

2° Encuentro Nacional de Gestión Cultural

*Diversidad, tradición e innovación
en la gestión cultural*

Tlaquepaque, Jalisco. Octubre 14 al 17, 2015

CARTOGRAFÍA VISUAL: UN CASO DE ÉXITO EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL

TEMA: Actividades culturales y reconstrucción del tejido social

Mtra. Carlota Laura Meneses Sánchez

cmeneses65@gmail.com

Dra. Laura Gemma Flores García

ars.flores.@gmail.com

Collazo Vela Erika Paulina

ep.collazovela@ugto.onmicrosoft.com

RESUMEN

«Cartografía Visual» del artista Gonzalo Carreño, es una exposición que reúne un sincretismo de arte; grabado, fotografía, escultura y un libro del artista, en total son 40 las piezas que estarán expuestas en la Sede Fórum del programa de Cultura y Arte del Campus León, tiene un discurso de conciencia ecológica; la obra fue creada a partir de la experiencia del artista en el Cerro del Orito en Guanajuato Capital, retrata y propone una mirada de conocimiento y sensibilidad hacia la flora y fauna de nuestro entorno, mismo que se ha visto afectado por las actividades humanas.

Señalar que la exposición es un caso de éxito, en la reconstrucción del tejido social en la comunidad leonesa, conduce a reflexionar sobre las relaciones que se muestran en materia de gestión cultural, tales relaciones se establecen desde el acercamiento al artista , que en nuestro caso es de origen oaxaqueño, así como el lugar de donde tiene su propia experiencia, en este caso el Cerro del Orito en Guanajuato Capital, y finalmente su relación con el espacio donde será expuesta la obra artística, una sede universitaria, pero abierta para todo tipo de público habitante de la ciudad de León, Guanajuato.

El objetivo que se pretende alcanzar es identificar las características que se manifiestan en la reconstrucción del tejido social en la comunidad universitaria leonesa, y como estas definen las políticas en materia de la gestión cultural.

La metodología utilizada consiste en revisar bibliografía con temática de gestión cultural, sistematizar la información obtenida desde el primer contacto con el artista, el proceso de montaje de la exposición, la inauguración, las visitas guiadas, la formación de públicos y la reconstrucción del tejido social en los alumnos del programa de cultura y arte.

Palabras claves: tejido social, gestión cultural, espacio

Desarrollo de ponencia...

El 4 de junio del 2015 se llevó a cabo la inauguración de la exposición “*Cartografía Visual*” del artista Oaxaqueño Gonzalo B. Carreño, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrada en el Campus León de la Universidad de Guanajuato a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Necesariamente, para entender a la exposición como un caso de éxito, en la reconstrucción del tejido social en una comunidad, debemos revisar la bibliografía con temática de gestión cultural.

Para Bernárdez López (2003), el gestor cultural es *el administrador de la cultura* (p. 3), como primera definición, se observa que su objetivo es *ofrecer un producto o servicio*, a cierto tipo de público, procurándoles otorgar una satisfacción.

Pero si un gestor cultural es *un proveedor de un servicio en materia de cultura* el gestor sería el que ejecuta exactamente lo que deciden otros, su acción se movería siempre en los cauces estrictos de unas normas no escritas por él.

Otros autores, por el contrario definen de forma diferente al gestor, lo consideran como **un gerente**, es decir, un profesional que **dirige** una organización o institución en materia de cultura, es quien toma decisiones cotidianas, analiza, evalúa, define estrategias, propone objetivos e indicadores, diseña, ejecuta, y procede a dar el seguimiento de planes de acción, además de administrar los recursos.

Desde una perspectiva histórica mencionamos desde Drucker (1993) y el momento que establece tres periodos del modelo capitalista:

Revolución industrial (1750-1850), Revolución de la productividad (1850-1950) y la Revolución de la gestión (1950-1980).

En el último periodo mencionado, existe una adecuación a un nuevo modelo de sociedad que reclama algo más que la transposición de la ingeniería a las organizaciones. Martinell Sempere (2001), expone “poco a poco la sociedad compleja reclama atención a nuevos enfoques a las políticas del Estado del Bienestar y la ampliación de los campos de actuación de las políticas públicas exige la incorporación de nuevas formas y conceptos de dirección y administración a los amplios recursos que se ponen a disposición de estos nuevos campos” (p. 9) Finalmente se puede comentar que gestionar como lo expone Martinell, significa conducir los asuntos de alguien y ejercer autoridad sobre una organización, utilizando el conocimiento como un mecanismo de mejora continua, el ejercer la gestión no se centra en la jerarquía sino en la capacidad de promover innovación sistemática del saber, y su aplicación a la producción o el resultado, siempre actuando con ética y responsabilidad.

Una vez de exponer de manera general el concepto de *gestión cultural*, resulta conveniente entonces mencionar, la forma de sistematización de la información obtenida para la realización de la exposición “**Cartografía Visual, exposición multidisciplinaria**”, desde el primer contacto con el artista, en este caso Gonzalo BCarreño, así como el desarrollo del montaje de la exposición, para cual es conveniente reflexionar sobre algunos conceptos teóricos, como por ejemplo museografía y museología.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM, Vol. 32) expone que la museografía “abarca las técnicas y procedimientos del quehacer museal en todos sus diversos aspectos”.

Entender a la museografía desde la acción de diseñar las exhibiciones conforme a un guión que considere tanto los contenidos temáticos como las colecciones y los espacios arquitectónicos disponibles, cuidar que los elementos museográficos (mamparas, bases, vitrinas) y los objetos, documentos que se expondrán juntos con los textos, gráficos, maquetas y dioramas logren el objetivo de explicar correctamente lo que se pretende con la exposición, lograr que se establezca la comunicación de la obra expuesta y el espectador. La museografía tiene como finalidad aportar carácter e identidad a la exposición y permitir la comunicación

hombre-objeto; es decir, propicia el contacto entre la pieza y el visitante de manera visual e íntima, utilizando herramientas arquitectónicas y museográficas y de diseño gráfico e industrial para lograr que éste tenga lugar.

Pero ¿para qué sirve la museografía?, se trata de la puesta en escena de una historia que quiere contar *el curador* (a través de un guión museográfico¹) por medio de los objetos disponibles (la colección). Tiene como fin *exhibir el testimonio histórico del ser humano* y de su medio ambiente para fines de estudio y/o deleite del público visitante.

El propósito de la museografía es con base en la adecuada presentación del guion, *logra crear diversas lecturas en un recorrido aparentemente único dentro de un espacio definido*. Es muy importante diseñar montajes que permitan proteger los objetos y así asegurar su permanencia para las futuras generaciones.

En cuanto al concepto de Museología tenemos lo siguiente:

Rivière expone « *La muséologie : une science appliquée, la science du musée. Elle en étudie l'histoire et le rôle dans la société, les formes spécifiques de recherche et de conservation physique, de présentation, d'animation et de diffusion, d'organisation et de fonctionnement, d'architecture neuve ou muséalisée, les sites reçus ou choisis, la typologie, la déontologie* ». Trad. «La museología se erige como campo del conocimiento para conferir formalidad y rigurosidad científica a la actividad museística, se define como una ciencia aplicada, *la ciencia del museo*. Estudia la historia y su rol en la sociedad, las formas específicas de investigación y de conservación física, de presentación, de animación y de difusión, de organización y de funcionamiento, de arquitectura nueva o musealizada, los sitios recibidos o elegidos, la tipología, la deontología», en la anterior definición se observa claramente las relaciones entre museología e historia: la museología utiliza a esta última disciplina para explorar -especialmente- el origen y el rol del museo en el seno de la sociedad, en diversas épocas, como una ciencia interdisciplinaria, la museología aborda la historia, las ciencias, pero también las matemáticas, la sociología y otras disciplinas.

¹ Un guion museográfico se refiere a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La museología tiene como objeto de estudio la relación específica entre el hombre y la realidad, la corriente de la nueva museología, insiste de su nuevo rol social del museo y de la posición de lo humano en el centro de la institución.

En ese mismo sentido León A. (2000) analizó el carácter social de la museología y definió la función social del discurso museológico como elemento de penetración ideológica materializado en el conjunto de proposiciones cuyos elementos son conceptos;.(p. 108) A partir de la afirmación de León pueden advertirse tres elementos característicos del conocimiento museológico:

un elemento expresivo de una realidad concreta, por tanto, un elemento histórico, que es el objeto museológico, un elemento explicativo que engloba por un lado contenidos, conceptos, paradigmas, líneas de investigación y, por el otro comportamientos parciales, o sea, un elemento teórico; finalmente, un elemento de expresión caracterizado y materializado en el discurso museográfico, es decir, un elemento práctico.

Marco Such (1997) la refiere como "la estructura sobre la que descansa la museología". Aspectos como la conservación de los objetos y su emplazamiento en el espacio expositivo son competencias directas de la museografía. (p.53)

Finalmente la museografía representa los aspectos técnicos que componen el quehacer museístico.

LA EXPOSICIÓN

"Cartografía Visual", tiene un discurso de conciencia ecológica; la obra fue creada a partir de la experiencia del artista en el Cerro del Orito en Guanajuato Capital. Carreño retrata y propone una mirada de conocimiento y sensibilidad hacia la flora y fauna de nuestro entorno, mismo que se ha visto afectado por las actividades humanas".

EL ARTISTA

Gonzalo BCarreño es un artista muy completo, que ha cursado estudios de: dibujo, filosofía del arte, pintura, grabado, y técnicas mixtas, además egresado del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo; ha realizado exposiciones colectivas e

individuales, creador de algunas exposiciones de arte efímero, participación en festivales culturales, pero también ha incursionado en la docencia en la impartición de clases y talleres de litografía y grabado, acreedor a premios nacionales y estatales por su obra.

En resumen Gonzalo BCarreño cuenta con una amplia trayectoria artística desde 1989 a la fecha.

LA OBRA

La obra utilizada para la exposición “*Cartografía Visual exposición interdisciplinaria*”, estuvo integrada por 4 esculturas de diferentes técnicas, las cuales se enuncian a continuación: **1. «El chamán de las semillas»**, técnica: Escultura viva/ semillas de chía /madera / hueso /fierro / barro / censor de luz y luces led. **2. «El grito del chamán»**, técnica: Escultura/ corteza / lagartija disecada / fierro /censor de luz y luces led, **3. «El chamán de la serpiente»**, técnica: Escultura / corteza / madera / muda de culebra / cráneo de tortolita / fierro / censor de luz y luces led 4. **«La jaula cúbica»** técnica: Escultura/ madera / papel medidas cubo: 100 x 100 x 100 cm, Ave recortada en papel guarro. **5. «Neo-Didgeridoo»** Escultura **6. «Fito-cosmos»**, técnica impresión digital en vinil estático, **4 grabados en hueso**, cuyos títulos son: **«Orotoro»**, **«Mula Colorada»**, **«El chamán»**, **«Unicuerno»**, **2 tallas en madera y flor: «Avioncito XA-BC»**, y **«La mula colorada jugando con la luna»**, **9 fotografías digitales**, cuyos títulos son: **«La hormiga»**, **«Pet-Garambullo»**, **«Toro Huesos Blancos»**, **«Ecopez en la Arena»**, **«Terrografía»**, **«Mano Bajo el Charco»**, **«Caracol»**, **«El Péndulo»**, **«La Ex - Virgen y el Niño de los Nopales»**. **16 Xilografías** con los siguientes títulos: **«Cardenalito»**, **«Chicharra»**, **«Cinco Llagas»**, **«Tantarria»**, **«Sapo Bufo»**, **«Frío»**, **«Culebra Collareja»**, **«Cielo Azul»**, **«Flor Silvestre»**, **«Lagartija Escamuda»**, **«Calandria Tunera»**, **«Avispa Aterciopelada»**, **«Liebre»**, **«Hongos»**, **«Avispa Negra»**, **«Carpintero Arlequín»**, 1 libro de arte, Carta Verde, y el pliego-códice cuento Bitacorados.

LA MUSEOGRAFIA

Con un total 4 esculturas, 2 tallas en madera, una carta Verde, un libro de arte y un Pliego-Códice/cuento Bitacorados, 9 fotografías digitales, y 16 xilografías, se elaboró el Guión museográfico, que partió de la conceptualización del espacio, que junto con la obra a exponer, se entendió como un conjunto integral de significaciones que conforma un discurso generado a partir de los diversos sentidos de los medios de comunicación. Es decir el tema “la responsabilidad en la protección del medio ambiente”, en una zona de la ciudad de Guanajuato, que a la fecha ha sido politizada por los intereses de particulares, de convertirla de zona de reserva ecológica a complejo habitacional para la clase alta guanajuatense.

El trabajo de museografía y museología, fue ejecutado por alumnos que cursaron la materia de Museografía y diseño de exhibiciones del programa de Cultura y Arte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, donde la maestra Carlota Meneses fue la encargada de coordinar los trabajos de la exposición.

Para Méndez Aguayo (2015), “el montaje de la exposición sin duda es un esfuerzo conjunto porque todos hemos puesto de nuestra parte, esto sin duda nos sirve como experiencia y formación pero también aportamos a la sociedad al compartir nuestro trabajo”, (entrevista 31 de mayo 2015).

Finalmente se acordó que la museografía estaría conformada de la forma siguiente: utilización de 12 mamparas, 4 bases, y una mesa de exhibición.

Se utilizó dos diferentes tonos del color verde, pintura verde vinílica Vinimex o color salamandra K3-12, safari K3-13 y caza K4-11 por la significación que tiene este color con la naturaleza.

Las cuatro esculturas fueron colgadas del primer piso, del espacio de exposición para dar la impresión que se encontraban suspendidas en el aire (para esto se utilizó eslabones de unión con seguro, cable de acero para colgar los huesos y esculturas).

Para iniciar el recorrido de la exposición se coloca una cedula de sala con el siguiente texto:

Desde tiempos inmemoriales, hombres de sensibilidad peculiar han dejado testimonio del mundo que capta su mirada, una mirada que no se agota en el acto físico de ver sino que va más allá, hasta captar lo que para el ojo desatento pasa inadvertido. Ésta sensibilidad le propicia descubrir en los eventos que parecen cotidianos -y hasta insulsos- eso que los hombres buscamos con vehemencia: la belleza, sobre todo aquella que se presenta sin artificios y, yendo aún más allá, si no la encuentra, la construye -que para ello son las habilidades adquiridas-. Y así, sensibilidad y destreza, dan lugar a manifestaciones que recrean situaciones y seres, que narran historias, reales unas, inventadas otras ante objetos en desorden que el artista ordena para que cuenten su relato y su aparición, en lugares donde no tendrían por qué estar, cobre sentido. Objetos que ensucian, pero que ante la intervención de la mirada imaginativa, también tienen algo que contar, bien acerca del erotismo o del deterioro que la naturaleza padece a partir de la intervención destructora e indolente de los paseantes por sitios donde no debería haber más que lo que la naturaleza engendra. Mas como la naturaleza también engendra muerte, darle vida a los muertos es un atributo que el artista puede arrogarse y, así, reuniendo los restos de lo que fueran animales llenos de vida alguna vez, honra su muerte reponiéndoles la belleza que parecía haberse ido, reconciliando así, la muerte con la vida y lo baladí con la belleza para que todos podamos hacernos conscientes del respeto que es posible tributar a todos los seres que pueblan nuestra geografía en ésta época de tecnología globalizada. Es una mirada llena de amor la de BCarreño, sensible a detalles que pocos o ninguno podemos ver si no se nos llama la atención ante ellos: una pequeña flor, un sonoro carpintero o una diminuta avispa de belleza aterciopelada, captan su atención y no duda en dedicarse de lleno a plasmar su existencia en su obra, para traérmola hasta nuestra mirada distraída y sepamos de su existencia.

Concepción Sámano
Junio 2015

Después se dirige a un primer bloque de 6 mamparas que contiene la Carta Verde, 16 xilografías y 2 tallas en madera y flor: «Avioncito XA-BC», y «La mula colorada jugando con la luna», en el centro del espacio expositor se encontraban 4 bases que contenían 4 grabados en hueso, «Orotoro», «Mula Colorada», «El chamán», y «Unicuerno». Se da paso a una mesa de exhibición con el Pliego-

códice cuentos bitacorados y el libro de arte, frente a ella se encontraba la obra de «Fito-cosmos», impresión digital en vinil estático, ubicado en el ventanal del espacio. Cerca de este espacio, se encontraba la segunda sección de 5 mamparas donde se ubicaron las 9 fotografías digitales, finalmente se armó en sitio la jaula cúbica, contando siempre con la asesoría del artista, y se ubicó en un extremo del espacio, siendo la pieza más exitosa para los visitantes de la exposición.

En cuanto al objetivo de identificar las características que se manifiestan en la reconstrucción del tejido social en la comunidad universitaria leonesa, y como estas definen las políticas en materia de la gestión cultural, se revisaron tres aspectos que se consideran importantes: las visitas guiadas, la formación de públicos y la reconstrucción del tejido social.

Visitas guiadas

En el tema de las visitas guiadas, la exposición Cartografía Visual, tuvo demanda, escuelas del nivel básico (primarias) de la ciudad de León, solicitaron la visita, la cual consistió en la explicación del guión museográfico, además de cada una de las piezas en exhibición, además de contar con los alumnos que por la fecha, asistían a sus ceremonias de graduación, y para no olvidar la exposición se tomaron la foto del recuerdo.

Formación de públicos

Debemos comentar que la parte de la gestión cultural se tuvo presente, desde la elección del día de la inauguración, 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en cuanto al tema de la formación de públicos, el *Guión museográfico el cuidado al medio ambiente*, marcó la pauta para la invitación de aquéllas personalidades involucradas en el tema del guión, y así que se invitó al titular del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, Lic. Ana Carmen Aguilar Higareda, y a la Directora del medio ambiente y sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato, Dra. Shafía Sucar, Sucar, además de las autoridades correspondientes, asistiendo todos ellos, de tal forma se inicia una construcción del tejido social académico. Porque a partir de la inauguración, el artista tuvo

ofrecimientos de más espacios en la ciudad de Guanajuato, para llevar la exposición Cartografía Visual.

Reconstrucción del tejido social

El arte como medio para la reconstrucción social, es un *excelente mecanismo*, la Universidad Pública, en sus respectivos ordenamientos educativos, tienen la obligación implícita de coadyuvar con acciones en beneficio de la sociedad, pero la realidad es otra, de la planilla de profesores pocos son los que realizan actividades de extensión, las cuales son substituidas por las de investigación, que en materia de indicadores nacionales, son más importantes que las primeras.

La ciudad de León, Guanajuato, tuvo la necesidad de contar con un espacio que ofertara arte y cultura, es la razón por la cual, se diseña el llamado *polígono de arte y cultura*, ubicado en la zona suroriente de la ciudad de León. El cual actualmente representa el mayor *complejo cultural* de la entidad de los últimos años, y que concreta algunas de las mayores preocupaciones de las administraciones estatales y municipales: proporcionar a los “leoneses” *un poco de arte y cultura*, no ha sido una tarea fácil adaptarse a las nuevas actividades culturales ofrecidas, sin embargo dichas actividades en nuestros días se han convertido en un factor de sustentabilidad cultural. El proyecto cultural pretende ser una plataforma de acercamiento al arte y la cultura, por parte de los leoneses. Considero que la exposición «*Cartografía Visual*» es un caso de éxito en la *reconstrucción del tejido social en la comunidad leonesa*, porque integra tres escenarios importantes, el primero un grupo de alumnos de la materia de museografía y diseño de exhibiciones, pongan en práctica lo aprendido en el semestre y asuman una responsabilidad social y académica ante una sociedad. El segundo escenario *la gestión* que se realizó con el artista Gonzalo BCarreño, quien comprometido con sus ideales, manifestados en su obra, la presto para compartir con un público y una ciudad desconocidos. Y finalmente el tercer escenario, es la participación de las autoridades sean del sector público o académico, que de forma directa están obligadas a la atención de aquellos temas que provoquen la reconstrucción del tejido social.

CONCLUSION

Finalmente debemos resaltar que en la *reconstrucción del tejido social*, intervienen diferentes actores, como se ha mencionado en párrafos anteriores, también es importante la participación de las autoridades y de la propia sociedad.

Hace casi ya 8 años que la Universidad de Guanajuato, realizó una restructuración organizacional, y se conformaron los campus, uno de ellos en la ciudad de León, en donde existen históricamente otras universidades de igual prestigio, quienes llevan una ventaja sobre ella.

Pero considero que los tiempos actuales son propicios para la consolidación del actuar en materia de reconstrucción del tejido social por parte de la Universidad de Guanajuato en la ciudad de León, porque después de *33 exposiciones*, donde han participado artistas locales leoneses, alumnos y profesores del programa de Cultura y Arte, el nuevo público inicia a identificar estos eventos, que son difundidos a través de las redes sociales y la prensa local, y mejor aún asisten a visitar las exposiciones. Cartografía visual es una sola muestra del gran número de asistentes a las exposiciones, como lo mostró el registro en el libro de comentarios, a continuación exponemos una, que nos pareció interesante:

“Hola Gonzalo te felicito hay un sublime gusto en ti por el arte y la estética natural. No detengas el rumbo, la larga espera. Se constante y te auguro felicidad. (Pbro. Vicente Aguayo)

Debido a la cercanía del espacio de la exposición a otro también importante como lo es el Auditorio Jorge Ibarguengoitia, y debido a la fecha de la exposición, muchos de los alumnos graduados que asistía a su ceremonia de graduación, se tomaban la obligada foto del recuerdo, optando como escenario la exposición, es decir que siempre que miren las fotos de su graduación, recordarán a Cartografía Visual.

Finalmente debemos de ser sublimes para permitir que el arte realice la difícil tarea de la construcción social en aquellos espacios donde las disputas y los malos entendidos no permiten la gestión cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ICOM (1970) Consejo Internacional de Museos, vol.32, Marzo, 1970

Bernárdez, J. (2003) *La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos*. Portal -----Iberoamericano de gestión cultural. Basado en la ponencia presentada el día --
-----24 de abril de 2003. En el primer Foro Atlántico de Gestión Cultural.

León A. (2000) *El museo: teoría, praxis y utopía*. Ediciones Cátedra. Madrid -----
-----España.

Martinell A. (2001) *La Gestión Cultural: Singularidad profesional y perspectivas de
-----futuro* (Recopilación de textos). Catedra UNESCO de políticas culturales y -----
-----cooperación.

Linarez J. (2008) *El museo, la museología y la fuente de información museística*. --
-----Revista ACIMED Volumen 17, número 4 abril 2008. La Habana Cuba.

Rivière, G. (1989) *La Muséologie selon*, volumen 90, número 90. Dunod Paris.

Such, M. (1998) *Estudio y Análisis de los museos y colecciones museográficas de
-----la provincia de Alicante*. Tesis de doctorado. Filosofía y letras Universidad de --
-----Alicante. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Humanidades -----
-----Contemporáneas.