

ARTE COMUNITARIO: SOLUCIONES ACTIVAS PARA EL CAMBIO SOCIAL

COMMUNITY ART: ACTIVE SOLUTIONS FOR SOCIAL CHANGE

Lucía Serra Estudillo*

Resumen

En León, Guanajuato existen múltiples zonas susceptibles de trabajo cultural comunitario para el desarrollo social, tales como los polígonos de pobreza Las Joyas, Jacinto López, Piletas, Diez de Mayo, Castillos, Medina, San Francisco y San Juan de Abajo. Ante estas comunidades en situación de vulnerabilidad los saberes promovidos por las nuevas generaciones de gestores culturales son una práctica consciente de trabajo con personas de colonias que sufren un alto grado de pobreza, marginación y rezago social, así como una elevada incidencia delictiva. En ellas se han realizado encuentros y eventos culturales, artísticos y de participación social como estrategias de prevención del delito y la violencia.

En este artículo se expone la importancia del reconocimiento de los proyectos del Instituto Cultural de León (ICL) relativos a la gestión cultural comunitaria y a grupos de artistas independientes que buscan orgánicamente promover el arte como una forma de generar comunidades con una mayor calidad de vida y de convivencia. Se exponen propuestas para el reforzamiento y acompañamiento a grupos independientes con enfoque social, a fin de asegurar la continuidad de proyección, desarrollo y evolución de cada una de estas propuestas en beneficio de poblaciones marginadas.

Abstract

In León, Guanajuato there are multiple zones susceptible to community cultural work for social development, such as the polygons of poverty Las Joyas, Jacinto López, Piletas, Ten de Mayo, Castles, Medina, San Francisco and San Juan de Abajo. Considering the vulnerable situation of these communities the knowledge promoted by the new generations of cultural managers are

* Maestra en Diseño, Análisis y Creación de Mensajes por la Universidad Iberoamericana León. Directora del taller Danza para el Alma.
danzaparaelalma.ls@gmail.com

a conscious work with people from suburbs suffering a high degree of poverty, marginalization and social backwardness, and a high crime rate. Cultural, artistic and social participation events have been carried out as strategies to prevent crime and violence.

This article discusses the importance of recognizing Cultural Institute of Leon's projects related to community cultural management and groups of independent artists that organically seek to promote art as a way of generating communities with a higher quality of life and coexistence. Some proposals are presented for the reinforcement and monitoring of independent groups with social focus, in order to ensure the continuity of projection, development and evolution of each of these proposals for the benefit of marginalized populations.

Palabras clave: arte comunitario, desarrollo social, tejido social, gestión cultural.

Keywords: community art, social development, social fabric, cultural management.

Problemática

Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a participar, por medios democráticos: en el desarrollo cultural de las comunidades a las que pertenece; en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las decisiones que la conciernen y que afectan el ejercicio de sus derechos culturales; en el desarrollo y la cooperación cultural en sus diferentes niveles. (Unesco)

Los derechos culturales reconocidos por la Unesco en la llamada Declaración de Friburgo, “protegen los demás derechos de las personas, tanto individualmente como en comunidad, y contribuyen a expresar y a desarrollar su visión del mundo y el significado que dan a su existencia” (Unesco, 2016).

En ese sentido las políticas públicas para atender la problemática de comunidades en situación de vulnerabilidad deben contemplar espacios de “desarrollo comunitario basado en el arte” (Cleveland, 2002). El potencial del arte para la reconstrucción del tejido social radica en generar un espacio humanizante en torno a la herida causada por la vulnerabilidad y la marginación, donde se restituyan parcialmente las relaciones sociales. Promover la mirada desde el arte y proponer la generación de oportunidades de creación es una necesidad social.

La comunidad internacional ha reconocido desde hace tiempo la necesidad de incorporar el trabajo artístico como elemento de promoción social que aporta a las comunidades “soluciones activas para el cambio social desde el derecho de las personas para participar de manera consciente en el desarrollo cultural de su comunidad” (Unesco, 2007). En la búsqueda de una sociedad sana, estable, propositiva y activa, el arte encausado al trabajo de reflexión y creación estimula la responsabilidad social, el fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana.

El trabajo comunitario se caracteriza por la horizontalidad; es una labor artesanal, de tejido sutil de voluntades y vocaciones, de indispensable respeto y escucha para desarrollar proyectos generados en conjunto para beneficio de la misma comunidad. Estos procesos son favorecedores cuando el gestor cultural propone crear *con* la comunidad, no *sobre* la comunidad. Con ello se vive la responsabilidad de participación y activación como un motor auténtico y no impuesto. Si no se conocen los antecedentes y necesidades de las comunidades y solo se buscan resultados cuantitativos, como firmas de asistencia o evidencias fotográficas de programas con fines políticos, los esfuerzos de promoción cultural seguirán siendo pasajeros, como los fallidos intentos de talleres genéricos y aislados o pláticas confusas que abordan temas sin relevancia para las comunidades, planteados desde el sentido común del forastero.

En lo referente a los recursos para sustentar el trabajo de promoción cultural comunitaria, Lucina Jiménez, directora del Consorcio Internacional Arte y Escuela, A.C. (ConArte) afirmó en ponencia que en México:

Tenemos una Secretaría de Cultura, un ramo presupuestal que hay que consolidar, un marco constitucional que nos permite un enfoque garantista de los derechos culturales de personas, pueblos y comunidades y sentar las bases de concurrencia entre federación, estados y municipios. (Jiménez, 2005).

El apoyo a la cultura desde una articulación entre el gobierno, sociedad civil y la empresa privada es lo que va a generar que nuestro país evolucione: “Estamos en condiciones... de poner a México en letras grandes”, señala Jiménez.

En la ciudad de León se localizan diversas zonas susceptibles de trabajo cultural comunitario para el desarrollo social, como los polígonos de pobreza Las Joyas, Jacinto López, Piletas, Diez de Mayo, Castillos, Medina, San Francisco y San Juan de Abajo, así como otras comunidades en situación de vulnerabilidad. Los saberes promovidos por las nuevas generaciones de gestores culturales son fruto de una formación particular y una práctica consciente de trabajo con personas en este tipo de colonias, caracterizadas por un alto grado de marginación, pobreza y rezago social, así como en zonas de alta incidencia delictiva, donde se han realizado encuentros y eventos culturales, artísticos y de participación social como estrategias de prevención del delito y la violencia (Unesco, 2007).

Es necesario reconocer los proyectos del Instituto Cultural de León (ICL) sobre gestión cultural comunitaria y de grupos de

El trabajo comunitario es una labor artesanal, de tejido sutil de voluntades y vocaciones, de indispensable respeto y escucha para desarrollar proyectos .

artistas independientes que buscan orgánicamente promover el arte como una vía para generar comunidades más armónicas, con una mayor calidad de vida y de convivencia. La dinámica participativa propuesta por el ICL y los grupos independientes con este enfoque evita que se perpetúe un trabajo cultural superficial y sin arraigo.

Los grupos artísticos consolidados en la ciudad que han participado en procesos comunitarios han experimentado que, con esta perspectiva, se logran resultados como la reconstrucción de valores como la tolerancia, el respeto, la humildad y la apertura ideológica. Directores teatrales, musicales, productores de arte visual, gestores culturales comunitarios han llevado estas herramientas valiosas con una pedagogía espontánea, natural y paulatina a comunidades en situación de desventaja o quiebre social. Estos proyectos fueron sustentados, analizados y llevados a la práctica desde la formación en gestión cultural comunitaria de los facilitadores.

En esta lógica la iniciativa Territorios Culturales del ICL, pionera en nuestra ciudad, se integra con tres elementos: Salones de Cultura, Consejos Culturales Comunitarios y Comunidades Culturales (Prensa ICL, 2017b). Estas últimas son:

grupos de personas con iniciativas individuales o colectivas que habitan un espacio común y participan en la organización de actividades comunitarias para contribuir al buen vivir en su territorio. Mediante la participación voluntaria, observan e identifican preocupaciones comunes y reflexionan su realidad a través del diálogo; organizándose para generar acciones que lleven a cambios positivos para la comunidad. (Valera, 2017)

Para recuperar sus perspectivas respecto al trabajo comunitario, se reunió información documental y se realizaron entrevistas a participantes de proyectos artísticos con enfoque social (Serra, 2018). Participaron los gestores culturales comunitarios del ICL Teresa Olvera Palomares, Alonso Merino Lubetzky, Edith del Rosario Méndez García y Ulises Abraham Torres Díaz, así como integrantes de grupos independientes: Sara Pinedo (Los de Abajo), Mtra. Daniela Valera Cato (Hilando Utopías), Jesús Martínez (Teatro comunitario en las Joyas) Christian Vilches (El Kino), Jonathan Devars (De la Calle), Mayed Nazzoure (EnSeñaTeatro), David Herrerías (AUGE Sonar las Joyas). A continuación se expone la información recabada:

- *Colectivo Los de Abajo, teatro comunitario* (Colectivo Alebrije, 2017). San Juan de Abajo, León, Gto. Teatro de niños para niños, con un sistema pedagógico de participación artística y de pertenencia. La comunidad del colectivo ha aumentado, y conforme el grupo lo pide las actividades son diferentes, invitando a artistas interesados en el desarrollo comunitario. En sus inicios trabajaban con dos grupos de jóvenes en conflicto que participaban en común, olvidando barreras y siendo parte del colectivo. A partir de actividades lúdicas y de reflexión el colectivo va generando el montaje. El espacio físico donde ensayan es un proyecto de au-

Directores teatrales, musicales, productores de arte visual, gestores culturales comunitarios han llevado estas herramientas valiosas con una pedagogía espontánea, natural y paulatina a comunidades en situación de desventaja o quiebre social.

- toconstrucción del espacio común, que comenzaron en 2017, al que se han sumado vecinos y participantes de proyectos escénicos (Colectivo Los de Abajo, s. f.). *¿Hace cuánto que no ves una abeja?* es una obra teatral con una metáfora de la periferia con el centro de León, siendo Marte y la Tierra los lugares donde se desarrolla la obra. Participaron en la 36.ª Muestra Nacional de Teatro (Aguascalientes), en el FIC (Celaya, Salamanca, San José Iturbide, San Miguel de Allende), el Festival Niñxs a Escena (Jalisco), y próximamente en el Encuentro Alas y Raíces (Guerrero). El potencial: salir de León con los grupos comunitarios para compartir su trabajo y asistir a invitaciones de países como España (Encuentro Emergentes 2018). Realidad: el costo de viajar con un grupo de 30 personas llega a ser imposible bajo sus propios recursos (Colectivo Alebrije, 2017).
- *Hilando Utopías, educación para la comunalidad y el buen vivir.* Comunidad rural Ojo de Agua de los Reyes. Iniciativa para promover la organización y participación comunitaria con niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores a partir de la filosofía de los 25 Principios del Buen Vivir. Buscan construir una vida digna para todas las personas así como priorizar la convivencia armónica con la naturaleza (Hilando Utopías, 2018). Son proyectos de participación para toda la comunidad, todas las edades, todos los roles. Sus ideas recaen en las necesidades y propuestas de las personas de la comunidad, y se sostiene con la participación que involucra a todas y todos, con sistemas de participación consciente.
 - *AUGE, Autogestión y Educación Comunitaria, A.C., Sonar Las Joyas.* Polígono de pobreza en el occidente de León conocido como Las Joyas. Asociación civil con proyectos de educación comunitaria que busca realizar trabajo profesional y efectivo a partir de autodiagnósticos. AUGE desarrolla programas de educación, salud, cultura y medioambiente. Coordinan la Red de Solidaridad La Olla, una organización de segundo nivel que busca atender más integralmente a los habitantes del polígono de pobreza Las Joyas. Sonar Las Joyas es un programa que busca brindar oportunidades de desarrollo mediante un sistema orquestal de formación musical que se enfoca en atender a niños y jóvenes de la comunidad para su desarrollo cultural, artístico y social. Atiende actualmente a 85 niños y niñas que ingresan a los núcleos (escuelas) de música y se integran a la orquesta principal en la medida de su progreso.
 - *EnSeñaTeatro.* Compañía creada a partir de la inquietud de un grupo de jóvenes sordos que, como complemento de su formación académica, han encontrado en el arte una posibilidad más para comunicarse. En cuatro años han tenido funciones en el Teatro María Grever, Casa de la Cultura Diego Rivera, Casa de la Cultura Efrén Hernández y la Asociación de Sordos de León. Realizaron dos cortometrajes que fueron seleccionados para proyectarse en The Deaf Film Festival en Washington, D.C., obteniendo una mención especial. A partir de 2007 son apoyados por la Casa de la Cultura Diego Rivera.
 - *El Kino, Laboratorio de Gestión Cultural. DECEA360* (Desarrolladora de Emprendimiento Cultural En América). Centro cultural con siete años de experiencia. Christian Vilches-Lizardi representa este proyecto plataforma de innovación en gestión cultural, donde se desarrollan siete laboratorios intensivos de convocatoria para la divulgación científica, teatro, música, cine y próximamente un laboratorio de gestión cultural de enfoque social y de alto impacto con una incubadora de proyectos culturales en 8 días de trabajo, 4 conferencias magistrales, 6 talleres, 10 mentores y 10 proyectos, incluyendo América Horizontal.

- *Festival De la Calle*. Impacta a 24 colonias de la ciudad, eligiendo espacios para el beneficio social y la democratización del disfrute de las artes, así como la prevención de violencia y delincuencia. Se trata de un festival multidisciplinario que busca la reapropiación del espacio insertando una dinámica social diferente, donde las artes dan otras posibilidades al individuo para pensarse en el mundo. Esta iniciativa ciudadana surge de la necesidad de generar o ampliar la oferta cultural en los barrios y colonias de la ciudad. Apunta a la formación de identidad, entendiendo que con el arte contribuye a la conciencia, reflexión y mejora de la calidad de vida de las personas. Se han realizado cuatro ediciones de 2014 a 2017, en las que se han presentado 64 agrupaciones y 32 artistas visuales, con un total de 500 artistas participantes y un público de tres mil personas aproximadamente (Devars, 2016).
- *Profesor Jesús Manuel Martínez*, teatro comunitario en Las Joyas. Con más de 20 años de experiencia en el teatro comunitario, es una institución y referente de trabajo comunitario para otros grupos artísticos con el mismo interés. Ha trabajado con grupos de niños y niñas en la colonia Las Joyas, Casa de la Cultura, salones culturales, Tutelares de Menores y en Casa Gerontológica. Los integrantes del taller han participado en la generación de talleres de lectura para niños más pequeños en la Fenal (Tecuapectla, 2015). El profesor manifiesta su preocupación por la seguridad de los y las niñas en sus traslados a la Casa de la Cultura Diego Rivera. También busca vincularse con escuelas interesadas en otorgar becas educativas por desarrollo actoral.

Los grupos independientes con enfoque social han cambiado historias, vidas completas; han modificado aspiraciones. Son casos de éxito con un rumbo diferente frente a un contexto desfavorecido desde la complejidad de la pobreza. El arte comunitario ha permitido en estas locaciones que los participantes tengan sueños. Por ejemplo, las y los alumnos de la orquesta de Las Joyas y de otras orquestas con enfoque comunitario ya obtienen becas en universidades como De La Salle para continuar su formación; los niños y niñas de San Juan de Abajo han tenido giras de presentaciones en otros estados del país y han sido invitados a presentarse en Europa; en Ojo de Agua, la comunidad dialoga con los gestores sobre sus necesidades culturales y juntos encuentran la forma artística para que la población ejerza sus derechos culturales y de calidad de vida.

Pese a sus logros, y si bien el presupuesto otorgado para este rubro en 2017 fue superior al de 2016, los recursos económicos necesarios por parte del municipio para la formación de equipos de trabajo con formación comunitaria y artística no han sido suficientes, así como tampoco el apoyo financiero y becas para grupos independientes con este enfoque:

Gastos de operación que absorbe el equipo de gestión (transporte, uso de teléfono, internet), contextos inseguros para el equipo de gestión y exposición a riesgos, tiempos largos y tardados de traslado en el transporte público, tiempos laborales insuficientes para lograr el cumplimiento de mayores metas, inversión adicional de tiempo laboral no remunerado. (Serra, 2018)

Propuestas

Las limitaciones del personal que trabaja en los proyectos mencionados son concretas y solucionables. Recomendamos en primer lugar el fortalecimiento del presupuesto destinado a cultura, particularmente en los rubros relacionados con arte comunitario y formación de equipos de trabajo. Proponemos, además, apoyo y seguimiento a los grupos independientes, desde aspectos relacionados con logística, comunicación y divulgación hasta becas suficientes con duraciones significativas y posibilidades de expansión y mayor impacto.

Una mejor articulación con la ciudadanía a través de los proyectos comunitarios permitirá generar transversalidades y avanzar a un siguiente nivel, pues no se empieza desde cero. Los proyectos deben vencer dificultades como la de encontrar perfiles de artistas con enfoque social o gestores culturales comunitarios.

La siguiente administración leonesa tiene la oportunidad de reconocer los esfuerzos realizados y de impulsar con mayores apoyos los proyectos artístico-culturales con este perfil. Ejemplo claro y cercano es el Proyecto Ruelas del Cervantino, un relevante esfuerzo que apoya a agrupaciones, directores y artistas que buscan integrar el arte como forma de generar comunidad, y que enfrenta crisis frecuentes (Ávila, 2017).

La información recabada con el equipo de gestores culturales (Serra, 2018) expone la importancia de observar las limitaciones que son directamente solucionables dentro del programa, mientras que los logros percibidos están relacionados con un compromiso y una necesidad de implementar dichos programas culturales a largo plazo, lo que plantea:

- a) La consolidación de un equipo de trabajo crítico, eficiente, diverso y capacitado;
 - b) la generación de un vínculo entre los proyectos del ICL y las iniciativas culturales de las comunidades con alto grado de marginación, más allá de la concepción privilegiada de la cultura;
 - c) la salida del marco asistencialista en el que operan la mayoría de las instituciones de gobierno.
- Ejemplo de un gran resultado, entre muchos, de los consejos culturales comunitarios es el libro *Tinta y comal: Cocina leonesa con sabor de género*. (Prensa ICL, 2017a)

Planteamos que un reforzamiento y acompañamiento inteligente a los grupos independientes con enfoque social por parte del municipio puede lograr la continuidad de proyección, desarrollo y evolución en cada uno de los proyectos y sus particularidades. Por ejemplo, los niños y las niñas del grupo de Teatro de Las Joyas, podrían no solo presentarse en foros del mismo ICL, sino vincularse con escuelas que cuenten con programas artísticos importantes y así continuar con el desarrollo de su talento y educación, así como otorgar el apoyo a partir de la promoción de becas educativas a través del arte. Cada proyecto tiene sus propias necesidades, pero sus logros vienen de la *expertise* desempeñada en su práctica con una real vocación comunitaria y artista.

La propuesta plantea los siguientes enfoques centrales:

- Siendo pioneros en proyectos de gestión cultural comunitaria a nivel nacional, dar continuidad y solidez presupuestal a los proyectos de Territorios Culturales atendiendo sus urgentes requerimientos operativos de manera satisfactoria y digna. Acentuar la necesidad de generar un vínculo entre los proyectos del ICL y las iniciativas culturales de las comunidades con alto grado de marginación, desdibujando la concepción privilegiada de la cultura. Con este recurso,

el municipio contribuye a la construcción de comunidades conscientes de sus circunstancias y colabora a cambiar la visión de un gobierno paternalista para el cambio social, dando espacio y presencia a la población para tejer sus propios cambios.

- Apoyo a los grupos independientes que han logrado resultados significativos en las comunidades, atendiendo las necesidades expuestas. Además de los ya mencionados, existen muchos otros proyectos que intentan proponer acciones comunitarias, y por falta de una estructura de financiamiento no logran desarrollar programas duraderos con este perfil.
- Se propone la creación de un Festival de Arte Comunitario, el primero de este perfil con talleres y cursos en el país. En la misma línea, se recomienda fortalecer la vinculación con las universidades e instituciones privadas para la capacitación en arte comunitario, formación y sensibilización para los ciudadanos y funcionarios públicos para la comprensión de los procesos de trabajo comunitario con operación de grupos independientes y financiamiento municipal. Del mismo modo, es indispensable consolidar y dar continuidad directa al Congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano. (<https://ceadeh.wordpress.com>)

Publicado originalmente en *15 propuestas para León. Elecciones 2018* (Universidad Iberoamericana León, 2018), David Martínez Mendizábal (coord.).

Referencias bibliográficas

- Ávila, S. (19 de octubre de 2017). Comunidades se han apropiado del Proyecto Ruelas. *Excélsior*. Recuperado de <http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2017/10/19/1195705>
- Cleveland, W. (2002). *Mapping the Field: Arts- Based Community in Development*. Recuperado de http://www.communityarts.net/readingroom/archivefiles/2002/05/mapping_the_fie.php
- Colectivo Alebrije (2017, 31 octubre). Cómo llegar a Fuenteovejuna – Teaser [archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=HIF-cZANxdM>
- Colectivo Los de Abajo (s. f.). Cómo llegar a Fuenteovejuna. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1rY32XFpR3rQVn4h_5WpvQzSUZig3zDO_/view
- Consortio Internacional Arte y Escuela, A.C. (ConArte). Recuperado de <https://www.conarte.mx>
- Devars, J. (2016). *De la Calle* [carpeta de producción]. Recuperado de <http://festivaldelacalle.blogspot.mx/>
- Hilando Utopías (8 de enero de 2018). Hacia la escuela comunitaria en Ojo de Agua de los Reyes [mensaje en un blog]. Recuperado de <https://hilandoutopias.wordpress.com/2018/01/08/hacia-la-escuela-comunitaria-en-ojo-de-agua-de-los-reyes/>
- Jiménez, L. (2005). *Políticas culturales y cooperación internacional para la diversidad y la equidad*. Recuperado de <https://sic.cultura.gob.mx/documentos/1194.pdf>

Prensa ICL (5 de mayo de 2017a.). Presentan recetario contra violencia de género. *Instituto Cultural de León*. Recuperado de <http://institutoculturaldeleon.org.mx/icl/story/5136/Presentan-recetario-contra-violencia-de-g-nero#.WmFUIINyI sdW>

Prensa ICL (26 agosto de 2017b.). Buscan Consejos Culturales mejorar sus comunidades. *Instituto Cultural de León*. Recuperado de <http://institutoculturaldeleon.org.mx/icl/story/5480/Buscan-Consejos-Culturales-mejorar-sus-comunidades#.XlmKhSJKgdX>

Serra Estudillo, L. (2018). Notas de entrevistas a promotores culturales. [Manuscrito no publicado].

Tecuapetla, A. (27 de abril de 2015.). Taller impartido por niñas en la FeNaL. *Instituto Cultural de León*. Recuperado de <http://institutoculturaldeleon.org.mx/icl/story/2864#.WmFOWdyI sdX>

Unesco (2007). *Los Derechos Culturales. Declaración de Friburgo*. Recuperado de http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf

Unesco (28 de septiembre de 2016). La UNESCO en México y la CNDH firman una carta de intención para la promoción y el desarrollo de los derechos culturales. *Unesco*. Recuperado de http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/la_unesco_en_mexico_y_la_cndh_firman_una_carta_de_intencio/

Valera, D. (28 de junio de 2017). Consejo Culturales Comunitarios ¿Quiénes somos? [mensaje en un blog]. Recuperado de <http://territoriosculturales.blogspot.mx/2017/06/una-entrada-de-prueba.html>