

**2° Encuentro Nacional
de Gestión Cultural**

*Diversidad, tradición e innovación
en la gestión cultural*

Tlaquepaque, Jalisco. Octubre 14 al 17, 2015

**LA NECESIDAD DE ESPACIOS
CULTURALES
INDEPENDIENTES EN EL SIGLO
XXI; UNA PERSPECTIVA DESDE
LA AUTOGESTIÓN, EL CASO
DE LEÓN, GTO**

Edgar Erick Zayas Nieves

Introducción

La actividad artística en nuestro país es cada vez mayor debido al implemento de algunas ideas de políticas culturales que desarrollan y fortalecen la educación artística, en tanto se crean escuelas especializadas en el área, se instauran programas de creación de públicos a través de los distintos niveles de educación, se apoyan proyectos como festivales nacionales e internacionales de arte y el implemento de talleres artísticos en las escuelas, entre algunos otros proyectos que se dirigen a crear una visión en la sociedad más amplia entorno a la creatividad y propuesta artística que México tiene, el número de personas que se dedican formal o informalmente en este ámbito cultural, es cada vez mayor tras estos alcances.

Se han creado además, dentro de las políticas culturales que sexenio tras sexenio cambian, programas de apoyo para la construcción de nuevos espacios destinados a mostrar el trabajo creativo de distintos artistas que laboran bajo las disciplinas de música, teatro, danza, artes visuales y la ejecución de talleres de carácter educativo, recintos que forman parte del órgano-institución gubernamental.

Pese a este desarrollo, bajo el sistema burocrático que carece de políticas culturales, existen limitantes para impulsar e incentivar el trabajo de artistas, pues las distintitas instituciones que atienden las necesidades culturales han diseñado estructuras insuficientes para promover en la sociedad un interés aún mayor por consumir los artístico, y frecuentemente, debido al mal manejo de recursos, se imposibilita el uso de éstos por parte del gremio artístico, principalmente aquél que es local que actúa inmediatamente con su entorno y todos los factores que lo crean.

Existiendo entonces una necesidad de tener un espacio para seguir proponiendo ideas, el cuerpo de artistas de una ciudad o de una comunidad inicia un sistema de acción independiente a la burocracia, abriendo así centros culturales independientes.

En la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, existen treinta espacios culturales que actúan de manera autónoma, ubicados en distintas zonas de la

ciudad; noroeste, suroeste y centro principalmente, cada uno de ellos con propuesta artística diversa y con servicios que van desde talleres, hasta la ejecución de proyectos de mayor impacto en la sociedad, llevados a cabo en escuelas, departamentos de gobierno, entre otros.

Los espacios culturales independientes y sus características.

Un espacio de este perfil puede estar centrado en una o varias disciplinas artísticas, la mayoría de éstos ofrece muestras de teatro, música y artes visuales, aunque podemos encontrar algunos otros que estén orientados a la danza específicamente. Pero una característica fundamental, de acuerdo al Manifiesto por los Espacios Culturales Independientes de la Red Transibérica, es que “Estas iniciativas se caracterizan por su compromiso social. Parten de planteamientos globales para actuar localmente, sobre su entorno más próximo y su comunidad. Son, por tanto, *iniciativas esenciales* para el desarrollo de visiones plurales, interculturales, transdisciplinarias y descentralizadas. Estas iniciativas representan la expresión cultural más contemporánea y viva de una sociedad. Es por ello que, por lo general, su aproximación a la realidad se realiza desde un enfoque crítico y de activismo en las cuestiones sociopolíticas” (Red Transibérica, 2013; énfasis propio).

Por lo tanto se definen como un espacio para los creadores locales y foráneos, abierto a la sociedad; dentro de sus objetivos se encuentra el promover el interés artístico y crear un valor de éste, se construye a través de actividades de que fomentan la creación y el dominio del arte en servicios culturales, o la presentación de trabajos de la disciplina eje en la que se labora, propiciando un consumo cultural.

Operan en medio de dos sectores que los rodean: la Institución y la cultura mercantilizada. Establecen formas de obtención de recursos para la autogestión, herramienta que les permite tener una libertad de creación artística, de propuesta de actividades, de cómo y cuándo se ejecutarán, no respondiendo a otros

intereses que pueda orientarse a una sumisión. Entre todos ellos se trabaja una intercomunicación para fortalecer el compromiso de una comunidad preocupada por el fomento y desarrollo de una ciudadanía activa.

El sistema de globalización en el siglo XXI.

La globalización, de acuerdo con varios teóricos, ha generado una cultura homogénea, va eliminando gradualmente la identidad de un grupo social, e incluso la de una nación; proporciona información y acercamientos de una cultura con otra, pero también ha buscado un libre comercio, los países son cada vez más dependientes de otros, sus dinámica social se ve intervenida con la homogenización de ideas, Zubiría (1997), en su texto de Formación en Administración y Gestión Cultural, comenta que

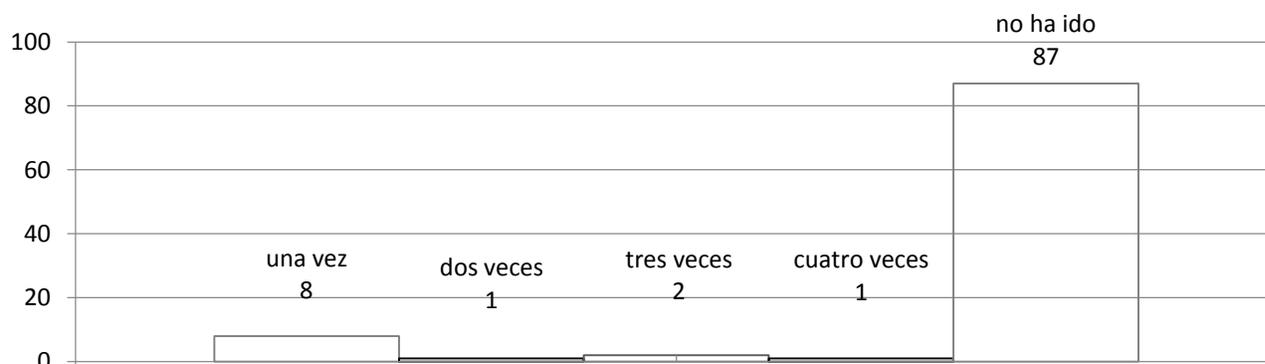
Se trata de que en la globalización interactúan simultáneamente actividades económicas y culturales dispersas generadas por un sistema de múltiples centros donde lo que importa no es la posición geográfica desde donde se actúa sino la velocidad en que se recorre en el mundo. Los mensajes, productos y bienes simbólicos que consumimos ya no se generan en la nación en que vivimos, sino en redes masivas y simultáneas, sin importar decisivamente el lugar de origen para millones de habitantes del planeta. Las fronteras entre lo propio y lo ajeno se desvanecen [...] Muchas diferencias nacionales persisten bajo la globalización y en muchos casos esas diferencias terminan convirtiéndose en desigualdades. (p. 8-9)

Existe entonces un grupo social de menor tamaño que mantiene un poder sobre las propuestas a las masas, se trata de un grupo hegemónico que origina diferencias y que inciden en gran medida en el movimiento artístico y de su valoración, atendiendo principalmente a la cultura del espectáculo y a la dispersión de productos que no requieren de un tiempo para la reflexión.

El entorno del consumo y hábito cultural en México.

Recientemente el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se elaboró en 2012 la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales, y basándonos en los datos estadísticos sobre la asistencia a centros culturales en los últimos doce meses, el mayor porcentaje obtenido fue para la asistencia nula, mientras que el siguiente fue la asistencia de una sola vez con un 8%, tal y como se muestra en la gráfica:

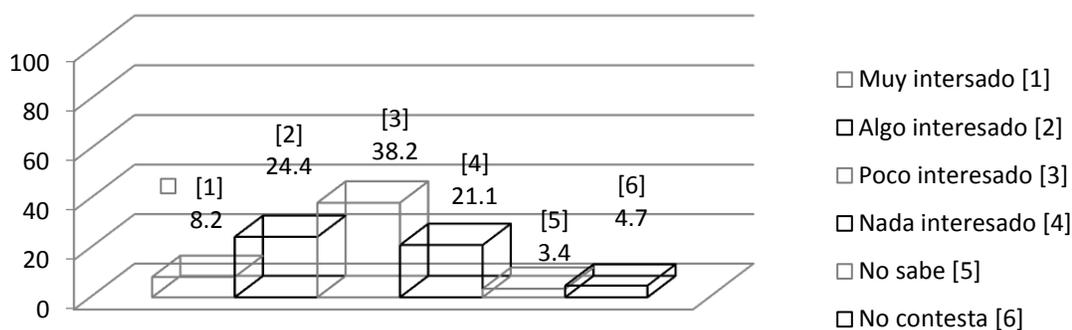
Gráfica 1
En los últimos doce meses ¿cuántas veces usted fue a centros culturales?
Números en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos y gráfica de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Cultural del CONACULTA e INEGI (2012)

En tanto a lo competente en el estado de Guanajuato, de acuerdo a los datos obtenidos de la misma encuesta, el porcentaje más alto en lo que respecta a un interés por una actividad artística, corresponde al grupo de personas que están poco interesadas, mientras que el primer rubro, con un cuarto lugar, se encuentra un grupo de 287.700 personas muy interesadas y 118.047 no sabe si tiene un interés por una actividad de este tipo, a continuación una gráfica de otros datos obtenidos en 2012:

Gráfica 2
¿Qué tan interesado está por lo que pasa en la cultura o en las actividades culturales?
Números en porcentajes

Fuente: Elaboración propia en base a datos y gráfica de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Cultural del CONACULTA e INEGI (2012)

Para el caso de la aportación al PIB en 2013 por parte del sector 71 que corresponde a servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, es de 3.4% a nivel nacional, mientras que para el caso de Guanajuato es del 11.2% con una aportación de 8.208 millones de pesos, con una mayor participación de las artes escénicas y espectáculos dentro del sector de las artes.

Por lo tanto, un espacio cultural independiente, al localizarse dentro del sector de las artes, forma parte de los portadores al PIB como un lugar que brinda servicios de esparcimiento cultural y puede ser un referente para puestos de trabajo ocupados remunerados, siempre y cuando se mantenga activo en todas las temporadas del año, manteniendo vigente una imagen que posibilite la vida del mismo.

La búsqueda de estrategias para mantener activo un espacio cultural independiente.

Un espacio cultural independiente, al ser en esencia una esfera que se autogestiona, establece estrategias para obtener recursos que sustenten

económicamente el lugar, la mayoría de ellos, al menos para el caso de la ciudad de León, ocupan inmuebles en el que los directores de los proyectos no son directamente propietarios, se recurre a un pago de renta, pero además existen gastos de servicios públicos, de mantenimiento, de materiales a utilizarse en talleres, escenografía, etcétera, en algunos casos el pago de permiso de piso y multas indebidas por gobierno debido a la falta de políticas que regularicen acciones en materia de cultura, y desde luego el pago a personal involucrado en el propósito, además de promotores de difusión.

Para todo ello, es necesario idear otras estrategias innovadoras que más convengan al centro cultural de acuerdo a su perfil para mantener, y en mejor circunstancia, aumentar el número de personas que asisten, pues es éste el medio por el cual se sustenta un espacio cultural, pues sin audiencia estaría abandonando uno de los principales objetivos de un sitio cultural independiente.

La imagen de un centro con propósitos de autogestión es muy importante, logra a través de ésta familiarizar a su público, y en esta faceta los denominaremos como consumidores, encontrándonos en este momento en una perspectiva de marketing cultural, donde se debería, con una fundamentación en estudios de mercado, conocer el público objetivo, patrocinadores, intermediarios y el tipo de recursos que se pueden obtener a través del Estado para contar con un sistema de información que ayude a la iniciativa a crecer y obtener una base económica estable.

Los espacios culturales independientes de la ciudad de León han creado para cada uno de ellos diversas ideas que van desde el diseño y el cómo se decora el espacio, hasta el tipo de proyectos que presentan, delimitando aún más la dimensión del recinto y respondiendo a estrategias de marketing y de una creatividad comercial así como de creatividad auto-orientada, donde conviven dos audiencias principales; la propuesta del artista y la del público, no obstante, existe una carencia de un estudio de públicos para hacer afectivos los canales de comunicación con los asistentes, pues se busca mantener un público activo que no sólo visite el espacio una vez, sino que frecuentemente asista a una propuesta

más de esparcimiento y recreación de entre todas las que existen en un mundo de cultura mercantilizada, tema del que abordaremos más adelante.

Sin embargo, pese a estas tácticas que son necesarias llevar a cabo y reconfigurarlas de acuerdo al contexto en el que nos situamos, es pertinente pensar en la estratificación de lazos que permitan trabajar de manera independiente, pero que se crea una interdependencia con espacios del mismo perfil; para nuestros tiempos, es inevitable no pensar en comunidad para atender a las nuevas necesidades, si bien la cultura es uno de los sectores que año tras año sufre recortes presupuestales, y que además no se cuenta con una secretaría nacional de cultura, sino de una educativa como la SEP, los más vulnerables que atañen a creadores artísticos, a artistas, a gestores culturales y para aquellos que trabajan indirectamente de productos culturales, tenemos la responsabilidad de atender a los conflictos que se nos presentan, es ahora la tarea de crear nuestras propias herramientas de trabajo, además de un sistema de financiamiento, pues como se sigue notando, el Estado es el principal proveedor económico a la cultura.

Es fundamental que de la existencia de un instituto rector de lo cultural en una ciudad, se conozca el campo en el que se está trabajando y al cual se están diseñando políticas para impulsar el desarrollo artístico, pues si se desconoce el territorio será entonces una labor de intuición. El Instituto Cultural de León hizo en 2014 un estudio sobre consumo, prácticas y hábitos culturales de la ciudad, cifras que se desconocen actualmente dentro del mismo instituto, además de un desconocimiento del número de espacios culturales independientes que operan en la ciudad y por ende su actividad, localización, directores y creadores en León, por lo que se han generado conflictos entorno a el destino de recursos a través de becas y concursos para aquellos espacios que inician o aquellos que necesitan un mayor equipamiento para su mantenimiento.

La existencia de estímulos de apoyos gubernamentales a recintos independientes es necesaria para ampliar la oferta cultural y artística, se deben generar condiciones para el desarrollo cultural; el generar un mayor interés por la población hacia el quehacer de los artistas se logra no solo a través de los proyectos institucionales, el descentralizar el ejercicio político-cultural obtiene

mayores alcances, llegando a otros sectores poblacionales, un espacio cultural independiente actúa y responde al contexto local, involucrando, en la mayoría de veces, a los habitantes que lo rodean, haciéndolos participes de actividades culturales que quizá una institución a través de sus recintos, no habrían logrado un contacto.

Zubiría plantea que el Estado busca plantear un orden pero a la vez un dominio sobre la acción cultural, para la cultura esta forma de actuar es totalmente opuesta, busca, entre muchas otras cosas, escapar del control, control que puede ser atendido por la burocracia interesada en atender modelos externos que no justifican las líneas de trabajo en el desarrollo desde lo local, sino en el modelo de otras naciones dominantes con características distintas.

La cultura tienen cambios vertiginosos, día con día surgen nuevas propuestas de comunicación y de interpretación por parte del gremio artístico, por lo tanto, actuar con una ideología independiente permite tener propuestas innovadoras, nada conservadoras, no constantes por el largo de los años como generalmente ocurre en instancias de gobierno.

La necesidad de la existencia de centros culturales independientes en León.

Durante el siglo XXI en la ciudad de León han nacido y desaparecido numerosos espacios con perfil independiente, cada uno de ellos dirigidos por artistas principalmente y otros por gestores que se han destacado por su labor en instituciones culturales. Los vigentes ahora desempeñan un compromiso social de gran importancia en la vida política, económica y social de la ciudad, éstos proporcionan un espacio en el que la censura no tiene lugar, cada uno de ellos toma la ventaja de exponer y presentar lo que considere adecuado y el trabajo que una institución federal, estatal o municipal generalmente no acepta por sus políticas de operación, o al menos no en espacios institucionales o lo que no se considera artístico. Puesto en otra circunstancia, estos espacios son puertas a los artistas emergentes y son puntos de acceso a la presentación de propuestas que surgen año con año, pues la poca accesibilidad, impuesta por los lineamientos

burocráticos, ha impedido la utilización de recintos para la presentación de las nuevas ideas artísticas y culturales, y un sitio cultural independiente trabaja para crear nuevas vías para mantener vivo el quehacer de esta índole.

Son plataformas que contribuyen al aprendizaje colectivo y que propician una comunicación entre los que forman la comunidad leonesa, fortalecen las bases de una identidad cultural a través de la representación de hábitos de vida de los habitantes, de costumbres y también de tradiciones, parten de un trabajo realizado por ciudadanos para ciudadanos de la misma ciudad generando una identidad del propio sector artístico.

Para cierto número de casos, algunos espacios hacen uso de edificaciones antiguas, y con la existencia de esta iniciativa, es posible el rescate y mantenimiento del espacio arquitectónico, manteniéndolo en uso y en buenas condiciones.

Cumplen con el acceso a la cultura como derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que cada individuo tiene facultad de gozar de las artes, al avance científico y aprovechar de sus beneficios, así como decidir qué tomar de la vida cultural de su comunidad. En este contexto, proponen una visión más cercana al valor humano, un espacio cultural independiente logra tener un mayor contacto, un acercamiento más íntimo con su público y lo invita a conocer y compartir una perspectiva como artista, en el sentido neto de arte, frente a una cultura mercantilizada, donde estamos bombardeados constantemente por sitios de esparcimiento como el cine comercial¹ y la presentación teatral televisiva, que no es un enemigo en sí, pero que sí se lucha ante el monstruo capitalista dominante.

Son iniciativas que ayudan a la construcción de espacios para la ciudadanía; todos somos responsable de la edificación de lo público, también con la tarea del cambio social.

En el marco económico, León se ha perfilado como una ciudad empresarial e industrializada, se busca un crecimiento económico y como un referente

¹ En este caso se entiende por cine comercial aquel que ha sido producido para responder a una necesidad de un consumidor, solo para el esparcimiento y no para invitar a una reflexión.

generador de trabajo, además, busca despuntar en la actividad cultural al ser una de las ciudades más importantes del país y que se encuentra ubicada en el estado donde se realiza el quinto festival cultural más importante del mundo, por lo tanto, la existencia de recintos culturales independientes son creadores de trabajo y que ayudan a crecer en el medio cultural y artístico; son proyectos que posicionan a León en materia de turismo, atraen y hacen posible la participación de visitas de otras nacionalidades que consumirán productos locales, logrando de esta forma crear experiencias para turistas dentro de la gama de actividades por hacer en la ciudad, haciendo de lo local un motor sustentable.

Los espacios son a la vez consumidores de otros servicios que generarán otra cadena de trabajo, además, portadores al PIB no sólo de la ciudad, sino también del estado de Guanajuato, ayudando a fortalecer el desarrollo económico y social de un municipio, de una estado y de una nación.

El número de espacios culturales independientes puede seguir creciendo en la ciudad en la medida en que se otorgue un mayor recurso económico de los distintos niveles de gobierno, y una vez teniendo la existencia de nuevos recintos, es necesario crear una interdependencia entre todos los existentes en la ciudad, no para la decisión de las actividades internas de cada uno, sino para crear plataformas y vías de comunicación para crecer simultáneamente, para trabajar en conjunto, crear redes de trabajo y aprovechar de las posibilidades de patrocinio para nuevos proyectos, para obtener un mayor alcance de difusión de espacios con este perfil, logrando una reciprocidad y un intercambio en especie o un voluntariado, también propiciar entre todos una atención hacia el quehacer artístico de la ciudad de León en los asistentes, actuando como una sociedad, pensando independientemente pero actuar colectivamente, una red de aportación y recepción, favoreciendo a la formación de públicos.

La incorporación de nuevos agentes culturales que estudian una especialidad en gestión cultural será de gran beneficio no solo para el recinto, sino también para auto crearse opciones de trabajo.

Un espacio cultural independiente contribuye en gran medida con una sociedad, proporcionan un fácil acceso a aquello que se le denomina elitista en

materia de economía, (inclusión social), recrea y reconstruye una visión de una cultura y es una vía más por la cual existen formas de manifestarse y de compartir con los nuestros, siendo o no artistas, convergimos en una capacidad humana: el comunicar y sentir.

En palabras de Lucina Jiménez “se debe construir el deseo como un recurso fundamental para el cambio”.

Bibliografía.

Colbert, F., Cuadrado, M. (2000) *Marketing de las Artes y la Cultura*. Barcelona, España: Ariel Patrimonio

Cuenta Satélite de Cultura 2008-2011 (2014) CONACULTA. Recuperado el 5 de agosto de 2015, de http://www.conaculta.gob.mx/PDF/inegi/boletin_cuenta_satelite_de_cultura.pdf

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) UNESCO. Recuperado el 3 de agosto de 2015, de http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

De Zubiría, S., Abello, I. (1997, s/m). Formación en Administración y Gestión Cultural. En *Organización de Estados Iberoamericanos, para la educación, la ciencia y la cultura*. Recuperado el 2 de septiembre de 2015, de <https://gestcultural.files.wordpress.com/2008/04/formacion-en-administracion-y-gestion-cultural.pdf>

Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales (2012) CONACULTA. Recuperado el 2 de agosto de 2015, de http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_nacional/#.VWkDSM9 Oko

Espacios Independientes León (2015) Instituto Cultural de León. Recuperado el 7 de agosto de 2015, de <http://instituculturaldeleon.org.mx/icl/espacios/multiples>

Manifiesto por los espacios culturales independientes (2013). Red Transibérica Espacios Culturales Independientes. Recuperado el 2 de agosto de 2015, de <http://www.transiberica.org/manifiesto-espacios-culturales-independientes>

Millán, J. (2012). Política teatral del estado mexicano a través del Instituto Nacional de Bellas Artes (panorama histórico). *Paso de Gato*, 10 (N° 49, abril-mayo-junio), 23-72.

PIB y Cuentas Nacionales (2008) INEGI. Recuperado el 2 de agosto de 2015, de <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/>

ProMéxico, Inversión y Comercio (2014), Secretaría de Economía (Guanajuato). Recuperado el 5 de agosto de 2015, de http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_GTO_vf.pdf acceso 20 de mayo de 2015.

Valdés de la Campa, F. (2014, s/m) Cinco cosas que debe tener un centro cultural independiente. En *La Piedra*. Recuperado el 8 de agosto de 2015, de <http://colectivolapiedra.com/2014/08/5-cosas-que-debe-tener-un-centro-cultural-independiente/>