

REDES Y MOVIMIENTOS DE LAS CULTURAS VIVAS COMUNITARIAS

Caja Lúdica y Barrio Comparsa¹

Marco Antonio Leonor
Director General
Caja Lúdica
Guatemala

Marco Antonio Leonor inició su presentación resaltando la importancia de tener presente el difícil contexto guatemalteco, marcado por la Guerra Civil de Guatemala (1960-1996), así como por desigualdades persistentes. Sin embargo, Leonor también señala que esas condiciones retadoras también pueden verse como una oportunidad para que surjan iniciativas como Caja Lúdica.

El antecedente inmediato de esta iniciativa se remonta al 2000, cuando surgió la idea de armonizar comunidades y organizar un festival artístico, que llevó a la convocatoria de artistas, comunicadores y otras personas interesadas. En relación con esos objetivos, Caja Lúdica surgió gracias a la unión de dos personas colombianas (relacionadas con otro proyecto, Barrio Comparsa) que se enamoraron entre sí y de Guatemala. Desde este proyecto se organizaron intervenciones en edificios, comparsas, fiestas y otras actividades relacionadas con la idea de recuperación de espacios (uno de los logros de la iniciativa en cuanto a establecimiento recuperación de espacios es la apertura del Centro Cultural Metropolitano en un espacio que había sido abandonado).

Detrás de la experiencia de Caja Lúdica está la creencia en la posibilidad de transformar la sociedad. Como primer paso para esa transformación social, Leonor considera necesario que cada persona se transforme también, de cuerpo y mente. Leonor sostiene que los miedos evitan que las personas crezcan, y que los círculos, actividades, juegos, cultura, arte que desarrollan desde Caja Lúdica son formas de dinamizar, de mover a las personas a cambiar. La lúdica, dice, es la actitud del ser humano a estar bien, a relacionarnos de mejor manera con nosotros mismos, con los otros y con el espacio. El juego, la pintura, la apropiación de la calle, los tambores—existen muchas actividades que abren la posibilidad de provocar convivencia, recuperación confianza, habitar de nuevas formas el espacio, repensar el futuro.

A pesar de los obstáculos (que incluyen muertes a lo interno del grupo, relacionadas con los espacios violentos en los que trabajan), el colectivo sigue luchando 13 años después, expandiéndose a otros países e incluso ha logrado la validación en la universidad de cursos oficiales desde las CVC.

1

Tomado de la Relatoría del Panel 1: Riqueza y Alcances de las Culturas Vivas Comunitarias, 12 de abril, 2014

Procesos de las experiencias de Cultura Viva Comunitaria y su incidencia en el Continente²

Eduardo Balán
Coordinador General
Agrupación Cultural El Culebrón Timbal
Argentina

Eduardo Balán resalta la importancia de recordar que el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria no surgió en un contexto académico, sino que ha sido una concepción creada a partir de las movilizaciones comunitarias a través de Latinoamérica. Desde el Movimiento CVCs se apoya reclamar el 0,1% de los presupuestos nacionales para la creación de un fondo de apoyo a experiencias relacionadas con las CVC.

Para justificar ese reclamo, Balán enfocó su presentación *Procesos de las experiencias de Cultura Viva Comunitaria y su incidencia en el continente* principalmente en visibilizar el aporte de la inversión cultural en el desarrollo y, por tanto, la centralidad que esta debería tener en las políticas públicas. Citó a Celso Hurtado, de la CEPAL, quien afirmaba que “el verdadero desarrollo es principalmente un proceso de activación y canalización de fuerzas” ligadas con lo social, político y cultural, y que es sólo subsidiariamente económico.

Balán también hizo un recuento de algunas cifras de la región latinoamericana durante los últimos veinte años, relacionadas con el crecimiento poblacional y, también, de la riqueza. A pesar del crecimiento de la riqueza, Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo, lo que responde a problemas del modelo de desarrollo, basado en la explotación de bienes primarios y manufactura centrada en la explotación de recursos naturales. También un modelo de desarrollo comunitario deficiente; la gran mayoría de las personas viven en las ciudades, pero sus necesidades no son satisfechas, viven en contextos de pobreza, desigualdad, violencia urbana, basura y contaminación.

El 0,1% del presupuesto nacional permitiría trabajar con escuelas, espacios públicos y articular política de desarrollo. Es una inversión porcentual baja que tendría un impacto virtuoso en lo rural (potenciando economías comunitarias) y en lo urbano (brindando alternativas para la gestión política comunitaria). Es una inversión que se autofinancia.

Dinámicas de trabajo en red para la organización colectiva
El caso de GuanaRed: Transformación social mediante la expresión lúdico-creativa

Daniela de los Ángeles Segura Castillo
Representante
GuanaRed

La GuanaRed está conformada por distintas iniciativas, colectivos y personas del país que trabajan dentro del movimiento de cultura y arte comunitario, grupos que a su vez retoman temáticas de economía solidaria, ecología, permacultura, equidad de género, derechos humanos y diversidad sexual. Aunque la red orienta esta vinculación, cada uno de sus grupos se organiza a lo interno de manera independiente y autogestionada, estableciendo relaciones y áreas de trabajo particulares.

El contexto en el cual esta se gesta está vinculado al movimiento de arte comunitario y peñas culturales en el país desde el año 2006, siendo éstas la motivación inicial para crear el tejido de la red.

En el 2004, los nicoyanos Olman Briceño (cantautor), Luis Fernando Barrantes (cuentacuentos) y Esteban Alfaro (estudiante universitario), buscando espacios artísticos con mayor regularidad fueron los primeros impulsores de la peña cultural Nicoyana, espacio que integraba ya no sólo expresiones musicales sino diversas manifestaciones culturales de la comunidad, involucrándose también en el proceso Max Goldemberg y Guadalupe Urbina como artistas emblemáticos por su trayectoria y aporte en el rescate de ritmos costarricenses y temáticas relacionadas a las culturas guanacastecas y mesoamericanas en la música.

La continuidad mensual de estos espacios en la comunidad fue un aspecto esencial que marcó el fortalecimiento de este proceso y que dio pie para que empezaran a generarse peñas culturales en otros lugares de la provincia como Liberia, Hojancha, Filadelfia, Tilarán, La Cruz, Santa Bárbara y Abangares. Sin embargo, no existía aún la noción de un trabajo en red que lograra trascender las posibilidades de colectivos organizados de manera aislada.

La realización de las peñas culturales en el país empezó a generar nuevos espacios que incorporaban todos los géneros artísticos y expresiones culturales diversas (artesanía, cocina, graffittis, ferias de trueque, juegos tradicionales, cine); donde además se abordaban distintas temáticas sociales. De esta manera empezó a crecer el interés de otros grupos y personas del país por el movimiento, movilizándose la creación de nuevos colectivos en distintas comunidades que vinculados por su trabajo, comenzaron a crear relaciones entre sí, apoyándose desde la experiencia y las capacidades de cada uno, consolidándose de esta manera cada vez más una dinámica de red.

A raíz de todo este movimiento surge la red en el año 2006 en Nicoya, procurando la gestión de espacios artísticos en las comunidades, además de vincular y potenciar el trabajo entre peñas.

Actualmente la red ha ampliado sus ámbitos de acción y territorialidad, integrando nuevas propuestas que van más allá del arte comunitario, incorporando distintas temáticas sociales como las que se mencionaron con anterioridad. Al menos 34 grupos y organizaciones coinciden en la GuanaRed, convirtiéndonos en un tejido articulador de personas, grupos y organizaciones artísticas y culturales, que lleva más de 8 años, dentro de un proceso que ha tomado gran profundidad y ha alcanzado una amplia actividad por todo el territorio nacional.

Como parte de la articulación del trabajo de diferentes personas y colectivos se realizan de forma bimensual “encuentros de sincronización colectiva” que corresponden a reuniones donde asisten representantes de la red, en donde se comparten temáticas de interés y se toman decisiones.

Además dentro de la Guanared se ejecutan proyectos que buscan fortalecer su funcionamiento a nivel interno, surgiendo a partir de las observaciones que se dan en sus espacios. Esto garantiza que sean temas asociados a las necesidades de la red, buscando integrar a la mayor cantidad de personas en su ejecución.

La red ha construido alianzas en distintos niveles: en primera instancia, a nivel local con gobiernos e instancias locales para gestionar su labor; a nivel nacional con organizaciones como Voces Nuestras, el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Cultura y Juventud, el movimiento de Cultura Viva Comunitaria, la Red Permanezca y la RedMICA (Red de medios de comunicación alternativa); a nivel latinoamericano la red se ha vinculado con organizaciones como Caja Lúdica en Guatemala; Arte Acción en Honduras; TNT en el Salvador; Caracol en Belice; Casa de la Comedia y el Mimo y la Red del Juego en Nicaragua. De igual forma con redes latinoamericanas para el arte comunitario, como es el caso de la red MARACA (Movimiento Mesoamericano de Arte Comunitario en Mesoamérica), Red Caleidoscopio, Red Latinoamericana para el Arte y la Transformación Social y Plataforma Puente.

Esta dinámica del trabajo en red responde a la necesidad de generar nuevas formas de organización, ofreciendo otras maneras de trabajar tan legítimas como las usuales. Se torna aún más interesante tratándose de una red que está articulando un movimiento de colectivos donde su trabajo es mantenido por la autogestión y el trabajo voluntario, lo cual limita el tiempo y la energía que se le dedica.

Además del trabajo de base que realiza cada grupo en sus comunidades, la red está ejerciendo cada vez más una fuerte incidencia política en diversos temas de la realidad nacional. Entre ellos se puede destacar su participación en el movimiento latinoamericano de Culturas Vivas Comunitarias y sus aportes en la construcción de la nueva Ley sobre Derechos Culturales en el país.

Este movimiento se encuentra dinamizado especialmente por población joven, quien no busca aislarse sino que pretende incidir en el mundo adulto a través de una transformación para reconfigurar, en este sentido la experiencia contribuye al cuestionamiento de diversos estereotipos juveniles en una sociedad adultocéntrica, ya que la juventud está asumiendo roles

humanísticos, con logísticas sofisticadas. Todo esto dentro de un contexto nacional de estrategias organizativas no formales que permiten la apertura de nuevas formas de pensar lo político en la sociedad costarricense contemporánea.

Se trata de un movimiento que no entra del todo en la esfera de lo contracultural, sino más bien de lo propositivo, ya que no se escapa de la realidad social, se trata de colectivos que insertos en la dinámica comunitaria crean nuevas posibilidades y tejen otras formas de organización. Son movimientos emergentes que buscan y reclaman su derecho a nuevos espacios a través del trabajo propositivo, construyendo nuevas formas de organización que permiten articular una amplia diversidad en pensamientos, posiciones y formas de vida.

Organización Convivamos³

*Edward Alexander Niño Viracachá
Representante
Organización Convivamos
Medellín, Colombia*

La Organización Convivamos, se ha planteado el tema de la diversidad cultural y territorial que existe en la ciudad de Medellín. Esta ciudad se caracteriza por migraciones del campo a la ciudad que han asumido un carácter violento, en el sentido que muchas de las migraciones han sido provocadas por un modelo económico que obliga a la movilización de las personas al espacio urbano y por un contexto rural problematizado por el narcotráfico.

En este proceso de migraciones, cada barrio fue construyendo su propia identidad comunitaria, todo esto en un contexto de lucha y organización. De esta manera se generó una construcción popular de los territorios, en donde el territorio es un factor clave para entender las culturas vivas comunitarias, pues la organización de las comunidades se da en un contexto de conflictividad.

Algunos de los planteamientos centrales que ha generado la organización Convivamos son: la necesidad de reconocimiento político de las culturas vivas comunitarias, la construcción de políticas públicas orientadas al reconocimiento de las comunidades y la lucha por el 0,1% del presupuesto público orientado al fortalecimiento de la cultura.

Red Articularte: Fortalecimiento de actores culturales para el desarrollo humano en Cuba

*Marbelis González Mesa
Centro de Intercambio y Referencia
Iniciativa Comunitaria (CIERIC)
La Habana, Cuba*

La Red ArticulaArte está integrada por seis instituciones del sector cultural y varios proyectos socioculturales comunitarios de diferentes regiones de Cuba, que buscan contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reflexión crítica, diálogo, intercambio y gestión de diferentes actores culturales y grupos sociales que buscan aportar a la transformación de la sociedad cubana promoviendo prácticas socioculturales y artísticas transformadoras que fortalezcan la participación, identidad, respeto a la diversidad cultural y empoderamiento de sus protagonistas, destacando el papel del arte en la transformación de su entorno y sus gentes.

El Objetivo General de la propuesta es *Contribuir al desarrollo pleno y sostenible de la sociedad cubana, desde procesos e iniciativas socioculturales y artísticas que refuercen las potencialidades y expresan la diversidad de los seres humanos, como sujetos de desarrollo.*

El proyecto expresa la voluntad de un conjunto de actores culturales cubanos de articularse para impulsar procesos que contribuyan a la transformación de la sociedad cubana en pos de un desarrollo humano, pleno y sostenible. Para darle sustento a este esfuerzo de articulación se creó la Red ARTICULARTE, plataforma que permitió la circulación de ideas y conocimientos, relaciones, acciones y todo tipo de aportes de las organizaciones socias del proyecto.

Esta red realizó un número muy importante de acciones, dentro de las que se destacan: a) investigaciones relativas al patrimonio cultural, prácticas artísticas, formas de consumo cultural e infraestructura disponible; b) sistematización de prácticas socioculturales comunitarias, en tanto que son procesos que permiten el conocimiento profundo, integral y continuo de la realidad cultural cubana; c) investigación sobre la situación actual y el rescate de la memoria patrimonial que permiten identificar el aporte de la producción artística y cultural cubana dentro del mundo actual, apoyo a la implementación de 20 iniciativas socioculturales; c) cartografía cultural de Cuba, d) sistema de indicadores culturales y sistematización de prácticas socioculturales.

Los destinatarios y destinatarias directos/as de este proyecto fueron grupos artísticos, proyectos e iniciativas socioculturales que provenían de las tres regiones del país. El proyecto incidió en total, en al menos 55.000 personas. Estas iniciativas culturales se encontraban distribuidos por todo el país, viviendo en espacios geográficos diversos, urbanos, semi-rurales y rurales. Representaban una gama de matices y comportamientos culturales complejos, contradictorios y ofrecieron un mapa cultural riquísimo del país. Para esta iniciativa, que el proyecto decidiera focalizar el trabajo a la niñez y la juventud fue estratégico, ya que permitió incidir en percepciones y comportamientos culturales no solamente inmediatos, sino a largo plazo. Al mismo tiempo, la niñez y juventud constituyen un reto muy interesante porque tienden a desafiar

o cuestionar la corriente principal de la cultura y por lo tanto, fuerzan a los actores culturales a reexaminar y modificar conceptos, enfoques y herramientas de abordaje. Este es un reto que los socios de este proyecto quisieron enfrentar.

Red Mesoamericana de Arte y Transformación Social⁴

*André de la Paz
Representante
Red MARACA
Guatemala*

Durante su intervención, De la Paz hizo énfasis en la importancia del arte para generar procesos de transformación social. En su presentación hubo un espacio de intercambio con los y las participantes del taller, donde describieron con una palabra el significado de una red. Algunas de los aportes fueron los siguientes:

Una red es:

- Unión
- Creatividad
- Amor
- Solidaridad
- Movimiento
- Puntos de encuentro
- Esfuerzo
- Revolución
- Compromiso
- Articulación
- Trabajo Colectivo
- Voluntad.

Una vez finalizado este espacio, se les explicó a los y las participantes el trabajo que realiza la Red Maraca. Esta Red centroamericana surge a partir del dialogo entre Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde se identifican las cosas que comparten estos tres países y los puntos en común. Actualmente esta red cuenta con la participación de siete países de Centro América: Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Los ejes principales de esta red son: las juventudes con un diálogo inter generacional, la formación, la articulación, los intercambios y la confianza. Maraca vive dos momentos importantes, en el 2006, año en el que nace esta iniciativa y luego la adhesión de otros países de Centroamérica que es la etapa actual.

Este espacio ha permitido que se visibilice Centroamérica frente a un sur que es fuerte y que tiene más experiencia en el trabajo con las comunidades.

Conclusiones o recomendaciones sobre el tema de Redes y Movimientos de las CVCs

Del desarrollo de las discusiones alrededor de los Tejidos de las Culturas Vivas Comunitarias, se extraen las siguientes conclusiones, propuestas y líneas de acción:

Es importante reconocer lo diverso y dar voz a esa diversidad, pues es importante reconocer su potencial cultural. Al reconocer esta diversidad es necesario hacer de la diversidad de nuestros pueblos una posibilidad real de integración, por lo tanto se propone abordar este reto desde las siguientes acciones:

- Fortalecer el movimiento comunitario vivo desde una plataforma.
- Visibilizar a las culturas vivas comunitarias
- Fomentar el intercambio de experiencias
- Incidir en las políticas públicas y en una ley de cultura inclusiva.
- Lograr mayor vigencia de organización comunitaria
- Obtener el 0,1% del presupuesto nacional para organización comunitaria.

Es fundamental capacitar en torno a los planes de gobierno existentes y de Estado, para tener claridad de las herramientas y limitaciones con las que se enfrenta el trabajo en red.

- Identificar actores locales, gubernamentales y no gubernamentales, locales y nacionales.
- Lograr participación efectiva y activa de los actores culturales en políticas públicas.
- Lograr un plan integral cultural.
- Llegar a acuerdos que faciliten el acceso a espacios públicos como mecanismos de transformación social.
- Sensibilizar el gobierno local.
- Tener presente la sostenibilidad de proyectos y asignación de recursos.