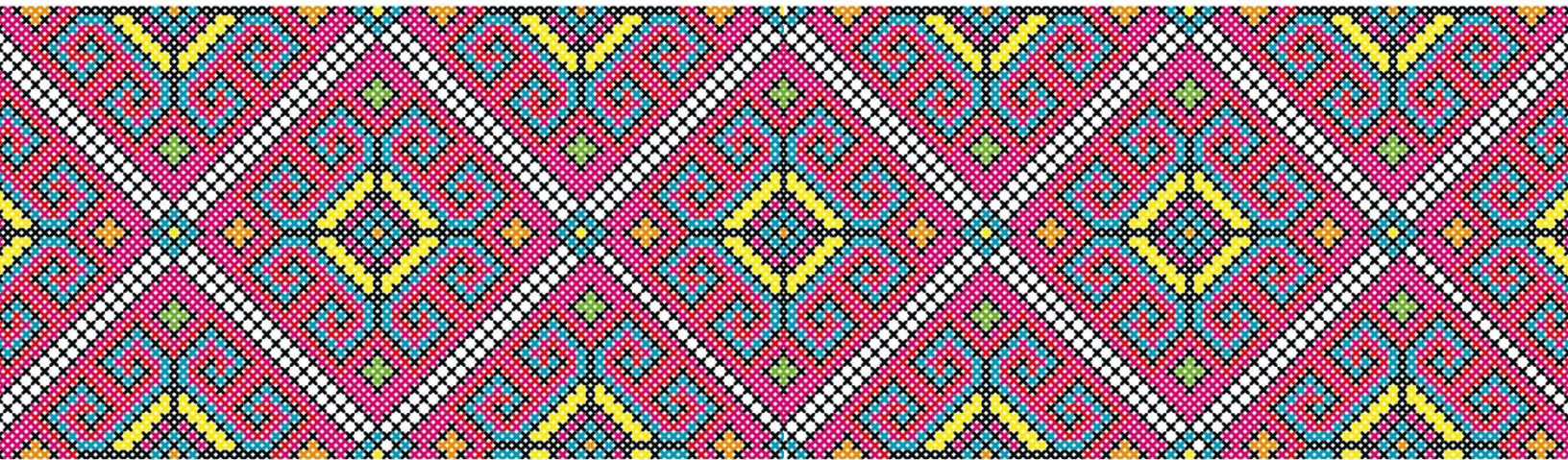

**3ER ENCUENTRO
NACIONAL DE GESTIÓN
CULTURAL MÉXICO**

**APORTES DE LA ACCIÓN
CULTURAL A LA AGENDA 2030
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE**

**DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2018
MÉRIDA, YUCATÁN**

Propuesta para la creación de un museo de autor sostenible, caso: Museo Casa Carlos Terrés.

Juan Pablo Yahí Hernández García

Ponencia presentada en el Tercer Encuentro Nacional de Gestión Cultural realizado en Mérida, Yucatán, México entre los días 23 al 26 de octubre de 2018

1. Introducción.

¿Podemos a través de un museo de autor y de su obra conocer detalles de nuestra cultura y otras? La diversidad y la tolerancia son conceptos que unen pueblos y que fomentan la interacción y el respeto ajeno, debemos tener este pensamiento a la hora de hablar de cultura. Hay miles de definiciones, pero lo importante es aportar, enriquecer y respetar. “decir que todos estamos a favor de la cultura- aun cuando la entendemos de diversa manera.” (Nivón, 2015, p.15). Por ello es sumarse en esta nueva era de la globalización y estar ahí presente con acciones que tengan nuestro nombre y que promuevan nuestras raíces. En la publicación de Tocatli (2013) se menciona una definición de Globalización: “El diccionario de la Real Academia Española lo define como, la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales.”

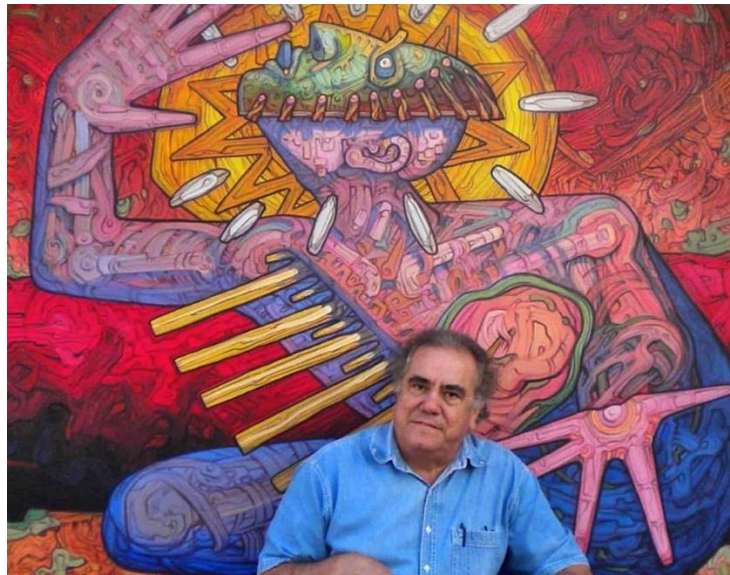
En cada acción cultural se debe aportar a una sociedad, así como preservar y respetar, la ONU describe el termino cultura, en su documento titulado *Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad Cultural* (2001).

Reafirmando que la cultura debe ser considerada el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloba además de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las creencias y tradiciones.

2. Quien es Carlos Terrés

Carlos Terrés, para entender su arte, debemos entender la cosmovisión del México prehispánico, sumergirnos en su magia y misticismo; debemos conocer la visión dualista y la necesidad de plasmar los aconteceres de la naturaleza en sus

creaciones, preguntarse al igual que ellos a cerca de la muerte y del porvenir de la vida. Este nublado legado de los antepasados indígenas mexicanos hace crecer el misticismo que solo nos atrae cada vez más a su interminable decodificación de simbología, de estilos de vida, de la interpretación de su cultura.

Dentro de su pupila se ve un tono mexicano siempre, aún así, utiliza los cánones occidentales conservando una identidad prehispánica. Tomás Ejea Mendoza, en el libro de Eduardo Nivón (2015) define la visión occidental de la obra de arte como, “aquella que se produce como ejercicio de libertad del artista ilustrado, que pleno de autonomía y de libre albedrío, realiza un acto de creatividad individual.” (p. 70)

Terrés, quien nació en Lagos de Moreno, Jalisco, México, el 30 de octubre de 1950, en 1967 ingresó a la carrera de pintor y escultor en la escuela de artes plásticas de la Universidad de Guadalajara donde tuvo maestros de gran calidad, como Jorge Martínez López, Rafael Zamarripa, Alfonso de Lara, Luis Larios, Trinidad Santos,

¹ Fotografía de Carlos Terrés junto a la obra *Eclipse*. 150 x 100 centímetros, colección particular.

Jesús Mata E, Caracalla, entre otros. Algunos fueron los fundadores de la escuela de artes, y el joven Terrés estaba en el lugar correcto, estudioso, alumno ejemplar y maestro antes de graduarse. Son muestras del rápido desarrollo y perfecta formación de este pintor y escultor, ya que él sabía que crear arte no solo es creatividad. Juan Acha (1994) nos menciona que “En la creación artística se deben de tomar en cuenta las siguientes etapas: la vocación, el aprendizaje, la adaptación, el proceso creativo, y la concepción-ejecución de la creación.” (p. 91) Todo esto lo aplica Terrés.

Evidencia de esto, es que expuso su muy original obra artística individualmente a los 18 años de edad y participó en exposiciones colectivas junto con personajes como Gabriel Flores y Alfonso de Lara Gallardo en la Galería *Arte Total*, del crítico de arte Augusto Orea Marín (2000) quien escribe reconociendo en el pintor esta característica de involucrar la identidad de su cultura visualmente en su obra:

Desde muy temprano en su quehacer pictórico Terrés supo escoger el camino simbolista, esto es la vía más cercana a confirmar apoyándose en la correspondencia de las formas, la verdad y la belleza que nos ofrece la tradición. Obedeciendo esa búsqueda, que también es una llamada que subyace en el canon estético que nos han heredado nuestros antepasados en miles de expresiones pictóricas, arquitectónicas, escultóricas, plumarias, etc. (p. 31)

3. El impacto de su arte en el extranjero

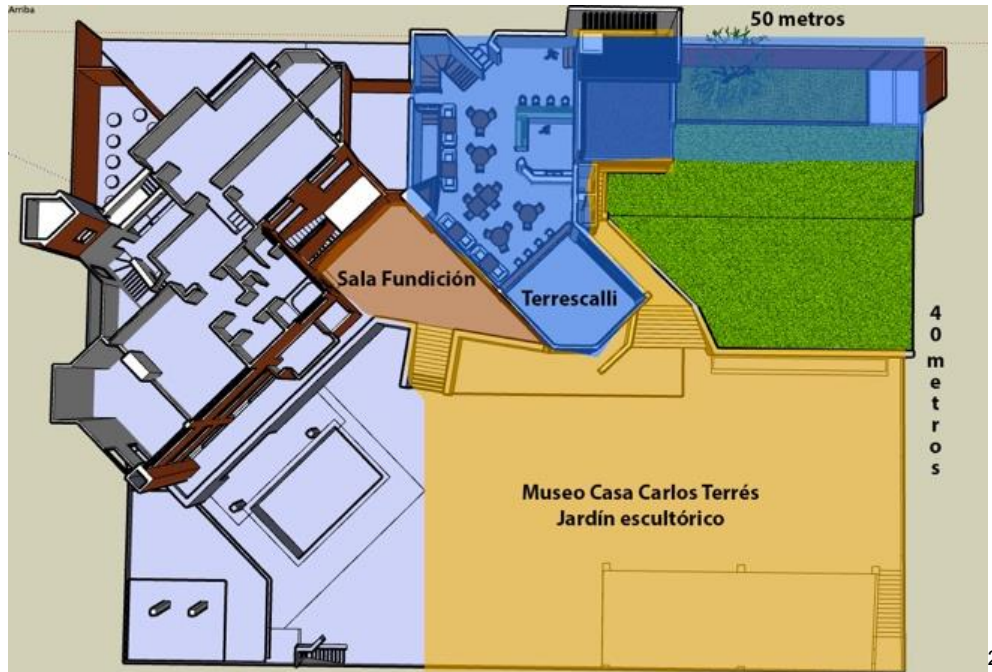
El Maestro Carlos Villaseñor presidente del Consejo Académico de Interactividad Cultural y Desarrollo (organización civil reconocida por la UNESCO para la instrumentación de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial) dijo sobre la obra artística de Carlos Terrés relacionada con la bebida del tequila: “su obra es testimonio del conjunto de valores patrimoniales de una comunidad de Jalisco al mundo”. Por ello el MCCT sera un lugar donde se aprendan

los usos, tradiciones y costumbres mexicanas y de otros países a través de las obras de arte.

La obra artística de Carlos Terrés se encuentra de manera permanente en 13 países y 4 continentes; yace en embajadas y consulados como el de Los Ángeles, California, Córdoba, Argentina y el Jardín México, que depende de la embajada de México en Quito, Ecuador. Así como en oficinas de consejería de Bancomext, en París, Houston, Estados Unidos, Montreal, Vancouver, Canadá, Corea, Japón, Taiwán, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, Bruselas, Alemania y Reino Unido. Está presente en museos e instituciones culturales, educativas y públicas en California, Texas, New York, Hannover, Japón, Medina del Campo, España, Ciudad Universitaria en Madrid, Museo Vasco de Quiroga en Madrigal de las Altas Torres, España; Casa de la Cultura de Vizovice, República Checa. La evidencia indica que a través de su obra y de sus imágenes, el artista comparte la cultura mexicana en aquellos países. Ha tenido exposiciones temporales también en Japón, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Italia y Portugal.

4. La Fundación y Museo Casa Carlos Terrés

El artista Carlos Terrés es un pintor y escultor mexicano que promueve a través de su arte los valores y tradiciones del México antiguo. Como artista plástico y persona altruista es un gran ejemplo de vida, que para futuras generaciones es importante conocer. Se creará una Fundación la cual resguardará y hará aun mas visible la trascendencia e incidencia que tiene nuestra cultura y su arte en todo el mundo. La necesidad de la conservación y la importancia de su obra hace visible la necesidad de organizar, promover, e incidir a través de ella en la sociedad. Será logrado creando un espacio museístico en donde las futuras generaciones puedan nutrirse de este gran ejemplo, promoviendo a través de visitas guiadas, talleres, premios o incentivos, exposiciones y eventos dentro y fuera del país la magia de su arte.

El museo está constituido por dos áreas: La primera área es el jardín escultórico y la segunda será el área que simula ser una fundición y en donde se podrán aprender los pasos para crear una obra en bronce a la cera perdida, técnica que se usaba desde la época de los egipcios y que actualmente se utiliza en el taller del maestro Carlos Terrés. Será incluyente ya que habrá rampas para discapacitados y las fichas técnicas incluirán el sistema braille. Será sostenible ya que tendrá sus propios ingresos, tales como: boletos tour jardín escultórico, donantes: personas, anónimos, empresas, organizaciones, organismos públicos, socios (aportación anual= revista gratis). Se realizarán eventos de beneficio y existirán voluntarios dentro de una red de servicio sociales de alumnos en universidades. Suscripciones y ventas de revistas, ventas de litografías y fotografías autografiadas de obras artísticas de Carlos Terrés en colección.

Uno de los objetivos es preservar el arte de un gran ser humano como lo es el maestro Carlos Terrés, por medio de una asociación civil y a través de un museo

² Mapa de Terrescalli y del MCCT con sus 2 áreas ya mencionadas. (elaboración propia)

que llevará su nombre. Que a su vez aportará a la sociedad de Lagos de Moreno, Jalisco. México, ahí los visitantes podrán conocer no solamente las técnicas del maestro sino también a cerca de la cultura maya, azteca, huichol, náhuatl, judía, musulmana y católica. Se pretende involucrar a las comunidades estudiantiles para formar parte de este proyecto, creando vínculos para que ellos realicen su servicio social de las carreras afines al turismo y al arte, esto a través de un programa de visitas guiadas gratuitas para escuelas de nivel preparatoria del municipio.

Los sectores en los que aportará el Museo Casa Carlos Terrés (MCCT) serán en la cuestión: espiritual, material, intelectual y que engloban muchas más cuestiones, no nada más las artes como muchos lo creen. En la *Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad Cultural*, se puede evidenciar con claridad que sí es una prioridad mundial el aportar y el valorar nuestras raíces como inspiración y como fuente de futuros proyectos:

Artículo 3.- La diversidad cultural, factor de desarrollo. “La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes de desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva moral y espiritual satisfactoria.”

Se pretende hacer parte a la población para contagiar de magia a la comunidad y que formen parte del proyecto. Así como a los turistas que cada vez son más en este nombrado Pueblo Mágico de Jalisco. Ernesto Piedras nos comenta en la publicación de Adriana Ruiz (2008) que

La actividad derivada de la creatividad no sólo genera empleo y riqueza, sino que además incrementa el bienestar de la población en general ya que promueve la expresión y participación de los ciudadanos en la vida política, favorece un sentido de identidad y seguridad social y expande la percepción de las personas. (p. 95).

Fortalecer la cultura de Lagos de Moreno por medio de un museo es una tarea que tendrá el MCCT. Para cumplir este objetivo se impartirán talleres, crearán premios, becas, y se impartirán conferencias y exposiciones fuera del museo para promover al maestro Carlos Terrés y su obra artística. Se podrán realizar intercambio de obras de arte para poder tener exposiciones itinerantes y poder también llevar la obra del maestro a otros sitios de interés. El analizar las galerías y museos existentes es importante para tener en cuenta la tendencia del mercado actual. Estar dentro del sector cultural implica muchas responsabilidades, el INEGI en su pagina web:

define este sector (cultural) como un conjunto de productos y actividades humanas que permiten transformar ideas y aspectos creativos a través de un proceso de creación, producción, transmisión, consumo, preservación, y formación, materializados en bienes y servicios culturales caracterizados por su contenido simbólico.

Implica el de formar a públicos, crear ideas, modificar pensamientos y crear una cadena de valores, una responsabilidad que conlleva compromisos de formalidad y de planeación en las estrategias y actividades que se proponen en la presente tesis. Es prioridad el darle relevancia a nuestra cultura al igual que a Carlos Terrés el artista quien da rostro a través de su obra a este sentimiento del compartir el orgullo de la identidad mexicana.

5. El Museo Casa Carlos Terrés y el ambiente museístico de Lagos de Moreno.

Lagos de Moreno cuenta con 3 museos, dos de ellos son públicos y uno es privado. Los museos públicos son: 1) el Museo de Arte Sacro que es custodiado por la arquidiócesis de San Juan de los Lagos a través de la Parroquia de la Asunción. 2) el Museo Agustín Rivera que es cuidado por el INAH y por la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco. 3) El Museo Paula Briones que privado y se dedica a difundir

los hechos y la vida de una señora que vivió durante la época cristera y que es patrocinado por su viudo, el fundador y actual rector de la Universidad Cuauhtémoc.

Es de gran importancia que existan más museos y que la población pueda conocer a través de ellos su pasado y comprender así mejor su presente, Carlos Terrés es un personaje reconocido, altruista que lleva una vida ejemplar. Los museos son un instrumento para la superación cultural e intelectual de una población. Por ello es necesario que se vea cómo un gran desafío y cómo una de las prioridades de las actuales generaciones. En la Ciudad de México se llevo a cabo un evento por el Bureau ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos titulado “La Cultura, el cuarto pilar del desarrollo sostenible”, donde se evidenciaron que sí existen áreas específicas en donde la cultura es identificada dentro de la suma del PIB nacional y contiene los temas de patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte y turismo cultural.

El MCCT contribuirá al desarrollo sustentable de Lagos de Moreno incidiendo en el desarrollo económico, social y también cultural. Se deben tener nuevas visiones que aporten a este crecimiento global a través de novedosos productos culturales. En el documento “Cultura oportunidad de desarrollo” del autor Aninat (2011), nos dice qué características debe tener: 1) Exigen creatividad en su producción. 2) Transmiten algún tipo de significado o mensaje simbólico a través de su contenido cultural. 3) Incorporan, al menos potencialmente, algún elemento de propiedad intelectual. (p.12)

Este nuevo sector que ahora se debe reconocer como un potencial para el desarrollo sustentable, no sólo generará empleos sino un bienestar social. La FCT aportará al beneficio cultural y artístico de la población de Lagos de Moreno Jalisco. Ayudará a que las futuras generaciones conserven su identidad, su patrimonio junto con las nuevas tecnologías y los avances que en un futuro seguro vendrán. Para

ello Aninat nos comenta de la importancia de no perder la vista nunca a las tres l'es, y por medio de ellas estructurar nuestros proyectos.

- 1) **Infraestructura:** ¿Las infraestructuras urbanas benefician a la comunidad?, ¿Se invierte desde el gobierno o se promueve nuevos espacios culturales? O ¿Se le da prioridad a los centros comerciales y parques industriales en cuestión de infraestructura, vialidad y permisos burocráticos?, ¿Se invierte en nuevos museos? Se rescatan espacios?
- 2) **Industria:** ¿son equitativos los apoyos para la empresas industriales y comerciales que para el sector cultural?, ¿existen donación de terrenos al sector cultural como lo hay para el sector industrial?, ¿se apoya con condonaciones de impuestos a el sector cultural como se hace actualmente con el sector industrial y comercial? O ¿solamente es un discurso para que la población tenga la impresión de que el gobierno fomenta apoyos de condonación de impuestos durante algunos meses como la ley de mecenazgo?
- 3) **Innovación:** ¿Qué áreas del sector público son las que se innovan más constantemente desde los gobiernos?, ¿las áreas recreativas, las de comunicación y transporte?, ¿Se mejoran los servicios de salud y bienestar? Y ¿en dónde se innovan los espacios, en zonas de alta plusvalía, en las grandes urbes o en los pueblos pequeños?

Y así pudiéramos seguir con más preguntas: ¿se respeta el patrimonio pasado teniendo en cuenta que las próximas generaciones pueden necesitarlo para tener una identidad y un valor inmaterial que los representa a ellos o a su comunidad?

El MCCT tendrá el objetivo de contribuir a la sociedad con estos proyectos de desarrollo que impulsarán a los jóvenes a ser mejores. “No hay desarrollo sin cultura” dice David Gallager, quien comenta en el libro de Aninat (2011), que en la

Inglaterra del año de 1979 al 1990 se percibió “un clima de libertad, en que el creador es valorado y bien pagado, y donde la cultura es una dimensión prioritaria de la sociedad” (P.31) ¿Se podrá replicar esto en México y en otras latitudes? Por ello es de vital importancia que los gobiernos Federales, estatales y locales, comprendan como dijo David Gallager “Las sociedades que pretenden alcanzar el desarrollo sin cuidar su patrimonio son espiritualmente desiertas.” (P.32) El papel de la FCT y del MCCT es apoyar y fortalecer estos vínculos culturales y artísticos.

García Canclini (1999) nos dice en la lectura titulada *Los usos sociales del patrimonio cultural*, 5 puntos esenciales que son: 1) El patrimonio cultural y desigual social. 2) los usos del patrimonio. 3) Propósitos de la preservación. 4) El patrimonio en la época de la industria cultural. 5) Los criterios estéticos y filosóficos. García Canclini menciona también que “Los sectores dominantes no solo definen cuales bienes son superiores y merecen ser conservados; también disponen de medios económicos e intelectuales, tiempo de trabajo y de ocio, para imprimir a esos bienes mayor calidad y refinamiento.” (P.18) Por ello la importancia del papel del gestor cultural y de su inserción en el ámbito de las políticas culturales. Se deben convencer a los gobiernos que la cultura sí es redituable, que la cultura es una excelente inversión, que dará estabilidad social, identidad cultural y sobre todo alimentará el espíritu de los habitantes de la región en donde se implementan estos proyectos necesarios para poder tener un desarrollo sustentable.

6. El Museo como propiciador de cultura

Los principales objetivos la Fundación Carlos Terrés (FCT), que se pretenden realizar a través de diversas actividades dentro de las funciones del MCCT, son 2: La primera es el de conservar y difundir el arte de Carlos Terrés junto con su pensamiento ideológico que es un componente cultural y artístico de México para que permanezca como patrimonio cultural del país en las siguientes generaciones. La segunda es fomentar en los jóvenes la educación de las artes y de la cultura

artística, intermediar entre comunidades y entidades gubernamentales y privadas estratégicas tendientes a satisfacer las expectativas culturales de las comunidades educativas y propiciar en ellas el acceso a la cultura y a las artes.

El MCCT será un sitio que utilice al arte como instrumento de tolerancia, enseñanza-aprendizaje y cambio global. Según la UNESCO (2001) “las industrias culturales son aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos culturales e intangibles por naturaleza, protegidos por los derechos de autor y que pueden tomar la forma de bienes o servicios.” Por ello se debe aprovechar la oportunidad de instalarse en esta noble ciudad y agudizar los propósitos del artista en general para poder compartir sus obras a todo el público.

La sostenibilidad es prioridad para el buen funcionamiento del MCCT y de la FCT, por ello se analizan las siguientes tres definiciones que vemos en la publicación de Tocatli, (2013):

“filantropía, el amor al género humano y a todo lo que la humanidad respeta, particularmente en una forma constructiva expresada en la ayuda desinteresada a los demás.” Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el compromiso de todos los ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas en general para contribuir al asunto del bienestar de la sociedad en los ámbitos local, nacional y global. Responsabilidad Social Corporativa (RSC), mantiene el compromiso con las personas y las organizaciones sociales, pero no necesariamente es empresa, puede ser gobierno y las empresas paraestatales.” (p.30)

El MCCT lo que busca como objetivo es crear inquietudes artísticas en la población joven y fomentar la vivencia del arte como sensación de los visitantes a Lagos de Moreno. Sus tareas son aportar y difundir la cultura mexicana a través del arte de Carlos Terrés, así como generar un espacio de convivencia en medio del arte para crear nuevos públicos hacia él, concientizar a la población de la importancia del arte

en la vida diaria, generar empleos, transmitir tolerancia, así como aportar a la comunidad local y ser un centro cultural con identidad propia.

Eduardo Cruz, (2016), menciona los procedimientos que se deben tomar para crear un negocio Cultural, los cuales fueron analizados para este proyecto:

- 1- Descripción de la idea de negocio.
- 2- Análisis cuantitativo y cualitativo de su viabilidad en el sector y el mercado Cultural.
- 3- Etapas que se propone cumplir para convertirse en bien, servicio, mercancía y o producto, o plan de negocios.
- 4- Analizar las formas o mecanismos de financiamiento a los que podrá recurrir para emprender el negocio o bien plan de inversión.
- 5- Conceptualizar un diseño de marca y una estrategia de marketing o bien estrategia general de mercado. (p. 52)

Los museos son templos para los intelectuales, se deben de crear con bases solidas y por un equipo de profesionales, de Gestores culturales quienes son los expertos, como lo explica aquí Roberto Guerra en la publicación de Eduardo Cruz (2016)

práctica multidisciplinaria que combinando saberes adquiridos por la experiencia y/o la formación académica, busca posibilitar el acceso y goce de la cultura mediante el desarrollo de acciones y procesos que permitan concretar ese propósito, así como la eficiente administración de bienes y servicios culturales, como sector contempla diversos actores e instituciones del ámbito público y privado y la sociedad civil, siendo esta diversidad y su universo temático, uno de sus rasgos distintivos. (p.139).

7. Conclusiones

Los gestores culturales tenemos la oportunidad de incidir en la sociedad a través de los diversos proyectos. Como lo hemos visto en este escrito, tiene la capacidad de propiciar cultura a través de un museo de Autor. En conclusión, el MCCT contribuye al bienestar social e incide en situaciones económicas a través de sus diversas actividades. Se puede concluir que sí es posible rescatar un espacio que tiene una inmortancia significativa y que representa un referente para la vida de un individuo. Un espacio que fomentará el intelecto y la creación artística. Será un sitio de culto en donde personas de otros países vengan a aprender del arte de este magnifico artista a través de su obra y del cual los habitantes locales se sientan orgullosos de ser parte. Y se activara un espacio el cual se adaptará para fungir como museo. El arte de Carlos Terrés tendrá en Lagos de Moreno su fortaleza, y desde aquí se promoverán las raíces, costumbres y tradiciones de México.

8. Bibliografía

- Acha, Juan. (1994). *Las actividades básicas de las artes plásticas*. México D.F: Ed. Coyoacán.
- Aninat, Magdalena. (2011). *Cultura oportunidad de desarrollo*, Chile: Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Canclini, Néstor. (1999) *Los usos sociales del Patrimonio Cultural*, España: Ed. Consejería de Cultura.
- Cruz, Eduardo. (2016). *Sector Cultural: Claves de acceso*. Monterrey, México: Ed. Ediarte.
- INEGI, I. (2017). *Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)*. *Inegi.org.mx*. Recuperado de <http://www.inegi.org.mx/> (consultado:23/
- Nivón, Eduardo. (2015). *Gestión cultural y teoría de la cultura*. México: Ed. Gedisa.
- Orea, Augusto. (2000). *La magia de Terrés*. Guanajuato, México: Ed. Gobierno del Estado de Guanajuato.

- Ruíz, Adriana. (2008). *Gestión Cultural: Una visión desde la diversidad*. Guadalajara, México: Ed. Universidad de Guadalajara CUAAD.
- Tocatli, Karen. (2013). *Franquicias con impacto social*. Madrid: LID Editorial Mexicana.
- UNESCO. (2001). *Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad Cultural*. Paris, Francia: Ed. Autor.