Este nuevo paradigma no es el futuro, ya lo estamos viviendo, es un tren que ya está en pleno viaje.

En este escenario, el ejercicio de la ciudadanía es un espacio para la construcción colectiva de libertad. Es tiempo de rescatar la tesis de Feuerbach: la realidad sociohistórica se construye. No hay leyes históricas, la historia la construimos los seres humanos. Por ello es tan importante una apertura de construcciones hacia lo nuevo, hacia lo inédito, la necesidad de transitar hacia una nueva ética y hacia un nuevo imaginario social, hacia una nueva forma de pensarnos y de relacionarnos, donde el arte y la creatividad juegan un papel fundamental.

Así pues transitamos hacia un diálogo de saberes comprendido como el encuentro de seres culturales diferenciados, como identidades colectivas que se miran frente a frente; que dialogan, intercambian experiencias, construyen alianzas y dirimen conflictos desde modos de vida diversos, desde sus identidades irreductibles e intransferibles, por la fecundidad de sus diferencias.

Exploremos la creatividad transformadora, capaz de transformar no ya los objetos o los materiales, sino las personas, las comunidades, la cultura, el modo de ver y verse en la realidad, y a ésta misma. Un proceso que transforma a las personas que intervienen en él y modifica las relaciones, y que es el auténtico logro creativo.

ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL O EL PODER CREATIVO DE LA COMUNIDAD

Cuando trabajas con gente en los contextos donde crean las cosas, que son los de su vida cotidiana, llegas a entender que en realidad la creación tiene que ver con la poiesis: con la búsqueda de sentido, con la producción de sentido. No con la producción de obras. Esa es la fuente de la que están hechas las cosas importantes - dice Francisco Cruces⁸-

---

8 GARCÍA CANCLINI, N., CRUCES, F., URTEAGA CASTRO POZO, M. (2012) *Jóvenes, Culturas urbanas y Redes digitales*. Univ Autónoma Metropolitana de México, UNED, Fundación Telefónica. Editorial Ariel. Barcelona.

Esa es la esencia del arte comunitario.

Esas cosas importantes a las que se refiere Francisco Cruces son las que nos animan y ayudan a construir comunidades inclusivas desde un trabajo interdisciplinario, más allá del etnocentrismo disciplinar⁹ desarrollando alianzas entre los diferentes profesionales y actores sociales, dando el protagonismo a las personas y a las comunidades en las que participamos y trabajamos, favoreciendo así el empoderamiento de las mismas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

A través del arte podemos generar nuevas narrativas para las sociedades contemporáneas, colocando en el centro el lenguaje de la ciudadanía y los derechos humanos.

El arte comunitario tiene tres grandes funciones:

- reclamar el lugar
- reclamar el pasado
- reivindicar la memoria

En América Latina, las experiencias de arte para la transformación social han buscado incidir en las maneras de abordar las políticas culturales y en experiencias muy concretas, han sido escuela de formación de gestores culturales y profesionales que hoy ocupan puestos en las instituciones culturales de los gobiernos. Aprendizajes desde la comunidad y que se devuelven a la comunidad.

Hace casi una década (2005) nace la **Red Latinoamericana de Arte para la Transformación social** donde están integradas organizaciones de Argentina: Asociación Mutual Catalinas Sur, Fundación Crear vale la pena, El Culebrón Timbal, La Grieta - Cultura sin moño, Circuito Cultural Barracas; de Bolivia: Teatro Trono, Compa, SICOR (Sistema de coros y Orquestas), APAC (Asociación Pro Arte y Cultura); de Brasil: Escola de Dança e Integração Social para a Criança e Adolescente (EDISCA), CIPÓ Comunicação Interativa, Instituto Cultura em Movimento, Casa das Palmeiras, Instituto Desiderata, Fundação Brasil Cidadão para Educação Cultura e Tecnologia, Malasartes Projetos Culturais para Crianças e Adolescente Ltda., Projeto Axé da Bahia, Grupo Cultural Afro Reggae, Centro de Referência Integral de Adolescentes (CRIA); de Chile: Karukinká, Circo Del Mundo, Ciklos Organismo Teatral; de Perú: La Tarumba, KUNTUR Centro Nacional para el Arte y la Cultura y Asociación Cultural Teatrovivo. En 2007 se suman organizaciones de países de Centroamérica y Uruguay. Hoy son más de 100 organizaciones las que integran y alimentan a la Red.

---

9 HARKAVY, I. (2006) *The role of the universities in advancing citizenship and social justice in the 21 st century. Education, citizenship and social justice 1*. (Descargado desde <http://esj.sagepub.com>).

La RLATS¹⁰ sostiene que la fuerza de lo colectivo es la imagen de la transformación. La RLATS conecta a mucha gente, a muchas comunidades, a muchos profesionales y es un foco a partir del cual han surgido otros espacios de participación comunitaria a través del arte y la cultura. Muchas de las entidades que la integran trabajan con herramientas del arte y la comunicación popular para la transformación social también desde la educación popular.

Esto dice la RLATS en su web, como carta de presentación:

“En América Latina el surgimiento del nuevo milenio, la globalización de las comunicaciones y la posibilidad de cercanía, incluso física, permitió el hermanamiento de proyectos que antes actuaban de manera paralela en el territorio. La Red Latinoamericana de Arte y Transformación social se conformó en el año 2005 con 24 organizaciones del sur de América, con amplia experiencia en la provocación de cambios sociales de integración social, fortalecimiento identitario, apertura de espacios de expresión, mediante el trabajo artístico y lúdico. Dos años después se enriqueció con la presencia de iniciativas que desde Mesoamérica estaban animando el arte y la lúdica en las comunidades y hoy tiene una fuerte incidencia en todo el continente, articulando esfuerzos, tendiendo puentes para el aprendizaje, incidiendo. “Nuestra tarea se despliega en un continente maravilloso y desafiante, aunque profundamente herido. Maravilloso en su multiplicidad cultural, étnica y natural, en el caudal creativo de sus multitudes, en la inagotable variedad de sus “artes populares” y en el talento de su gente, en el siempre abierto remolino de sus identidades buscando el destino común, la propia visión frente al universo. Pero herido por abismos irracionales de inequidad, de hambre y de violencia; por el desperdicio cotidiano de la energía de generaciones enteras, por el autoritarismo y la ceguera de sistemas políticos y económicos incapaces de recuperar, proteger y orientar la vida...”¹¹

En ese mismo marco mencionado a partir de la Red de Arte para la Transformación Social, surgió en Centroamérica la Red Mesoamericana de Arte y Transformación Social, Caleidoscopio, (www.caleidoscopioenelvacio.blogspot.com) que permitió un vínculo mucho más cercano entre las experiencias de esta región, estableciendo una correa de aprendizajes y posibilitando el protagonismo juvenil mediante Maraca (Movimiento Juvenil de Arte Comunitario) (redmaraca.blogspot.com). La Iniciativa Latinoamericana Cultura y Política, (en facebook) animada

---

10 <http://www.artetransformador.net/sitio/>

11 <http://www.artetransformador.net/sitio/>

por algunos integrantes de la Red Latinoamericana y otras instituciones como el INESC, de Brasil, realizó algunos eventos en los años 2008 y 2009, para abrir espacios de diálogo a las temáticas de Cultura y Política, poniendo en el foco la necesidad de incidir en las políticas públicas.

Como la Red Latinoamericana de Arte para la transformación social, hay otras redes continentales:

- Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad, [www](#).
- Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, [www](#).
- Alianza Latinoamericana Cultura y Política, [www](#).

A nivel nacional hay redes en varios países, entre ellos:

- Argentina: Pueblo Hace Cultura, www.pueblohacecultura.org.ar -
- Colombia: Plataforma Puente Colombia, www.plataformapuente.blogspot.com
- Brasil: Comisión Nacional de Puntos de Cultura, www.pontosdecultura.org.br

En Costa Rica, por ejemplo, han participado en este tejido de redes varias iniciativas tales como la Orquesta del Río Infinito (www.rioinfinito.com), Giratablas (www.teatrogiratablas.org) y Guanared (guanared.blogspot.com). Esta última permite generar sinergias entre más de veinte colectivos de animación del arte y la cultura que tienen asiento en diversos cantones y son liderados por gente joven. Basada en el valor de una ética compartida, de la cooperación, el trabajo voluntario, la lúdica, la ritualidad y la mística. La GuanaRED ha fortalecido el sentido de comunidad, alimentándose del poder de los abrazos, y proyectando a los y las artistas comunitarios, en más de 120 eventos anuales, realizados en los últimos cinco años y llenando una necesidad que no estaba atendida por parte de instituciones estatales. <http://www.artetransformador.net/sitio/8>

La GuanaRED (red de arte comunitario) es coordinada por el cantautor Olman Briceño. La juventud es su principal motor y la vivencia colectiva del arte y la cultura como fin último. Se organizan en Peñas Culturales, que son espacios de encuentro artístico, donde múltiples expresiones del arte coinciden con un público participativo y dinámico. Se realizan mensualmente y son de carácter gratuito. Las peñas son barras, grupos de jóvenes, que en forma libre definen la estructura de un espacio comunitario en base a una filosofía inclusiva, de respeto a la diversidad y de abrazo colectivo en el trabajo y la disciplina.

Varias de las personas que hoy lideran las instituciones públicas culturales en Costa Rica han participado del tejido de redes de arte y transformación social de

América Latina y conocen su enorme potencial.

Por otra parte, la Cultura Viva Comunitaria es una plataforma de experiencias de arte, cultura y comunicación popular de toda América Latina que comparten un sueño común, expresado emblemáticamente, en la experiencia de desarrollo cultural impulsada en los últimos años en Brasil como país y en Medellín como ciudad. Forman parte de ella asociaciones y personas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay. Y está integrada por una gran diversidad de actores:

organizaciones culturales de base territorial con conciencia de la problemática de las políticas públicas,

- organizaciones de comunicación comunitaria,
- organizaciones de desarrollo y políticas públicas,
- gremios de trabajadores de la cultura y comunicadores,
- universidades y espacios académicos,
- organizaciones sociales,
- estudiantes y docentes de institutos de artes,
- artistas independientes,
- movimientos de arte callejero,
- nuevos movimientos culturales urbanos,
- movimientos juveniles,
- movimientos de alfabetización y educación rural,
- pueblos tradicionales, organizaciones y redes de economía solidaria,
- redes y movimientos de artistas,
- trabajadores del Estado en arte y cultura,
- organizaciones de educación popular,
- diputados y parlamentarios que entienden el tema,
- ONG,
- organizaciones de responsabilidad social empresarial,
- sindicatos, entre otros.

Buscan la transformación de la sociedad de un paradigma centrado en el dinero a un paradigma centrado en la cultura. Está integrado por personas dispuestas a hacer, propositivas y críticas. “Si es necesario, es posible”, parece ser el lema de muchos colectivos.

Desde las diferentes redes de arte para la transformación social, la cultura debe ser reconocida como el principal motor de desarrollo sostenible local, nacional y continental, sobre la base del fomento de la participación, la solidaridad, el respeto

y el goce de la diversidad cultural y por lo tanto, que sea el eje transversal de todas las políticas estatales, reconociendo su potencial transformador.

Del diagnóstico elaborado por mi colega Fresia Camacho¹², miembro de la Caravana continental de Cultura Viva Comunitaria, algunas de las conclusiones son:

1. Existe un movimiento cultural de la ciudadanía que persigue la transformación del paradigma de desarrollo vigente, colocando la cultura en el centro de la vida, y combinándolo con el cuidado de la naturaleza y búsqueda de modelos de economía solidaria.

2. Es un movimiento reivindicatorio por el derecho a la cultura, al ejercicio de la democracia cultural; un movimiento de personas y colectivos que han asumido desde ya el quehacer cultural como su misión, emulando las luchas del movimiento de mujeres, ambientalista, de la juventud por hacer valer sus derechos.

3. Es un movimiento donde se destaca la participación de la juventud, es horizontal, creativo, comprometido, apasionado con el cambio social y con el cuidado de la vida; que desarrolla estrategias novedosas para llenar las necesidades de las comunidades.

4. Se expresa en una cantidad de iniciativas de arte comunitario, identidad, economía solidaria, cuidado ambiental, comunicación participativa y gestión cultural que juegan roles fundamentales en la dinamización de la cultura. En particular, las iniciativas de cultura viva comunitaria participan de manera proactiva y son referentes organizativos en sus comunidades y sectores en este aspecto, formando un tejido diverso y complejo en todo el territorio nacional.

5. La sostenibilidad se logra gracias a la fuerte determinación, al trabajo voluntario y al tejido de alianzas y sinergias que realizan los colectivos que hacen animación y gestión cultural. Asimismo, la escasez de recursos se convierte en un tapón, que limita la expansión de las iniciativas, y da fragilidad a los grupos y organizaciones, dado que por la necesidad de buscar el sustento, a veces las personas deben renunciar a los proyectos, o tienen que estirar los tiempos para hacerlo todo. Además, la escasez económica dificulta que un sector se “profesionalice” en el oficio de la gestión cultural local.

6. Las redes y espacios asociativos son fundamentales para el fortalecimiento del sector, el compartir experiencias y conocimientos, el apoyo mutuo y para posibilitar su capacidad de diálogo con otros sectores sociales.

7. No han existido políticas culturales sistemáticas y coherentes que contribuyan

---

12 Diagnóstico de Cultura Viva Comunitaria:

http://politica.cultura.cr/wp-content/uploads/2012/02/diagnostico_cultura_viva_comunitaria.pdf

al fortalecimiento de la cultura viva comunitaria.

8. Asimismo, como señalan Protti y Rodríguez en sus conclusiones “el presupuesto público destinado a ellas es lacónico... Los presupuestos públicos destinados a cultura, han estado históricamente concentrados en el Área Metropolitana. Como efecto directo, las comunidades periféricas y las zonas rurales cuentan con débiles e inadecuadas infraestructuras, con pocos o nulos programas de desarrollo cultural.”

9. Existe una relación insuficiente con el MCJ y con las municipalidades. Y se percibe la falta de políticas, estrategias, recursos y planes de las municipalidades para trabajar con el sector.

10. Este movimiento cultural nace desde fuera de las asociaciones de desarrollo que históricamente se han considerado como los referentes del desarrollo comunal y tiene poca relación con estas.

11. La política cultural tiene que apuntar a transformar el paradigma vigente, que asume cultura como gasto y que parte de que el Estado es quien hace cultura; como dice MJ 33 Monge en su diagnóstico cultural, es necesario que los organismos estatales pasen a ser instancias promotoras y facilitadoras.

Algunos Proyectos en países de América Latina:

- **Crear Vale la pena** (Argentina). Desarrollan un programa de transformación social a través del arte y quieren consolidar un modelo de desarrollo social que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven dentro y fuera de los barrios en situación de pobreza, para poder proyectarnos a nivel individual y colectivo recuperando los valores de arte y cultura como motores de la vida social. Nacen en 1997 en Buenos Aires, desarrolla en la Argentina un programa de inclusión social para jóvenes, integrando la educación en artes, la producción artística y la acción comunitaria, como medios para la promoción y el desarrollo social e individual.

A partir del año 2008, Crear vale la pena se focaliza en promover la multiplicación de iniciativas de arte y organización social a través de su programa de Multiplicación: formación de formadores y promoción de redes locales, nacionales e internacionales.

La estrategia institucional Arte + Organización Social, que promueve desde los inicios, permitió la formación y movilización de jóvenes en estado de exclusión, la recuperación de su potencial y la mejora de su calidad de vida.

Tras 10 años de desarrollo de su estrategia Arte + Organización Social y formación en administración socio-cultural, los centros de Crear vale la pena Puertas al

Arte y Joven Creativo comienzan a transitar un desafiante camino de autonomía.

- **La Caravana Continental Cultura Viva comunitaria:**

Organizan el Primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, será del 17 al 21 de mayo 2013 en La Paz (Bolivia).

- **GuanaRED**, “Es la red de artistas, gestores y promotores culturales que promueven la

vivencia colectiva del arte y la cultura en distintas comunidades de Costa Rica. La

GuanaRED promueve encuentros de los gestores, artistas y gentes que de alguna manera

se relacionan con las peñas culturales...” (Guanared-cr-blogspot.com) Actualmente

aglutina 22 colectivos de animación cultural). Forman a gestores culturales comunitarios, radios comunitarias, etc.

- **Red de museos comunitarios**, impulsada por el programa de Museos Regionales del Museo

Nacional de Costa Rica, integra las comunidades de Boruca, Térraba, Curré y San Vicente de Nicoya). La Red busca “Propiciar el fortalecimiento y consolidación de una red de apoyo solidario y cooperación entre los museos comunitarios de Costa Rica para propagar el uso del museo comunitario como un instrumento para el desarrollo participativo, autodeterminado y

congruente con la cultura propia.”

(http://www.museocostarica.go.cr/images/stories/otros_museos/enterese/Redes.pdf)

Esta estrategia ha tenido un buen resultado en el empoderamiento de las organizaciones

comunitarias para la gestión del patrimonio.

La cultura viva comunitaria tiene diversos rostros, movimientos, maneras de hacer: teatro

comunitario, graffitis, animación cultural, mascaradas y grupos de cultura popular,

intervención de espacios públicos, artesanía, iniciativas de turismo cultural y rural comunitario,

artes plásticas, educación popular, literatura, museos comunitarios y arte sonoro,

comunicación educativa y alternativa, educación ciudadana, coros y bandas, ferias de trueque

y más.

- **Redmica**: agrupa 30 medios independientes y comunitarios, así como medios de

universidades y otras personas y programas interesados en el derecho a la comunicación:

“Es un espacio de reflexión y articulación de iniciativas y medios de comunicación

alternativa con el objetivo de garantizar la comunicación equitativa, participativa, integral

y democrática en Costa Rica.” (redmica.org)

- **Club de libros**, cuyo objetivo es animar a la lectura: más de 90 países, más de 28.000

suscriptores; 100 ferias del trueque de libros. Clubdelibros apoya a las instituciones

educativas con bajos recursos, a cárceles, a reservas indígenas, asilos de ancianos, orfanatos y demás asociaciones de bien social que necesitan de libros, gracias a la ayuda de sus suscriptores constantemente realiza donaciones de libros en pro del fomento de la lectura. <http://www.clubdelibros.com/>

- La **construcción de bibliotecas** y la implicación de los vecinos y vecinas de barrios pobres de Medellín (Colombia).

- El proyecto de **pintar murales** en algunas iglesias de El Salvador, realizado por jóvenes en riesgo de pertenecerá pandillas, trabajando así por su integración social.

- **Puntos de Cultura**¹³. Es un programa que articula la acción del Estado con la sociedad civil organizada al estimular las iniciativas y proyectos culturales ya desarrollados en las comunidades como parte de su política pública.

El programa estatal selecciona mediante concurso organizaciones de arte y comunidad, que pasan a recibir fondos públicos de apoyo para potenciar y fortalecer sus trabajos.

Un amplio arco de organizaciones sociales latinoamericanas vinculadas al Arte, la cultura y el desarrollo han asumido la iniciativa de promover la aplicación continental de la política conocida como “Puntos de Cultura”, impulsada en Brasil, por

---

13 <http://pontosdecultura.org.br/>

tratarse de un programa público estatal que rescata las experiencias organizadas de promoción cultural, arte y desarrollo en el territorio, fortaleciéndolas, dotándolas de equipamiento y conectándolas entre sí a partir de la creación de redes sociales.

- La **formación musical para jóvenes en Venezuela** ha dado lugar al Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles de Venezuela, creándose en más de 25 países del mundo programas de educación musical que siguen el modelo venezolano (Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Escocia, Portugal, Austria, Italia, Jamaica, India, Bolivia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay).

Así pues, en América Latina donde desde hace más de dos décadas se han ido sucediendo experiencias e iniciativas que ponen el foco en un nosotros inclusivo y en la importancia de la comunidad como motor de cambio social y sobre todo, de transformación social, entendida esta como proceso en el que deseamos superar una etapa que ya no deseamos para encaminarnos hacia metas que nos generen el bienestar que hemos perdido o que, en ocasiones, nunca se tuvo. La transformación social no es un milagro, es un camino lleno de incertidumbres, pero un camino que se inicia tomando conciencia, y tomando conciencia colectiva.

Claudio Pansera, uno de los recopiladores más rigurosos de la información sobre experiencias de Arte y Organización Social en Argentina y facilitador del trabajo en red, desde su organización Artes Escénicas hace años que promueve encuentros, debates e intercambios entre organizaciones y artistas interpelados por la cuestión comunitaria; parte de su trabajo puede compartirse en su libro "Cuando el arte da respuestas"¹⁴.

Como anota Claudio Pansera en su citado libro, *"en los contextos de crisis que estamos atravesando, una de las necesidades más básicas es la de poder volver a imaginar futuros posibles (...) Urgen las respuestas creativas, capaces de proponer caminos inesperados para resolver estas situaciones (...) Indudablemente los artistas tienen un entrenamiento muy útil al respecto: audacia para pensar lo que no existe (todavía), el conocimiento de los pasos a seguir, la energía para poner en marcha esa idea y la pasión para sostenerla contra los embates que sufren las propuestas innovadoras. El multiplicar la existencia de artistas, entonces, no puede ser entendido como un lujo"*.

La transformación social es un proceso donde la innovación y la creatividad a la que se refiere Claudio Pansera son herramientas imprescindibles, porque en cada

---

14 PANSERA, C., DUBATTI, J., ARRECHE, A. (2006). *Cuando el Arte da respuestas*. Ediciones Artes Escénicas, Argentina.

paso del camino lleno de incertidumbres que vamos recorriendo, algo nuevo puede suceder, y es necesario llevar algunas certezas como equipaje: la confianza en el otro, la convicción de que la igualdad de oportunidades es posible, la voluntad de hacer juntos, de construir colectivamente, etc.

Desde esa perspectiva, la creatividad y los lenguajes artísticos han generado una vía hacia la transformación social muy poderosa en América Latina y que aquí venimos explorando desde hace ya unos años, a veces creyendo que hemos descubierto algo que no existía, porque no miramos a América Latina para aprender de sus caminos, de su experiencia, de sus saberes. No hablamos de resultados, hablamos de procesos, tanto allá como acá.

Hablar de transformación social es hablar de participación como ya he señalado, hablar de arte comunitario es también hablar de participación porque sin ella no es posible avanzar en la construcción del nosotros. El viaje del yo al nosotros es una travesía llena de complejidades en la que el respeto, la convivencia y la mirada inclusiva son equipaje imprescindible, porque el viaje ya ha comenzado...

EXPERIENCIAS DE ARTE PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

No es extraño que en un número considerable de las experiencias de arte para la transformación social y arte inclusivo que vengo sistematizando y recogiendo en España haya nexos importantes y vínculos continuados en el tiempo con experiencias que viene sucediendo en diferentes países de América Latina. En la era global, el conocimiento fluye con vocación nómada. Si no hay un nexo directo hay alguien que mueve los hilos de la conectividad, la necesidad de compartir la experiencia porque hoy más que nunca, y gracias a las redes sociales, podemos estar aquí y allá pulsando una tecla y colocándonos frente a una pantalla.

Pero me pregunto, ¿por qué conocimos tan tarde todo lo que estaba y está sucediendo en América Latina en el campo de la creación comunitaria? ¿Fue desconocimiento azaroso o falta de interés en lo que sucede al otro lado del Atlántico? ¿En qué momento nos damos cuenta de que no estábamos mirando en la dirección adecuada y empezamos a reflexionar sobre otro concepto del Nosotros, de lo comunidad?

Experiencias de arte para la inclusión social en España retratadas en el libro *Arte, Intervención y Acción Social: la creatividad transformadora*, que coordino:

- Jardín Miquel Martí i Pol (Universidad de Vic)
- Proyecto El Tetuán de ayer y de hoy: Teatro, diálogo intergeneracional y memoria
- Orquesta Nacional de Lavapiés – ya desaparecida-
- El Rapeadero de Lavapiés, en stand by.

- Batuko Tabanka
- El Gran Poema de Nadie
- Mujeres Teatreras (asoc Minka y Egly Larreynaga)
- Educathyssen y Red de Públicos, Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid
- Colectivo Mnemocine
- Escuela de circo Carampa
- Radio Nikosia
- Caídos del cielo
- Mi sueño, un derecho
- Taller de expresión corporal y danza del Centro de día para personas con discapacidad de Archena
- Ventillarte, Arte Prosocial
- Teatro y Mujeres gitanas del poblado El Vacie, Sevilla
- Recuperar la luz: la fotografía como terapia
- Taller de arteterapia en el hospital Ramón y Cajal: el arte como puente
- Soto Big Band (C.P. Madrid V)

CONEXIONES, VÍNCULOS, NEXOS, REDES AQUÍ Y ALLÁ

El trabajo en red va incrementándose y muchas de las experiencias que conocemos en España, tienen lazos con experiencias en otros lugares de Europa o América Latina. Transnacionalidad, y transdisciplinariedad, son dos claves del momento de intercambios que vivimos.

Algunos ejemplos de redes y nexos entre profesionales y experiencias América Latina- España:

- **Red Atenea.** Esta red integrada por profesionales del ámbito social y de la salud, nace a raíz del proyecto del Jardín Miquel Martí i Pol, está desarrollando proyectos pioneros en España y en países latinoamericanos como Venezuela, Chile y Argentina.

- **Redesearte Paz. De Tránsit Projectes**¹⁵ (asoc de Barcelona que quiere facilitar el acceso al capital cultural y vinculan proyectos, con territorios y ciudadanos y ciudadanas). <http://redeseartepaz.org/> Entienden la cultura como un factor vital en la construcción y fortalecimiento de la comunidad y la identidad.

Es una red de Agentes Culturales en España, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Colombia Y Nicaragua, dedicada a fortalecer el desarrollo comunitario y los procesos de cohesión social. Por medio de las herramientas del arte contemporáneo y la

---

15 <http://www.transit.es/>

cultura busca instigar y/o pacificar procesos de construcción colectiva.

Como resultado de un trabajo de 6 años que se ha llevado realizando desde Tràn-sit Projectes con siete entidades iberoamericanas diferentes: Base 7 de Sao Paulo, Matucana 100 en Santiago de Chile, Centro Cultural Chacao de Caracas, Funarte en Estelí Nicaragua, El Levante de Rosario Argentina, el Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo Can Xalant de Mataró y Centro Colombo Americano de Colombia, el proyecto REDESEARTE PAZ lanzó este libro que reúne las ideas, los proyectos y las iniciativas emprendidas a lo largo de sus territorios y su trayectoria.

- **Cátedra Medellín- Barcelona** de la Fundación Kreanta , Alcaldía de Medellín, el Instituto Municipal de Educación de Barcelona y el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona. En el proyecto colaboran el **Área de Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y el Ministerio de Cultura de España**. La Cátedra Medellín-Barcelona tiene la misión de establecer una relación de cooperación, estable y de continuidad, entre las sociedades civiles medellinense y barcelonesa para llevar a cabo la transferencia, intercambio y generación de conocimiento **entre sus ciudadanos y ciudadanas, empresas, entidades e instituciones en los ámbitos de cultura, educación y ciudad**.

- **Proyecto RIO**: Redes, Interacciones y Organización del Sector Cultural en América Latina.

El Proyecto RIO impulsa desde la AECID de España, la convocatoria e identificación amplia de redes y de otras formas de organización social colaborativa existentes en el sector cultural de la sociedad civil en América Latina para que desde su mutuo reconocimiento, a través de procesos de intercambio entre pares autónomamente decididos, se potencie su participación e incidencia en la construcción de políticas culturales y de cooperación para la integración y el desarrollo de las sociedades, la promoción de los derechos culturales y la sostenibilidad de las producciones culturales latinoamericanas.

Proyecto Lagartija, la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, Caja Lúdica, la Red Guatemalteca de Arte Comunitario, el Circuito Fora do Eixo, la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Plataforma Puente, Puntos de Cultura, Cultura e integración, Culturaperu.org, Red Sudamericana de Danza, Cultura Senda, Fundación Imagen/NADA, Red de Microcines y el Grupo Chaski, GUANARED y por Nicaragua: la Comunidad de Usuarios y Usuarías de Software Libre en Nicaragua (GUL-NIC) y la Red de Profesionales del Teatro.

- **Asociación Cultural Alas Abiertas** (dirigido por Mercedes Pacheco, España) y

ACCION (Asoc. Cultural Caminos a las Inclusión (Paraguay). Proyecto de Acercamiento a la Danza para Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales en Paraguay

Alas Abiertas cuenta con la implicación de artistas, bailarines, coreógrafos y docentes de Paraguay y España junto con otras organizaciones para la participación activa en los programas de integración, la inclusión y normalización social, cultural y educativa de las personas con discapacidad.

- Y otras redes que están naciendo en este momento... Así pues, las puertas están abiertas, os invito a entrar.

BIBLIOGRAFÍA

CAMACHO, F, NÚCLEO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA (2011), *Diagnóstico Cultura Viva Comunitaria y Recomendaciones a la Política Pública de Costa Rica*.

http://politica.cultura.cr/wp-content/uploads/2012/02/diagnostico_cultura_viva_comunitaria.pdf

CAMPOS ROSELLÓ, F. J. (2006), *Creatividad y Método. Hipertexto rizosomático*, Universidad Bolivariana, Santiago.

CARNACEA CRUZ, M. Á, *Jardín Miquel Martí i Pol: El Jardín de las metáforas*, en Carnacea Cruz, M. Á- Lozano Cámara, A (Coords)(2011), *Arte, Intervención y Acción social: la creatividad transformadora*, Editorial Grupo 5, Madrid.

CARRASQUILLA CORAL, M. C.-CARNACEA CRUZ, M. Á. (pendiente edición 2012-2013), *Crea, Juega y Participa: Caja de Herramientas para la Participación*. EAPN-Es, CEPAIM.

GARCÍA CANCLINI, N, CRUCES, F., URTEAGA CASTRO POZO, M. (2012) *Jóvenes, Culturas urbanas y Redes digitales*. Univ. Autónoma Metropolitana de México, UNED, Fundación Telefónica. Editorial Ariel. Barcelona.

GARCIA ROCA, J. (2004) *Políticas y programas de participación social*. Editorial Síntesis, Madrid.

GIMÉNEZ, C (2002). *La dinamización comunitaria en el ámbito de la inmigración. Apuntes y propuestas sobre participación, mediación y codesarrollo*, en, *La Exclusión Social, Teoría y Práctica de la Intervención*. Coord. Mª José Rubio y Silvina Montero. Editorial CCS, Madrid.

GOLEMAN, D. (2006), *Inteligencia social. Una nueva ciencia para mejorar las relaciones humanas*, Planeta, México D.F.

HARKAVY, I (2006) *The role of the universities in advancing citizenship and social justice in the 21 st century. Education, citizenship and social justice I*. (Descargado desde <http://esj.sagepub.com>).

HINKELAMMERT, F. (2007) *Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad. Materiales para discusión*. San José de Costa Rica: Editorial Arlekin; y (2008) Sobre la reconstitución del pensamiento crítico. Polis. Revista de la Universidad Bolivariana (Santiago de Chile) Vol. 7, N° 21.

PANSERA, C., DUBATTI, J., ARRECHE, A. (2006). *Cuando el Arte da respuestas*. Ediciones Artes Escénicas, Argentina.

PONTOS DA CULTURA,

<http://pontosdecultura.org.br/>

<http://puntosdecultura.cultura.gob.ar/>

<http://puntosdecultura.pe/web/inicio.php?pg=tv>

RED LATINOAMERICANA DE ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL (RLATS), <http://www.artetransformador.net/sitio/>

TRÀNSIT PROJECTES,

<http://www.transit.es/>
