

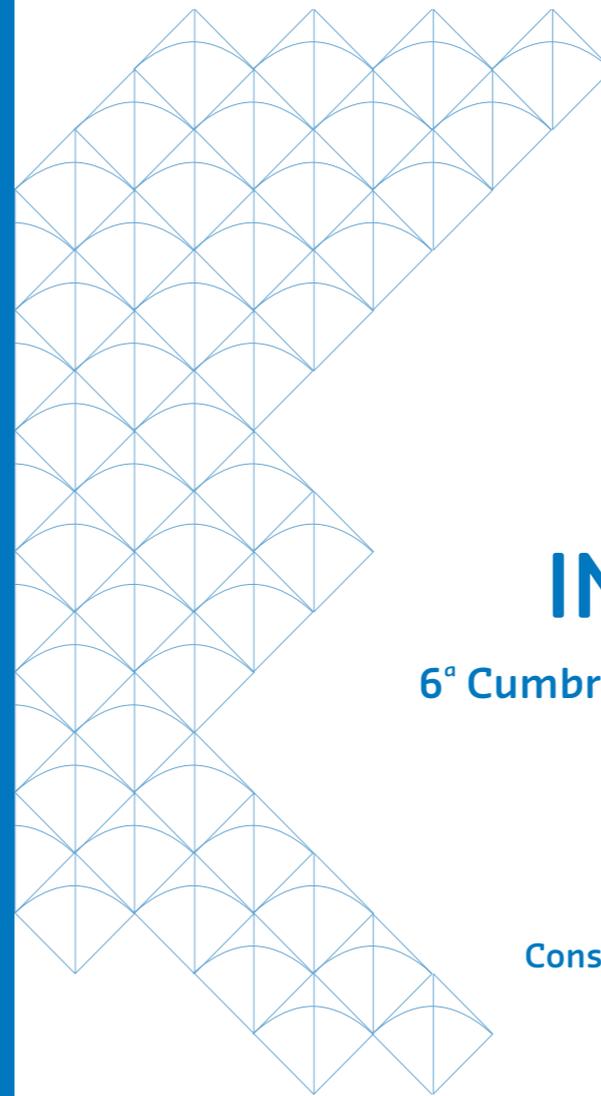

**6ª CUMBRE MUNDIAL
DE LAS ARTES Y LA CULTURA
SANTIAGO DE CHILE 2014**

13-16 Enero de 2014

artsummit.org

INFORME OFICIAL

INFORME OFICIAL

6ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura
Santiago, Chile
13-16 de Enero

Elaborado por el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile

ÍNDICE

Contenido	Página
INTRODUCCIÓN Por Magdalena Moreno, Directora de Programación de la 6ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura	6
DECLARACIÓN DE FICAAC Por Sarah Gardner, Directora ejecutiva de la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales FICAAC	
METODOLOGÍA DE TRABAJO Por el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes (CNCA)	10
PRESENTACIÓN DE RELATORÍA Por Enrique Vargas Flores (México)	11
AGRADECIMIENTOS	25
ANEXOS Actas de registro para relatoría final	26

Publicación dirigida por

Magdalena Moreno, Jefa Unidad Internacional CNCA

Coordinación

Soledad Hernández, Encargada de Contenidos Unidad Internacional CNCA

Colaboración

Departamento de Estudios CNCA

Fotografías

Cristian Prado y Archivo CNCA

Diseño

DAW

Diagramación

Caroll Ventura CNCA

Juan Pablo Vergara CNCA

© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)

© Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales (FICAAC)

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente correspondiente.

1ª edición, marzo de 2014

INTRODUCCIÓN

Por MAGDALENA MORENO,

Directora de Programación

de la 6ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura

Si bien las distancias físicas entre lejanos rincones del mundo cada vez se hacen más pequeñas y los mecanismos de innovación digital permiten una aproximación cuasi-real, el encuentro entre personas, escuchar, dialogar, compartir, debatir y reflexionar en un lugar y tiempo determinado fuera del entorno diario, con colegas del mundo que respiran el mismo aire de urgencia, preocupación, inspiración, compromiso, visión y anhelos, es irremplazable.

Del 13 al 16 de enero de 2014, cerca de 400 personas de 68 países de todos los continentes, tuvieron la oportunidad de tomar una pausa de su contexto cotidiano y explorar individual y colectivamente cómo la cultura y las artes pueden transformar las posibilidades de nuestro entorno.

El desafío parecía inalcanzable y probablemente seguirá siéndolo, pero el nivel de debate y reflexión generado durante estos días en Santiago de Chile nos demostró que la necesidad del intercambio de experiencias y de escuchar a colegas en contextos diversos, es palpable y, que dicho espacio de reflexión contribuye a los debates tanto locales como internacionales en cultura, los cuales no se limitan a los delegados presentes.

Por medio de streaming en vivo, de twitter, de skype, facebook y otros mecanismos en línea, el debate fue activo y alcanzó a más de mil personas en diversos rincones del planeta. Post – cumbre el diálogo seguirá vigente, lo que pone en evidencia la necesidad de crear nuevas formas de activación, soporte, acercamiento, acceso y diversificación, entre muchos otros aspectos del quehacer cultural.

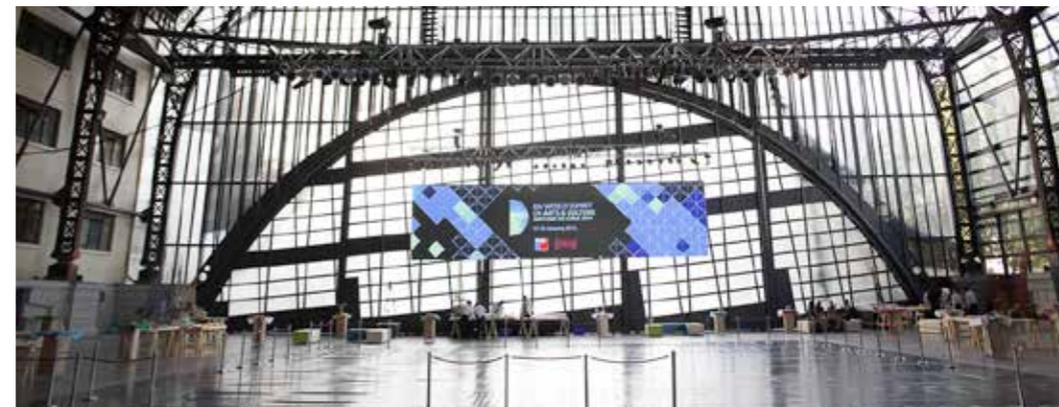
Generar un programa lo suficientemente permeable, adaptable y relevante para un público tan diverso, y a la vez no quedarse en generalidades sino plantear temas concretos, ejemplos tanto exitosos como frágiles, fue un

gran desafío. Sin embargo, los comentarios de los delegados justamente apuntaron a esta transversalidad, diversidad y traducibilidad de lo expuesto. A modo de complementar, la mise-en-scène en el Centro Cultural Estación Mapocho planteó un encuentro para compartir ideas entre los delegados, junto a nuestra comida chilena, en un entorno con alto compromiso sustentable al medio ambiente, y un programa cultural que apuntada a instalar la creatividad y el arte como lugar de introspección para abrirnos a la reflexión y la vulnerabilidad en estos tiempos creativos.

Luego de un rito ancestral de bienvenida ayмара a cargo de Elsa Flores y Alejandro Supanta, la expositora chilena Sonia Montecino plantea sobre la mesa nuestra realidad local acerca de las inequidades sociales y económicas en los desafíos de los tiempos críticos que vivimos por la globalización, donde si el vulnerable no consigna voz propia, limita su capacidad de auto-determinación y arriesga ser visto como espectáculo.

Las demandas ciudadanas exigen un nuevo trato, que se presentó en el documento de discusión y lo vimos materializado en varias ponencias durante la Cumbre. En esas sesiones fue planteado que la homogeneidad del trato y saneamiento de la cultura ya no es aceptable, que en un mundo globalizado, la cultura resguarda la apreciación de la diversidad y ésta logra que contemos con la resiliencia necesaria para responder a los cambios permanentes. Así lo planteó el arquitecto chileno Alejandro Aravena, al hablar de las múltiples variables a la hora de construir una vivienda social en la cual las dicotomías divergían de la opinión política, de las tensiones de diferencias económicas, de clase y de la reacción al centralismo.

El primer día planteaba un análisis de estos tiempos de cambios permanentes y, en este contexto, la revisión de los objetivos mi-

Montaje de la Ceremonia Inaugural en el Centro cultural Estación Mapocho

lenio de la agenda de desarrollo de Naciones Unidas era altamente discutida. Uno de los temas relevantes de la revisión justamente apuntó al rol de la cultura en el desarrollo humano. El sudafricano Mike Van Graan, de manera elocuente, nos plantea por qué se ha convertido en una realidad inviable el alcanzar las ocho metas de desarrollo. Van Graan plantea que dos fenómenos catastróficos han sido determinantes en estos tiempos actuales, impactando de manera significativa en alcanzar las metas del milenio: el ataque a las torres gemelas en Nueva York, que desata la llamada war on terror (guerra contra el terrorismo), que vio la redistribución de recursos originalmente para el global south (sur global) hacia los temas de seguridad del global north (norte global). El segundo fenómeno fue la peor crisis económica en 60 años que impactó de manera significativa en la reducción de fondos disponibles para el desarrollo a nivel internacional. Ambos han generado en sí dos fault lines (líneas fallidas): la creciente desigualdad en el mundo y las divisiones culturales.

Heraldo Muñoz, a cargo de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), nos informa que el tema de la desigualdad es central en el análisis de los objetivos del milenio, así como revisar si efectivamente es pertinente considerar nuevas metas. Expuso asimismo en la Cumbre que “es impostergable la integración de la cultura como un elemento central en la reflexión y de la acción para el desarrollo”.

Sin embargo pone en alerta, lo cual Mike Van Graan también hace mención, que el rol de la cultura puede también ser vehículo que genere conflicto y desigualdad, y que juegue en contra de lograr los actuales objetivos del milenio. Es por ello muy importante, indica el Director Regional del PNUD, que la cultura promueva la libertad humana y que se posicione como filtro diferenciador de desa-

rollo sustentable. Concluye que una agenda que no sea culturalmente sensible no podrá ser una agenda viable que incorpore todas las dimensiones del desarrollo dentro del desarrollo humano.

Fuimos testigos de un diálogo abierto en el conversatorio de ministros y autoridades en cultura de cuatro países, dos del norte y dos del sur. Considerando los diversos matices y enfoques de cada país, se plantea como una necesidad transversal el repensar y renovar la institucionalidad cultural en pos de los cambios en el mundo.

Las sesiones de la tarde generaron la oportunidad de indagar en un formato más íntimo en tres aspectos del impacto de los cambios y el rol de la cultura en ellos: desde lo social, a través de la activación de liderazgos desde la comunidad y lo artístico; desde lo económico, en cuanto a los desafíos de financiamiento y la necesidad de generar nuevos formatos y modelos de colaboración en tiempos de crisis económica; y desde la fragilidad, como el patrimonio en riesgo y la descentralización para diversificar y empoderar a la cultura fuera de los centros tradicionales.

Como resumen, en la reflexión de los tiempos críticos se afirma que la cultura implica la construcción de diversas maneras de habitar el mundo que conviven en un mismo espacio a través del respeto a la diferencia, el fomento de la cohesión social y la visibilización de identidades locales. En este sentido, la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales 2005, defiende exactamente dichos principios: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la soberanía, la dignidad igualitaria y el respeto por todas las culturas, la solidaridad y la cooperación internacional, la complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo, el desarrollo sustentable, el acceso equitativo, así como la

Discursos de bienvenida en la Cumbre

Sonia Montecino, Chile. Primera Conferencia Central

apertura y equilibrio. Esta discusión fue el foco de la 4ª Cumbre Mundial de Johannesburgo, estuvo presente en el debate en la 5ª Cumbre realizada en Melbourne, y en el contexto del desarrollo sostenible de la 6ª Cumbre Mundial celebrada en Santiago, Chile.

Cambiando el enfoque de lo crítico a lo prospectivo, el segundo día nos sitúa en un imaginario creativo, en la expansión de espacios de participación y reflexión y, nos plantea desafíos de innovación y el reto en el proceso de evitar la enajenación identitaria.

Hayes Raffle, de Google, nos ofrece un horizonte donde indica que para nosotros las fotos son memorias, pero para los niños las fotos son mensajes. Con lo complejo que esta afirmación es, nos preguntamos qué rol debiese tomar el Estado en el fomento de la innovación. Por un lado generar las mejores condiciones posibles de libertad creativa, y a la vez la salvaguarda de nuestra cultura y el acceso de ella para las nuevas generaciones. Sunil Iyengar, del National Endowment for the Arts (EEUU), explica que el arte es el núcleo, el elemento central de los beneficios emocionales en los niños, y que el principal desarrollo es el emocional y el cognitivo.

En sintonía con esta responsabilidad hacia las nuevas generaciones, el ministro de Cultura de Costa Rica Manuel Obregón nos hace un llamado por la paz y afirma que la cultura y educación llevan a la transformación del país y la sociedad.

Las sesiones en terreno del segundo día de la Cumbre buscaban justamente el contraste de diversas infraestructuras y visiones, desde el espacio de reflexión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, lo majestuoso de la Biblioteca Nacional, la búsqueda del calibre artístico del Centro Cultural GAM, la celebración a la experimentación artística del Centro Cultural Matucana 100, junto a la diversidad de oportunidades que ofrece

el Centro Cultural Estación Mapocho. Ahí se presentaron alternativas a la educación y acceso a la cultura, la economía creativa y la revaloración de la cultura. También se abordó la importancia de generar espacios íntimos de reflexión cultural a contextos locales, considerando lo que Rei Maeda, de Japón, indica al decir que la comunidad contribuye con el diseño y desarrollo del proyecto artístico, y tomando en cuenta también que sin generación de redes, las plataformas se quiebran, como afirma Angel Mestres, de España.

Asimismo, Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria, recaló que “la memoria no tiene que ver con el pasado, sino tiene que ver con la lógica con que construimos el presente y el futuro”. En este sentido, la construcción de espacios creativos tanto física como virtual, reconoce la diversidad de pensamiento y accionar tan necesarios para nuestra sociedad que transforma el mundo que habitamos.

Es en esta lógica de diversidad y libertad de pensamiento, el artista disidente chino Ai Wei Wei, en una entrevista exclusiva para la 6ª Cumbre, plantea que todo acto de arte es un acto de cambio y que el artista no se puede desvincular de su entorno. Al pensar en estos tiempos creativos, Ai Wei Wei nos invita a reflexionar sobre el rol de las comunicaciones y el acceso a nuevas tecnologías mirando hacia el futuro, a pensar cómo nos entrega nuevas y mejores herramientas para comunicarnos, que es lo que él busca: el poder comunicarse.

Con la mirada hacia el futuro, Karl Johnstone, director del Instituto de Nueva Zelanda de las Artes y la Artesanía Maorí, con un discurso emotivo nos invita a reculturizar el comercio y a capturar nuestro conocimiento ancestral a través de la materialidad de la cultura. Explica cómo en el instituto que él lidera, el trabajo se define en tres pilares: lo central es la educación, en el corazón del desarrollo, lo segundo

es el desarrollo cultural, como actividad principal que no puede ser manipulada, y el tercero es el desarrollo productivo para la sustentabilidad y que genera ingresos para fomentar tanto la cultura como la educación.

Para el cierre de la Cumbre, Alan Davey, presidente de FICAAC y director ejecutivo del Consejo de las Artes de Inglaterra resume que en la 6ª Cumbre se ha logrado en espacio vital de convergencia y diálogo respetuosos desde el nivel más alto, desde lo pragmático hasta lo político, que nos ayuda a comprender nuestros propios mundos. Cita a Seamus Heaney, cuando dice que aquellos de nosotros que trabajamos para la cultura somos hunters and gatherers of values (cazadores y recolectores de valores). Davey concluye que la cultura es justamente aquello que nos expresa y permite comprender lo que es ser humano y por qué hacemos lo que hacemos.

Quedan algunas apreciaciones a considerar en tiempos de cambios permanentes. Cuando el desarrollo económico ha demostrado que no se traduce siempre en desarrollo humano y con menos frecuencia en desarrollo cultural, ¿cómo afrontamos el diseño de políticas culturales?

La desigualdad y la necesidad de diversidad (en todo sentido) estuvieron presentes en prácticamente todos los paneles de la Cumbre. Al hablar de cultura como eje de desarrollo nos enfrentamos a la realidad de que debemos hablar de cultura como justicia social, tal como plantea Mike Van Graan.

En las actas de cada sesión, redactas por el Departamento de Estudios de Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, percibirán la serie de recomendaciones plasmadas en cada mesa referida tanto al rol del Estado, como al de la propia comunidad artística, de

los agentes culturales y del sector privado, según los temas abordados. Sin embargo, el profundo impacto que la cultura podrá tener en el desarrollo sustentable de nuestros países quedará en el tintero si el diseño de políticas culturales se restringe a los organismos, agencias, ministerios y consejos de cultura. Es de urgencia concebir políticas culturales transversales para generar el impacto sistémico requerido.

Y como indica Alejo Campos de El Salvador, “armen la mesa, hagan la reunión, pero no se olviden de trabajar con la gente”.

La cultura está en manos de todos.

DECLARACIÓN DE FICAAC

Por SARAH GARDNER

Directora ejecutiva de la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales (FICAAC)

Fue un gran placer dar la bienvenida a cerca de 400 delegados de 66 países a la 6ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, celebrada en Santiago de Chile durante enero de 2014.

Las cumbres mundiales de la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales (FICAAC) son un lugar clave para el encuentro internacional de agencias de financiamiento para las artes, ministros de cultura, líderes en el sector de las artes, artistas y trabajadores culturales de países y regiones de todo el mundo. Particularmente, nos ha complacido dar la bienvenida a tantos delegados (casi dos tercios) de América Latina a la 6ª Cumbre Mundial - la primera celebrada en un país que no es de habla inglesa - y esperamos que su participación continúe en las futuras actividades de la FICAAC.

El tema de la Cumbre: "Tiempos Creativos: nuevos modelos para el desarrollo cultural" proporcionó una plataforma sólida para las presentaciones de 67 oradores, quienes aportaron ideas sobre los tiempos creativos y espacios de creación desde sus propias experiencias. Los conferencistas principales - Sonia Montecino (Chile), Hayes Raffle (Estados Unidos) y Karl Johnstone (Nueva Zelanda) - iniciaron las discusiones de cada día con diversas e inspiradoras interpretaciones del tema, mientras que las conversaciones de ministros, paneles y mesas redondas aportaron una gran amplitud y riqueza a los debates. Agradecemos al Relator de la 6ª Cumbre, Enrique Vargas, por reunir en el informe de las siguientes páginas los resultados globales de la Cumbre, el Documento de Discusión y la publicación "Arts Panorama", una mirada internacional sobre la administración pública de las artes presentada por FICAAC.

Me gustaría felicitar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (CNCA),

como anfitrión de la Cumbre, por el éxito de este encuentro internacional, y también agradecer el apoyo que brindaron los ministros Roberto Ampuero, Luciano Cruz-Coke y Paulina Urrutia. Además, quiero agradecer a Magdalena Moreno Mujica, Directora de Programación de la 6ª Cumbre, a su equipo y al Departamento de Estudios del CNCA por el tiempo y esfuerzo invertido. La evaluación de los delegados de la Cumbre Mundial mostró que el 92% de los participantes calificaron la Cumbre como "excelente" o "buena", y el 94% de los encuestados calificaron la gestión del evento en general como "excelente" o "buena".

Las cumbres mundiales han sido siempre más que presentaciones y discusiones. En Chile, los delegados tuvieron la oportunidad de asistir a eventos del Festival Internacional Santiago a Mil y experimentar un programa de gastronomía gestionado por la Fundación Imagen de Chile. La sede de la Cumbre, el Centro Cultural Estación Mapocho, también proporcionó un lugar único y memorable para el encuentro de delegados y el desarrollo de debates. Muchos delegados comentaron la vitalidad de la actividad cultural en Santiago, por lo que quedamos encantados de ofrecerles la oportunidad de experimentarla.

Invitamos a los delegados y expositores para continuar las discusiones ahora que han regresado a sus países. Esperamos que surjan oportunidades de colaboración, para el intercambio de proyectos y conocimiento, para aprender unos de otros. Esperamos poder darles la bienvenida a La Valeta, Malta, para la 7ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura en el año 2016.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Por el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes (CNCA)

La metodología de sistematización del contenido de las distintas presentaciones se articuló de manera estructural, incorporando los componentes necesarios para llevar a cabo este propósito en cada uno de los momentos y desarrollo de la 6ª Cumbre.

En primer lugar, la socialización del "Documento de Discusión" tuvo la finalidad de introducir a los/as conferencistas, moderadores/as y asistentes, en el marco teórico de los temas propuestos para cada uno de los espacios de reflexión, a saber: conferencias centrales, paneles generales, conversatorio de ministros y sesiones paralelas. En segundo término, se diseñó y distribuyó una "Guía para moderadores", donde se sugirieron las directrices generales para la conducción de estos espacios, enfocada en entregar antecedentes de cada una de las presentaciones en relación a: bajadas temáticas, expositores/as, moderadores/as, secretarios/as de acta, lugar, fecha y hora asignada a cada exposición dentro del Programa de la 6ª Cumbre; señalando los tiempos establecidos para cada intervención y participación de asistentes.

En última instancia, cada una de las conferencias contó con un/a o dos secretario/as de acta, encargado/as de registrar la información principal de cada sesión¹, a través de una ficha diseñada especialmente para ello. El objetivo de este trabajo fue sistematizar las ideas principales respecto de cada uno de los temas debatidos y los desafíos a considerar por el sector cultural. Al finalizar cada jornada, el equipo a cargo de la sistematización, (integrantes y jefe del Departamento de Estudios del CNCA), junto con el relator de la cumbre, Enrique Vargas, sostuvieron discusiones en relación a las presentaciones. El objetivo de estas sesiones fue enriquecer los puntos de vista y relevar las ideas transversales, articulando los diferentes contenidos discutidos en cada espacio de reflexión con las temáticas centrales de la 6ª Cumbre.

La metodología dio paso a la elaboración de la relatoría final de la cumbre, en la que se consignan las discusiones más relevantes, propuestas de desarrollo en el ámbito cultural y desafíos a ser considerados en la próxima versión en Malta 2016.

¹ Ver en Anexos: 1. Actas de registro para relatoría final.

Almuerzos durante la Cumbre en la nave central del Centro Cultural Estación Mapocho

PRESENTACIÓN DE RELATORÍA OFICIAL

Por ENRIQUE VARGAS FLORES

Señoras y señores ministros, altas autoridades culturales y artísticas, delegados, organizadores y participantes en general de la 6ta. Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura. Es un privilegio dirigirme a ustedes en mi calidad de relator del encuentro. Ésta ha sido, sin duda alguna una de las experiencias más gratas de mi vida. En primer lugar debo agradecer al directorio de IFACCA la confianza depositada en mi persona para cumplir con este objetivo. También debo reconocer la impecable organización de la Cumbre por parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (CNCA), al Ministro Roberto Ampuero y a todo su espléndido equipo de trabajo que han hecho posible que estos días en Santiago estuviéramos como en casa. Un saludo muy especial a Magdalena Moreno, Directora de Programación de la Cumbre, quién junto a Sarah Gardner, Directora Ejecutiva de FICAAC han puesto todo su empeño, dedicación, profesionalismo y amor para que esta Cumbre trascienda en el tiempo.

Han sido jornadas muy intensas que dejan de manifiesto la visión, la acción y retos globales del acontecer artístico y cultural en el ya prácticamente tercer quinquenio del siglo XXI. Para Latinoamérica, permítanme decirlo, como mexicano, es un verdadero gusto que este encuentro se haya realizado por primera vez en esta región del mundo, que dicho sea de paso, tanto aporta a la reflexión global.

Nos vamos felices de Chile por haber cumplido con un programa de trabajo muy complejo, ambicioso y yo calificaría de audaz. Todas las sesiones se desarrollaron en un clima de cordialidad, de común acuerdo y complicidad, con visiones convergentes, divergentes y complementarias, con el ánimo de seguir construyendo desde los diversos espacios de las políticas públicas, de fortalecer el trabajo en red y de seguir estrechando vínculos con los creadores y la sociedad civil, con la necesidad de encontrar mejores mecanismos de evaluación y visibilidad.

Esta Cumbre marca un hito para la región y si me permiten decirlo, también para la organización. Chile, el país anfitrión lo consideró desde el primer momento cómo un asunto de Estado, así se diseñó, se produjo y se realizó, mi mayor reconocimiento a esto.

Como punto de partida, los extraordinarios documentos de trabajo que el Consejo de la Cultura y las Artes de Chile, pidió a especialistas² y el propio Documento de Discusión³ que preparó a través del Departamento de Estudios y de la Sección de Observatorio Cultural nos han permitido llegar a esta 6ta. Cumbre con una base sólida sobre lo que aquí se discutió.

Quiero agradecer especialmente a Matías, Cristóbal, Katia, María Graciela, Elías, Claudia y María de los Ángeles del Departamento de Estudios del CNCA por su impecable trabajo y colaboración para esta relación.

Las mesas reflexionaron sobre el vínculo entre cultura y desarrollo sustentable, y pretendieron hacer una redefinición de cómo la cultura debería ser factor determinante en una era de tiempos críticos y tiempos creativos, tiempos de globalización, innovación y emprendimiento sin dejar de lado los desafíos de la instrumentación de la política cultural y su financiación.

En la sesión de apertura de la Cumbre a manera de introducción, la Directora Ejecutiva de IFACCA, Sarah Gardner resaltó el beneplácito de la organización por el gran nivel

² CNCA. Departamento de Estudios Sección Observatorio Cultural (2014): "Observatorio Cultural N°19. Especial IFACCA (bilingüe)". Enero de 2014, Valparaíso, Chile. Consultado enero 2014. http://www.cultura.gob.cl/observatorio19/observatorio_cultural_n19.pdf

³ CNCA, IFACCA (2014): "Documento de Discusión 6ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura". 1ª edición enero de 2014 Santiago, Chile. Consultado enero 2014. http://www.artsummit.org/media/medialibrary/2013/12/discussion_paper_low_res.pdf

Hall de entrada del Centro cultural Estación Mapocho

de participación alcanzado en esta edición de la Cumbre. Reconoció las asimetrías existentes en el conjunto de países participantes y señaló el campo de oportunidad que significa estrechar vínculos entre los actuales miembros de la Federación con América Latina, con todo ello puso en valor el proceso que significó la designación para que Chile sea sede de la 6ta. Cumbre.

Por su parte el Director Ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho, Arturo Navarro al dar la bienvenida a todos los delegados narró su experiencia y contribución para lograr la elección de Chile como sede de la Cumbre como un espacio de debate y deliberación para el intercambio de experiencias en la materia al más alto nivel.

Finalmente, la Directora de Programación de la Sexta Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura, Magdalena Moreno, después de su saludo inicial a los participantes, reconoció el trabajo y compromiso del comité local creado ex profeso y en general a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible la realización de la Cumbre, acto seguido informó sobre la dinámica a seguir e invitó a todos los asistentes a participar en el programa cultural preparado en el marco del encuentro.

Entrando en materia, se realizó la primera conferencia central "Las Múltiples escenas de la cultura: dilemas de la inclusión y exclusión de las representaciones simbólicas" impartida por Sonia Montecino, doctora en antropología, de Chile que contó con la moderación de Adel Essaadani de Marruecos.

La expositora comienza con una introducción general donde se sitúa la cultura y el rol que le cabe a esta en las sociedades en plena era global. A su parecer la gran problemática que se presenta es que los procesos de globalización y los flujos de capital producen una lógica hegemónica donde no hay mayor

opción para las comunidades. La globalización propaga procesos y lógicas de acción que están sujetos al mercado. Desde esta óptica, el análisis de la globalización implica una necesidad de reflexionar los procesos de larga duración, donde cabe la pregunta por el lugar del individuo como posibilitador de la construcción de diversas maneras de habitar el mundo, la cultura como agente de cohesión social y la inclusión de las diferencias en contextos multiculturales.

En este sentido, ubica los Derechos Humanos como símbolo de la integración a nivel mundial, los cuales deberían ser un referente para el respeto e igualdad en la diversidad.

En la segunda parte de la intervención, Sonia Montecino, presentó su análisis sobre el caso chileno usando la metáfora de la "mesa del pellejo", y explicó las dinámicas de exclusión a las que se ven enfrentadas las mujeres, los inmigrantes y los pueblos originarios entre otros grupos sociales minoritarios. Así, la mesa del pellejo (separación de adultos y niños de una misma mesa) hace prevalecer la distancia, el orden y la jerarquía.

Para terminar, nos recordó que, bajo el contexto de la dictadura, Chile instauró un modelo del liberalismo económico. Este le ha permitido alcanzar un importante crecimiento económico, pero al mismo tiempo ha generado desigualdad en múltiples dimensiones: económica, política, cultural, etc. En este sentido, ese modelo genera una desigual distribución de las riquezas que el Estado no es capaz de resolver pues se aboca a su papel de subsidiario.

La ponencia identifica problemáticas asociadas a la globalización, la mundialización y a las sociedades de mercado:

1. El caso chileno presenta un analfabetismo funcional.

Panel General 1: "Cambios globales, cambios locales: el rol de las artes y la cultura"

Blas Tomic, Executive Director de la Fundación Imagen de Chile, da la bienvenida a los delegados a la comida oficial

2. El centro comercial como símbolo de las nuevas plazas de prosperidad. Esta problemática aborda el desplazamiento del espacio público y su colonización por las lógicas de acción propias del mercado.
3. Frente a las crecientes desigualdades se produce un nuevo malestar social generalizado y desconfianza hacia el Estado.

Pasando al primer panel general "Rol de las artes y la cultura en los cambios globales y locales". Este estuvo integrado por: Alejandro Aravena (Chile), Peter Bazalgette (Inglaterra), Mohamed El Sawy (Egipto), Diane Haylock (Belice), habiendo sido moderado por Paulina Soto (Chile).

La intervención de Alejandro Aravena de Chile nos narró cómo los cambios en las ciudades se pueden producir como "bomba o como magneto" y detalla: "La pobreza urbana actúa como bomba generando resentimiento, violencia y marginación; la cultura en cambio actúa como magneto atrayendo a partir de la identidad y la creación el valor social y económico; y como resultado la calidad de vida".

El resultado de la apuesta realizada en el caso de la reconstrucción de un espacio urbano post terremoto, evidencia que la participación social no puede ser proyecto utópico, por lo contrario, debe estar en el centro ya que permite optimizar las decisiones, la inversión pública y la transparencia en la ejecución de los recursos de toda índole.

En este caso se concluye que la cultura de la mano de la participación social, como expresión de un conocimiento y cultura local, permite encontrar mejores alternativas a los desafíos que se presentan para las políticas culturales.

La segunda intervención estuvo a cargo de Peter Bazalgette de Inglaterra bajo el nombre:

"El caso holístico para el arte y la difusión en Marruecos".

Lanzó el desafío para construir un argumento congruente que permita desarrollar más políticas públicas para la inversión en cultura, entendiendo que el desarrollo social se puede alcanzar poniendo la cultura al centro de las políticas de bienestar.

La cultura puede facilitar el surgimiento de una ciudadanía "empatética" dado que colabora en el desarrollo de una ciudadanía crítica; plantea que "debemos poder inspirar nuevas ideas y crear un nuevo conocimiento para estas políticas".

Finalmente habló de que la regeneración de ciudades puede hacerse a partir del arte, en ciudades deprimidas se han realizado intervenciones exitosas y han logrado su transformación, incluso en poco tiempo se han proyectado como destinos turísticos.

En su intervención, Mohamed El Sawy de Egipto narró que era difícil posicionar la cultura como un término atractivo al desarrollo social de su país, ya que el fomento a la cultura era visto como un lujo y no se encontraba en la lista de prioridades.

El expositor invitó a los participantes a reflexionar y poner en valor cómo la cultura también puede contener cosas negativas para alguna comunidad en particular y por eso mismo es necesario reconstruir desde lo público en concordancia con la ciudadanía. Posteriormente hace una afirmación: "la cultura se puede medir, pero no se puede entregar. El arte se entrega. La cultura se refleja en todas las superficies, no es estática, está viva".

Diane Haylock de Belice nos habló del sistema político y social en las distintas naciones del Caribe anglófono. También narró sobre el sistema de integración a través del CARICOM y el SICA, y de manera sorpren-

dente asumió el colonialismo existente en la región. Afirmó diciendo que esas naciones tienen que lidiar con la dependencia económica que aún mantienen, sin embargo, en los años recientes el turismo se ha convertido en fuente importante de ingresos, la cultura es vista por lo que puede contribuir al desarrollo del territorio, por su aporte económico y su vínculo con turismo. La cultura da la posibilidad de pensar desde el punto de vista de otras personas y es el medio para llegar a este entendimiento. La mesa aportó elementos para la discusión en general, hay que resaltar en la misma, la importancia de la participación social en la toma de decisiones.

El panel general 2 "Cultura - Una meta del milenio para el desarrollo sustentable" contó con las intervenciones de Heraldo Muñoz (Naciones Unidas), Alejandra de la Paz (México), Mónica Guariglio (Argentina) y Frances Koya Vaka'uta (Fiyi), bajo la moderación de Mike Van Graan (Sudáfrica).

Si algo debemos concluir de esta mesa es la importancia de incluir la cultura en la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU después de 2015, así como establecer una estrategia regional para lograrlo y situar a la cultura como un eje de desarrollo sustentable a nivel global.

Se identifica gran diversidad de valores y funciones de la cultura: cohesión social, desarrollo personal, etc. que justifican la necesidad de situarla como un eje de desarrollo sustentable a nivel global. Reconociendo esta necesidad, resulta central preguntarse cómo ese proceso se va a llevar a cabo abarcando distintos ámbitos sociales: educación, salud, pobreza, desigualdad. Por eso es necesario que los Estados comiencen a crear estrategias para insertar la cultura a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No basta con que las personas relacionadas a la cultura estén convencidas, sino que hay que convencer a los organismos decidores. "Cultura para ser

capaces de construir un mundo donde podamos vivir todos".

Por otro lado, se habló de los riesgos en la producción de formatos y contenidos y su circulación en circuitos donde competir es casi imposible.

Los expositores llamaron a tener cuidado en los procesos de traducción y definición de cultura frente a una realidad diversa sabiendo que hay otras realidades desde lo local muy complejas. En este sentido se lanzó la pregunta ¿De qué manera los indicadores en cultura pueden incorporar la complejidad de lo diverso?

El primer conversatorio de ministros y autoridades en cultura "Respuestas a los tiempos críticos", moderado por Enrique Vargas, Relator General de la Cumbre, contó con las visiones y reflexiones del Ministro Massimo Bray de Italia, de la Ministra Mabel Causarano de la República del Paraguay, la Ministra Ana Magdalena Granadino de la República de El Salvador y del Secretario de Estado de Cultura de España José María Lasalle.

Enrique Vargas, el moderador, invitó a repensar el papel de la creatividad a partir de la crisis contemporánea y a formular respuestas desde lo institucional en estrecho vínculo con la sociedad.

Ante el cambio de paradigmas la sociedad contemporánea exige más canales de representación y espacios de participación, ¿Qué papel está jugando la institucionalidad cultural ante esto y qué estrategias se están siguiendo, tanto en el escenario de lo nacional como en los distintos mecanismos de integración política, económica y social en los que participan?

En este panel participaron los más altos representantes institucionales de la cultura de dos países latinoamericanos y dos europeos. "Todos ustedes participan de diversos espa-

Asistentes a los paneles generales en la Sala de las Artes del Centro Cultural Estación Mapocho

Delegados durante el desayuno en el Centro Cultural Estación Mapocho

cios comunitarios, pero, además, España participa como miembro pleno del espacio europeo, pero también del Iberoamericano, Italia, por razones obvias está en la Unión Europea, pero también es observador del espacio Iberoamericano”, acentuó Enrique Vargas.

Además, el moderador, formuló una batería de preguntas: ¿Están las instituciones preparadas para los nuevos retos? ¿Cómo atender la demanda social en la prestación de bienes y servicios culturales en el actual escenario de crisis? ¿Cómo se transfieren las buenas prácticas? ¿Cómo se hace el registro histórico institucional de una experiencia exitosa? ¿En tiempos críticos, cómo se hace frente a la gestión del patrimonio cultural? ¿Cómo se dialoga al interior del gobierno con los otros sectores? ¿Son suficientes y dan las respuestas esperadas los fondos de estímulos a la creación que tienen puestos en marcha? ¿Existe un especial interés por atender a través de estas ayudas a sectores vulnerables? ¿Están circulando los bienes y servicios culturales con facilidad o sigue concentrada la actividad en las grandes ciudades/ capitales? ¿Cómo se está construyendo el diálogo entre los niveles de gobierno y la sociedad?

En el diálogo abierto, Massimo Bray, ministro italiano, asumió la crisis económica, pero sobretodo la vinculó a la gestión del patrimonio y el reto que esto implica.

Por su parte, la ministra paraguaya, Mabel Causarano asumió la fragilidad institucional que prevalece en su país no obstante el crecimiento económico experimentado en los últimos años.

También la ministra de El Salvador, habló de la realidad institucional en la que se desarrolla el proyecto de trabajo de la actual administración y puso como ejemplo exitoso la reutilización de un espacio emblemático del poder político que ahora, después de las inter-

venciones artísticas y culturales ha logrado la apropiación por parte de la gente.

El Secretario de Estado de Cultura de España asume que la institucionalidad está rebasada, pero que al mismo tiempo dialoga en los distintos espacios en los que participa. Asume que América Latina tiene mucho que enseñar al resto de naciones y que el modelo de fomento a la cultura debe entenderse como uno en cambio, en constante transformación.

Por último, la idea de microfinanciamientos o financiación colectiva se plantea como una alternativa para el financiamiento y la asociatividad en el mundo de la cultura, junto a la necesidad de que las temáticas de cultura y arte sean un eje transversal en los múltiples programas a nivel sectorial.

Posteriormente se dio paso a las sesiones paralelas, en la primera de ellas bajo el título “Patrimonio cultural en riesgo: protección y reconstrucción post desastre” participaron como expositores: Pablo Allard (Chile), Fernando Carrión (Ecuador) y Christa Meindersma (Holanda), habiendo moderado Carlos Aldunate (Chile).

El panel se centró en la descripción de dos programas: el plan de reconstrucción post terremoto de Chile y la organización Prince Claus Fund. Además de ello, Fernando Carrión examinó la crisis del patrimonio en la actualidad y los desafíos que plantea su conservación sin perder de vista la participación de la comunidad, agregando a esto también la idea del *urbicidio* como la muerte de la ciudad a través de la pérdida de la memoria histórica, y la importancia de la participación social en los procesos de reconstrucción. También se mencionó la importancia de la inmediatez y el sentido de la urgencia para generar proyectos de rescate, conservación y salvaguardia del patrimonio a tiempo.

Se coincidió que existen distintos problemas para la salvaguardia del patrimonio que obedecen a: problemas que surgen de conflictos, guerras y desastres naturales; a nivel institucional están los retos de financiación, la falta de normas que regulen los procesos de conservación y la carencia de instituciones públicas que se dediquen exclusivamente a eso; el centralismo también es un obstáculo porque en escenarios de desastres impide la toma de decisiones de los gobiernos locales, los flujos de comunicación colapsan y los recursos esenciales no están al alcance de los que realmente lo necesitan. El sentido de la urgencia es primordial para tener buenos resultados en el rescate del patrimonio.

Afirmaron que el componente de participación comunitaria es fundamental para garantizar la pertinencia de los procesos de reconstrucción. Por su parte Fernando Carrión dijo que “La innovación construye olvido si es que no se ancla en la memoria”.

La segunda sesión paralela “Liderazgo artístico en tiempos críticos” estuvo integrada por Jota Castro (Bélgica/Perú), Rachel Perkins (Australia) y Mahani Teave (Chile) habiendo sido moderada por Cristóbal Bianchi (Chile).

En la sesión se presentaron tres casos de liderazgo exitosos en situaciones complejas, aisladas o de dificultad para llevar a cabo proyectos artísticos.

Mahani Teave de Chile, narró que en Isla de Pascua los niños Rapa Nui han tenido escasas posibilidades de desarrollar sus talentos artísticos no obstante se han realizado talleres de formación y estimulación que duran en promedio dos meses, pero sin continuidad, provocando en los infantes que sus ilusiones y aspiraciones se vean frustradas. Por eso Mahani junto a la Fundación Toki decidió hacer una escuela de música permanente para que los niños puedan desarrollarse en esa disciplina sin tener que salir de

la Isla. Actualmente hay 74 niños que estudian piano, violín, violonchelo y ukelele. En marzo comienza la construcción de un espacio sustentable que albergará a estos niños y sus talleres.

Rachel Perkins de Australia hizo una descripción de su país y la riqueza en la diversidad de idiomas ya que tuvo más de 150 idiomas en algún momento, sin embargo en los últimos años ha sido “colonizado” por distintas creencias, religiones e idiomas. Reconoce que según datos oficiales se estima que para 2015 solo quedará un tercio de las lenguas originarias. La cineasta australiana se ha dedicado a registrar a través de películas y documentales la vida de los indígenas en el país.

Jota Castro, artista visual y gestor cultural nos contó que la inspiración de sus obras han sido los conflictos étnicos y sociales de su entorno y eso lo motivó para fundar dos organizaciones en ayuda de la educación ya que las comunidades alejadas, tienen escasas posibilidades de desarrollar sus habilidades artísticas por la falta de infraestructura, profesionales y de recursos.

En el panel habló sobre el pluriempleo, los problemas de financiamiento, y la falta de cohesión y organización entre los artistas. La mesa destaca, a modo general, los obstáculos y conflictos para los creadores asociados a los procesos de globalización.

Jota Castro propuso la creación de un banco que otorgue crédito a los creadores y artistas ya que con ello en muchos casos se podría prescindir de los recursos de las instituciones y tener una mayor independencia como creador.

Por último, se propuso reconocer la importancia de la herencia de los pueblos originarios, de los proyectos de largo plazo que permitan dar continuidad en el tiempo a las

Panel General 3: "Plataformas Creativas para repensar la industria"

Presentación del grupo Congreso durante la Cena Oficial

intervenciones y la generación de redes entre las comunidades artísticas utilizando nuevas tecnologías que posibiliten a su vez la creación.

En la tercera sesión paralela "Descentralización y modelos de desarrollo sustentable local" participaron Justo Pastor Mellado (Chile), Pedro Vasconcellos (Brasil) y Ana Zuvela (Croacia), habiendo moderado Jorge Rojas (Chile).

La mesa reflexionó sobre las políticas de descentralización y cómo estas dependen del contexto, también se profundizó sobre la densidad territorial, el desarrollo económico y el papel de los espectadores y la necesidad de transformarlos en seres más participativos.

Una reflexión importante en la que hubo coincidencia fue cuando se cuestionó cómo cada país debe llevar un proceso en el que se pregunte desde la esfera institucional ¿Cuál es la meta de las políticas públicas en descentralización? ¿Es un proceso de largo término, mediano, corto? ¿Con objetivos claros, abstractos? la meta no es "revertirnos a la centralización", es un proceso que depende de la realidad cultural local y que se va construyendo, concluyeron. Se mencionó la importancia de definir el rol del Estado en las políticas de descentralización, si apoyaría, fomentaría, y bajo qué mecanismos y medios. La densidad territorial se trató como un concepto relacionado a la búsqueda de elementos claves en el territorio para construir programación, se mencionó la importancia de los medios de comunicación en tanto dirigir el trabajo hacia una perspectiva democratizante y el rol de la tecnología, como el acceso a internet, para interactuar con lo diferente.

También la sesión contó con una discusión acerca de si el equipamiento cultural produciría procesos de gentrificación, haciendo alusión a la elitización de la cultura.

La cuarta sesión paralela "Liderazgo comunitario: Modelos de participación activa" contó con la participación de Cecilia Heejeong Kim (Corea), Marcus Hughes (Australia) y Patricia Kistenmacher (Argentina) como expositores, habiendo sido moderada por Patricia Arévalo (Chile).

La mesa coincidió que como objetivo, todas las políticas públicas en la materia deberían apoyar la creatividad para el bienestar social. En este sentido, la cultura es comprendida también como un medio para llevar el bienestar a los grupos menos favorecidos. Afirmaron que el arte debe estar a disposición de la ciudadanía.

La representante argentina narró las características del "Programa Cultura Viva Comunitaria de Buenos Aires" ya que a través de las prácticas artísticas ha sido posible configurar una nueva sociabilidad. Nos contó cómo el programa busca el mejoramiento de la calidad de vida, e integración social en contextos vulnerables. En síntesis, hay una política pública de la ciudad para inclusión social a través de la cultura "de abajo hacia arriba". Los miembros de los barrios toman decisiones de sus proyectos culturales y comunitarios.

Por otro lado, "Kultour" se presenta como una organización que busca solucionar las desventajas de los artistas de diversos orígenes y nacionalidades. Por ejemplo, las limitantes de comunicación propias de los diferentes idiomas. Resalta la relevancia de la diferencia y la otredad, para reconocer la diversidad de las culturas globales. También busca crear modelos en artistas que permitan demostrar en sus comunidades que es posible llevar a cabo sus proyectos.

Señalan que la vulnerabilidad social no ha sido resuelta por las políticas públicas tradicionales, y desde ahí presentan a la cultura y

el arte como un medio para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

En la quinta sesión paralela "Nuevos desafíos para el financiamiento de las artes y la cultura" participaron como expositores Stephen Wainwright (Nueva Zelanda), Teresa Lizarranzu (España) y Robert Sirman (Canadá), habiendo moderado Magdalena Aninat (Chile).

La representante de España narró cómo el modelo cultural español responde a una realidad cultural diversa, donde existen distintas competencias técnicas: el Estado, las comunidades autónomas y el nivel municipal. España antes de la actual crisis económica tuvo 15 años de crecimiento sostenido, periodo en el que se construyó una gran cantidad de infraestructura dedicada a la Cultura y las Artes, sin embargo hoy el desafío es dar sustentabilidad a lo construido en términos de programación.

El impacto de la crisis se ha percibido en el presupuesto del sector tanto desde la inversión pública como desde el acceso a créditos de parte de las pymes del sector. Finalmente se refirió a la modificación de la Ley de Fundaciones, lo cual permitió que se creara un ecosistema diverso y a partir de esto, se crearan fundaciones dedicadas al desarrollo cultural con exención tributaria y ayudas públicas.

En el caso canadiense, la expansión de las disciplinas y expresiones artísticas y el fortalecimiento de las organizaciones culturales como colaboradoras es a partir del financiamiento del Consejo de Cultura Canadiense.

En Nueva Zelanda se plantea evaluar cuál es el rol principal de la cultura para modelar el presupuesto respectivo. El financiamiento trata de responder a los cambios en la sociedad, como institución pública importa llevar el ritmo de las necesidades, y se afirmó que "si uno sigue haciendo lo que hizo el año pasado las brechas aumentan".

Los integrantes de la mesa hicieron un llamado para mantener la infraestructura y reforzar la programación a pesar de la falta de presupuesto (infraestructura subutilizada); fortalecer las fundaciones sin el apoyo estatal; y mejorar el trabajo en red y las comunicaciones para optimizar presupuesto. Es un trabajo que debe realizarse.

Algunas de las conclusiones consideran aumentar las buenas prácticas en el sector, así como la evaluación ciudadana de los programas y la incorporación de los artistas a la planificación en algunos casos.

También afirmaron que las instituciones públicas no deben apoyar solo a los artistas si no que deben pensar en toda la sociedad y que se debe potenciar el emprendimiento como un factor de desarrollo sustentable.

En la sexta sesión paralela "Gestión Mixta: Apoyo público y privado para las artes y la cultura" participaron como expositores Alejo Campos (El Salvador), Beatriz García (Inglaterra) y Kathy Lai (Singapur), moderó Todd Temkin (USA/Chile).

Los participantes consideraron que desde el sector público debe cambiar la lógica de pensamiento, para dejar de ver la cultura como un gasto y considerarla como una inversión que entre otras cosas permite revitalizar las economías urbanas.

Se puso como ejemplo el programa "Capitales europeas de la cultura" y cómo éste cobró valor cuando logró generar un cambio en la concepción de la ciudad desde una perspectiva cultural y creativa ya que trascendió en el tiempo, más allá de un evento puntual.

Se resaltó la importancia de la alianza entre lo público, lo privado y la sociedad y se reconoció que existe una deficiente medición y evaluación de las políticas culturales y de la gestión cultural en general. También se hizo

Sesion Paralela 14: "Espacios creativos para la experimentación" en el Centro Cultural Matucana 100

Ballet Folclorico Nacional de Chile(BAFONA) en la Ceremonia Inaugural

énfasis en que el sector artístico no debe acostumbrarse a recibir subvenciones estatales, sino que debe aprender con apoyos e innovar para sustentar su actividad en el tiempo.

Se afirmó que aún falta discutir en torno al efecto de largo plazo de las intervenciones culturales. Se pueden identificar los impactos y beneficios de las intervenciones en cultura, más allá de la transformación económica, la transformación cultural y social.

Por otro lado se dijo también que los gobiernos deben dejar de ser los únicos que financien la gestión cultural de los países, para ello, nuevamente se dijo que se deben generar alianzas sustentables con los privados, generar leyes de fomento que lo propicien y que se deben desarrollar políticas que estimulen la inversión en la investigación. Se afirmó que la gestión cultural debe sistematizar la información generada para la producción de conocimiento del sector.

Una aportación importante fue que el artista debe entrar en la cadena de valor de las artes.

Se hizo un señalamiento muy relevante cuando se asegura que la cooperación internacional no debe centrarse solo en la cooperación técnica y financiera, también debe contribuir a la creación de redes de trabajo y diálogos intersectoriales y a la promoción de espacios de encuentro e intercambio de buenas prácticas.

La segunda conferencia central "Tecnologías para la expresión creativa" estuvo a cargo de Hayes Raffle, diseñador de productos interactivos en Google de Estados Unidos, quien fue presentado por Kerstin Brunnberg de Suecia.

Comenzó su intervención resaltando la importancia de incentivar la creatividad desde la infancia. Describió la forma en que el diseño de juguetes y objetos permite el desarrollo de la creatividad en los niños. Destacó la importancia de la estimulación temprana

para esos propósitos, también afirmó que la creatividad se desarrolla en ambientes innovadores e invitó a construir el mundo a través de la experimentación.

Lanzó el desafío de cómo hacer que los niños conozcan la tecnología desde pequeños y además desarrollen el concepto de compartir.

También hace una afirmación cuando comenta que la informática debería ser más cómoda y más fácil y se pregunta cómo hacer para que la tecnología sea realmente útil, se debe procurar un balance entre la comodidad del usuario y del público.

Dentro de la discusión se destacó la relevancia de ahondar en aspectos éticos y pedagógicos en el aprendizaje a partir de la tecnología.

El panel general 3 "Plataformas creativas para re-pensar la industria" estuvo integrado por los expositores Erica Elk (Sudáfrica), Ángel Mestres (España), Manuel Obregón (Costa Rica) y Elisabeth Vaneveld (Nueva Zelanda), y la moderadora Minna Sirmo (Finlandia).

El caso presentado por Erica Elk de Sudáfrica se enfocó en el trabajo de las artesanías y el diseño en red con apoyo gubernamental, de organizaciones y de la universidad. Con esto se realiza un trabajo holístico y alternativo para el desarrollo del diseño, del producto, del mercado y su entrada al mercado. Su filosofía de trabajo es centrarse en la gente, considerando que todos tienen potencial, creatividad, diversidad y que todos pueden trabajar en pro de la sustentabilidad. El foco está en poner a la persona en el centro para entender sus fortalezas y debilidades, la organización prioriza el cambio y busca que la gente aprenda de la propia experiencia.

El Ministro de Costa Rica en su intervención comparó el presupuesto público en gasto militar en los países y que éste es desproporcio-

nado en relación a la cultura y la educación. Hace un llamado para revertir esta tendencia.

Los integrantes de la mesa coincidieron que la economía tiene una estructura que margina a los artesanos de las oportunidades económicas y que el sector tiene intervenciones que no siempre son sustentables. Se debe entender lo que es la artesanía en su valor simbólico, no solo en el económico.

Se hizo un llamado para fortalecer desde la cultura un pensamiento creativo y transformador en la sociedad, generar una cultura de la paz y trabajar de manera sustentable. También se hizo énfasis en la relevancia de considerar a la juventud como clave para el futuro y el cambio.

Luego se dio paso a las siguientes sesiones paralelas: Espacios creativos.

En la séptima sesión paralela "Innovación social y desarrollo: Plataformas creativas" participaron como expositores Ammar Kessab (Algeria), Hernán Lombardi (CGLU), María Caridad Mederos (Cuba), Graham Sheffield (Reino Unido) habiendo moderado Leonardo Ordóñez (Chile).

En países como Argentina y Cuba existen programas cuyo principal foco es el desarrollo social con perspectiva territorial y pensando en el futuro, principalmente en la infancia.

Por su parte, Ammar Kessab de Argelia narró su experiencia cuando comenzó a trabajar en el Banco de Desarrollo de África. Su primera intención ha sido poner a la cultura al centro del sistema de desarrollo financiero. El objetivo ha sido considerar los proyectos culturales y su impacto en la población para incorporar la dimensión cultural en los proyectos que el banco financia.

Por otro lado, se dijo que las plataformas colaborativas tienen como objetivo conectar a los emprendedores culturales y generar im-

pacto positivo en la población, y que desde lo local se está poniendo énfasis en la argumentación de la cultura como cuarto pilar del desarrollo.

Las inversiones públicas de infraestructura del gobierno de Buenos Aires han ido al sur de la ciudad (zonas más postergadas) como una visión integradora. El 3% del presupuesto del gobierno de la ciudad es para acciones de cultura, un presupuesto importante ya que en Buenos Aires la cultura es considerada como constructora de ciudadanía.

En Cuba, los eventos culturales están centrados en rescatar y mantener las tradiciones que fortalecen la cultura cubana (danzas, fiestas, bienales, etc.). La cultura se sitúa en el centro de las principales decisiones del país.

En África, el arte y la cultura están ganando terreno como motor de desarrollo al igual que otros sectores. Se considera un largo proceso, pero ya iniciado por un sector.

En Cuba, temas como la diversidad sexual se deben incorporar en la agenda cultural, además de promover formas sanas de consumo de bienes y servicios culturales y estimular el desarrollo de una cultura de paz, para que los niños puedan disfrutar de una vida más plena y más sana. María Caridad Mederos concluye afirmando que "por haber constituido una nación, hoy Cuba es un país".

Por último se releva la importancia de renovar el argumento que justifica a la cultura como pilar de desarrollo, ya que el esplendor económico no es lo mismo que desarrollo. La cultura sería un dinamizador de la ciudadanía.

En la sesión paralela número 8 "Nuevos formatos de intercambios culturales internacionales y su relación con los contextos locales" integraron la mesa como expositores Faith Liddell (Escocia), Rei Maeda (Japón) y Jack

El stand del Festival de Teatro Santiago a Mil en el Centro Cultural Estación Mapocho

Karl Johnstone y Hayes Raffle, dos de los conferencistas centrales

Stanley (Canadá), y moderó Alejandra Wood (Chile).

La mesa contó a los espectadores, sobre dos proyectos de festivales de alto impacto basados en trabajos de disciplinas escénicas. Además, la experiencia de la trienal japonesa en un sector rural y un proyecto de Islas Fogo en Canadá con diversos programas culturales y de residencias de creación.

Se mencionó la importancia de establecer relaciones con la empresa privada para dar sustentabilidad a los recursos y sumarse a otros proyectos, el establecimiento de relaciones colaborativas y de no competencia, el fortalecimiento de modelos comunitarios de gestión y la importancia del apoyo del gobierno para fortalecer proyectos no solo en términos de fondos, sino que para facilitar alianzas con otras organizaciones.

Algunas de las conclusiones a las que llegaron con relación a los festivales fueron, establecer alianzas y redes a nivel institucional para asegurar un trabajo a largo plazo y también establecer confianza en los creadores con el fin de asegurar el éxito en festivales, así como crear espacios para interactuar entre las compañías, sus directores, autores, productores mientras se lleva a cabo el encuentro. Se resalta que un importante factor para integrar una programación es lo relacionado con la lengua, no es algo que se puede obviar. La problemática asociada a los derechos de autor en presentaciones internacionales es también responsabilidad de los artistas y los gestores. Habrá que seguir avanzado en esto ya que es todo un reto por delante ante el inminente cambio en el modelo.

Un ejemplo sería la Trienal en Japón que tiene mecanismos de participación donde la comunidad contribuye con el diseño y desarrollo del proyecto en general.

En la sesión paralela número 9 “Ciudades sustentables: Modelos de integración socio-cultural” participaron como expositores Nancy Duxbury (Portugal), Stefan Hilterhaus (Alemania), Luis Miguel Usuga (Colombia), Marcus Westbury (Australia), y moderó Andrés Rodríguez (Chile).

Un tema transversal fue a partir de casos mostrar cómo el arte puede influir en el imaginario y las prácticas urbanas reviviendo o reconfigurando espacios y lugares territoriales. “Movilidad en ciudad creativa y su impacto urbano”.

Otro foco abordó cómo las artes y la cultura pueden transformar la ciudad en sustentable frente a lógicas economicistas. Integrar la cultura al desarrollo y sustentabilidad pensando políticas, planes y programas. La planificación urbana requiere nuevas definiciones con nuevos tipos de estrategias culturales, cuidando el medio ambiente y la sociedad.

Se habló del escenario urbano como formas de exclusión diversa, pero también cómo se reconocen nuevas voces, inequidades y falta de integración.

Referente al rol del artista se describió que este abre un pensamiento donde la sociedad está llena de paradojas. El arte ofrecería una forma de compromiso con otras opciones para vivir. La idea de ciudad sustentable sería reconocer la complejidad de las redes de relaciones para generar experimentos múltiples, en este sentido la renovación urbana sería una herramienta donde la participación es fundamental.

Con relación a la planificación urbana, se habló de considerar a la ciudadanía en políticas locales e imaginarios territoriales (memoria colectiva, cambios culturales, transformaciones) y se presentaron tres ejemplos de lugares donde a través de la cultura y las artes se ha modificado el imaginario urbano y las interacciones dentro de ese espacio (Región de

Ruhr en Alemania, Medellín en Colombia y Newcastle en Australia), finalmente se aseveró que “Un desarrollo cultural (urbano) permite que mucha gente se sienta incluida, nos hace humanamente personas, merecedores” “Sustentabilidad es volver a lo local, hacer cosas de reutilización”, “Muchas de las formas de trabajar en estos experimentos es hacer que las cosas sean más fáciles y más baratas” y que “La percepción de lo que es posible ha cambiado, las personas comenzaron a hacer cosas”.

La décima sesión paralela “Economía creativa y el valor de la cultura” contó con la participación como expositores de Georgia Haddad Nicolau (Brasil), Avril Joffe (Sudáfrica), Arjo Klamer (Holanda) y Bruce Seaman (Estados Unidos), habiendo moderado Juan José Price (Chile).

La mesa debatió alrededor de la medición de los resultados e impactos de la cultura y si ese debería ser el foco de atención y, también afirmó que la globalización impone el desafío de valorar la diversidad cultural.

Se centró el valor de la cultura en tres niveles:

1. Valor económico apropiable de la cultura, lo que se refleja en las cuentas satélites;
2. Valor económico total, es decir un valor de uso y de no uso (Throsby); y,
3. Valor Cultural.

También se preguntó si es posible considerar un cuarto valor que sería la suma del valor económico total más el valor cultural y procuró diferenciar entre industrias creativas y sector cultural, sin embargo existiría el riesgo de hablar más de las economías creativas que del “valor cultural” que implica el “sector cultural”. La cultura no podría ser medida solo por parámetros económicos. Se debería identificar cuál es el valor intrínseco de la cultura, más allá de su valor instrumental.

A manera de conclusión los participantes en la mesa concluyen que los economistas no

necesariamente interactúan con otras disciplinas para abordar los aspectos cualitativos de la economía de la cultura y que políticas culturales debiesen cruzar las distintas políticas públicas para posicionar la cultura en el corazón de la economía.

También se cuestionaron cómo organizar toda la información que producen las metodologías de medición para determinar el valor intrínseco de la cultura y si se debe adaptar a las propias realidades los instrumentos de medición y los modelos.

Bruce Seaman nos dice que “no todo lo que se puede medir es importante y no todo lo importante se puede medir”.

En la décima primera sesión paralela “Memoria y reconstrucción” participaron como expositores Rawand Arqawi (Palestina), Ricardo Brodsky (Chile), Silvia Fernández (Estados Unidos) y Carole Karemera (Ruanda), quien moderó fue Bárbara Negrón (Chile).

Rawand Arqawi comenzó narrando el impacto positivo en su entorno con la construcción del *Freedom Theatre* en Palestina que en una primera instancia utilizó la terapia de drama para los niños en el contexto de ocupación del ejército israelí, pero también reconoció que han continuado episodios de violencia, incluso con el asesinato de personas que tenían vínculos estrechos con la organización gestora del teatro.

Nos contó cómo la mayoría de las personas que participaron en la fundación del teatro poco a poco se transformaron en activistas por la libertad, lo que traía como consecuencia el miedo a participar en él o a que los niños participaran, sin embargo, nos recordó que el teatro no se forjó solo para olvidar el horror, sino para desarrollarse y comenzar a superar esas experiencias y trabajar en red con otras organizaciones sociales.

Delegados durante los cafés

La comida en la Ceremonia Inaugural, parte del programa "Chile en una Mascada"

Continuó narrando cómo en particular el caso de las mujeres que estuvieron en prisión, al salir de prisión no podían integrarse a la vida social porque se les discriminaba por ser mujeres involucradas en la defensa de la libertad de Palestina, por lo que el teatro sería una actividad crucial para re-incorporarlas a la vida pública y valorar su historia.

Ricardo Brodsky explicó cómo el Museo de la Memoria en Chile representa una búsqueda de reparación hacia las víctimas, no de hostilidad ni imparcialidad hacia los victimarios, y recordó cómo la idea de suprimir la memoria ha sido reiterada a lo largo de la historia de la humanidad y cómo el arte frente a esto ha dado una respuesta propia en el sentido de no callar la memoria. El arte permite a través de diversas expresiones reclamar por la justicia, la paz y la verdad, buscando al mismo tiempo ser un proyecto de reconstrucción.

Se afirmó que los espacios físicos pueden ser catalizadores en el proceso individual y colectivo para la reparación, la memoria y los derechos humanos, así como también los sitios históricos tendrían que ser centros activos para generar conciencia.

El enfoque del proyecto de Sitios históricos de conciencia es interpretar la historia mediante el lugar, provocar la discusión sobre el pasado y su legado, y discutir sobre el presente.

También se busca aportar herramientas para que los ciudadanos se sensibilicen y estén dispuestos a trabajar y exigir por los derechos humanos y la conciencia. Se tiene que privilegiar el poder del lugar, el poder del diálogo y el poder de las historias individuales para generar un nuevo vínculo entre la comunidad.

La cultura tiene un componente importante para crear y construir el "desde donde soy, de donde vengo". El proceso implica de-construir

la línea que nos indica quienes somos, volver al pasado para entender quiénes somos.

El trabajo se realiza con familiares y sobrevivientes de traumas y conflictos con diversas metodologías y herramientas que buscan ser terapéuticas además de creativas.

Carole Karemera de Ruanda, estremeció al público asistente cuando narró los acontecimientos ocurridos hace 20 años cuando se produjo el mayor genocidio de los últimos años y el caso particular de una mujer en 1994, quien escribe miles de cartas cada año a sus seres queridos asesinados, que hablan sobre la dificultad de ser sobreviviente de esta situación. De esta manera ella mantiene su amor por sus familiares. Las cartas son la forma de mantener el recuerdo y la estructura que le permite sobrevivir. Con las cartas se construyen bloques con los que levanta una casa como espacio físico para mantener el recuerdo, es un lugar donde ella se siente protegida y contenida y se convierte en un memorial.

Precisó que la memoria colectiva y la memoria individual son diferentes, sobre la memoria colectiva existen modelos de trabajo que pueden ser implementados por los gobiernos para manejar situaciones como el genocidio, pero es necesario también hacerse cargo de la memoria y la reconstrucción individual.

La casa que hoy es un memorial, representa el empleo del arte para conservar la memoria colectiva y contener la memoria individual.

Se puntualizó en lo relevante que puede ser identificar la capacidad del arte en contextos de tragedia, por ejemplo en su capacidad para generar nuevas miradas y nuevos lenguajes que expresen las diferencias. Por último se dijo que la memoria no solo tiene que ver con el pasado, sino que tiene que ver con la lógica con que construyamos el presente y el futuro, y en este ámbito se destacó

que "los sitios de conciencia no solo deben hablar del pasado, sino que deben ser espacios de discusión crítica sobre el presente y el futuro" (Margarita Romero).

La sesión paralela número 12 "Arte y educación: Nuevos modelos y nuevas audiencias" tuvo como expositores a Sonia Jaroslavsky (Argentina), Sunil Iyengar (USA) y Mitsuhiro Yoshimoto (Japón), habiendo moderado Felipe Mella (Chile).

Los tres casos expusieron las ventajas de la educación a través del arte y coincidieron que es necesario estudiar e investigar sobre el impacto que tienen los distintos modelos de educación artística existentes en los niños. También subrayaron que la actividad artística es un potenciador de la reflexión y la actitud crítica y que los infantes desarrollan la capacidad de crear y apreciar.

En Argentina, la experiencia de la "Escuela de espectadores" ha logrado acercar a los adolescentes a la escuela y a terminarla. A través de este programa se motiva a los niños con el aprendizaje de danza, el teatro y cine no comercial.

En Japón también se llevan a cabo experiencias de educación artística, donde los niños experimentan, conocen a los artistas y participan en talleres. El éxito de estos programas ha incentivado la inversión privada.

En Estados Unidos se hacen también estudios de impacto económico para tener una medida del valor del arte y la cultura en particular con la población infantil.

Rescatamos una definición sobre el impacto del arte que nos dio Mitsuhiro Yoshimoto "El impacto del arte es la sociabilidad y el respeto por el otro".

En la sesión paralela número 13 "Nuevos sistemas/ Nuevos modelos: la importancia

de las redes" participaron como expositores Juan Meliá (México), Anupama Sekhar (India) y Tarisi Vunidilo (Vanuatu), y como moderador Pablo Chiuminatto (Chile).

La mesa resultó muy interesante ya que se habló sobre la circulación de bienes y servicios culturales, la generación de ferias, mercados, festivales y programas locales e internacionales. Se estableció que el reto de un programador es encontrar un discurso propio para evitar la reproducción de los festivales que en general obedecen más a una moda que a un discurso artístico.

Se señaló que la circulación debe dejar de ser puntual y accidental. Deben circular tanto obras como creadores (gestores, escenógrafos, coreógrafos, dramaturgos, etc.), coincidieron en la necesidad de articular políticas que faciliten el intercambio entre los creadores y entre las instituciones, más allá de los eventos puntuales.

El caso del Programa Iberescena para fomento, intercambio y promoción de las artes escénicas Iberoamericanas fue presentado por su presidente, el mexicano Juan Meliá quien reflexionó sobre la necesidad de establecer nuevas formas para generar redes sustentables en el sector cultural así como nuevos modelos de desarrollo y financiamiento y se preguntó ¿cómo se construyen nuevas alianzas afirmando al mismo tiempo que las redes son facilitadoras y catalizadoras de la colaboración internacional y que las nuevas formas de diplomacia cultural y cooperación cultural deben potenciar el entendimiento entre las partes?

También hizo énfasis en las características actuales de la cooperación y los nuevos actores internacionales en la misma.

Retomando la temática con relación a las producciones artísticas se resalta cómo convive la lógica de subsidio estatal con relación al mer-

Vista general de la Ceremonia Inaugural en Castillo Hidalgo

Deñegados recibiendo los equipos de traducción simultánea antes de las conferencias

cado y éste cómo determina qué es lo que se produce y qué es lo que sale de gira.

Se identifica claramente un choque de modelos de desarrollo de las artes escénicas entre los países.

El presidente de Iberescena llama a los participantes a conocer y promover la Carta Cultural Iberoamericana y hace un llamado para que el uso de las redes sociales también pueda anticiparse a los tiempos críticos a manera de -acción-reacción.

Anupama Sekhar de India destaca que actualmente podemos dar cuenta de una evolución de un modelo de diplomacia cultural (basado en la auto-representación) hacia uno de cooperación cultural (basado en compartir conocimiento), donde existe mayor beneficio y entendimiento entre las partes.

Dentro de otros aspectos, se precisó que las redes se han convertido en importantes instancias de generación de conocimiento y la importancia de que este sea un conocimiento crítico que genere impacto en las políticas públicas y en las formas de colaboración que deben ser diversas: local, regional, internacional, digital, y cara a cara. En esta línea refiriéndose a los cambios de las sociedades y las nuevas tecnologías Pablo Chiuminatto nos dice “los cambios no tienen que ver con las tecnologías, sino que debemos cambiar nosotros”.

La última sesión paralela correspondiente al número 14 “Espacios creativos para la experimentación” tuvo como expositores a Antonio Altamirano (Chile), Deborah McCormik (Nueva Zelanda) y Madani Younis (Reino Unido), su moderador fue Orlaith McBride (Irlanda).

Una de las ideas centrales que se discutieron en el panel fue propiciar el principio de des-

centralización cultural y de la oferta cultural. De esto da cuenta la experiencia del Festival Cielos del Infinito, que comenzó haciendo obras de teatro en Punta Arenas y luego se extendió a todos los centros urbanos importantes de la región extendiendo su programación con diferentes manifestaciones artísticas.

Otro tema importante es la capacidad de incidir en la cotidianeidad de las ciudades y las comunidades locales, a través de las intervenciones en el espacio público. De esto dan cuenta principalmente las experiencias del Festival Cielos del Infinito y *Scape Public Art*.

Un tema central de la discusión también fue la posibilidad de reconstruir las ciudades, y el rol que le cabe en este proceso a la cultura y las artes. Por último, otra idea fuerza de la sesión se centró en la situación de los inmigrantes y la crisis de identidad que les provoca vivir en un territorio ajeno. Ante esta realidad, el arte juega un rol central para catalizar procesos de reforzamiento de identidades locales, y la generación de cohesión social en grupos también marginados.

Se dijo también que habría que instrumentar políticas para fomentar la identidad local. El arte y la cultura actúan como un vehículo que refuerza el sentido de identidad local, especialmente en contextos de territorios aislados y en grupos sociales excluidos.

Otra propuesta concreta es la reutilización urbana, ocupar espacios vacíos, desechados por el desarrollo urbano para generar proyectos culturales que brinden un nuevo valor al espacio urbano. Para este último punto es clave la participación de la comunidad local, se afirmó.

Relacionado al rol del arte en la reconfiguración del espacio urbano Deborah McCormik puntualizó “luego de un terremoto el arte se

vuelve casi como una manifestación artística resiliente”.

La tercera y última conferencia central “Cultura y contexto: La experiencia Maori. Honrando nuestro pasado para desarrollar nuestro futuro” fue llevada a cabo por Karl Johnstone (Nueva Zelanda) quien fue presentado por Magdalena Moreno (Chile).

La exposición abordó, a partir de la experiencia concreta de Nueva Zelanda, el problema de cómo lograr que las culturas tradicionales puedan insertarse en las sociedades contemporáneas, sin perder los elementos propios y a la vez reforzando su identidad. Se presentan como componentes claves para alcanzar este objetivo, el desarrollo de una legislación propia, una estrategia de inserción económica y la preservación de la cultura a través de la educación. Transversal a todo esto, parece fundamental mantener una especial valoración y reconocimiento por lo propio, extendiéndolo a todas las dimensiones de la vida cotidiana.

“Un lenguaje material es igual de importante, ya que es un mecanismo que te da acceso a saber quiénes somos” expone Karl Johnstone, por eso parece necesario proteger y conservar la artesanía maorí

La metodología que tienen ellos es crear proyectos significativos para las comunidades Maori, que las aúnen y generen un sentido de orgullo de la cultura propia, porque de esa forma se asegura que el conocimiento se preservará y comunicará a las nuevas generaciones.

Así como se comercializan algunas artesanías, existen otras que no, lo que se relaciona al valor simbólico y cultural de algunos objetos. “La artesanía en hueso de ballena no se comercializa, se regala e intercambia,

tiene un valor muy grande. Tener líneas entre lo que es el dinero y el intercambio”.

En el segundo y último conversatorio entre ministros “Conversatorio de ministros y autoridades en cultura 2: desarrollando políticas culturales para el futuro” participaron los ministros Roberto Ampuero (Chile) y Šarunas Birutis Birutis (Lituania), habiendo moderado Alan Davey (Director del Arts Council de Reino Unido).

El expositor de Lituania destacó sobre los roles culturales en la economía que no hay que subestimar los valores intrínsecos, hay distintas valoraciones en cultura y ellas son compatibles. Esto debería ser considerado para trabajar en el desarrollo del sector. Por otra parte, agregó que es necesario persuadir políticamente respecto de que la innovación no solo sea tecnológica, ya que la cultura puede intervenir en este aspecto entendiéndola como creatividad, así dijo “la creatividad es más compleja que la tecnología; la creatividad está a la base de la innovación, mientras que la tecnología puede ser producto de ella”. También agregó que es necesario tener argumentos coherentes de que la cultura es una base de la sociedad, ya que esta debería ser fundamento de todas las estrategias nacionales.

El ministro de Chile, Roberto Ampuero destacó que la innovación está relacionada con una sociedad que no le teme a la duda, ya que aludiendo a Borges “la duda es uno de los nombres de la inteligencia”. Señaló que cambiar la historia es co-crear el futuro y que para esto es necesario cuidar nuestra identidad, ya que lo nuevo requiere de preservar nuestra historia. Agrega que el Estado no debe determinar el contenido de las políticas culturales, ya que más bien debe facilitar el devenir de la creación, la preservación del patrimonio y asegurar la participación ciu-

Invitados lfeando a la Ceremonia Inaugural

dadana evitando el sesgo de los gobiernos de turno. Los artistas no deben depender del Estado, sino que el mundo cultural debe generar sustentabilidad y el Estado debe facilitar las fuentes de sustentabilidad. Por último, concluyó diciendo “la cultura debe ser parte de todas las estrategias sociales a nivel nacional, debe convertirse en cimiento de granito de nuestras sociedades».

Finalmente, la entrevista grabada en China con el artista Ai Wei Wei, viene a ocupar un lugar simbólico para el cierre de esta relatoría y de la 6ª Cumbre. El artista señaló la importancia y las paradojas detrás de las nuevas tecnologías para la circulación de contenidos, la censura y libre expresión: internet crece día a día y son las personas las que siempre tendrán la última palabra.

Agradecimientos

Sarah Gardner Natasha Eves, Annamari Laaksonen, Zoe Chua y los coordinadores regionales de FICAA

Alan Davey, en representación del Directorio de FICAAAC, por haber confiado en el CNCA para la realización de este encuentro.

El Centro Cultural Estación Mapocho, por ser un excelente anfitrión.

La Fundación Imagen de Chile por habernos deleitado con “Chile en una mascada”, como línea gastronómica de la 6ª Cumbre.

El Comité Local por su consejo y dedicación.

La Fundación Internacional Teatro a Mil por un excelente programa cultural y su asociación con el equipo de la Cumbre.

Todos los centros culturales que nos apoyaron no sólo en las sesiones paralelas, sino también en el programa cultural y de extensión.

El Cuerpo Diplomático e Institutos Binacionales.

Arts Council England
Australia Council for the Arts
Creative New Zeland
Arts Council Korea

El Directorio Nacional del Consejo de la Cultura y las Artes de Chile.

Todos los voluntarios del CNCA.

Felipe Mujica
Sebastián Urrutia
Sergio Araneda
Teresita Chubretovic
Tania Salazar
Pilar Vicuña
Fabiola Rojas
Moyra Holzapfel
Carlos Lizana
Ingrid Fernández
Catherine Ruiz
Alejandra Claro
Elicia Herrera
Andrea Silva
Cecilia Guevara
Sofía Ayala
Macarena Berrios
Raimundo Alemparte
Johannes Vera

Un especial reconocimiento a todo el equipo de la Cumbre:

Magdalena Moreno, Directora de Programación

Juan Pablo Vergara, Coordinador General

Francisco Adriasola, Encargado de Gestión y Finanzas

Rocio Errazquin, Encargada de Protocolo

Paloma Estévez, Productora

Soledad Hernández, Encargada del Programa de Extensión y Desarrollo de Contenidos.

Mercedes Montalva, Asistente de Producción

Jorge Moreno, Asesor de Contenidos

Rosa Osorio, Secretaria

Andrea Serrano, Coordinadora de Programa Cultural

Camila Valladares, Apoyo en Contenidos y Producción

El Departamento de Estudios del CNCA.,

Matías Zurita

Cristóbal Bianchi

Claudia Guzmán

Elías Farías

Maria Graciela López

María de los Angeles Tapia

Kathya Padilla

El Departamento de Comunicaciones del CNCA

Verónica Guarda

Milena Tomic

Andrés Bermúdez y todos los que nos apoyaron en su equipo.

ANEXOS

ACTAS DE REGISTRO PARA RELATORÍA FINAL 6ª CUMBRE MUNDIAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA, IFACCA

TIPO DE SESIÓN	CONFERENCIA CENTRAL		
Tema de sesión	Las múltiples escenas de la cultura: dilemas de la inclusión y exclusión de las representaciones simbólicas		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
	9.30 - 10.30		
Sala	Sala de las Artes, Centro Cultural Estación Mapocho		
Expositores	Sonia Montecino		
Moderador	Aadel Essaadani		
Secretario	Claudia Guzmán, Elías Farías		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>La Conferencia central se dividió en 2 partes:</p> <p>1. Descripción del contexto social y político contemporáneo.</p> <p>Una introducción general donde se sitúa la cultura, y el rol que le cabe a esta, en las sociedades globalizadas y mundializadas. La gran problemática es que los procesos globalización y los flujos de capital producen una lógica que hegemoniza donde no hay opciones para las comunidades. La globalización propaga procesos y lógicas de acción que están permeados por el mercado.</p> <p>El análisis de la globalización implica una necesidad de reflexionar los procesos de larga duración, donde cabe la pregunta por el lugar del individuo.</p> <p>En esta pregunta por el lugar del individuo aparece el rol de la cultura como posibilitador de la construcción de diversas maneras de habitar el mundo, la cultura como agente de cohesión social y la inclusión de las diferencias en contextos de multiculturalidad.</p> <p>En este sentido, se plantea a los Derechos Humanos como símbolo de la integración a nivel mundial, los cuales se plantean que debieran ser un referente para el respeto e igualdad en la diversidad.</p> <p>2. Análisis de caso chileno: “la mesa del pellejo”.</p> <p>Usando la metáfora de la “mesa del pellejo”, la ponencia intenta explicar las dinámicas de exclusión a las que se ven enfrentadas las mujeres, los inmigrantes y los pueblos originarios, entre otros grupos sociales minoritarios. Así, la mesa del pellejo (separación de adultos y niños de una misma mesa) hace prevalecer la distancia, el orden y la jerarquía.</p> <p>Bajo el contexto de una dictadura, Chile instaura un modelo económico <i>que representa una apuesta modélica del liberalismo económico</i>. Esto le ha permitido alcanzar un importante crecimiento económico pero generando desigualdades en múltiples dimensiones: económica, política, cultural, etc. En este sentido, el modelo genera una desigual distribución de las riquezas que el Estado no es capaz de resolver pues se aboca a un rol subsidiario.</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>La ponencia identifica una serie de problemáticas asociadas a la globalización, la mundialización y a las sociedades de mercado:</p> <p>1. El caso chileno presenta un analfabetismo funcional: en la medida que se avanza en la cobertura educacional, persisten problemas tan elementales como que un grupo importante de la población es incapaz de entender lo que lee.</p> <p>2. El mall como símbolo de las nuevas plazas de prosperidad. Esta problemática aborda el desplazamiento del espacio público y su colonización por las lógicas de acción propias del mercado.</p> <p>3. Hay problemáticas territoriales que enfrentan las comunidades al momento de decidir y diseñar la construcción de los malls, generando focos de conflictos al interior de las comunidades.</p> <p>4. Frente a las crecientes desigualdades se produce un malestar social generalizado y una desconfianza hacia el Estado en su rol benefactor, ya que las demandas sociales (educación, salud y previsión) no pueden tener un correlato de mercado.</p> <p>5. A nivel local las comunidades y pueblos originarios enfrentan diversos conflictos a verse afectados por inversiones privadas que no respetan su cosmovisión, mermando sus modos de vida y sus fuentes de recursos.</p>		

Recomendaciones para acciones futuras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar una nueva ética política del reconocimiento: igualdad en la diferencia y el respeto de la identidad. 2. Los pueblos originarios deberían tener representantes a nivel de ministerios. Problemática que se presenta a nivel de Latinoamérica. 3. El Convenio 169 de la OIT representa un avance en la inclusión de los pueblos originarios en las problemáticas que les afectan directamente. En este sentido, las políticas que se diseñen sobre pueblos originarios deben recoger sus necesidades. 4. La educación puede ser un espacio en donde se aborden y eduquen a las nuevas generaciones bajo los principios de respeto e igualdad de las diferencias.
Citas	<p>“El consumo me consume” (cita de Tomás Moulian, hablando del caso chileno y la centralidad que han adquirido los malls).</p> <p>“Los Derechos Humanos como símbolo de integración a nivel mundial. Anhelos de la universalidad amorosa y esférica”</p> <p>“Concebir la cultura como inclusión de las diferencias”.</p> <p>“Imaginarse otras formas de convivencia en la diversidad”.</p>
Palabras claves	Globalización, cultura, alteridad, otredad, mundialización, identidad, mercado, diversidad, multiculturalidad.

TIPO DE SESIÓN	PANEL GENERAL		
Tema de sesión	Rol de las artes y la cultura en los cambios globales y locales		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
	11:00 – 13: 00		
Sala	Sala de las artes		
Expositores	Alejandro Aravena (Chile) Peter Bazalgette (Inglaterra) Mohamed El Sawy (Egipto) Diane Haylock (Belice)		
Moderador	Paulina Soto		
Secretario	Katya Padilla/ Ma. Graciela López		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>1. Alejandro Aravena: Los cambios en las ciudades se pueden producir como bomba o como magneto. La pobreza urbana actúa como bomba generando resentimiento, violencia y marginación; la cultura en cambio actúa como magneto atrayendo a partir de la identidad y la creación el valor social y económico; y como resultado la calidad de vida.</p> <p>El resultado de la apuesta realizada en el caso de la reconstrucción de Constitución, post terremoto, evidencia que la participación social no es un proyecto romántico si no que permite optimizar las decisiones, la inversión pública y los impactos positivos de este tipo de intervenciones. En este caso se concluye que la cultura de la mano de la participación social, como expresión de un conocimiento y cultura local, permite encontrar mejores alternativas a los desafíos que se presentan para las políticas culturales.</p> <p>2. Peter Bazalgette: El caso holístico para el arte y la difusión en Marruecos.</p> <p>El desafío es construir un argumento congruente que nos permita desarrollar más políticas para la inversión pública en cultura, entendiendo que el bienestar social se puede alcanzar poniendo la cultura al centro de la idea de bienestar.</p> <p>La cultura puede facilitar el surgimiento de una ciudadanía “empatética” dado que colabora en el desarrollo de una ciudadanía crítica; se plantea que debemos poder inspirar nuevas ideas y crear un nuevo conocimiento para estas políticas.</p> <p>La cultura debe ser puesta al centro, luego la salud, la educación y la economía; y en torno a estos factores, lo demás factores asociados al bienestar.</p> <p>La relación de la cultura con los ejes tradicionales del bienestar se grafica en la siguiente descripción:</p> <p>1. salud y bienestar social. El compromiso con el acceso tiene que ser de elite en el sentido de que sea excelente. 2. educación: la educación primaria y universitaria deben asumir un nuevo rol, como generadoras de pensamiento crítico y de construcción de nuevos modelos. 3. economía: la gente conoce primero el valor económico del arte y cultura. La exportación cultural, las industrias culturales y el empleo son vistos como clave para el futuro. <i>(continúa en la siguiente página)</i></p>		

Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>La regeneración de ciudades puede hacerse a partir del arte, en ciudades deprimidas se ha intervenido con arte y pueden transformarse en ciudades turísticas, siendo a la vez un negocio.</p> <p>El caso holístico aplicado a la televisión, se cita el ejemplo de la BBC y sus características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - el valor intrínseco de la cultura: cómo nos vemos y cómo nos ven en el mundo? - noticias imparciales: contribución a la crítica. - campañas sociales son difundidas: aporta al bienestar social. - vinculada a la universidad abierta. - producción independiente: financiada por la gente. - herramientas digitales: incorporación de nuevos lenguajes y plataformas. <p>3. Mohamed El Sawy</p> <p>En Egipto hace 2 años la cultura no era un término atractivo, la cultura era un lujo que no debería estar en ninguna lista de prioridad para la nación.</p> <p>Definición de los seres humanos: el que piensa y aprende en todo momento. La definición debería ayudar a pensar por qué estamos en la cultura y el arte.</p> <p>La cultura también puede contener cosas negativas que es necesario reconstruir. La cultura se puede medir pero no se puede entregar. El arte se entrega. La cultura se refleja en todas las superficies, no es estática está viva, nuestra entrega es arte.</p> <p>4. Diane Haylock</p> <p>Sistema político y social colonial transversal a las distintas naciones del Caribe. Las colonias se unieron para tener una estructura económica común “caricom”, siendo predominantes las naciones de habla inglesa.</p> <p>Estas naciones tienen que lidiar con la dependencia económica. El turismo se ha convertido en la fuente de mayores ingresos. La cultura es vista en su rol de negocio que puede contribuir al desarrollo del territorio. La cultura da la posibilidad de pensar desde el punto de vista de otras personas, y la cultura da el medio para llegar a este entendimiento.</p>
Identificación de problemas y obstáculos	<p>La cultura no es vista como prioridad para generar bienestar social.</p> <p>El valor económico de la cultura está sobrevalorado en relación al valor simbólico y social.</p>
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Asumir la participación como un elemento que facilita la toma de las mejores decisiones.</p> <p>Para desarrollar nuevas políticas culturales es necesario generar un nuevo conocimiento que puede ser el conocimiento local.</p> <p>El desafío es construir un argumento congruente que nos permita desarrollar más políticas para la inversión pública en cultura, entendiendo que el bienestar social se puede alcanzar poniendo la cultura al centro de la idea de bienestar.</p> <p>La cultura para preparar a las personas para la pluralización. Al traducir esta palabra al Egipto se traduce como perdón. Egipto es muy flojo para desarrollar la lengua, no existe por ejemplo una palabra definir.</p>
Citas	<p>“Tomar el riesgo de proponer y no esperar que la gente dé las respuestas, hay que estar de acuerdo en la pregunta, si las personas sienten que todos están trabajando en lo mismo. Solo cuando las personas sientan que son parte de la decisión se involucran en ella”. (Aravena)</p> <p>“La cultura da la posibilidad de pensar desde el punto de vista de otras personas, y la cultura da el medio para llegar a este entendimiento”.</p> <p>“El compromiso con el acceso tiene que ser de elite en el sentido de que sea excelente”. (Belzaguette)</p> <p>“La cultura no se entrega, se entrega arte.” (El Sawy)</p>
Palabras claves	Participación social - Bienestar social - Filantropía en el arte.

TIPO DE SESIÓN	PANEL GENERAL		
Tema de sesión	Cultura - una meta del milenio para el desarrollo sustentable		
Día y hora	Martes 14:00 – 16:00	Miércoles	Jueves
Sala	Sala de las Artes		

Expositores	Heraldo Muñoz (Naciones Unidas) Alejandra de la Paz (México) Mónica Guariglio (Argentina) Frances Koya Vaka’uta (Fiyi)
Moderador	Mike Van Graan
Secretario	Cristóbal Bianchi – María de los Ángeles Tapia
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>Importancia de incluir la cultura en la agenda de los objetivos del milenio después de 2015</p> <p>Se identifica gran diversidad de valores y funciones de la cultura (cohesión, desarrollo personal, etc.) que justifican la necesidad de situarla como un eje de desarrollo sustentable a nivel global.</p> <p>Proceso de cambio de la cultura. Desde un lugar periférico a uno central.</p>
Identificación de problemas y obstáculos	<p>Cultura hegemónica pone en riesgo la producción de formatos y contenidos</p> <p>Poner cuidado en los procesos de traducción y definición de cultura frente a una realidad diversa sabiendo que hay realidades locales complejas. En este sentido ¿De qué manera indicadores en cultura pueden incorporar la complejidad de lo diverso? Es muy importante reconocer que existen aspectos ideológicos detrás de estas definiciones y tomas de decisiones, y contar con los profesionales adecuados.</p> <p>Reconociendo la necesidad de incorporar la cultura como un pilar central del desarrollo, resulta central preguntarse acerca de cómo ese proceso se va a llevar a cabo abarcando distintos ámbitos sociales (educación, salud, pobreza, desigualdad, etc.).</p> <p>Es importante reconocer que hoy en el mundo existen comunidades y realidades concretas donde conceptos como sustentabilidad ya están incorporados dentro de su escala local.</p>
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Que los Estados comiencen a crear estrategias para insertar la cultura a los desafíos del tercer milenio luego de 2015. No basta con que las personas relacionadas a cultura estén convencidas, sino que hay que convencer a los organismos decisores.</p> <p>Ser conscientes de que existen prácticas sustentables que es necesario considerar.</p>
Citas	<p>“Los expertos del global north decidiendo las definiciones y las problemáticas de la cultura en cuatro paredes”</p> <p>“Producir pobreza no es lo mismo que producir desigualdad”</p> <p>“Cultura para ser capaces de construir un mundo donde podamos vivir todos”</p>
Palabras claves	Desafíos Tercer Milenio – Traducción – Convencimiento – Sustentabilidad - Desarrollo

TIPO DE SESIÓN	CONVERSATORIO DE MINISTROS Y AUTORIDADES EN CULTURA		
Tema de sesión	Primer conversatorio de ministros y autoridades en cultura 1. Respuestas a los tiempos críticos		
Día y hora	Martes 16.30 – 17.30	Miércoles	Jueves
Sala	Sala de las Artes		
Expositores	Massimo Bray (Italia) Mabel Causarano (Paraguay) Ana Magdalena Granadino (El Salvador) José María Lasalle (España)		
Moderador	Enrique Vargas		
Secretario	Elías Farías – Ma. De los Ángeles Tapia		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>Se plantea que existe consenso en que se deben cambiar nuestras políticas frente a la cultura, entendiendo a esta como un principio fundamental para el desarrollo.</p> <p>Hay consenso también en que se está en un contexto de crisis en donde la institucionalidad ha sido desbordada, lo que llega a poner en cuestión hasta el mismo concepto de cultura. En este sentido, se reconoce asimismo que los Tiempos Críticos deben ajustarse a los contextos locales y las realidades nacionales (idea de modernidad líquida).</p> <p>La crisis se entiende como un espacio para la creatividad, la innovación y las oportunidades a través de nuevas soluciones que planteen vías alternativas a los problemas actuales. Por lo que invertir en cultura es una oportunidad para el mejoramiento de las condiciones materiales e inmateriales de las personas.</p> <p>Por otra línea, también se plantea que la cultura es crisis, está en una situación de crisis permanente, como una condición estable de su ser.</p>		

Identificación de problemas y obstáculos	La problemática general es la que impone la globalización económica y la liberalización de la economía, provocando fenómenos de expulsión y desintegración social. Además, otro de los grandes desafíos consiste en superar la continua inestabilidad político institucional que viven muchos de los países, pues eso impide desarrollar estrategias de mediano y largo plazo en materia de política pública cultural.
Recomendaciones para acciones futuras	La idea de los microfinanciamientos (crowdfunding) se plantea como una buena alternativa para el financiamiento y la asociatividad en el mundo de la cultura. Pensar a la cultura como principio para el desarrollo, lo que implica en la práctica la transversalización de las temáticas de arte y cultura en los múltiples programas de nivel sectorial.
Citas	<i>“La institucionalidad ha sido desbordada por la crisis: en materia presupuestaria y también del propio concepto de cultura y lo que ésta contiene”</i> (José María Lasalle, España).
Palabras claves	Cultura, crisis - Innovación - Institucionalidad

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Patrimonio cultural en riesgo: protección y reconstrucción pos desastre		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
	17.30 – 19.00		
Sala	Sala de Las Artes, Centro Cultural Estación Mapocho		
Expositores	Pablo Allard (Chile) Fernando Carrión (Ecuador) Christa Meindersma (Holanda)		
Moderador	Carlos Aldunate		
Secretario	Elías Farías		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	El panel se centró en la descripción de dos programas: el plan de reconstrucción post terremoto de Chile y la organización Prince Claus Fund. Además de ello, Fernando Carrión examinó la crisis del patrimonio en la actualidad y los desafíos que plantea su conservación sin perder de vista la participación de la comunidad, agregando a esto también la idea del urbicidio. Las ideas principales son: - Urbicidio: la muerte de la ciudad a través de la pérdida de la memoria histórica. - Patrimonio y conservación: los desafíos de la conservación en un contexto de crisis del patrimonio. - La importancia de la inmediatez y el sentido de la urgencia para generar proyectos de rescate y salvaguardia del patrimonio. - La importancia de la participación social en los procesos de reconstrucción.		
Identificación de problemas y obstáculos	Existen distintos problemas para la salvaguardia del patrimonio que obedecen a distintos niveles: Problemas que surgen de conflictos, guerras y desastres naturales. A nivel institucional están los problemas de financiamiento, la falta de normas que regulen los procesos de conservación y la carencia de instituciones públicas que se dediquen exclusivamente a eso. El centralismo también es un obstáculo porque en escenarios de desastres impide la toma de decisiones de los gobiernos locales, los flujos de comunicación colapsan y los recursos esenciales no están al alcance de los que realmente lo necesitan.		
Recomendaciones para acciones futuras	El sentido de la urgencia es primordial para tener buenos resultados en el rescate del patrimonio. El componente de participación comunitaria es fundamental para garantizar la pertinencia de los procesos de reconstrucción.		
Citas	“El patrimonio sin propiedad y el patrimonio sin poder, no existe” (Fernando Carrión). “La innovación construye olvido si es que no se ancla en la memoria” (Fernando Carrión). “Una intervención rápida puede salvar el patrimonio” (Christa Meindersma).		
Palabras claves	Patrimonio – Reconstrucción – Urbicidio - Memoria y patrimonio.		

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Liderazgo artístico en tiempos críticos		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
	17:30 – 19:00		
Sala	Pedro Prado		
Expositores	Jota Castro (Bélgica/Perú) Rachel Perkins (Australia) Mahani Teave (Chile)		
Moderador	Cristóbal Bianchi		
Secretario	Claudia Guzmán		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	En la sesión se presentaron tres casos de liderazgo en situaciones complejas, aisladas o de dificultad para llevar a cabo proyectos artísticos que a pesar de los obstáculos han sido exitosos Chile: Mahani Teave: En Isla de Pascua, uno de los lugares más alejado del mundo, los niños Rapa Nui han tenido escasas posibilidades de desarrollar sus talentos artísticos. Se han realizado talleres, que duran un par de meses y se terminan, igual que sus ilusiones. Por eso Mahani junto a la Fundación Toki decidió hacer una escuela de música permanente para que los niños puedan desarrollarse en las artes sin tener que salir de la Isla. Actualmente hay 74 niños que estudian piano, violín, violonchelo y ukelele. En marzo comienza la construcción de un espacio sustentable que albergará a estos niños y sus talleres. Australia: Australia es una nación muy diversa que tuvo más de 150 idiomas. Hace pocos años ha sido colonizada por distintas creencias, religiones e idiomas. Se estima que para 2015 sólo quedará un tercio de las lenguas originales. Rachel Perkins, cineasta australiana se ha dedicado a registrar a través de películas y documentales la vida de los indígenas en el país. Jota Castro, artista visual y gestor cultural. La inspiración de sus obras han sido los conflictos étnicos y sociales. Ha fundado dos organizaciones en ayuda de la educación.		
Identificación de problemas y obstáculos	Las comunidades alejadas, tienen escasas posibilidades de desarrollar sus habilidades artísticas: falta infraestructura, profesionales y recursos. Hay una falta de interés generalizada sobre los temas étnicos: la globalización obstaculiza la diversidad y la multiculturalidad. Pluriempleo: los artistas deben realizar muchas y diversas labores para desarrollarse como tal. Lo que en ocasiones deja poco espacio a la creación. La lucha de los pueblos indígenas es difícil y solitaria, no cuentan con ayuda del Estado y en muchas ocasiones ni siquiera con el apoyo de la gente que vive en su mismo país. Esto dificulta mucho la representación cultural. Problemas de financiamiento: se observa que el aporte estatal es a corto plazo y discrecional. Los artistas se sienten instrumentalizados por las instituciones. Las problemáticas de los indígenas han sido poco -y en muchas ocasiones injustamente representadas- en los medios y en las artes. Falta de cohesión y sindicalización entre los artistas, las organizaciones culturales no pueden responder por su estructura jerárquica.		
Recomendaciones para acciones futuras	Reconocer a las comunidades indígenas como parte central de la cultura. Mirar introspectivamente como pueblo y reconocer la herencia cultural de los pueblos originarios. En las comunidades aisladas, generar proyectos a largo plazo, con infraestructura y recursos que permitan su continuidad en el tiempo Jota Castro propone crear un banco que le dé crédito a los artistas, ya que los bancos tradicionales casi no lo dan (en Irlanda). Además de esta forma se podría prescindir de los recursos de las instituciones y tener una mayor independencia como creador. Generar redes entre las comunidades artísticas y “federar” a los trabajadores de la cultura y así evitar el individualismo Utilizar las nuevas tecnologías tanto para la creación como para la articulación de redes. Jota Castro está trabajando en un proyecto para unir en una sola dirección electrónica a las 3 millones de escuelas de arte que existen en el mundo.		

Citas	<p>“Hace algunos días estaba en una discusión si yo era artista o activista, ¿por qué no puedo ser los dos?” Jota Castro</p> <p>“Con un click puedo dar a 70 millones de estudiantes la posibilidad de ver un libro contemporáneo de arte sin tener que viajar a París” Jota Castro.</p> <p>“Tenemos desafíos, tenemos que apoyarnos en nuestro liderazgo y trabajar juntos para darle la identidad de vuelta a Australia.”, Rachel Perkins.</p> <p>“Con el arte los niños problemáticos, comienzan a canalizar energías, a mejorar las relaciones sociales, el niño malo se convirtió en el niño que toca el piano. La música va sanando” Mahani Teave.</p>
Palabras claves	Indígenas, comunidades, sustentabilidad, financiamiento, globalización, diversidad, multiculturalidad.

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Descentralización y modelos de desarrollo sustentable local		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
	17:30 – 19:00		
Sala	Sala Camilo Mori		
Expositores	Justo Pastor Mellado (Chile) Pedro Vasconcellos (Brasil) Ana Zuvella (Croacia)		
Moderador	Jorge Rojas		
Secretario	María de los Ángeles Tapia		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>Las políticas de descentralización dependen del contexto. Es un proceso político, fiscal y cultural, lucha de poderes, efectos económicos, con determinantes como geografía, diversificación de fuentes financieras, profesionalización. Definir rol del Estado: apoya, fomenta, mecanismos y medios.</p> <p>Densidad territorial: buscar en el territorio cuáles son los elementos claves y desde ahí construir programación. Infraestructura cultural. Dispositivo instrumental</p> <p>Desarrollo económico: idea fracasada del bienestar. Vivimos una crisis de modelo en el planeta, crisis de un modelo político de gobernanza que fracasó, hegemonización completa del capital financiero sobre las dimensiones de la vida humana.</p> <p>Autonomía y empoderamiento. Trabajar a favor de una perspectiva democratizante. Democratización de medios de comunicación para promover diversidad cultural. Tecnologías juegan un papel importante: acceso a internet para promocionar el desarrollo de comunidades. Interactuar con lo diferente.</p> <p>Hubo una discusión acerca de si el equipamiento influye en procesos de gentrificación y en esta línea sobre la elitización de la cultura.</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>Crítica a la comprensión de la cultura a través del patrimonio “El manejo de la ruinización produce una estetización de la pobreza”.</p> <p>Rol del equipamiento cultural en procesos de gentrificación – cultura de elite.</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Descentralización de la creación, no solo del acceso. Transformar espectadores en creadores.</p> <p>Cada país debe llevar un proceso en el que se pregunte ¿Cuál es la meta de las políticas públicas en descentralización? ¿Es un proceso de largo término, mediano, corto? ¿Con objetivos claros, abstractos? la meta no es revertimos a la centralización, es un proceso que depende de la realidad cultural local y que se va construyendo.</p>		
Citas	<p>“Descentralización hace más importante las cosas que se consideran poco importantes en ámbitos locales”</p> <p>“Receta no hay, ustedes tienen sus propios métodos hay que mirar hacia adentro y luego hacia afuera”</p> <p>“El manejo de la ruinización produce una estetización de la pobreza”</p>		
Palabras claves	Descentralización, gentrificación, centralización		

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Liderazgo Comunitario: modelos de participación activa		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
	17:30 – 19:00		
Sala	Acario Cotapos		
Expositores	Cecilia Heejeong Kim (Corea) Marcus Hughes (Australia) Patricia Kistenmacher (Argentina) Juana Paillalef (Chile)		
Moderador	Patricia Arévalo		
Secretario	Matías Zurita		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>Apoyar la creatividad para el bienestar social, buscar el bienestar social como objetivo de la cultura. En este sentido, la cultura es comprendida como un medio para llevar el bienestar a los grupos menos favorecidos.</p> <p>El arte a disposición de la ciudadanía, como elemento sanador (dimensión humana del desarrollo) El arte para apoyar a superar las dificultades de las comunidades.</p> <p>“Programa Cultura Viva Comunitaria de Buenos Aires” A través de las prácticas artísticas, prefigurar una nueva sociabilidad. El programa busca el mejoramiento de la calidad de vida, e integración social en contextos vulnerables. En síntesis, inclusión social a través de la cultura.</p> <p>Intervención del Estado desde la co-construcción con los ciudadanos. “Cultura comunitaria, con políticas de abajo hacia arriba”. Los miembros de los barrios toman decisiones de sus proyectos culturales y comunitarios.</p> <p>Las personas mayores son portadoras de una sabiduría especial, no juzga, defiende al oprimido. Ellos no manipulan nuestra herencia, buscan mejores comunidades, más pacíficas.</p> <p>“Kultour” es una organización que busca solucionar las desventajas de los artistas de diversos orígenes y nacionalidades. Por ejemplo, con limitantes de comunicación propias de los diferentes idiomas.</p> <p>La relevancia de la diferencia y la otredad, para reconocer la diversidad de las culturas globales. Buscan crear modelos en artistas que permitan demostrar en sus comunidades que es posible llevar a cabo sus proyectos.</p> <p>El tema central de la mesa aborda la cultura y el arte como un medio para mejorar la vida de las personas, en su más pura materialidad, como por ejemplo, inclusión social, bienestar social, mejoramiento de la calidad de vida.</p> <p>Estos programas, tienen un marcado acento territorial a través de unidades comunitarias, como talleres, radios, comparsas, orquestas barriales, etc. Ellos consideran en la elaboración de sus programas a los ciudadanos, co-creando programas y talleres, articulando a los actores locales.</p> <p>El desafío trasversal de las presentaciones es la creación de canales y plataformas de inclusión social, con las comunidades de diferente naturaleza (refugiados, homeless, mayores, etc.)</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>Vulnerabilidad social no resuelta por las políticas públicas tradicionales.</p> <p>Políticas y programas como kit de instalación sin comprender las diversas realidades de los territorios.</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Ejemplos de proyectos para el bienestar social:</p> <p>Programa Comunitario de Ballet para Homeless. “Desde que vine a este programa, aprendí a sonreír” dice un coreano. El Ballet como medio para comunicarse con la sociedad.</p> <p>Dandelio Literature Award: Homeless que escriben poemas y ensayos. Programa expandido a 28 refugios en Korea, donde ellos expresan sus ideas y sentimientos en el papel.</p> <p>Programa de cultura que tiene como beneficiarios a coreanos confinados en una isla, abandonados y abusados, quienes vivían historias de dolor. El programa busca a través del arte y creatividad para ellos.</p>		
Citas	“Desde que vine a este programa, aprendí a sonreír” Coreano vendedor de revistas en el metro, luego de ser parte del Programa Comunitario de Ballet para Homeless.		
Palabras claves	Participación – Comunidad – Desarrollo – Bienestar Social - Articulación		

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Nuevos desafíos para el financiamiento de las artes y la cultura.		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
	17:30 – 19:00		
Sala	Sala Pedro de la Barra		
Expositores	Tony Grybowski (Australia) Teresa Lizaranzu (España) Robert Sirman (Canadá)		
Moderador	Magdalena Aninat		
Secretario	Ma. Graciela López		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>El modelo cultural español responde a una realidad cultural diversa, donde existen distintas competencias técnicas: Estado Nacional; Estado Federal; y el nivel municipal. Esta red ha permitido el acceso a la cultura desde los distintos planos de la estructura pública.</p> <p>España antes de la crisis tuvo 15 años de crecimiento económico donde se construyó gran cantidad de infraestructura; hoy el desafío es dar sustentabilidad a esa infraestructura en términos de programación.</p> <p>El impacto de la crisis se ha percibido en el presupuesto del sector tanto desde la inversión pública como desde el acceso a créditos de parte de las pymes del sector.</p> <p>La modificación de la ley de fundaciones permitió que se creara un ecosistema diverso y que se crearan fundaciones dedicadas al desarrollo cultural con exención tributaria y ayudas públicas en España.</p> <p>Enfrentar desde el financiamiento del Consejo Canadiense la expansión de disciplinas y expresiones artísticas y el fortalecimiento de las organizaciones culturales como colaboradoras.</p> <p>En Nueva Zelanda se plantea evaluar cuál es el rol principal de la cultura para modelar el presupuesto en cultura. El financiamiento trata de responder a los cambios en la sociedad, como institución pública importa llevar el ritmo de las necesidades, si uno sigue haciendo lo que hizo el año pasado las brechas aumentan.</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>Mantener la infraestructura y reforzar la programación en el contexto de la falta de presupuesto (infraestructura subutilizada).</p> <p>Fortalecer las fundaciones sin el apoyo estatal.</p> <p>Mejorar el trabajo en red y las comunicaciones para optimizar presupuesto, es un trabajo que debe realizarse.</p> <p>Financiamiento público canadiense es menor en comparación con el privado y con el municipal.</p> <p>Cómo entregar procesos justos y proporcionados para todos.</p> <p>Presupuestos públicos muy reducidos para cultura.</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>El fomento de una mayor capacidad de mecenas para organizaciones artísticas de parte principalmente de particulares.</p> <p>Se busca un escenario de mayor colaboración para enfrentar estos desafíos impuestos por la crisis.</p> <p>Aumentar las buenas prácticas en el sector, como la evaluación ciudadana de los programas y la incorporación de los artistas a la planificación.</p> <p>El Consejo no debe apoyar solo a artistas si no que debe pensar en toda la sociedad.</p> <p>Potenciar el emprendimiento entendiendo la cultura como factor del desarrollo sustentable.</p>		
Citas	<p>“Creemos en este sector y en su contribución a los otros sectores que son más amplios que lo que nuestro sector puede contener, hay que tener una mirada orgánica para fortalecer la cultura”. (Canadá)</p> <p>“Es un sector donde hay tanta pasión, como también se busca desde la institución”. (Nueva Zelanda)</p>		
Palabras claves	Financiamiento público de la cultura y las artes; emprendimiento cultural;		

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Gestión Mixta: apoyo público y privado para las artes y la cultura		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
	17.30-19.00		
Sala	Nemesio Antúnez		
Expositores	Alejo Campos (El Salvador) Beatriz García (Inglaterra) Kathy Lai (Singapur)		
Moderador	Todd Temkin		
Secretario	Katya Padilla Macías		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>Desde el sector público debe cambiar la lógica de pensamiento, para dejar de ver la cultura como un gasto y considerarla como una inversión.</p> <p>La inversión en cultura permite revitalizar las economías urbanas.</p> <p>El programa “capitales europeas de la cultura” cobró valor cuando logró generar un cambio en la concepción de la ciudad desde una perspectiva cultural y creativa, que trascendió en el tiempo, más allá de un evento particular.</p> <p>El interés por atraer grandes acontecimientos ha incentivado el desarrollo de políticas culturales integradas, incentivando la participación de diversos sectores.</p> <p>Importancia de la alianza entre lo público, lo privado y las personas (3p) Esta alianza es sustentable en el tiempo. No se pueden generar alianzas que no consideren a la gente.</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>Deficiente medición y evaluación de las políticas culturales y de la gestión cultural</p> <p>El sector artístico no debe acostumbrarse a recibir subvenciones estatales, debe aprender a innovar para sustentar su actividad en el tiempo.</p> <p>Aún existe una falta de discusión en torno al efecto de largo plazo de las intervenciones culturales. Se pueden identificar los impactos y beneficios de las intervenciones en cultura, más allá de la transformación económica, la transformación cultural y social.</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Los gobiernos deben dejar de ser los que financien la gestión cultural de los países, para ello se deben generar alianzas con los privados. Deben decaerse a la generación de leyes y políticas e invertir en investigación.</p> <p>La gestión cultural debe abandonar el romanticismo y comenzar sistematizar la información para la producción de conocimiento del sector. para la y la gestión.</p> <p>El artista debe entrar en la cadena de valor de las artes.</p> <p>El sector privado debe hacerse cargo de su RSE en lo que refiere al sector cultural.</p> <p>La cooperación internacional no debe centrarse solo en la cooperación técnica y financiera, también debe contribuir a la creación de redes de trabajo y diálogos intersectoriales y a la promoción de espacios de encuentro intersectorial.</p> <p>Se debe asegurar un legado sostenible que les beneficie a nivel local e independiente del evento.</p> <p>Potenciar y perfeccionar la cultura del Fundrising (pedir y dar entre la misma comunidad).</p>		
Citas	“Armen la mesa, hagan la reunión, pero no se olviden de trabajar con la gente” (Alejo Campos)		
Palabras claves	Inversión V/S gasto en cultura; subvenciones; cooperación internacional; RSE; fundrising; evaluación y medición de la cultura.		

TIPO DE SESIÓN	CONFERENCIA CENTRAL		
Tema de sesión	Tecnologías para la expresión creativa. Hayes Raffle. Estados Unidos		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		9.00-10.00	
Sala	Sala de las Artes		
Expositor	Hayes Raffle		
Moderador	Kerstin Brunnberg		
Secretario	Cristobal Bianchi-Katya Padilla Macías		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>Importancia de incentivar la creatividad desde la infancia. Describe la forma en que el diseño de juguetes y objetos permite el desarrollo de la creatividad en los niños. Destaca la importancia de la estimulación temprana para esos propósitos.</p> <p>La creatividad se desarrolla en ambientes innovadores.</p> <p>Educación desde la teoría constructivista: construir el mundo a través de la experimentación. Educación infantil a través de las artes y la experimentación.</p> <p>Cómo hacer que los niños conozcan la tecnología desde pequeños.</p> <p>Plataforma para expresiones creativas: el mundo es la experiencia que incentiva la creación.</p> <p>Expresión creativa: compartir</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	Juguetes son creados para una edad específica.		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Incentivar aprendizaje a través de los objetos. Generar objetos-juguetes con los cuales los niños puedan crear</p> <p>Informática debería ser más cómoda y más fácil. Cómo hacer que la tecnología sea realmente útil.</p> <p>Al crear debe pensarse en el impacto que tendrá la tecnología; se debe procurar un balance entre la comodidad del usuario y del público.</p> <p>Muy importante los aspecto ético y pedagógicos en el desarrollo de estos objetos tecnológicos.</p>		
Citas	<p>“Cambian la forma y función de los objetos cambia el significado”</p> <p>“El mayor aprendizaje de los nuevos lenguajes proviene de los niños y el juego” M.J. Grey.</p>		
Palabras claves	Infancia, creatividad – Plataforma – Incentivar – Educación – Constructivismo – Tecnología - Experiencia		

TIPO DE SESIÓN	PANEL GENERAL		
Tema de sesión	Plataformas creativas para re-pensar la industria		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		10:30 -12:30	
Sala	Sala de las Artes		
Expositores	Erica Elk (Sudáfrica) Ángel Mestres (España) Manuel Obregón (Costa Rica) Elisabeth Vaneveld (Nueva Zelandia)		
Moderador	Minna Sirno		
Secretario	Claudia Guzmán, Graciela López		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>En el caso presentado por Erica Elk de Sudáfrica, se enfoca en el trabajo de las artesanías y el diseño en red junto al gobierno, organizaciones y universidad. Se realiza un trabajo holístico y alternativo: desarrollo del diseño, del producto, del mercado y el negocio.</p> <p>Su filosofía de trabajo es centrarse en la gente, considerando que todos tienen potencial, creatividad, diversidad y que todos pueden trabajar en pro de la sustentabilidad.</p> <p>El foco está en poner a la persona en el centro para entender sus fortalezas y debilidades, la organización prioriza el cambio y busca que la gente aprenda de la propia experiencia.</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>El arte no es valorado lo suficiente en el negocio, en el gobierno ni en la política</p> <p>El presupuesto público militar es desproporcionado en relación a la cultura y la educación</p> <p>La economía tienen una estructura que margina a los artesanos de las oportunidades económicas</p> <p>El sector de la artesanía tiene intervenciones que no siempre son sustentables. Se debe entender lo que es la artesanía, que no tiene que ver sólo con el diseño. Hay que reconstruir la artesanía, desarrollar un entendimiento de las ventajas.</p> <p>En el mundo digital la conexión y desconexión hace que la gente está muy fragmentada (haciendo muchas cosas) y con muchos proyectos a la vez. Eso hace que las audiencias sean complicadas de entender.</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Lograr que las demás industrias valoren el diseño para su propia producción.</p> <p>Modificar el lenguaje de la industria del siglo XX (sector, industria, capital creativo, entrada, salida, etc) identificando lo que se está creando y haciendo para modificar el lenguaje.</p> <p>Cómo hacer más visible el valor de la gente de las artes incorporando sus creaciones en la vida cotidiana.</p> <p>Alentar el poder transformacional del arte para generar una comunidad creativa para la salud de la sociedad.</p> <p>Generar una cultura de la paz, mostrando lo que se invierte en armas en relación al presupuesto cultural</p> <p>Considerar a la juventud como clave para el futuro y el cambio</p> <p>Fortalecer desde la cultura un pensamiento creativo y transformador de sociedades.</p> <p>Trabajar por un diseño sustentable, con la siguiente filosofía: todos tienen potencial, todos son creativos, todos somos diferentes, la sustentabilidad es un viaje al desarrollo.</p> <p>Para las plataformas hay que tener conocimientos dispositivos: ponerlas en muchos canales. Tener menos misión y visión (es difícil hacerlas en tiempos que cambian tan rápido) reemplazarlo por más coherencia y valores</p>		
Citas	<p>“La sustentabilidad es un viaje al desarrollo” Erica</p> <p>“Romper el pensamiento único donde se funda enfrentando lo difícil” NZ</p> <p>“Lo que se puede ahorrar en armamento se pudo invertir en educación y cultura</p> <p>“Cultura y educación llevan a la transformación del país y de la sociedad” ministro</p> <p>“A veces confundimos creatividad con tecnologías” ministro</p> <p>“Las redes reemplazan las estructuras, esas redes se conectan y desconectan”, Ángel Mestres</p> <p>“No podemos hacer nada solos” Ángel Mestres</p> <p>“Buscar diferencias entrena la observación, buscar similitudes entrena el entendimiento” Ángel Mestres</p> <p>“Lo importante no es crear la plataforma creativa sino decidir lo que queremos ser” Ángel Mestres</p>		
Palabras claves	Artesanía – Diseño – Redes - Cultura de la paz- Plataformas creativas- Industria		

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Innovación social y desarrollo: plataformas creativas		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		14:30 – 16:30	
Sala	Salón de las Artes		
Expositores	Ammar Kessab (Algeria) Hernán Lombardi (CGLU) María Caridad Mederos (Cuba) Graham Sheffield		
Moderador	Leonardo Ordoñez		
Secretario	Claudia Guzmán		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>En países como Argentina y Cuba existen programas con foco ciudadano de desarrollo social y con perspectiva en el desarrollo económico con alianzas territoriales y pensando en el futuro: los niños.</p> <p>Ammar Kessab de Argelia entra a trabajar al Banco de Desarrollo de África. Su intención fue poner a la cultura al centro del sistema de desarrollo financiero. Cuando el banco no estaba preocupado por el arte, el objetivo fue considerar los proyectos culturales y su impacto en la población, por ejemplo los grandes proyectos de infraestructura y así incorporar la dimensión cultural en los proyectos que el banco financia.</p> <p>Las plataformas colaborativas tienen como objetivo conectar a los emprendedores culturales y generar impacto positivo en la gente.</p> <p>En Argentina los gobiernos locales ponen énfasis en la argumentación de la cultura como cuarto pilar del desarrollo. Ahora que se está discutiendo la agenda de desarrollo 2015</p> <p>Las inversiones públicas de infraestructura del gobierno de Buenos Aires han ido al sur de la ciudad (zonas más postergadas) como una visión integradora. El 3% del presupuesto del gobierno federal es para cultura, un presupuesto importante ya que la cultura es considerada como constructora de ciudadanía.</p> <p>En Cuba los eventos culturales están centrados en rescatar y mantener las tradiciones que fortalecen la cultura cubana (danzas, fiestas, bienales, etc).</p> <p>La cultura se sitúa en el centro de las principales decisiones del país, los valores que se encuentran en crisis son efectos de minimizar a la cultura</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>En África el arte y la cultura estaba fuera del sistema de desarrollo, no se considera el arte y cultura como motor de desarrollo había otros sectores al centro.</p> <p>La cultura ha sido renegada porque mientras otros sectores de actividad productiva pudieron medir su impacto el sector cultural tenía un argumento arcaico que no imponían otros sectores.</p> <p>Las personas que toman decisiones (políticas, económicas) no están conviviendo con el sector cultural.</p> <p>La cultura es la última preocupación de los estados y el financiamiento.</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Se debe renovar el argumento de la cultura para tener un sector sólido. Para que el sector cultural sea beneficiado al igual que otros sectores.</p> <p>Si no renovamos la idea de la excepcionalidad de la cultura, termina siendo un cliché más. Se requiere una renovación en el mundo de las comunicaciones.</p> <p>No se puede seguir diciendo que “la cultura es diferente”, es un argumento pobre.</p> <p>Se debe comprender que esplendor económico no es lo mismo que desarrollo.</p> <p>La cultura tiene un sitio predominante y debe ser vista como dinamizador de ciudadanía</p> <p>En Cuba temas como la diversidad sexual se deben incorporar. Además de promover formas sanas de consumo y estimular el desarrollo de una cultura de paz, para que los niños puedan disfrutar de una vida más plena y más sana.</p>		

Citas	<p>“Hay que poner la cultura en el centro del desarrollo no solo entendida como motor, sino como un elemento de construcción de ciudadanía”, Hernán Lombardi.</p> <p>“Es muy importante para el futuro introducir la cultura como cuarto pilar” Hernán Lombardi.</p> <p>“Por haber constituido una nación, es hoy Cuba es un país”</p> <p>“La cultura sustenta a la nación y la base económica junto a sus estructuras sociales, erigen a la República”</p> <p>“La historia de Cuba demuestra que construyendo cultura es como se afianza una nación”, María Caridad Mederos (Cuba)</p>
Palabras claves	Plataformas creativas, emprendimiento, desarrollo, construcción de ciudadanía, economía, sectores financieros, innovación.

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Nuevos formatos de intercambios culturales internacionales y su relación con los contextos locales		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		14:30 – 16:30	
Sala	Sala Seminario 1-GAM.		
Expositores	Faith Liddell (Escocia) Rei Maeda (Japón) Carmen Romero (Chile) Jack Stanley (Canadá)		
Moderador	Alejandra Wood		
Secretario	Cristóbal Bianchi		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>- Dos proyectos de festivales de alto impacto basado en trabajos de disciplinas escénicas. Además, una trienal japonesa en un sector rural. Un proyecto de una isla aislada geográficamente con diversos programas culturales.</p> <p>- Todos proyectos con un valor en colaborar y participar en la comunidad. Darles una voz, hacerlos participar.</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>-Establecer alianzas y redes parece fundamental a nivel institucional para asegurar un trabajo a largo plazo.</p> <p>- Establecer confianza los creadores es fundamental para asegurar el éxito en festivales de gran envergadura.</p> <p>- Establecer espacios de compartir entre la compañía –sus directores, autores, productores- en los festivales.</p> <p>- La lengua es un tema en el momento de escoger una programación. No es algo que se puede obviar. La problemáticas asociadas a los derechos de autor en presentaciones internacionales son responsabilidad de los artistas y los gestores.</p> <p>(El trabajo de la bienal en Japón tiene un objetivo donde la comunidad participar en el desarrollo del trabajo y así es beneficiado...Los festivales de teatro lo hacen también, pero es un participación basada en la asistencia y la posibilidad de acceder el bien cultural) .</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>- Existen una forma de financiamiento basado en los tercios (fondos públicos, privados y venta de tickets).</p> <p>- La importancia de la variable territorial en la responsabilidad social empresarial (privada). Es crucial que la empresa privada apoye proyectos en los territorios donde están situadas, por ejemplo.</p> <p>- Existen diferentes grados de colaboración. Ellos permiten proteger los recursos, y sumarse a proyectos y objetivos de otros programas.</p> <p>- La relevancia del trabajo con la naturaleza para fortalecer los modelos comunitarios de intervención.</p> <p>- La inclusión de apoyo de gobierno parece fundamental para crecer y fortalecer los proyectos, no solo en términos de fondos sino de facilidad para alianzas futuras con otras organizaciones.</p>		
Citas	<p>“en el buen sentido, los artistas son como niños pequeños que requieren el apoyo, protección y para poder crecer y vivir” Rei Maeda, Japón.</p> <p>“Para colaborar debemos eliminar la palabra competencia” Carmen Romero, Chile.</p>		

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Ciudades sustentables: modelos de integración socio-cultural		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		14:30 – 16:30	
Sala	Sala Teatro Principal Matucana 100		
Expositores	Nancy Duxbury (Portugal) Stefan Hilterhaus (Alemania) Luis Miguel Usuga (Colombia) Marcus Westbury (Australia)		
Moderador	Andrés Rodríguez		
Secretario	María de los Ángeles Tapia		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>Un tema transversal fue a partir de casos mostrar cómo el arte puede influir en el imaginario y las prácticas urbanas reviviendo o reconfigurando espacios y lugares territoriales. “Movilidad en ciudad creativa y su impacto urbano”</p> <p>Cómo las artes y la cultura pueden transformar la ciudad en sustentable frente a lógicas economicistas. Integrar la cultura al desarrollo y sustentabilidad pensando políticas, planes y programas. La planificación urbana requiere nuevas definiciones con nuevos tipos de estrategias culturales, cuidando medio ambiente y sociedad.</p> <p>Escenario urbano: formas de exclusión diversa, se reconocen nuevas voces, inequidades e integración, las formas tradicionales de política han sido inadecuadas.</p> <p>Temas a considerar en la planificación urbana: la justicia territorial, considerar ciudadanía en políticas locales, imaginarios territoriales (memoria colectiva, cambios culturales, transformaciones). La actividad artística y cultural como catalizadores del cambio realizando nuevas relaciones espaciales y conexiones sociales.</p> <p>Privilegiar el acceso público, descentralizar las avenidas, invitar y visitar a las personas en sus propias localidades, usar distintos medios de comunicación.</p> <p>No hay una definición de ciudades sustentables, no sabemos dimensiones económicas y medioambientales. La idea de una ciudad sustentable es reconocer la complejidad de las redes de relaciones para generar un experimento múltiple.</p> <p>Aprovechar conocimiento internacional, redes de aprendizaje.</p> <p>Se presentó 3 ejemplos de lugares donde a través de la cultura y las artes se ha modificado el imaginario urbano y las interacciones dentro del espacio urbano (Región de Ruhr en Alemania, Medellín en Colombia y Newcastle en Australia)</p> <p>El arte necesita sus propios espacios.</p> <p>El artista abre un pensamiento, donde la sociedad está llena de paradojas. No estamos encontrando la salida para estos problemas, el arte ofrece una forma de compromiso, otra opción de vivir, para abrir nuestras mentes, gran riqueza que se puede mezclar con otros ámbitos como las ciencias, tecnología.</p> <p>Caso de Medellín de posicionarlo como capital cultural fue un proceso donde se generó un diálogo con la comunidad, policías, gobiernos locales, privados, etc. (participativo). Fueron 5 años de participación, no sólo de artistas y creadores, también de académicos y ciudadanos. Se construyó una biblioteca justo al lado de un basural modificando el espacio público.</p> <p>Idea de con poco dinero crear un espacio urbano (caso Newcastle. Un área industrial donde se trabajaba con acero, cerrada en los años 90 por temas comerciales, queda abandonada y se toma, limpia y se convoca a personas a que ocupen los espacios, con la única restricción de hacer algo de calidad y original) “Tomamos el lugar, lo revivimos y se lo dimos a diseñadores, la vida y actividad ha vuelto y no sólo porque nosotros ayudamos, la gente comenzó a volver”.</p> <p>La renovación no es acerca de las apariencias, son herramientas, acerca de las cosas que las personas puedan hacer, bajar el costo de la participación, dar alternativas, permitir a las personas hacer cosas, crear pequeñas empresas creativas, pensar en hacer cosas desde abajo y luego mirar hacia arriba, sustentabilidad es volver a lo local hacer cosas de reutilización.</p> <p>Profesionalizar la participación, facilitar ecología creativa. No se necesita ser un experto para crear estas estructuras. Aprender haciendo.</p>		

Citas	<p>“Un desarrollo cultural (urbano) permite que mucha gente se sienta incluida, nos hace humanamente personas, merecedores”.</p> <p>“Sustentabilidad es volver a lo local hacer cosas de reutilización”.</p> <p>“Muchas de las formas de trabajar en estos experimentos es hacer que las cosas sean más fáciles y más baratas.”</p> <p>“La percepción de lo que es posible ha cambiado, las personas comenzaron a hacer cosas”</p>
--------------	--

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Economía creativa y el valor de la cultura		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		14.30-16.30	
Sala	Sala América, Biblioteca Nacional		
Expositores	Georgia Haddad Nicolau (Brasil) Avril Joffe (Sudáfrica) Arjo Klamer (Holanda) Bruce Seaman (Estados Unidos)		
Moderador	Juan José Price		
Secretario	Katya Padilla Macías		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<ul style="list-style-type: none"> - Cómo medir los resultados e impactos de la cultura ¿Este debe ser el foco? - Es necesario tener evidencias que permitan sustentar el aporte de la cultura al desarrollo, de ahí la creciente inversión en investigación. Pero es más importante saber qué se hará con esa información (Mapeos, cuentas satélites) - La globalización nos impone el desafío de valorar la diversidad cultural - Importancia de las redes: es importante saber qué están haciendo los distintos actores (público-privado-ciudadanía) - Es importante determinar que el único valor importante es determinar en qué valor de la cultura se pondrá énfasis. Valor de la cultura en tres niveles: <ul style="list-style-type: none"> Valor económico apropiable de la cultura, lo que se refleja en las Cuentas Satélites. Valor económico total, es decir un valor de uso y de no-uso (Throsby). Valor Cultural. ¿Es posible considerar un cuarto valor que sería la suma del valor económico total más el valor cultural? (efectos de Red) - Qué determina la participación de la gente en las actividades culturales. - ¿Cómo la economía creativa puede atender las necesidades del sector cultural? - Industrias creativas y sector cultural no es lo mismo, pero existe el riesgo de hablar más de las economías creativas que del “valor cultural” que implica el “sector cultural” 		
Identificación de problemas y obstáculos	<ul style="list-style-type: none"> - La cultura no puede ser medida solo por parámetros económicos. Se debe identificar cuál es el valor intrínseco de la cultura, más allá de su valor instrumental. - Diferentes metodologías para medir la cultura, hace imposible los análisis comparados. - Considerar la economía como un propósito en si misma. - Economistas no necesariamente interactúan con otras disciplinas para abordar los aspectos cualitativos de la economía de la cultura. 		

Recomendaciones para acciones futuras	<ul style="list-style-type: none"> - Las políticas culturales debiesen cruzar las distintas políticas públicas. - Posicionar la cultura en el corazón de la economía para alcanzar las metas de desarrollo - Cuáles son los nuevos modelos, necesidad de trabajar en conjunto. - Centrarse en políticas culturales específicas que puedan contribuir al desarrollo de las industrias creativas en un territorio determinado. - Cómo organizar toda la información que producen las metodologías de medición para determinar el valor intrínseco de la cultura. - Se debe adaptar a las propias realidades los instrumentos de medición y los modelos. El sector creativo es cambiante y depende de su territorio.
Citas	<p>Bruce Seaman (EEUU)</p> <p>“No todo lo que se puede medir es importante y no todo lo importante se puede medir”</p> <p>“Modelos de medición erróneos, nos llevan a resultados erróneos”</p> <p>“Como podemos hacer el mejor uso de las herramientas de evaluación”</p> <p>“Los economistas no son el enemigo”</p>
Palabras claves	Inclusión social – Sustentabilidad - Redes distribuidas - Valor de la cultura

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Memoria y reconstrucción.		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		14:30 – 16:30	
Sala	Auditorio Museo de la Memoria y los Derechos Humanos		
Expositores	Rawand Arqawi (Palestina) Ricardo Brodsky (Chile) Silvia Fernández (Estados Unidos) Carole Karemera (Ruanda)		
Moderador	Bárbara Negrón		
Secretario	Elías Farías/ Ma. Graciela López		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>1. Arte y conflicto. Freedom Theatre, Palestina (2006) y viene del teatro “Stone” 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo primero fue utilizar la terapia de drama para los niños en el contexto de ocupación del ejército Israelí. Se planteaba la necesidad de hacer algo por la comunidad. Después de la construcción del teatro y que Freedom Theatre ya comenzó a trabajar, igualmente se han sucedido episodios de violencia, lo que ha llevado al asesinato de personas que participaban en el teatro. - La mayoría de las personas que participaron en la fundación del teatro Stone se transformaron en activistas por la libertad, lo que traía como consecuencia el miedo a participar en él o a que los niños participaran. - El teatro no se forjó solo para olvidar el horror, si no para desarrollarse y comenzar a superar esta experiencia. - El proyecto del teatro se fue profesionalizando y desarrollando un trabajo de pequeñas redes con otras organizaciones. - Las mujeres que estuvieron en prisión por la ocupación al salir de prisión no podían integrarse a la vida social porque se les discriminaba por ser mujeres involucradas en la defensa de la libertad de Palestina, por lo que el teatro es una actividad crucial para re-incorporarlas a la vida pública y valorar su historia. <p>2. Proyectos políticos de supresión de la memoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El museo de la memoria representa una búsqueda de reparación hacia las víctimas, no de hostilidad ni imparcialidad. - La idea de suprimir la memoria ha sido reiterada en la historia. - Suprimir no es lo mismo que olvidar, suprimir es eliminar. 		

Descripción de la sesión (Ideas principales)	<ul style="list-style-type: none"> - El arte frente a estos hechos ha dado una respuesta propia a la pregunta sobre su rol en estos casos, en el sentido de no callar la memoria. - Las arpilleras presentan una expresión de la angustia vivida por las mujeres esposas, heranas, hijas de detenidos desaparecidos. - Botero: denuncia artísticas frente al control de Estadios Unidos de la información de las dictaduras y la tortura. - Gonzalo Díaz, Lonquén: primeros cuerpos de ejecutados políticos encontrados en dictadura en Chile (15 hombres). La obra propone la construcción de un hecho paralelo, nos busca reproducir el hecho. - El arte permite a través de diversas expresiones reclamar por la justicia, la paz y la verdad, buscando al mismo tiempo ser un proyecto de reconstrucción. <p>3. Sitios de Consciencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los lugares pueden ser catalizadores para temas de reparación y de memoria. - El trabajo de la coalición se hace en red, en contextos muy diferentes, pero los aúna un entendimiento común de promoción de los DDHH. Este compromiso hace que la red global tenga sentido, esto constituye un nuevo enfoque al tema de los DDHH, la memoria y la consciencia, los sitios históricos son centros activos para generar consciencia sobre los DDHH y memoria. - El enfoque de este proyecto es interpretar la historia mediante el lugar, invita a discutir el pasado y el legado, y a discutir sobre el presente. - Se busca aportar herramientas y poder a las personas que están dispuestas a trabajar por los DDHH y la consciencia. - El trabajo se realiza con familiares y sobrevivientes de traumas y conflictos con diversas metodologías y herramientas que buscan ser terapéuticas además de creativas. Ejemplo: los mapas del cuerpo de las víctimas. - 3 poderes: el poder del lugar, el poder del dialogo y el poder de las historias individuales. No solo son sitios para la experimentación, sino que también para generar un nuevo vínculo entre la comunidad. En este sentido renueva el sentido y los principios de la comunidad. - La cultura tiene un componente importante para crear y construir el “desde donde soy, de donde vengo”. El proceso implica deconstruir la línea que nos indica quienes somos, volver al pasado para entender quiénes somos. <p>Ruanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hace 20 años se produjo el mayor genocidio de los últimos años. Los genocidios son planificados, buscan resultados horribles y tienen éxito. - La presentación trata el caso de una mujer situada en Ruanda en 1994, quien escribe miles de cartas cada año a sus seres queridos asesinados, que hablan sobre la dificultad de ser sobreviviente de esta situación. De esta manera ella mantiene su amor por sus familiares. - Las cartas son la forma de mantener el recuerdo y la estructura que le permita sobrevivir. Con las cartas se construyen bloques con los que levanta una casa como espacio físico para mantener el recuerdo, es un lugar donde ella se siente protegida y contenida y se convierte en un memorial. - La memoria colectiva y la memoria individual son diferentes, sobre la memoria colectiva existen modelos de trabajo que pueden ser implementados por los gobiernos para manejar situaciones como el genocidio, pero es necesario también hacerse cargo de la memoria y la reconstrucción individual. - La casa que hoy es un memorial, representa el empleo del arte para conservar la memoria colectiva y contener la memoria individual.
Identificación de problemas y obstáculos	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fundación del teatro es atravesada por la ocupación del ejército israelí; la experiencia en este proceso fue extrema, el objetivo era destruir el campamento. - los Palestinos no pueden ir a Jerusalén ni a su mezquita porque Israel puso un límite y deben pedir una autorización que raramente se les otorga; con eso no pueden vivir en sus lugares ni ver a sus familias lo que los obliga a perder las cosas que dan significado cultural y expresión en su vida. 2. Existe la idea de que los museos de la memoria se construyen para mantener un sentido de imparcialidad y no de reparación social. 3. Dificultad para adaptarse y preservar la memoria a través de los nuevos medios. 4. La tensión entre la memoria colectiva y la memoria individual en la forma que se aborda dentro de un país y de la sociedad. <ul style="list-style-type: none"> - Cómo se encuentra un espacio para incorporar las memorias individuales en el trabajo de la memoria colectiva; no se puede construir un memorial por cada víctima o familiar. - Cómo se reconstruye física, psicológica y emocionalmente a nivel individual.

Recomendaciones para acciones futuras	<p>1. Que las comunidades identifiquen la capacidad del arte en contextos de tragedias.</p> <ul style="list-style-type: none"> - continuar a pesar de la violencia; se debe mantener la esperanza en el futuro. <p>2. El límite de la objetivación de la memoria para construir historia partir de los museos puede abordarse desde el arte, para generar nuevas miradas y nuevos lenguajes para expresar estas experiencias.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tener presente que la memoria no tiene que ver con el pasado, si no tiene que ver con la lógica con que construyamos el presente y el futuro. <p>3. Utilizar las características propias de la cultura de los lugares de consciencia donde se alojan para desarrollar las herramientas para el trabajo en DDHH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desafío de evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos y medios para preservar las voces del pasado. - Reconocer el poder del lugar, el poder de las historias personales y el poder del diálogo para trabajar en la preservación de la memoria y promoción de DDHH. - El desafío es cómo reconstruir en el desarrollo, cómo hacer para que el desarrollo mantenga los sitios de memoria y conciencia. No es posible desentenderse el tema del desarrollo, por tanto el desafío consiste en lograr una articulación entre éste y la construcción de sitios de memoria y reconstrucción. <p>4. Crear metodologías de memoria y reconstrucción que desdramaticen los hechos trágicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cómo el arte contribuye a hacer esta reconstrucción a nivel de las personas que vivieron directa o indirectamente hechos como el genocidio. - es necesario mostrar la complejidad de los mecanismos de reconstrucción que permiten enfrentar la verdad y lidiar con ella. - Ruanda es un país introvertido que necesita expresar lo que ha vivido, el arte puede contribuir a esto. - respetar el pasado y lograr tener una sola idea sobre cómo reconstruir el futuro. - en esta reconstrucción es necesario poner atención al pasado y no solo buscar tener un buen futuro (normativo). - La pregunta ahora es por, cómo 20 años después podemos deconstruir esos espacios de memoria para volver a reconstruirlos bajo nuevos principios que reeduchen a la población. - La relación entre cultura y genocidio: erradicación de la cultura antes de matar a la gente. Si desaparece la cultura desaparece el lenguaje, la memoria y no existe nada, en ese sentido no existiría nada que rescatar. Hay que encontrar un balance entre los nuevos modelos y los nuevos tiempos, y nuestra cultura tradicional.
Citas	<p>“Las chaquetas están calladas pero no mudas” (acerca de la obra de Karina Kaikkonen)</p> <p>“Todos hemos perdido algo con la dictadura” (Alfredo Jaar)</p> <p>“La memoria no tiene que ver con el pasado, si no tiene que ver con la lógica con que construyamos el presente y el futuro” (Brodsky)</p> <p>“El opuesto a la memoria no es el olvido, sino la supresión, la eliminación” (Brodsky)</p> <p>“Los sitios de consciencia no solo deben hablar del pasado, sino que deben ser espacios de discusión crítica sobre el presente y el futuro”(Margarita Romero, parque Villa Grimaldi)</p> <p>“¿Cómo deconstruimos las construcciones que dejó el genocidio?”</p>
Palabras claves	Arte como expresión de la memoria; reconstrucción en situaciones de violación a los DDHH.

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Arte y educación: nuevos modelos y nuevas audiencias		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		17:00 – 19:00	
Sala	Sala de las Artes		
Expositores	Sunil Iyengar (Estados Unidos) Sonia Jaroslavsky (Argentina) Mitsuhiro Yoshimoto (Japón)		
Moderador	Felipe Mella		
Secretario	Claudia Guzmán		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<ul style="list-style-type: none"> - Los tres casos exponen las ventajas de la educación a través del arte y por el arte en los niños. Son múltiples los beneficios de esta práctica. - Es necesario estudiar e investigar el impacto en los niños que tienen los distintos modelos de educación artística. - La actividad artística es un potenciador de la reflexión y la actitud crítica. - Los niños desarrollan la capacidad de crear y apreciar - El arte, es el núcleo, el elemento central de los beneficios emocionales en los niños. Según estudios (EEUU) el principal desarrollo es el emocional y el cognitivo. - Se aprecia el valor de la relación entre el niño y el artista. - El público que atrae el teatro independiente se lo puede caracterizar como prosumidor: público que produce y consume al mismo tiempo - En Argentina la experiencia de “la escuela de espectadores” han vuelto a acercar a los adolescentes a la escuela (repitentes) y a terminarla. Se motiva a los niños con el aprendizaje de danza, el teatro y cine no comercial. - El rol del mediador es fundamental ya que lo que se hace es pulir el lenguaje de los alumnos con el de los artistas. Se hace una mediación del lenguaje (conceptos que son muy difíciles de entender para los niños) - En Japón también se lleva a cabo experiencias de educación artística, donde los niños experimentan, conocen a los artistas y alentan a los profesores a hacer talleres. El éxito de estos programas ha incentivado la inversión privada como de Toyota. - Con este tipo de proyectos se generan nuevas audiencias: los niños llevan a sus padres, a sus abuelos. <p>Algunos de los beneficios del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los niños aumentan la confianza en sí mismos. - Son estudiantes más receptivos. - Beneficios en la concentración, en la expresión - Los niños que tienen problemas de expresión reconstruyen su autoestima a través de a danza y el teatro - Los estudiantes con problemas de lectura y escritura mejoran esto con el teatro más que con una clase de lengua. 		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>Buenos Aires es la ciudad con más artes escénicas en Latinoamérica, sin embargo sólo una elite se acerca a estas disciplinas</p> <p>Trabajamos en cómo llevar el público al teatro, a la gente no le interesaba. Se empezó a hacer teatro en caja de zapatos (50 personas) y para festivales europeos, se dejó de pensar en el público.</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Realizar estudios de impacto de la educación artística con grupos de valores que el arte proporciona: el caso estadounidense estudia de manera holística para hacer recomendaciones de políticas.</p> <p>Se necesita más investigación de los beneficios del arte, a la comunidad</p> <p>Hay herramientas efectivas para conocer estos descubrimientos:</p> <p>Beneficios económicos: en EEUU se hacen muchos estudios de impacto económico para tener una medida del valor del arte y la cultura</p>		
Citas	<p>“El tema de la educación artística le compete a toda la entidad pública” (Ministerio de Educación) Sonia Jaroslavsky</p> <p>“El impacto del arte es la sociabilidad y el respecto por el otro” Mitsuhiro Yoshimoto.</p>		
Palabras claves	Educación artística – Audiencias – Mediación - Investigación - Estudios		

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Nuevos sistemas / Nuevos modelos: la importancia de las redes		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		17.00-18.30	
Sala	Sala Seminario 1 GAM		
Moderador	Pablo Chiuminatto		
Expositores	Juan Meliá (México) Anupama Sekhar (India) Tarisi Vunidilo (Vanuatu)		
Secretario	Cristobal Bianchi-Katya Padilla Macías		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<ul style="list-style-type: none"> - La circulación promueve la generación de ferias, mercados, festivales y programas locales e internacionales - El reto de un programador es encontrar un discurso propio para evitar la reproducción de los festivales que en general obedecen más una moda que a un discurso artístico. - La circulación debe dejar de ser puntual y accidental. Deben circular tanto obras como creadores (gestores, escenógrafos, coreógrafos, dramaturgos, etc.) - Necesidad de articular políticas internacionales que faciliten el intercambio entre los creadores y entre las instituciones, más allá de los eventos puntuales. - Iberescena: Fomento, intercambio y promoción de las artes escénicas iberoamericanas. - Necesidad de establecer nuevas formas de generar redes en el sector cultural: Nuevos modelos de desarrollo y financiamiento. ¿Cómo se construyen nuevas alianzas? - Las redes son facilitadoras y catalizadoras de la colaboración internacional. - Evolución desde la diplomacia cultural (auto-presentación) hacia la cooperación cultural (compartir conocimiento), donde existen mayores beneficios y entendimiento entre las partes. - Abrir nuevos espacios de presentación. Tales como NGO, network groups. - Necesidad de establecer redes que sean sustentables en el tiempo. Pensar e imaginar las redes. La importancia del contexto. Noción situada para compartir la diferencia. - Necesidades: acceso información, formas específicas de financiación. - No siempre se necesita dinero, pero sí generar nuevas formas de apoyo. - Acceso de información. “web are today a dayly cultural institución” - El conocimiento que generan las redes es conocimiento crítico y debería generar impacto en las políticas públicas. - Nuevos actores en la cooperación cultural internacional (antes era bilateral) - PIMA implica conexión de personas, conexión de culturas, conexión de oportunidades. - Formas de colaboración local, regional, internacional, digital y no olvidar “cara a cara”. - Museo es una palabra western. - Museo para educarnos a nosotros, aprender y compartir nuestras historias. 		
Identificación de problemas y obstáculos	<ul style="list-style-type: none"> - Dentro de los entornos locales, las herramientas publ-prov. No son conocidas, no se sabe cómo trabajar unos con otros. Existe un profundo desconocimiento al interior del sector artístico. - Conviven lógica de subsidio estatal con mercado que determina qué es lo que se produce y qué es lo que sale de gira. - Choque de modelos de desarrollo de las artes escénicas entre los países. - Iberescena: desconocimiento del otro, de los esquemas de cooperación institucionales. <p>Puntos críticos en el establecimiento de redes: acceso a la información; financiamiento; establecimiento de alianzas.</p> <p>Importancia de dar la cara en las redes: face to face.</p>		

Recomendaciones para acciones futuras	<ul style="list-style-type: none"> -Promover la Carta Cultural Iberoamericana para la promoción del patrimonio cultural de los países Iberoamericanos. -Las redes deben anticiparse a los tiempos críticos (acción-reacción) -Crear nodos de colaboración -La heterogeneidad como stakeholders -Las redes se han convertido en importantes generadoras de conocimiento.
Citas	Pablo Chiuminatto: “Todos valoran el cambio pero hay aprender a vivir con él”, “Los cambios no tienen que ver con las tecnologías, sino que debemos cambiar nosotros”
Palabras claves	Cohesión social - Trabajo conjunto - Cooperación internacional - Cooperación cultural - Acceso a la información - Alianzas

TIPO DE SESIÓN	SESIÓN PARALELA		
Tema de sesión	Espacios creativos para la experimentación		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
		17.00 – 18.30	
Sala	Teatro principal, Matucana 100		
Expositores	Antonio Altamirano (Chile) Deborah McCormik (Nueva Zelanda) Madani Younis (Reino Unido)		
Moderador	Orlaith Mc Bride		
Secretario	Ma. De los Ángeles Tapia – Elías Farías		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>Las ideas centrales que se discutieron en el panel son:</p> <p>Propiciar el principio de descentralización cultural y de la oferta cultural. De esto da cuenta la experiencia del Festival Cielos del Infinito, que comenzó haciendo obras de teatro y en Pta. Arenas, pero luego se extendió a todos los centros urbanos importantes de la región y con diferentes manifestaciones artísticas</p> <p>Otro tema importante es la capacidad de incidir en la cotidianidad de las ciudades y las comunidades locales, a través de las intervenciones en el espacio público. De esto dan cuenta principalmente las experiencias del Festival Cielos del Infinito y Scape Public Art.</p> <p>Un tema central de la discusión también fue la posibilidad de reconstruir las ciudades, y el rol que le cabe en este proceso a la cultura y las artes. En este sentido, bien puede hablarse que la cultura y las artes tienen un componente resiliente.</p> <p>Por último, otra idea fuerza del panel se centró en el problema de los inmigrantes y la crisis de identidad que les provoca vivir en un territorio ajeno. En este problema el arte juega un rol central para catalizar procesos de reforzamiento de identidades locales, y la generación de cohesión social en grupos marginados.</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>La centralización aparece como un problema a enfrentar, pues limita las posibilidades de acción de territorios aislados.</p> <p>El financiamiento y las fuentes de recursos también se plantean como limitantes.</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	<p>Propiciar la participación local para reforzar el sentido de identidad y la cohesión social.</p> <p>Fomentar la identidad local: en la misma línea que el punto anterior. El arte y la cultura actúan como un vehículo que refuerza el sentido de identidad local, especialmente en contextos de territorios aislados y en grupos sociales excluidos.</p> <p>La generación de redes aparece como una vía alternativa para enfrentar el problema del financiamiento.</p> <p>Otra propuesta concreta es la reutilización urbana, ocupar espacios vacíos, desechados por el desarrollo urbano para generar proyectos culturales que brinden un nuevo valor al espacio urbano. Para este último punto es clave la participación de la comunidad local.</p>		
Citas	“Luego de un terremoto el arte se vuelve casi como una manifestación artística resiliente” Deborah Mc Cormik.		
Palabras claves	Festivales, Aislamiento, Descentralización, Reconstrucción, Identidad local.		

TIPO DE SESIÓN	CONFERENCIA CENTRAL		
Tema de sesión	Cultura y contexto: la experiencia Maorí. Honrando nuestro pasado para desarrollar nuestro futuro		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
			9:00 – 10:00
Sala	Sala de las Artes		
Expositor	Karl Johnstone		
Moderador	Magdalena Moreno		
Secretario	María de los Ángeles Tapia – Elías Farías		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>La conferencia central “Cultura y contexto: la experiencia Maorí. Honrando nuestro pasado para desarrollar nuestro futuro” abordó, a partir de la experiencia concreta de Nueva Zelanda, el problema de cómo lograr que las culturas tradicionales puedan insertarse en las sociedades contemporáneas, sin perder los elementos propios y a la vez reforzando su identidad. Se presentan como componentes claves para alcanzar este objetivo, el desarrollo de una legislación propia, una estrategia de inserción económica y la preservación de la cultura a través de la educación. Transversal a todo esto, es fundamental mantener una especial valoración y reconocimiento por lo propio, extendiéndolo a todas las dimensiones de la vida cotidiana.</p> <p>Las ideas fuerza que destacan de esta conferencia son:</p> <p>Rescatar la importancia del sentido de orgullo de la cultura propia. La metodología que ellos desarrollan tiene como premisa crear emprendimientos culturales que sean significativos para las tribus, pues esto los unará y generando el sentido de orgullo por la cultura propia, asegurando así que el conocimiento se preservará y comunicará a las nuevas generaciones.</p> <p>También es relevante contar con leyes y una institucionalidad adecuada. Por ejemplo en 1967 se nacionalizaron las artes nacionales maorí, lo que permitió que desde ese momento los maoríes se insertaran en la sociedad. Entre otros avances esto también implicó que el maorí comenzara a ser enseñado en los colegios y que un canal de televisión para difundir el idioma.</p> <p>El sistema educativo es otro elemento clave. La experiencia maorí lo considera el dispositivo central para conservar la cultura, pues a través de esto se enseña el idioma y se transmiten los valores de la cultura maorí, especialmente en el caso de la Escuela nacional de artesanía.</p> <p>Un último punto relevante a atender es que en la experiencia maorí todo lo que se hace tiene dos puntos de vistas: un ingreso comercial y el desarrollo cultural que éste implica. En este sentido el retorno cultural ha sido uno de los aspectos más interesantes, más allá de los retornos comerciales que se puedan alcanzar con ciertos emprendimientos culturales. Así, si hay ciertos objetos culturales de mayor importancia para las tribus, esos objetos no se comercializan, sino que se producen para regalarse e intercambiarse con otros. Esto nos recuerda una de las citas claves de la conferencia: “La responsabilidad es con la tribu, no con el turista”.</p>		
Identificación de problemas y obstáculos	<p>El gran problema que atraviesa toda la conferencia es indicar cómo puede insertarse una cultura tradicional en el contexto económico actual. Elementos claves para resolver esta problemática son:</p> <p>Sentido de orgullo por lo propio.</p> <p>Enseñar y conservar el lenguaje.</p> <p>La primera responsabilidad está con la tribu, después con los turistas.</p> <p>Crear una legislación e institucionalidad adecuada.</p>		
Recomendaciones para acciones futuras	Cómo el gobierno puede apoyar el desarrollo cultural, permitir modelos de desarrollo que empoderan la creación de la cultura desde los indígenas, economías creativas, patrimonio indígena como fuente social y económica. Apoyar el desarrollo sustentable.		
Citas	<p>“Un lenguaje material es igual de importante, ya que es un mecanismo que te da acceso a saber quiénes somos”.</p> <p>“La responsabilidad es con la tribu, no con el turista”.</p>		
Palabras claves	Emprendimientos culturales, artesanía, educación, sentido de orgullo.		

TIPO DE SESIÓN	CONVERSATORIO DE MINISTROS Y AUTORIDADES EN CULTURA		
Tema de sesión	Arte y educación: nuevos modelos y nuevas audiencias		
Día y hora	Martes	Miércoles	Jueves
			10:30 – 12:00
Sala	Sala de las Artes		
Expositor	Roberto Ampuero (Chile) Šarunas Birutis (Lituania)		
Moderador	Alan Davey		
Secretario	Claudia Guzmán – María Graciela López		
Descripción de la sesión (Ideas principales)	<p>Ministro de cultura de Lituania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los roles culturales en la economía: no hay que subestimar los valores intrínsecos, hay distintas dimensiones en la cultura y ellos son compatibles. Esto debe ser entendido para permitir trabajar en el desarrollo del sector. - Es necesario persuadir políticamente respecto de que la innovación no solo sea tecnológica, la cultura puede contribuir a este desarrollo entendiéndola como creatividad. - Es necesario tener argumentos convincentes de que la cultura es una base de la sociedad. - Las políticas culturales que ayudan a las comunidades son el factor que hace falta en nuestro mundo. La cultura debería ser la base de todas las estrategias nacionales. <p>Ministro de cultura de Chile</p> <ul style="list-style-type: none"> - La innovación está relacionada con una sociedad que no le tema a la duda. Aludiendo a Borges “duda, otro de los nombres de la inteligencia”. - Cambiar la historia es co-crear el futuro. Cuidar nuestra identidad para crear, lo nuevo requiere preservación de nuestra historia. Reconocer la riqueza de la identidad y la diversidad es la base de la cultura. - Nunca podrá ser competencia del Estado determinar el contenido de las políticas culturales, más bien debe facilitar el devenir de la creación; la preservación del patrimonio; y asegurar la participación ciudadana evitando el sesgo de los gobiernos de turno. - El Estado no puede ni debe hacerlo todo para que los artistas no dependan de él. El mundo cultural debe generar su sustentabilidad y el Estado debe facilitar las fuentes de sustentabilidad. - La cultura debe ser parte de todas las estrategias sociales a nivel nacional. 		
Citas	<p>“La cultura debe convertirse en el cimiento de granito de nuestras sociedades”. (Roberto Ampuero).</p> <p>“La creatividad es más compleja que la tecnología; la creatividad está a la base de la innovación mientras que la tecnología puede ser producto de ella” (Šarunas Birutis)</p>		
Palabras claves	Innovación, políticas culturales, identidad		

Presentación de coreógrafo José Vidal y miembros del Ballet Nacional Chileno (BANCH)

