

**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**

**EL ARTE DE PINCELANDO CON LUZ AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD**

David Zamora, Raúl Saldaña, Luis Alberto Arellano

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

RESUMEN

Esta ponencia es una sistematización de experiencias de la asociación Pincelando con luz, que desde 2011 emprendió la labor enfocada en la educación artística y cultural en varias comunidades de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Recientemente se ha constituido como asociación civil y los integrantes comparten la idea de que hay dos caminos opuestos a la conducta social actual, por un lado el hegemónico que está disolviendo lo cultural; y por otro lado el de la resistencia. En la segunda lógica hay una señal de lo alternativo, que consiste en fomentar una mirada del mundo a través de todas las formas vivas del arte y la cultura en pro del desarrollo sostenible.

La razón de ser de la asociación es construir espacios para la participación en los que se propicien tiempos y procesos creativos de las comunidades, fortaleciendo sus dinámicas de organización y acción para construir bienestar social y desarrollo humano a través de las artes y la expresividad propia del ser humano. Este tipo de gestión de lo cultural promueve la vida digna que implica satisfacer todas las necesidades humanas, no solo las de sobrevivencia.

Pincelando con luz usa las artes como el dibujo, la pintura, la fotografía o el cine como recurso para incentivar la creatividad, la sociabilidad y la convivialidad. A través de los espacios gestionados por la asociación es como se comparte la experiencia. Se trabaja con la cualidad máxima del arte, que es la creación. La creación sin encargo, la que crea condiciones, momentos, reflexiones; se entiende a la creación en su máxima expresión. En los procesos todos crean, se crea para transformar. La obra como gestión de lo cultural es un símbolo que comunica, fortalece la identidad, crea comunidad y provoca activación.

Esta sistematización de experiencias se desglosa en cuatro apartados que caracterizan el trabajo realizado, en cada una además de la narrativa propia de la asociación, hay textos de varios autores cuyo enfoque encaja en las actividades desarrolladas en torno a la educación artística y cultural.

SE BUSCAN CREADORES, SE OFRECE BUENA RECOMPENSA

Pincelando con luz fue conceptualizado por Raúl Saldaña, actual director general de la asociación, en el año 2011 en la provincia de Penonomé, Panamá. Un año más tarde se integraron cinco interpretadores plásticos y visuales para trabajar las artes en comunidades distintas de México. El trabajo se caracterizó por estimular y fortalecer el desarrollo de la creatividad, la imaginación, las habilidades, aptitudes y capacidades de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en México por medio de la creación y formación artística, así como el apoyo a la producción, difusión y exhibición artística. Para promover el desarrollo artístico se realizan talleres de iniciación a las artes que promueven la formación de las nuevas generaciones de creadores, explorando la riqueza cultural mediante muestras colectivas de artes plásticas, visuales, gráficas y medios digitales.

Misión: estimular y fortalecer el desarrollo de la creatividad, habilidades, aptitudes y capacidades de niños, niñas y jóvenes en México por medio de la creación de espacios de formación, promoción, difusión y exhibición artística, así como el apoyo a la producción de sus proyectos creativos que retomen la imagen de lo propio.

Visión: para 2020 ser generador de nuevos creadores y promotores culturales en México capaces de gestionar proyectos artísticos que exploren la riqueza cultural mediante el trabajo en equipo para su amplia difusión.

Para las muestras itinerantes de arte se publicaron convocatorias que invitaban a participar a los creadores visuales, entre aficionados, estudiantes o profesionales de dibujo, grabado, pintura, fotografía e ilustración. Sólo había una condición, que la obra fuera una expresión de la identidad, entendida como “los elementos de lo socialmente compartido, resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo individualmente único” (Giménez, 2016).

Bajo este trabajo sobre identidad de 2012 a 2016 se impartieron talleres de iniciación a las artes, como dibujo, pintura o fotografía, en comunidades distintas de Tlaxcala. En 2017 dichos talleres y exposiciones fueron realizados en la Sierra

Norte de Puebla, en la Sierra Mazateca, Cuhicateca y Chinanteca de Oaxaca. Fueron más de 50 muestras itinerantes de arte y poco más de 100 talleres gratuitos llevados a cabo en casas de cultura, museos, escuelas y espacios independientes.

ATENCIÓN: SE DAN CLASES DE PINTURA GRATIS

El proceso de masificación promovido por el capitalismo y visto a través de la pérdida de autonomía, o cómo lo caracteriza Norberto Cháves (2017),

“heteronomía, que sería el nombre fino de alienación, de dependencia, de servidumbre voluntaria, de falta de personalidad, de masificación, se seguir la moda, de no tomar decisiones por uno mismo, de hacer lo que manda la masa, de hacer lo que hay que hacer, de hablar como hay que hablar, de usar las palabras que se usan todo el tiempo, etc.”

nos pone en una situación que es para reflexionar sobre el futuro y las medidas que se deben tomar desde lo cultural. La cultura por ser el aspecto transversal y fundamental de toda iniciativa consolida las identidades y sus modos de vida. Amartya Sen (1998) comenta que el desarrollo humano, como enfoque, se ocupa del aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma.

La opción frente a el desarrollo capitalista debe ser creativa, de abajo hacia arriba, es decir, contra el paternalismo. Debería estar planteada desde la perspectiva de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Se deben articular esfuerzos de la sociedad civil, el gobierno, el sector privado y los organismos internacionales. Esta visión es precisamente lo que la ONU plantea en *La agenda para el desarrollo sustentable 2030*, en la que incluye 17 objetivos de desarrollo sustentable, fruto del consenso de 193 países. A partir de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO (2001) y la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO (2005) se han definido

los pilares para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social, equilibrio medioambiental y la cultura como el cuarto pilar. El desarrollo humano y la libertad retoma a la cultura bajo dos enfoques, el primero para el desarrollar sectores culturales propios y el segundo para el reconocimiento de la cultura en las políticas públicas.

Pincelando con luz aporta en el cuarto objetivo que es sobre educación y hace referencia a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de las personas. La educación es la base para la mejora de la vida de la gente.

Este año Pincelando con luz se ha constituido como asociación civil y los integrantes comparten la idea de que hay dos caminos opuestos a la conducta social actual, por un lado el hegemónico que está disolviendo lo cultural; y por otro lado el de la resistencia. En la segunda lógica hay una señal de lo alternativo, que consiste en fomentar una mirada del mundo a través de todas las formas vivas del arte y la cultura en pro del desarrollo sostenible.

Por lo anterior la razón de ser actual de la asociación es construir espacios para la participación en los que se propicien tiempos y procesos creativos de las comunidades, fortaleciendo sus dinámicas de organización y acción para construir bienestar social y desarrollo humano a través de las artes y la expresividad propia del ser humano.

En los últimos meses el enfoque de trabajo ha ido enriqueciéndose hacia otras posibilidades de la gestión cultural, más allá de los eventos artísticos. Este tipo de gestión de lo cultural promueve la vida digna que implica satisfacer todas las necesidades humanas, no solo las de sobrevivencia, sobretodo para el público infantil.

PRECAUCIÓN: ARTISTAS TRABAJANDO

En los procesos de expresión, por medio de los diversos lenguajes artísticos se busca la cooperación para conseguir un fin comunicativo. Es por ello que en los

proyectos emprendidos se usan las artes que van desde el dibujo, la pintura, la fotografía, el grabado, la cartonería hasta el modelado y el cine como recurso para incentivar la creatividad, la sociabilidad y la convivialidad.

A través de los espacios gestionados por Pincelando con luz, en su mayoría fuera de las ciudades, es como se comparte la experiencia. Se trabaja con la cualidad máxima del arte, que es la creación. La creación sin encargo, la que crea condiciones, momentos, reflexiones; se entiende a la creación en su máxima expresión. La exposiciones al final de las actividades de formación se vuelven una fiesta, apunta Martínez (2010) “la fiesta le da significación al trabajo; por ello subrayamos que el trabajo es la comunidad en todas sus dimensiones. Sólo que en la fiesta encontramos la solidaridad lo mismo que la comunalidad en un punto culminante”.

Dentro de la expresión artística el dibujo es fundamental para todo acto creativo, pues a través de este parten todas las artes gráficas y visuales. Esta técnica esencial provee herramientas para la creación como: las líneas, perspectivas, claro-oscuro, profundidad, composición, observación, entre otras. Los niños desarrollan por curiosidad propia el dibujo, como una actividad de autodescubrimiento. Impartir dibujo es una labor importante en la que se capta la atención del educando para introducirlo en el mundo fantástico de la expresión creativa, donde a través de los lápices, carboncillos y esfuminos se explota la creatividad dando vida a aquel imaginario personal que habita en las mentes. El dibujo pretende entonces fomentar esa actitud artística disciplinaria que llevará a dominar la técnica y así transportarla a otras maneras de expresión.

La gráfica y sus múltiples vertientes como el grabado o la estampa, ofrecen gran variedad de herramientas y materiales para generar imágenes. En los talleres de Pincelando con Luz se ha utilizado como materia prima objetos cotidianos y del entorno que rodea a los alumnos. Así, los participantes han utilizado hojas, flores, piedras, telas, y hasta su propio cuerpo para entintar y estampar; para transferir la huella de un objeto real al papel mediante la tinta.

Esto ofrece la posibilidad de brindar una segunda mirada al entorno que los rodea, a redescubrirlo y estar en contacto con este. Con el espacio cotidiano que, con la cultura del espectáculo en los medios audiovisuales que acapara la visualidad de las personas, ha pasado a segundo término y se le ha restado importancia, cuando es ahí, en la realidad, donde se encuentran los cuestionamientos y las respuestas que pueden generar cambios sociales. Además, el hecho de despojar a los alumnos del lápiz o del pincel, y acercarlos a objetos cotidianos para crear imágenes mediante la estampa, pueden eliminar el prejuicio que se tiene sobre lo qué es el arte y lo que se necesita para crear imágenes.

Para empezar no es necesario tener talento, tampoco es necesario comprar materiales caros. No se necesita tocar a los objetos con los ojos a la distancia y al papel con las manos de cerca. Mejor tocarlos y trabajarlos a ambos con el tacto directamente, para después, ahora sí, mirarlos a la distancia en una imagen.

Existen muchas maneras de enfrentarse al papel en blanco y salir del bloqueo creativo, una de las mejores es sacar fotografías, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo, coordinación y dedos seguros. Hacer fotografía es una manera excelente para jugar con los niños, ya que a partir de ello les ayudará a conocer el entorno en el que viven, ya sea las hojas en el suelo, los coches, las puertas, etc. Les permite observar y encontrar todo aquello que les guste y les robe toda su atención. De esta manera, al igual que los adultos les ayuda a descubrir cosas que no habían visto antes, aprenden a expresar el amor hacia la naturaleza, el conocimiento de uno mismo y el otro.

Usamos el arte no como distracción u ocio, sino para recomponer tejidos socioculturales. Es un hecho que a partir de lo cultural se pueden fortalecer la solidaridad, la colaboración, la convivencia social, frenando el individualismo, el consumismo y la disolución del concepto de comunidad.

“... el arte termina por enriquecerte y hace que te sientas bien, pero exige al comienzo cierta disciplina para llegar a él, en tanto que el entretenimiento no requiere ninguna disciplina para gozarlo al comienzo, pero al final te deja con una especie de sensación de vacío [...] en la esfera del arte, a diferencia del

entretenimiento, siempre hay algo que se hace cuesta arriba, de manera que el esfuerzo precede a la recompensa” (Bateson, 1987).

En los procesos todos crean, se crea para transformar. La obra como gestión de lo cultural es un símbolo que comunica, fortalece la identidad, crea comunidad y provoca activación. Pincelando con luz trabaja para conservar la autonomía de las personas y hacer posible el acceso y disfrute de la cultura.

“Nuestra comunidad, la de los resistentes –dispersa pero real– debe hallar las matrices no sistémicas de producción y disfrute de la cultura en su sentido más abarcador, que incluye la propia vida cotidiana” (Chavéz, 2015).

CASI SIETE AÑOS SIRVIENDO A LOS MÁS CREATIVOS

Actualmente, Pincelando con luz, A.C., con poco más de seis años de trabajo comunitario involucra a jóvenes estudiantes de arte, autodidactas, artistas con trayectoria y maestros de las artes, coordina tres colectivos: Arte y fotografía, ZonArte y La Tallera; así como un Movimiento Nacional de Exposiciones Itinerantes de las Artes. En los proyectos artísticos y culturales se ha tenido apoyo de el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), también del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM), de la iniciativa privada y fondos propios.

La promoción del desarrollo sustentable implica necesariamente una serie de acciones proactivas de una comunidad creativa, entendida ésta como organización generadora de conciencia social crítica, con capacidad de influir en las orientaciones de desarrollo que cada sociedad adopta. Es ampliamente aceptado que el desarrollo sustentable implica la puesta en marcha de un proceso continuo de adaptación de sistemas de pensamiento y acción, que requieren creatividad, flexibilidad y reflexión crítica.

Se concluye con un texto de Cornelius Castoriadis que resume la práctica reciente de Pincelando con luz:

“Trabajar para preservar y ampliar las posibilidades de autonomía y de acción autónoma, así como trabajar para contribuir a la formación de individuos que aspiran a la autonomía y aumentar su número, es ya una obra política, y una obra de efectos más importantes y más duraderos que ciertas clases de agitación superficial y estéril”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATESON, G. (1987). El temor de los ángeles. Barcelona, Gedisa.

CASTORIADIS, C. (2002). Figuras de lo pensable. España. Fondo de Cultura Económica.

CHAVES, N. (2017). Ser posmoderno. Dilemas culturales del capitalismo financiero. México. Punto de vista editores.

COLLIN, L. (2014). Economía solidaria: local y diversa. México. El colegio de Tlaxcala, A.C.

GIMÉNEZ, G. (2016). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. México. ITESO.

MARTÍNEZ, J. (2010). Eso que llaman comunalidad. México. CONACULTA.