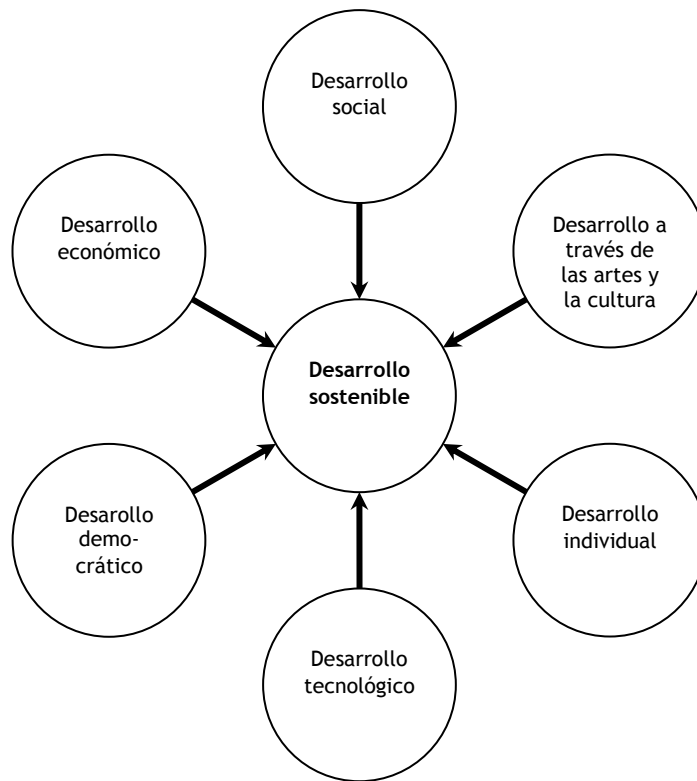

El arte como herramienta para la transformación social

“Arte no es solamente una contemplación, es también un acto, y todos los actos cambian el mundo, por lo menos un poco”
(Tony Kusher, Traducción propia.)

Un estudio sobre cómo el trabajo con las artes puede cambiar y mejorar la situación social.

“La cultura es el fundamento necesario para un desarrollo auténtico”
(UNESCO, Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales *Declaración de México*, México D.F. 1982 p.46)

*Corinne Johnson
Junio 2006, Barcelona
IS Barcelona
La Casa Amarilla*

Índice	Página
1. Introducción.....	3
1.1 Propósito	4
1.2 Método y delimitación.....	5
1.3 Fuentes de información	5
2. La Casa Amarilla.....	6
3. Xarxa Grogà	7
4. El porqué el arte puede transformar.....	8
4.1 El arte y la dimensión del desarrollo social y democrático.....	9
4.2 Los niños y jóvenes en este proceso	10
4.2.1 Resultados de actividades socio-culturales	12
4.2.2 La Casa Amarilla y actividades socioculturales	14
4.3 El arte y la dimensión del desarrollo económico.....	14
4.3.1 El arte y la pobreza	16
5. La relación entre el arte/la cultura y los medios de comunicación.....	17
6. Conclusión y contemplaciones	18
7. Abreviaturas.....	19
8. Bibliografía	20
8.1 Páginas de web:	20
8.2 Páginas de web de las organizaciones de la Xarxa Grogà:.....	21

El arte como herramienta para la transformación social

1. Introducción

En el campo de desarrollo se pone mucho enfoque en las necesidades básicas, que por supuesto son vitales, pero como consecuencia muchas veces se olvida que también hay otras vías de desarrollo, como por ejemplo a través de la cultura y las artes.

Existe consenso en considerar que la cultura tiene un papel en el cambio social pero determinar y explicar el rol exacto y reforzarlo con argumentos no es siempre tan fácil.¹

Ya en 1945, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se interesó por el tema de la cultura en el proceso de desarrollo e iba cada vez teniendo más importancia, especialmente en América Latina. Se ha reconocido que la cultura es parte del desarrollo y que el crecimiento económico, científico y tecnológico puede ser alcanzado sin tener que sacrificar identidades culturales. Asimismo cada pueblo puede tener varios aspectos que puedan ayudar al desarrollo económico y social, se tienen que descubrir y potenciar.² En este trabajo pueden ayudar todos, desde los gobiernos hasta las ONGs (Organización Non-Gubernamental) más pequeñas.

¹ Peralta Arbella, Ángel B. G., "Cultura y cambio social" en

<http://www.monografias.com/trabajos15/cultura-social/cultura-social.shtml> 29.3.2006, 11.42

² Radl, Alexandra, Banco Interamericano de Desarrollo, *La dimensión cultural, base para el desarrollo en América Latina y el Caribe: desde la solidaridad hasta la integración*. Buenos Aires, BID, 2000. pp. 20-24

La Organización de los Estados Americanos (OEA) afirma que “en los últimos cuarenta años... los Estados miembros han reafirmado a la cultura como componente integral de los procesos de desarrollo y democratización de la región. Hoy el tema de la cultura comparte su lugar con otros de igual relevancia, armonizando el progreso cultural con las transformaciones económicas y sociales de los pueblos del Hemisferio.”³

La cultura y las artes tienen un rol en el desarrollo, y la cultura y los medios han ganado más atención en ‘la guerra contra la pobreza’ en los últimos años, esto se debe a que fortalecen a la gente dando información, creatividad, dignidad y identificación. Asimismo, aumentan la posibilidad de poder influir y participar en la sociedad, sentirse parte de la sociedad.⁴

Este trabajo es iniciativa de La Casa Amarilla, una asociación cultural, una ONG activa en Barcelona. La Casa Amarilla trabaja con proyectos culturales en cooperación con diferentes organizaciones en América Latina con la idea fundamental de usar el arte como una herramienta para la transformación social, que creando y participando en el área del arte se puede cambiar circunstancias sociales. Raquel Debart, la fundadora de la asociación, explica convincente que primero vienen los grandes ONGs que construyen escuelas y educan a los niños, les dan comida y ropa etc. pero, ¿qué pasa después? La gente también necesita la oportunidad de crear, participar y ser parte de la cultura, expresarse en diferentes maneras y ese proceso también puede ser parte de desarrollar no solamente a las personas en plan individual sino también puede transformar la situación social.

4

1.1 Propósito

El propósito de este trabajo es sacar a la luz el rol de la cultura en la transformación social, mostrar proyectos, organizaciones etc. que han logrado hacer un cambio social para mejor y también respaldarlo con argumentos de entidades más grandes que trabajan con esos asuntos, como p.ej. la UNESCO. Aunque los que trabajan en esa área lo sepan, tener las muestras por escrito tiene un impacto.

³ OAS, http://www.oas.org/udse/espanol/cpo_cult_cronol.asp 09.05.2006, 11.05

⁴ ASDI, <http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=440> 11.04.2006, 13.40

También se incluirá una parte para explicar La Casa Amarilla y sus actividades, en que consiste la red de cooperación Xarxa Grog⁵ a la que pertenece.

1.2 Método y delimitación

Para obtener la información más institucional se usará información de la UNESCO, la OEA, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) entre otros y ONGs, que no tienen que ser de base cultural, p.ej. Manos Unidas.

Se partirá de lo que es la Casa Amarilla y la red de organizaciones a que pertenece, la Xarxa Grog. Las experiencias de la organización mencionada serán importantes pero organizaciones fuera de esta red son también de interés. Como La Casa Amarilla trabaja mucho con América Latina habrá más enfoque en ese continente, aunque se tratará de incluir resultados de todo el mundo.

Con las artes se entienden las artes de la música, el circo, el teatro, la danza, la artesanía, las artes plásticas y todas las demás que encajan en el contexto. Se usará también la palabra cultura con que se entiende toda la actividad cultural.

1.3 Fuentes de información

Para obtener información se usará mucho Internet, páginas de la red de las organizaciones e instituciones dan información más relevante.

Se tratará de conseguir fuentes publicadas, imparciales y estudios sobre el tema. Hay que tener en cuenta que todavía es un tema bastante novedoso, a pesar de que el asunto ha sido discutido ya por un tiempo no hay muchos estudios publicadas, así que conseguir material publicado y libros en las bibliotecas pueda ser bastante difícil.

⁵ Catalán, Xarxa significando red y Grog significando amarillo

2. La Casa Amarilla

La Casa Amarilla es una asociación cultural sin ánimo de lucro activa en Barcelona, España. Una ONG de base cultural con cooperación con varios países de América Latina.

El objetivo de su trabajo es contribuir y promover el acercamiento e intercambio cultural entre los países de América Latina y Cataluña, aportar al fortalecimiento intercultural. Asimismo creen que el trabajo asociativo es una manera de estimular la participación ciudadana y una forma transversal de integración cultural, partiendo en su trabajo de que hay una igualdad cultural.

La cultura, en todas sus formas, artes plásticas, cine, teatro, danza etc. crea una base imparcial para todos, sea de la nacionalidad que sea. Hay un interés en común y desde esto se puede empezar a colaborar, cambiar ideas o crear algo conjunto. Se crea una base que puede tener fuerza de hasta cambiar situaciones sociales.

Además de trabajar con proyectos desde y en Barcelona, La Casa Amarilla pertenece a una red que se llama La Xarxa Grog. (Véase 3.)

El trabajo se divide en dos áreas, difusión artística y cultural, y cooperación y solidaridad. Se lleva a cabo proyectos culturales y de cooperación cultural, se organiza talleres, conferencias, festivales y seminarios además la organización programa y monta exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, películas etc. para la difusión y conocimiento de las culturas de los pueblos de América Latina y Cataluña. Las actividades son dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

La organización trabaja a través de un espacio virtual, los proyectos son llevados a cabo en una manera descentralizada en colaboración con entidades privadas y públicas. Se usan los espacios que ya existen en la ciudad de Barcelona y los pueblos latinoamericanos para las actividades.⁶

⁶La Casa Amarilla, www.lacasamarilla.org Consultar la página web para mayor información

3. Xarxa Grogga

La Xarxa Grogga es una red Euro-Americana de entidades que trabajan con jóvenes en proyectos socioculturales desde las artes, específicamente con jóvenes en situación de riesgo o marginalidad. Fue fundada en 2003 y ampliada en 2004. Las entidades participantes son:

- *En Europa:*

Ateneu Popular 9Barris (Barcelona), Artixoc (Barcelona), Escola de Circ Rogelio Rivel (Barcelona), Graines de Soleil (París), La Casa Amarilla (Barcelona) y Payasos sin Fronteras (Barcelona).

- *En América Latina:*

Circo Escuela Mapuche (Valle de Elicura, Chile), Crear Vale la Pena (Buenos Aires), Disparate Magdalena (Calí, Colombia), El Club del Clown (Managua), El Coreto (Buenos Aires), Fundación Imago (Bogotá), Fundación Vida Joven (Mendoza), Teatro Esquina Latina (Calí).

El objetivo del trabajo es lograr que la consideración de la cultura sea uno de los principales elementos para la cohesión social y el desarrollo de la ciudadanía. La cultura tiene así un papel activo y variado frente al desarrollo. Asimismo se promueve a nivel internacional el desarrollo comunitario a través de la cultura y así legitima la necesidad de apoyar las redes sociales existentes y otras nuevas.

Existen p.ej. la Red Latinoamericana Arte y Transformación Social, Creative Exchange que es mundial creado en el Reino Unido.

El trabajo de la Xarxa Grogga es un acercamiento a nivel local, orientado a los jóvenes y a las instituciones que trabajan con proyectos socioculturales y especialmente con aquellos que se encuentran en situación de riesgo o marginalidad. La red actúa como plataforma para que los jóvenes que integren los proyectos de las asociaciones, utilicen la red (descubran proyectos, compartan conocimientos o inquietudes, realicen intercambios con otras asociaciones etc.) para tener la información y la experiencia que puedan utilizar en su vida profesional.

El trabajo es un puente para el conocimiento y enriquecimiento mutuo de las organizaciones Europeas y Americanas que la integren, con el fin de que las instituciones mejoren sus intervenciones locales y realicen a su vez aportaciones a reflexiones globales que nutran a cada uno de sus integrantes, con la finalidad última de que los jóvenes sean los beneficiarios directos de la misma. El trabajo está basado en la participación e integración de los jóvenes y en el fortalecimiento del tejido ciudadano a partir de proyectos socioculturales. Un puente real entre experiencias que, más allá del contacto entre gestores, conecte socialmente con los jóvenes y provoque su instinto de superación y confianza en sí mismos.

Se apuntala firmemente la Xarxa Grogas para que ésta siga defendiéndose como una estructura independiente que sirva de campo de prueba para la crítica y las nuevas ideas y experiencias, con foros y debates permanentes (virtuales y/o presenciales) para la construcción de pensamiento y conocimiento de los múltiples conocimientos locales.⁷

4. El porqué el arte puede transformar

La cultura, conteniendo todas las formas de arte, (artes plásticas, danza, circo, música etc.) está conectada al desarrollo económico, social y democrático y asimismo a la media.⁸ Lo que se pretende decir es que el desarrollo no es solamente *un* componente, no se trata de sólo desarrollo económico para mejorar la situación sino que es una mezcla de los campos mencionados. Conectados, es un proceso donde los diferentes campos afectan el uno al otro.

A principios de los años ochenta se descubrió tras haber examinado las deficiencias del trabajo para el desarrollo que el desarrollo económico y social sin la cultura era como “desarrollo sin alma”.⁹

⁷ La Casa Amarilla, *Consolidación Xarxa Grogas Subvención 2006*, Barcelona, abril 2006.

⁸ Ljungman et. al., *Sida's work with culture and media*, Stockholm, 2005

⁹ Creative Exchange, Marsh, M & Gould H. *Routemapping Cultura and Development* en <http://www.creativeexchange.org/html/library/routemap.pdf>, Reino Unido, octubre 2003 con referencia a UNESCO, *Our Creative Diversity, The report of the World Commission on Culture and Development*. Paris, 1995. Traducción propia de la cita.

La UNESCO constata que el hombre es el principio y el fin del desarrollo y que es imprescindible “humanizar el desarrollo”, el fin último es la persona.¹⁰

4.1 El arte y la dimensión del desarrollo social y democrático

Actividades culturales y artísticas son muchas veces el resultado del trabajo de una organización que tiene sus raíces en la sociedad civil o en las comunidades. La sociedad civil es como una red de organizaciones e instituciones que tienen la capacidad de organizar y emplear en la vida pública y tienen una voz en procesos de decisiones. El resultado es por una parte crear normas y valores, (La Casa Amarilla p.ej. quiere mostrar que hay una igualdad cultural entre latinoamericanos y catalanes) esos vinculan comunidades, y crea enlaces entre diferentes grupos en la sociedad algo que se puede llamar unidad. Cuánto más alto es el nivel de la unidad es, más probabilidades hay de que la sociedad sea más pacífica. La sociedad civil tiene también un rol importante en el proceso de iniciativas y movimientos sociales.¹¹

El aspecto democrático es como dice Estela Paredes, fundadora de La Tarumba (una fundación que trabaja con los niños y jóvenes a través de las artes en Perú) “el arte propone naturalmente una estructura democrática e inclusiva, donde se borran las diferencias de género, cultura y nivel socioeconómico, y se rescatan valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la reciprocidad.”¹²

Otro punto de vista del desarrollo social es que las artes están muy relacionadas con la creatividad, la creatividad es algo esencial no solamente en la creación de obras etc. sino también en poder resolver problemas, algo que se usa en la vida diaria. La creatividad está usada en todos campos de la sociedad y la industria.¹³ El trabajo de organizaciones como las que pertenecen a la Xarxa Grogga fomentan la creatividad y diferentes formas de expresión a través sus actividades. La creatividad resulta en conocimiento y esto a su vez resulta en que la gente puede activarse,¹⁴ usar su conocimiento para conseguir un trabajo, ayudar a otros, crear algo propio.

¹⁰ UNESCO, *Declaración de México, Conferencia Internacional de las Políticas Culturales*. México D.F., 1982. p. 44

¹¹ Ljungman et. al., *Sida's work with culture and media*, Stockholm, 2005, p. 8

¹² Avaca, Soledad. “La valiosa experiencia internacional”, en La Nación, internet, 22 de abril 2006.

¹³ Ljungman et. al., *Sida's work with culture and media*, Stockholm, 2005, p. 5

¹⁴ Ibid.

Esto asimismo es una parte del proceso del desarrollo, que activa a la gente y que aporta a la sociedad, porque el desarrollo de un país o una comunidad no se puede lograr sin la gente.

La UNESCO ve la creatividad como un componente grande en la vida espiritual y también en la vida económica y material de la gente. Para crear interés en gente joven y darles entrenamiento la UNESCO está haciendo una campaña para introducir educación de artes en las escuelas.¹⁵

El papel de las artes y la cultura en plan más individual es que con las actividades los artistas forman su ser y también cómo interpretan la sociedad y su existencia, esto se llama identidad cultural. Está visto que la identidad cultural aumenta la sensación de dignidad y posibilita, permitirá la participación.¹⁶ Desde el siglo XIX los antropólogos han estudiado como las culturas se organizaban para dar identidad, para afirmar y renovarlas en las sociedades.¹⁷

Todos tenemos algo que nos dice que pertenecemos a una cultura o nacionalidad, algo que nos hace sentir unidad con otros y que también lo identificamos como parte de nuestro ser, esa sensación nos hace querer ser parte de la sociedad y aportar por su bien.

10

4.2 Los niños y jóvenes en este proceso

La generación de jóvenes hoy es más grande que nunca, casi la mitad de la población mundial, 3000 millones tienen menos de 25 años¹⁸ y aproximadamente un quinto de la población mundial tiene entre 15 y 24 años, la cifra siendo más alta en África, Asia y América Latina.¹⁹ Un factor alarmante sin embargo, es que en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas los adolescentes no son mencionados y son casi invisibles en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.²⁰

¹⁵ UNESCO, http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=11672&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 31.5.2006 13.32

¹⁶ Ljungman et. al., *Sida's work with culture and media*, Stockholm, 2005, p. 7

¹⁷ Canclini, N.G., *Diferentes, Desiguales y Desconectados*, Gedisa Editorial, Barcelona, 2004, p. 35.

¹⁸ <http://www.unfpa.org/swp/2005/espanol/ch5/index.htm> 15/06/2006 16.14

¹⁹ Naciones Unidas, *World Population Prospects: The 2004 Revision, Population Database* <http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp> 22.6.2006 11.40

²⁰ UNFPA, <http://www.unfpa.org/swp/2005/espanol/ch5/index.htm> 15.06.2006, 16.16

Ya parece más un cliché, algo que totalmente ha perdido su sentido *pero* ¡los niños y jóvenes son el futuro! Y no se puede enfatizar demasiado la importancia de trabajar por y con ellos. Es importante trabajar para la inclusión social de los jóvenes, para que tengan conocimientos suficientes para poder obtener un trabajo más adelante.²¹ Como se va a ver en ejemplos ahora (4.2.1) el trabajo cultural que se hace mejora vidas y al mismo tiempo aporta a mejorar la situación social. Los resultados del trabajo cultural social son más visibles en países del tercer mundo donde hay más niños y jóvenes viviendo en situaciones difíciles, más pobreza y menos seguridad social, pero no se debe olvidar que este trabajo existe también en países desarrollados.

¿Cómo pueden las sociedades ayudar a los jóvenes, darles empleo, cómo asegurar su participación económica y su actividad en la sociedad civil? Si se da una oportunidad a los jóvenes de expresarse, ellos van a dar las respuestas. Hay mucha potencial, la generación de jóvenes hoy, a pesar de las desigualdades son más concientes del mundo actual, de la política y los conflictos que las generaciones anteriores,²² viven la multiculturalidad y hay más fuentes de información que antes. Las mentes y las actitudes de los niños y adolescentes están todavía formándose, absorben información y conocimientos, necesitan por su propio bien y por poder participar más en el desarrollo de su país acceso a información y servicios.²³

11

Los jóvenes quieren participar en la sociedad civil según la Comisión de Cultura y Desarrollo, pero de una manera que sea menos impuesta, relacionado con temas concretos, quieren tener un papel en el proceso de tomar decisiones. El reto es disminuir la desigualdad, la educación debe incluir a los 'inalcanzables'.²⁴ Aquí es cuando entran las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, les dan a los niños y jóvenes una posibilidad de aprender y formar parte de la sociedad a través de sus actividades ya que en situaciones de pobreza o marginalidad no pueden pagar una escuela.

²¹ Banco Mundial, <http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LAC.nsf/ECADocByUnid/7560A51EEBAD07D785256D0800757545?Opendocument> 31.5.2006, 16.15

²² UNESCO, Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, *Informe, Nuestra Diversidad Creativa*. Versión resumida, Paris, 1996. p.32

²³ UNFPA, <http://www.unfpa.org/swp/2005/english/ch5/index.htm> 15/06/2006 16.14

²⁴ UNESCO, Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, *Informe, Nuestra Diversidad Creativa*. Versión resumida, Paris, 1996. p.32

4.2.1 Resultados de actividades socio-culturales

En 1992, como consecuencia de la muerte violenta de una mujer luchadora por los derechos de la mujer, asesinado por Sendero Luminoso, un grupo de jóvenes deciden organizarse y crear un colectivo de teatro como herramienta para crear un mundo más humano para los niños, jóvenes y mujeres. Hoy en el pueblo Villa San Salvador en Perú, sigue activo con el nombre de Arena y Esteras.

Trabajan con grupos menos favorecidos a través de diferentes expresiones artísticas, desarrollando temas como salud, identidad y valores, potenciando y desarrollando al mismo tiempo su comunidad. Cuentan con una casa que alberga niños, jóvenes y adultos y les dan una formación artística a través su Escuela de Arte, además están desarrollando la Escuela Rodante, un proyecto itinerante de educación, arte y entretenimiento.²⁵

El centro “Las Hormigas” en Bogotá, Colombia, tiene como objetivo dar educación a jóvenes ex-pandilleros. Hay talleres de electricidad, mecánica, computación y carpintería, se aprende a leer y escribir desde cero, fabrican pasteles para consumo y venta exterior y se fabrican bicicletas para venta entre más, pero también hay muchos talleres artísticos; “El arte es educación, es terapia, relaja, aplaca la agresividad, el ansia por la droga”, asegura Nicoló, el fundador, explicando el porqué de tantos talleres de artesanía y música en sus centros y la oferta de visitas regulares a museos, centros culturales y eventos artísticos de la ciudad. En 1996 la ciudad de Bogotá puso en marcha un plan para mejorar las estadísticas de la violencia con la intención de mejorar la vida de 25.000 pandilleros entre 15 y 22 años con problemas escolares y familiares graves, sin empleo, sin futuro. Los jóvenes pasan a ser una amenaza social y se convierten en ciudadanos responsables con esperanza para su futuro. El resultado del plan de 1996: un 80% de recuperación entre los más de 15.000 muchachos atendidos. El trabajo no es fácil, cuesta tiempo ganar la confianza de los chicos y los problemas son muy complejos pero el centro muestra que si se puede cambiar la vida al mejor.²⁶

²⁵ Arena y Esteras <http://www.arenayesteras.org/> 20.06.2006, 13.16

²⁶ BID, <http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=3154> 09.05.2006 12.21

Crear Vale la Pena, activa en Argentina trabaja para la inclusión social de los jóvenes a través de formación de artes, producción artística y organización social para el desarrollo social e individual. Tienen servicio permanente a 800 estudiantes con 85 cursos semanales de varias disciplinas, p.ej. talleres de instrumentos, plástica, danza contemporánea, composición coreográfica, teatro y iluminación. También hay niños y adultos que participan en las actividades de Crear Vale la Pena. Los jóvenes se han formado en artistas, técnicos y docentes de arte, trabajando con maquillaje y producción durante espectáculos. Desde su inicio en 1993 los alumnos de Crear Vale la Pena han aumentado de 140 (1996) a 800 (2001) y los cursos ofrecidos por semana de 8 (1996) a 101 (2001). La necesidad es grande y el aumento lo confirma.²⁷

La organización Asmare en Brasil en cooperación con la ONGD española Manos Unidas está llevando a cabo un proyecto artístico-socio-ecológico en Belo Horizonte en Brasil. Personas marginalizadas, convierten basura en arte, asimismo han tenido exposiciones artísticas de arte de material reciclado, conferencias y cursos. Ahora el trabajo de las personas es reconocido y su arte admirado.

El trabajo ha beneficiado directamente a 500 personas que han vivido en la calle, su calidad de vida ha aumentado un poco y su autoestima ha mejorado.²⁸

Circo social es otro tipo de actividad artística que ha surgido. El circo social existe en muchos países del mundo, desde Camboya y Chile hasta España y el Reino Unido. En Barcelona España funciona la Escuela de Circo Rogelio Rivel en los locales de Ateneu Popular Nou Barris, un centro cívico autogestionado. El objetivo es dar una oportunidad a los jóvenes de practicar las artes del circo, convertirse en profesionales pero también es un espacio de expresarse, de encuentro, intercambio y de entretenimiento para niños, jóvenes y adultos.²⁹

En Camboya está activa la fundación Phare Ponleu Selpak, enseñan artes plásticas y escuela de circo entre otras actividades para niños y jóvenes en situación vulnerable, trabajan con darles una identidad cultural fuerte y también es un espacio donde pueden aprender diferentes aptitudes.

²⁷ Crear Vale la Pena, *Carpeta institucional con fotos*, s/l, s/f

²⁸ Manos Unidas, www.manosunidas.org

²⁹ Associació de Circ Rogelio Rivel, *Dossier Rogelio Rivel*, s/l, s/f

La escuela está abierta hasta las diez de la noche así que cada uno puede entrar y practicar cuando le vaya bien. Asimismo tienen un Grupo de teatro callejero, que tiene como objetivo aumentar la conciencia de derechos humanos, el sida, el tráfico de humanos entre otros asuntos, pueden actuar en cualquier lugar usando las artes de drama y el circo.³⁰

4.2.2 La Casa Amarilla y actividades socioculturales

Proyectos y talleres que La Casa Amarilla lleva a cabo son p.ej. taller de danza con propósito de buscar la creatividad, crearse a sí mismos construyendo así la salud mental y el medio en el que convive, asimismo estimula la comunicación y el conocimiento de la mente. Otro taller artístico es la elaboración de máscaras, el objetivo siendo estimular la creatividad y generando un espacio agradable donde las personas pueden usar su gran capacidad, como en la vida no siempre hay espacios ‘libres’ y tranquilos. La Casa Amarilla asimismo ha organizado un taller de hacer piñatas para niños y jóvenes con la meta de hacerles conocer el arte y diferentes materiales con que se puede trabajar, introduciéndoles a los jóvenes en el mundo de las artes.

14

Otro tipo de taller que organiza La Casa Amarilla es un taller para los educadores, con el fin de ayudarles desarrollar su capacidad de escuchar, desarrollar la empatía, la solidaridad y la manera de diálogo y negociación. Darles herramientas para ayudar a otros, la convivencia y en el proceso de diálogo-negociación-acuerdo.

Para los padres y sus niños se ha creado un taller para mejorar las vías de comunicación a través de diferentes ejercicios, juego de roles, experimentación plástica etc., obteniendo información de cómo funciona el ser humano para que se pueda aplicar esa información en el ámbito familiar, para entender mejor a sus niños.

4.3 El arte y la dimensión del desarrollo económico

Para reducir la pobreza no es suficiente hacer sólo esfuerzos económicos porque las causas al problema son también sociales, culturales, cívicas y políticas.³¹

³⁰ Phare Ponleu Selpak, www.phareps.org

³¹ Ljungman et. al., *Sida's work with culture and media*, Stockholm, 2005, p. 16

Si el apoyo a la cultura y a la media está según los derechos humanos y tiene enfoque en hacer posible la participación de la gente en la comunidad hay posibilidades para cambios sociales que puedan resultar en una reducción de la pobreza.³²

El aspecto verdaderamente económico, las artes y su contribución a la sociedad es la producción y venta de obras o espectáculos, así que tiene una parte importante en la esfera económica, que también está integrada en la esfera del turismo (conciertos, espectáculos etc. para promover el país o la ciudad a los turistas). Lo importante es crear estructuras e instituciones para proteger los derechos de los creadores y productores del ‘Sur’ y darles la oportunidad de desarrollar industrias culturales que pueden competir con las del ‘Norte’.³³ Como finalidad, artistas que venden sus obras o practican su forma de arte pueden obtener más recursos materiales como un sueldo.³⁴

En Brasil el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un programa para ofrecer a los artesanos y las artesanas locales la posibilidad de formarse en conocimientos básicos de gerencia, aprender a seleccionar y profesionalizar sus productos y abrirse a mercados para obtener un beneficio decente. Se ha conseguido la cohesión social de los artesanos con el proyecto común, se ha rescatado oficios que ayudan a preservar la cultura matogrosense y además la calidad de vida de la población ha aumentado. Lo que el estado ha optado hacer es profesionalizar el arte y ayudar en esa manera a sus artistas y a la comunidad.³⁵ Lo que han hecho en Brasil es aportar al desarrollo económico de la comunidad a través de las artes. El Banco Mundial tiene entre sus objetivos principales para ayuda a través de la cultura justo eso, proveer nuevas oportunidades para comunidades pobres para poder generar ingresos de su propia cultura.³⁶

³² Ibid. p. 15

³³ Ibid. p.8

³⁴ Ibid. p. 18

³⁵ BID, <http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=3818> 09.05.2006 12.41

³⁶ El Banco Mundial,
<http://wbln0018.worldbank.org/lac/lac.nsf/ECADocByUnid2ndLanguage/2ED808321E837E1F85256CD F006C5AFA?Opendocument> 31.5.2006, 16.12

En muchos países en África hay una tradición de producir artesanía de todo tipo, joyas, cestos, instrumentos musicales y objetos de cuero, usando materia prima local. El trabajo tiene un significado social y económico y son a menudo jóvenes, mujeres y gente marginada los que se benefician. El rápido aumento de gente que trabaja en el sector y la expansión de los mercados nacionales e internacionales muestran que hay mucho potencial en esa área y como consecuencia hay muchas asociaciones en los países que han surgido para ofrecer pequeños créditos, ayudan a desarrollar los productos y con el marketing. En el campo de cooperación para desarrollo internacional la artesanía está vista como un elemento fuerte de desarrollo sostenible.³⁷

4.3.1 El arte y la pobreza

La gente está dispuesta a renunciar a propiedades materiales y hacer sacrificios significantes para poder participar en actividades culturales, mantener los contactos sociales y también para sentir la seguridad emocional y física que las actividades ofrecen.³⁸ A pesar de que las actividades son importantes para la identidad cultural que como ya fue visto ayuda a desarrollar individuos y comunidades, y que incluye una parte económica, la conexión entre la reducción de pobreza y las artes es poco reconocido.³⁹

Muchas veces se ve a la gente pobre como el objetivo principal de los esfuerzos que se hace por la reducción de la pobreza pero con las actividades de la sociedad civil los pobres y sus instituciones son consideradas capital y colaboradores en el proceso de desarrollo.⁴⁰ Con acuerdo de lo que ya se ha visto se atreve a decir que como todo tipo de desarrollo está ligado entre sí, las artes también pueden afectar a la reducción de la pobreza, no en plan gigante como una condonación de una deuda nacional, pero en plan más sencillo, como una ONG o una asociación, que educa a una persona en artes de la música p.ej. y que esa persona puede ganarse un sueldo con su conocimiento ayuda a su economía privada que también debe ser considerado como reducción de pobreza.

³⁷ Culture and Development, <http://www.culture-and-development.info/issues/artcraft.htm> 21.06.2006, 12.14

³⁸ Ljungman et. al., *Sida's work with culture and media*, Stockholm, 2005, p. 12

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Banco Mundial, <http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LAC.nsf/ECADocByUnid2ndLanguage/25F4F2F189CBEA6385256D74004EC445?Opendocument> 31.5.2006, 16.20

El ‘problema’ es que el resultado no es de gran cantidad para la humanidad o que no se ve el resultado directamente y por eso no se ha fijado suficiente en la relación entre las artes y la reducción de la pobreza.

Las actividades culturales y la identidad cultural que se produce tienen un efecto estabilizador en comunidades y alivia el estrés psicológico que la pobreza produce. Asimismo mantiene ‘viva’ la parte espiritual de las personas.⁴¹

5. La relación entre el arte/la cultura y los medios de comunicación

Lo más central en ese área es que la media puede proveer la gente con información que luego puede convertir en conocimiento. Los medios hacen posible la participación de la gente en la sociedad y sirve como plataforma para discusión y debate, además actúa como un supervisor en la sociedad, reportando de la corrupción, injusticias etc.⁴², que a su vez puede provocar preocupación y participación entre la gente en la sociedad que puede resultar en un cambio de la actitud pública.

Para difundir las artes, exposiciones, discos de música etc. etc. y también a artistas los medios (radio, prensa, Internet) son el mayor herramienta porque pueden alcanzar a mucha gente en diferentes partes del país y el mundo. Es como un foro gigante que transmite información, canciones, pinturas, organizaciones, poemas y al mismo tiempo ideas, conocimientos, contando de la situación actual. No es solamente danza o canciones lo que se transmite sino algo más profundo. Se crea un espacio de comunicar su mensaje para artistas y para otros de recibir y pensar y al final actuar. Se usa la media para difundir ‘las voces’. Cambiando situaciones sociales, el resultado puede tener un mayor impacto si se puede usar la media.

Teniendo en cuenta las diferentes áreas de desarrollo entra aquí también el del económico. Si un artista puede usarse de la media para difundir sus canciones u obras asimismo puede vender más, un artista de circo atrae más gente a los espectáculos y un músico puede vender más discos, lo cual mejora la situación económica del artista que también desarrolla la economía de la comunidad.

⁴¹ Ljungman et. al., *Sida's work with culture and media*, Stockholm, 2005, p. 12

⁴² Ibid. p. 19

El problema es que no en todos países la media funciona así, un requisito es que la media sea libre y que haya libertad de expresión y un obstáculo es que muchas veces el acceso a la media depende del nivel económico de las personas.

6. Conclusión y contemplaciones

Trabajo con actividades artísticas y culturales puede tener como fin el desarrollo de personas en plan individual, desarrollo de comunidades y países. El efecto puede ser democrático, social y económico, como todo tipo de desarrollo está conectado. Varias entidades lo han reafirmado y se han notado que hay un aumento en organizaciones que trabajan en esa área y que el argumento está ganando más reconocimiento.

Los niños y jóvenes son el grupo que más necesita la posibilidad de participar en ese tipo de desarrollo, como son una parte tan grande de la población actual y siendo el futuro no se les debe ignorar. Las actividades animan a una participación activa, estimula la curiosidad y la creatividad, las personas involucradas pueden compartir conocimientos el uno con el otro también fuera de la actividad y por fin las artes educan, es conocimiento que se puede usar en el momento y por el resto de la vida y también usarlo para educar a otros. No se habla solamente de conocimientos relacionados con lo artístico sino se aprende respeto, responsabilidad como ciudadanos y a trabajar juntos.

- El rol de las ONGs, asociaciones, fundaciones etc. es actuar como un móvil que pone en marcha todo tipo de actividad, tienen un rol en la sociedad civil, iniciando procesos 'desde abajo', siendo el actor no gubernamental del desarrollo, asimismo tienen una voz en procesos de decisiones, crean normas y valores y ayudan y educan a la gente. Con su trabajo aportan en varias maneras, desde dar más calidad de vida a un niño de la calle hasta lograr un cambio político de desarrollo en una comunidad, los fines son así más calidad de vida, menos pobreza, más educación/conocimiento y más conciencia. El trabajo de ellas necesita ser más reconocido y tiene que haber más apoyo porque sin el apoyo el trabajo será más difícil y alcanzaría a menos de gente. El trabajo es reconocido, pero no en la escala que debería ser, como el desarrollo es complicado se debería aceptar diferentes maneras de desarrollar, aplicar diferentes y nuevas teorías y métodos.

Pero me pregunto después de todo lo que he leído y escrito; ¿Cómo es posible que con tantas entidades conocidas, que apoyan al argumento de que las artes transforman, como el Banco Mundial, la UNESCO, ASDI, Manos Unidas, ONGs que han puesto por escrito que el arte puede transformar y la cultura es importante para el desarrollo que todavía no se ya ha conseguido destacar claramente y de una vez por todas que este trabajo es necesario y que funciona, ¿por qué no se han convencido? ¿Puede ser que todavía estamos en los mismos pensamientos de que lo que se ha considerado una actividad lúdica (las artes) no puede hacer una diferencia política y/o social? Puede ser que este pensamiento esté muy profundamente arraigado en la gente y que vaya a tardar tiempo y trabajo antes de que se va a reconocer la importancia del trabajo cultural y sociocultural, pero se está trabajando y sacando resultados así que andando por el camino correcto.

7. Abreviaturas

- AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional
- ASDI (SIDA) - Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Styrelsen för internationellt utvecklingsamarbete)
- BID (IADB) - Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development Bank)
- OEA (OAS) - Organización de los Estados Unidos (Organization of American States)
- ONG - Organización Non-Gubernamental
- ONGD - Organización Non-Gubernamental de Desarrollo
- UNESCO - Organización de los Estados Unidos para la Educación, La Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
- UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas (United Nations Population Fund)

8. Bibliografía

- Associació de Circ Rogelio Rivel, *Dossier Rogelio Rivel*, s/f, s/l (Para tener acceso al documento contactar con La Casa Amarilla o la Escuela de Circo Rogelio Rivel)
- Avaca, Soledad. “*La experiencia valiosa internacional*” en La Nación, Buenos Aires, 22 de abril de 2006.
- Canclini, Néstor García. *Diferentes, Desiguales y Desconectados*. Editorial Gedisa, primer edición, Barcelona, 2004.
- La Casa Amarilla, *Consolidación Xarxa Grogà Subvenció 2006*, Barcelona, abril 2006.
- Ljungman, Cecilia M., Rønning Helge, Singh Tejeshwar, Pedersen Henrik Steen et al.. *Sida's work with Culture and Media, Main Report*. Edita Sverige AB, Estocolmo 2005.
- Peralta Arbella, Ángel B.G., “*Cultura y cambio Social.*” en Monografías.com, s/f, s/l
- Quesada Charo, “*Saltar del trapecio*” en BID América, Revista del Banco Interamericano de Desarrollo, Diciembre 2004.
- Quesada Charo, “*Cómo profesionalizar el arte*” en BID América, Revista del Banco Interamericano de Desarrollo, enero 2006.
- UNESCO, Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales *Declaración de México*. México DF. 1982.
- UNESCO, La Comisión Mundial de la Cultura y Desarrollo, *Informe, Nuestra Diversidad Creativa*. Versión resumida, Paris, 1996.

20

8.1 Páginas de web:

- AEI, www.aeci.org
- Arena y Esteras www.arenayestreas.org
- ASDI www.sida.se
- BID América, Revista del Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org
- Creative Exchange www.creativexchange.org
- Culture and Development www.culture-and-development.info
- El Banco Mundial, www.worldbank.org
- La Casa Amarilla, www.lacasamarilla.org
- Manos Unidas www.manosunidas.org

- Naciones Unidas www.un.org
- OAS, www.oas.org
- Phare Ponleu Selpak, www.phareps.org
- Red Arte y Transformación Social <http://artetransforma.blig.ig.com.br>
- UNESCO www.unesco.org
- UNFPA www.unfpa.org

8.2 Páginas de web de las organizaciones de la Xarxa Grogà:

- La Casa Amarilla, www.lacasamarilla.org
- Ateneu Popular 9 Barris www.noubarris.net/ateneu
- Artixoc www.artixoc.org
- Circo Escuela Mapuche -No tiene página de Web dmaribur@hotmail.com
- Crear Vale la Pena www.crearvalelapena.org.ar
- Disparate Magdalena -No tiene página de Web
- El Club de Clown - No tiene página de Web
- El Coreto www.elcoreto.com
- Escola de Circ Rogelio Rivel www.escolacircrr.com
- Fundación Imago www.fundacionimago.org.co
- Fundación Vida Joven - No tiene página de Web
fundavidajoven@yahoo.com.ar
- Graines de Soleil www.grainesdesoleil.com
- Payasos sin Fronteras www.clowns.org
- Teatro Esquina Latina www.esquinalatina.org