

CULTURA Y DESARROLLO LOCAL

CULTURA (definición)

...”la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.

UNESCO

CULTURA (definición)

Descriptiva:

- Creencias, costumbres, ideas y valores, así como los artefactos, objetos e instrumentos materiales

Simbólica:

- Significados incorporados a las formas simbólicas entre las que se incluyen acciones enunciados y objetos significativos de diversos tipos en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí

CULTURA (sector)

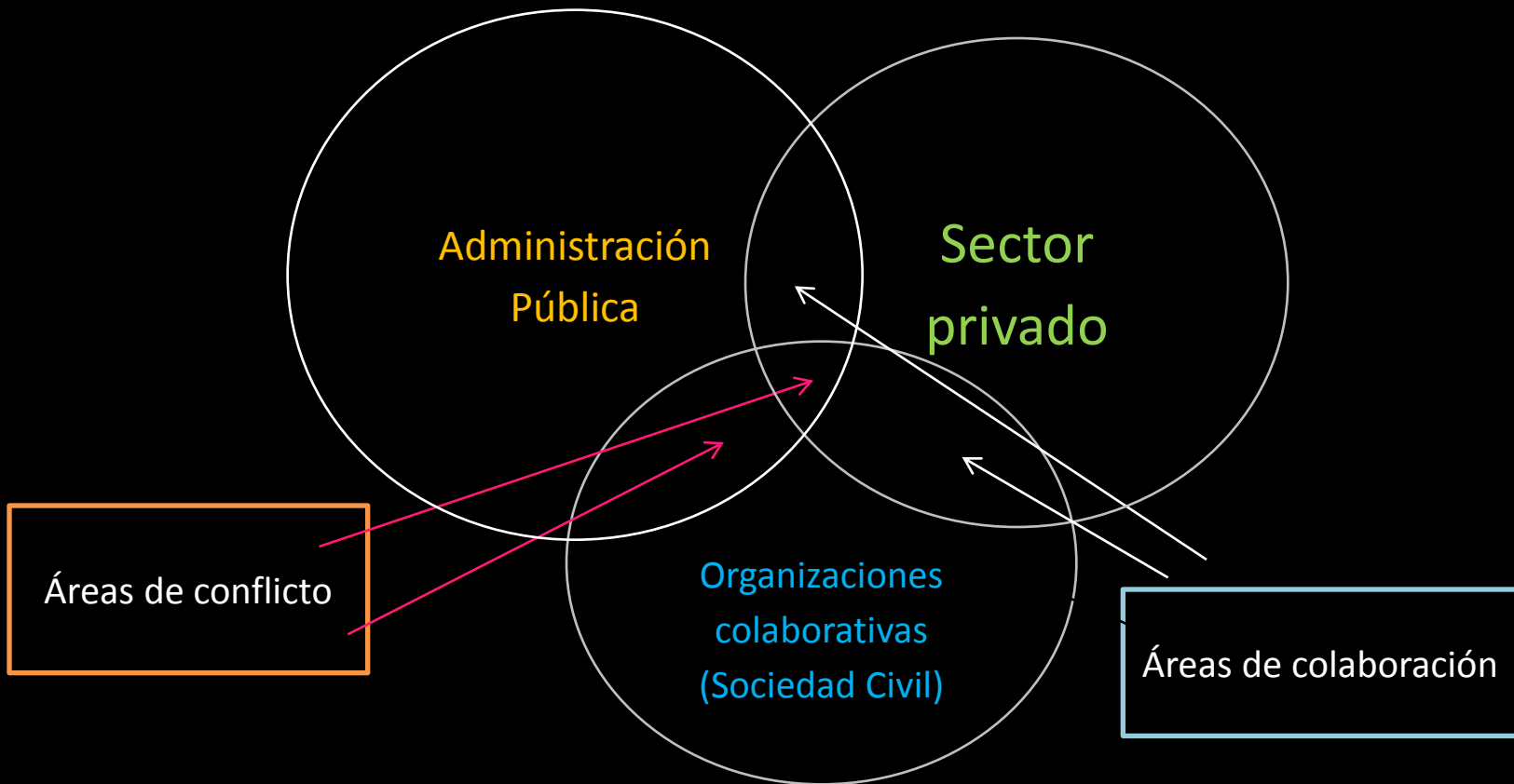
- Sector de actividad que organiza las diferentes manifestaciones de la creatividad intelectual y artística – tanto pasada como presente- y que incluye individuos, organizaciones e instituciones implicados en su transmisión y renovación.

Batería de Indicadores UNESCO de la Cultura para el desarrollo.

CULTURA (sector)

Las relaciones entre los agentes culturales

Áreas de intersección entre los diferentes agentes

CULTURA (sector)

La interacción vista desde las organizaciones

- Se prioriza la relación Estado y sector privado.
- Total desconfianza hacia la administración pública y el sector privado.
- Los agentes culturales comunitarios sienten que son constantemente utilizados por los otros sectores.

CULTURA (sector)

Los principales problemas que surgen en las relaciones entre los diferentes agentes:

- Una falta de conocimiento y reconocimiento mutuo.
- Concepciones muy primarias en relación con el papel de cada agente y su complementariedad en el desarrollo social.
- Carencia de una definición clara de la intencionalidad que domina a las partes, sobre todo entre la administración y el asociacionismo. (Bajo la lógica del punto anterior)
- Falta de un marco legislativo acorde con la realidad actual.

CULTURA (sector)

Los principales problemas que surgen en las relaciones entre los diferentes agentes:

- Poca tradición de relación estable entre los diferentes actores, de práctica de contacto y negociación.
- Modelos de organización muy heterogéneos y baja profesionalidad en la gestión.
- Dificultades de comunicación por la utilización de lenguajes diferentes.
- Lógicas de poder que establecen las relaciones a la hora de la negociación y de la mediación.

Desarrollo

Evolución del concepto

La economía del desarrollo

El objetivo era aumentar el volumen de bienes y servicios producidos. Se pensaba que era posible que todos los países pudieran acceder a él. El desarrollo se entendía como un proceso lineal que antes o después todos los países debían seguir.

El desarrollo sostenible

Plantea la necesidad de ser solidarios entre las diferentes poblaciones para hacer un uso de los recursos naturales que permita a todos alcanzar niveles satisfactorios de bienestar y al mismo tiempo no se hipoteque las posibilidades de vida del futuro.

Evolución del concepto de Desarrollo

El Desarrollo Humano

Proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana como la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como necesarios para ser creativos y vivir en paz.

- Concepto desarrollado por el PNUD en base a los estudios del Nobel de Economía 1998, Amartya Sen

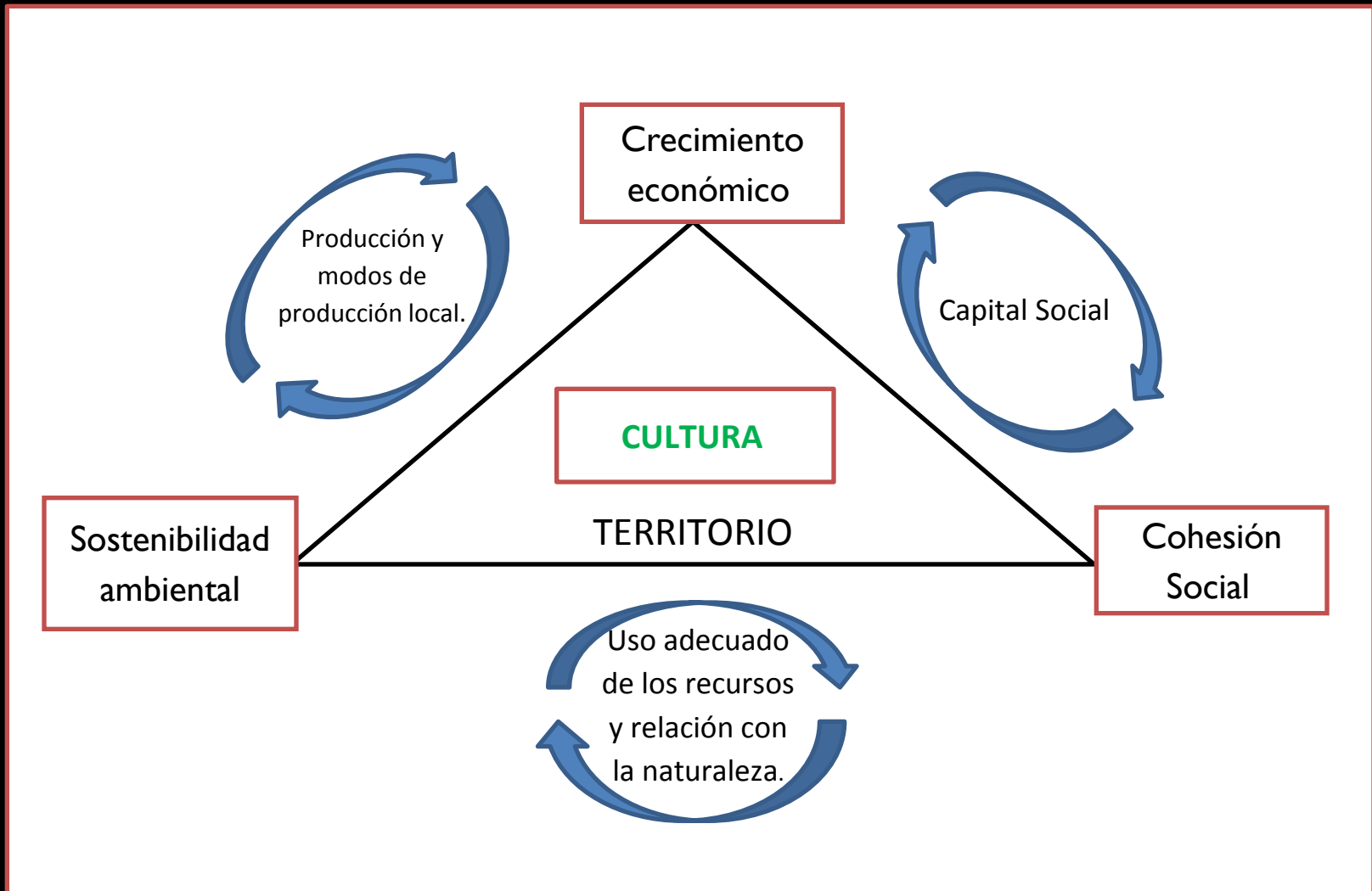
DIMENSIONES BÁSICAS DEL DESARROLLO

- **Crecimiento económico socialmente equilibrado**, sustentado sobre una dinámica continua de ampliación de las capacidades productivas de los pueblos.
- **Promoción de la equidad social**, que propicie el desarrollo de todos los sectores de la sociedad, incluidos sus colectivos más vulnerables o marginados. La lucha contra la pobreza y por la equidad de género forma parte de esta dimensión de la equidad social.
- **Respeto a la sostenibilidad ambiental**, ya que el desarrollo no es sostenible si se basa en una utilización degradante del entorno.

DIMENSIONES BÁSICAS DEL DESARROLLO

- ▶ La **diversidad cultural** es la cuarta dimensión de una política de desarrollo sostenible.
- ▶ *“La cultura, por lo tanto debería ser, colocada de nuevo en el corazón de las estrategias de desarrollo: los programas y proyectos deberían ser definidos para producir una auténtica compatibilidad entre la lógica de instituciones y las de sociedades específicas y culturas. Como tal, las estrategias de desarrollo deben ser adaptadas a la diversidad y la creatividad de culturas, y las instituciones deberían adoptar un acercamiento holístico así como una perspectiva a largo plazo.”* UNESCO; (Matarasso, 2001)

DIMENSIONES BÁSICAS DEL DESARROLLO

CULTURA Y TERRITORIO

- En este sentido la cultura no sólo se manifiesta en un momento histórico determinado, en un conjunto social estructurado, sino también en un territorio físico o **simbólico** determinado.
- El territorio no es solo una determinante geográfica, es fundamentalmente una **construcción histórica** y una **práctica cultural**. Construcción de referentes identitarios fundamentales para sus habitantes, con los cuales se sintetiza su historia y su memoria, es un territorio simbólico.

CULTURA Y DESARROLLO LOCAL

- La Cultura entendida como la dimensión física y simbólica de habitar un territorio se entiende cómo parte constitutiva del Desarrollo.
- Debemos tener en cuenta que nos estamos moviendo en el terreno de la multiculturalidad: la convivencia en un mismo espacio cultural de múltiples sistemas culturales, o de la interculturalidad, que refiere a muchas culturas en relación.
- Todas las culturas están en flujo permanente, influyen y a la vez son influidas por otras, ninguna es estática e inmutable. Entonces, es en este territorio donde los diferentes modelos tanto de cultura como de desarrollo entran en contacto.

CULTURA Y DESARROLLO LOCAL

- ▶ Por lo tanto, el modelo de desarrollo, en tanto parte constitutiva de una cultura, es el **proyecto a futuro que una comunidad construye para sí**.

“Cada cultura es el producto, a lo largo del tiempo, del trabajo creativo, el sentimiento y los esfuerzos por la materialización de los valores de la comunidad”.

Olmos, Héctor Ariel (2008).

CULTURA VIVA

Características fundamentales:

- a) su arraigo comunitario, gregario, familiar y cotidiano.
- b) su acción en el espacio público, en calles y plazas.
- c) su vinculación con iniciativas de Economía social y solidaria
- d) un fuerte protagonismo de mujeres y jóvenes y adolescentes
- e) un ideario que basa sus acciones en la Cultura de Paz, el trabajo en Red, la Democracia Deliberativa, Participativa y Comunitaria y el cuidado de nuestro ambiente natural y bienes comunes

CULTURA VIVA

- f) una predisposición positiva hacia la creación de estéticas del mestizaje y la pluralidad cultural
- g) una vocación de transformación territorial a través de la intervención en ámbitos políticos locales y movimientos sociales y ciudadanos.

DISEÑO DE PROYECTOS CULTURALES

**¿QUÉ ES UN
PROYECTO?**

¿Qué es un proyecto?

- Un proyecto es un proceso de reflexión, de relación permanente entre teoría y práctica, es un instrumento para la negociación, participación y la cohesión, para organizar la gestión, es un instrumento de trabajo en equipo. Un proyecto tiene una dimensión temporal, un fin, una exigencia y, fundamentalmente, un proceso creativo, elemento fundamental.

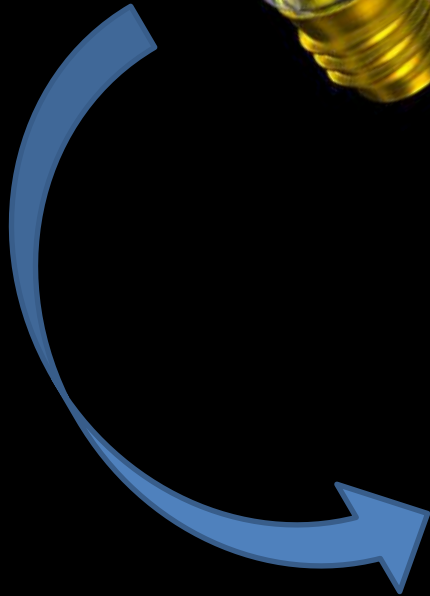
1

3

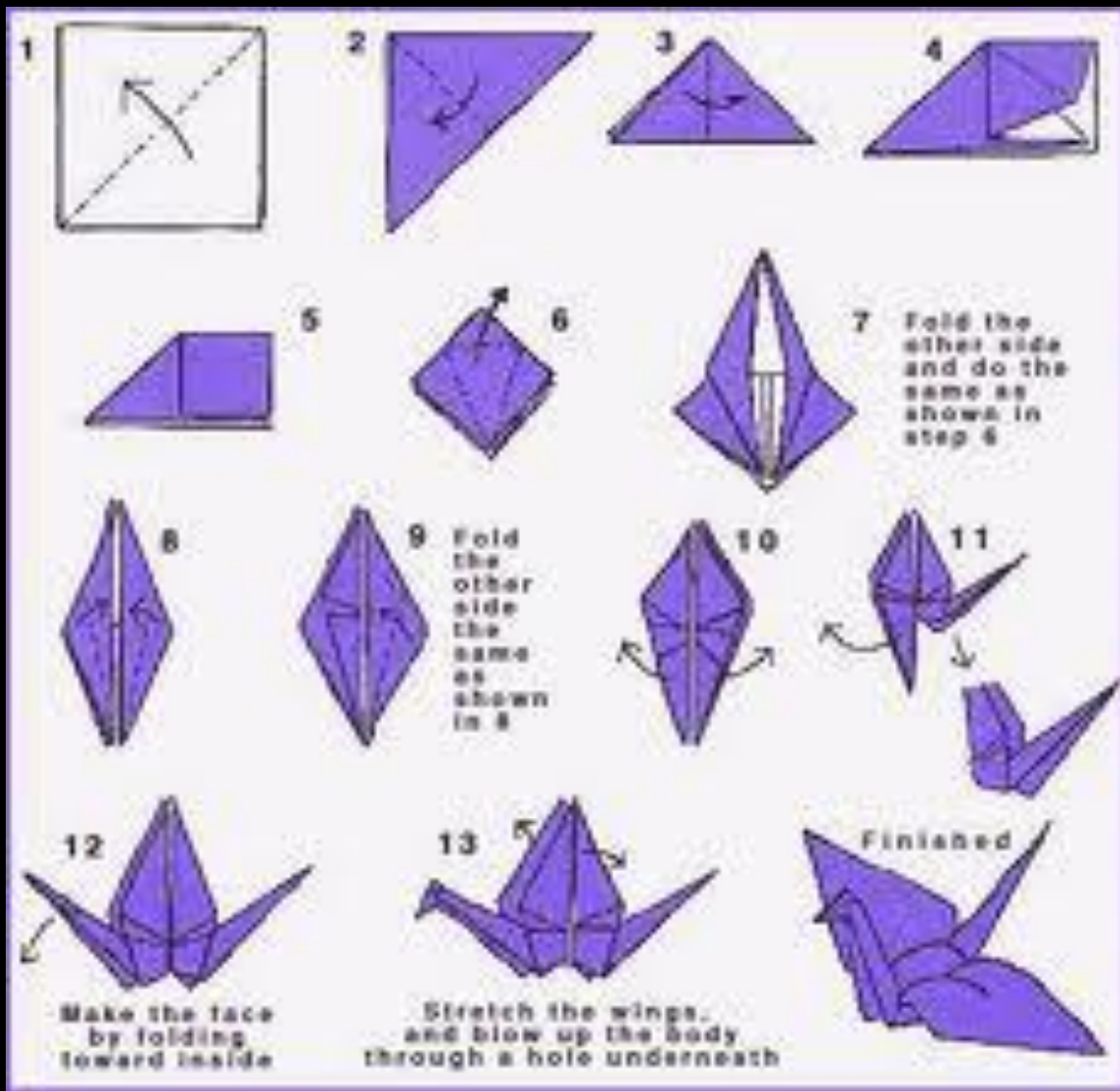

2

**¿TODAS MIS IDEAS
PUEDEN
CONCRETARSE EN
UN PROYECTO?**

SI

Paso

a

paso

La idea del proyecto

Cada creador es hijo de su época y su obra está vinculada estrechamente con el mundo que le toca vivir.

Por lo mismo, el proceso que lo lleva a concebir un proyecto tiene un carácter único, determinado por su sensibilidad y formación.

El origen de un proyecto, puede estar motivado por la percepción de una situación problemática real, o bien puede provenir de una inquietud interna que movida por la creatividad, consideramos que merece ser afrontada a través de un proyecto.

Esquema de formulación de Proyecto

¿Qué?	• Descripción del proyecto
¿Por qué?	• Justificación o fundamentación y diagnóstico
¿Para qué?	• Objetivos
¿A qué contribuimos?	• Finalidad / propósito
¿Cuánto?	• Metas / Resultados
¿Cómo lo sé?	• Indicadores
¿Para quién/es?	• Participantes, públicos, beneficiarios...
¿Dónde?	• Localización
¿Cómo?	• Estrategias ó metodologías
¿Cuáles?	• Actividades
¿Cuándo?	• Cronograma
¿Quiénes?	• Recursos humanos
¿Con qué?	• Recursos materiales y financieros
¿En qué medida los objetivos del proyecto se van cumplir?	• Evaluación

Elementos del esquema de proyectos a través de las preguntas

¿Qué?

Descripción del proyecto

¿Por qué?

Justificación o fundamentación/Diagnostico

MATRIZ FODA

Diagnostico y estrategias

		Análisis Interno	
		FORTALEZAS	DEBILIDADES
Análisis Externo		* * *	* * *
	OPORTUNIDADES * * * *	¿Cómo pueden usar sus FORTALEZAS para aprovechar las OPORTUNIDADES? (FO)	¿Cómo pueden vencer las DEBILIDADES aprovechando las OPORTUNIDADES? (DO)
	AMENAZAS * * * *	¿Cómo pueden usar sus FORTALEZAS para contrarrestar las AMENAZAS? (FA)	¿Cómo pueden reducir al mínimo sus DEBILIDADES y evitar las AMENAZAS? (DA)

¿Para qué?

Objetivos

Ejemplo:

Fortalecer las habilidades, destrezas y capacidades de los jóvenes de villa el salvador a través de la formación en artes escénicas y gestión cultural con un enfoque participativo y comunitario.

Verbo de acción +	Variable a modificar +	Criterio de modificación +	Condiciones de aplicación
-------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

¿A qué contribuimos?

Finalidad o propósito

¿Cuánto? ¿Cómo lo sé?

Metas / Indicadores

FINALIDAD

Sensibilizar a la población joven del distrito de Villa el Salvador sobre la importancia del agua en su localidad y su uso de forma responsable.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las habilidades, destrezas y capacidades de los jóvenes de Villa el Salvador a través de la formación en artes escénicas y gestión cultural con un enfoque de gestión participativa y comunitaria en el marco del cuidado del medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar y ejecutar un módulo de formación en artes escénicas y gestión cultural en 4 colegios del distrito.

Lograr la realización en 4 colegios del distrito, de espectáculos escénicos creados en el módulo de formación y dirigidos a jóvenes en el marco de sensibilización sobre el buen uso del agua.

Desarrollar conjuntamente con otras organizaciones e instituciones públicas y privadas del distrito, un festival artístico e informativo dirigido a la comunidad.

METAS

Formar a 20 jóvenes de Villa el Salvador en artes escénicas y gestión cultural bajo el modelo de gestión participativa y comunitaria , en el marco del cuidado del medio ambiente.

Firma de convenio con 4 colegios del distrito para la realización de los espectáculos.

Realizar el Festival Agua en el Desierto en trabajo conjunto con 4 organizaciones e instituciones públicas y privadas del distrito.

¿Para quiénes?

Participantes, públicos, beneficiarios...

¿Dónde?

Localización

¿Cómo?

Estrategias/Metodologías

¿Cuáles?

Actividades

¿Cuándo?

Cronograma

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Presentación del proyecto ante autoridades locales e instituciones municipales para la generación de un convenio.	■	■										
Difusión del proyecto en colegios y a través de las redes sociales dirigido a jóvenes.			■	■								
Presentación del proyecto a las madres y/o padres de familia de las/os beneficiarias/os.					■							
Invitación de las madres y los padres de familia a las actividades que se realizan.						■						
Elaboración de un casting artístico para identificar beneficiarias/os del proyecto.				■								
Realización de talleres artísticos.					■	■	■					
Realización de capacitación en temas de protección de medio ambiente y adecuado uso del agua.					■	■	■					
Realización de capacitación sobre gestión cultural.					■	■	■					
Elaboración de una bolsa de trabajo a partir de los productos culturales vendibles.						■	■	■	■	■	■	■
Diseño de espectáculos escénicos orientados a la sensibilización sobre el buen uso del agua en colegios.							■					
Ensayo del espectáculo.								■				
Producción del espectáculo.								■				
Diseño de un festival artístico e informativo.									■			
Ensayo del festival artístico e informativo.									■			
Producción del festival artístico e informativo.									■		■	■
Evaluación de las actividades del proyecto.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitoreo permanente del cumplimiento de las actividades.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elaboración de informes mensuales y finales.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¿Quiénes?

Recursos humanos

¿Con qué?

Recursos materiales y financieros

**¿En que medida los
objetivos del
proyecto se van a
cumplir?**

Evaluación

Visión estratégica

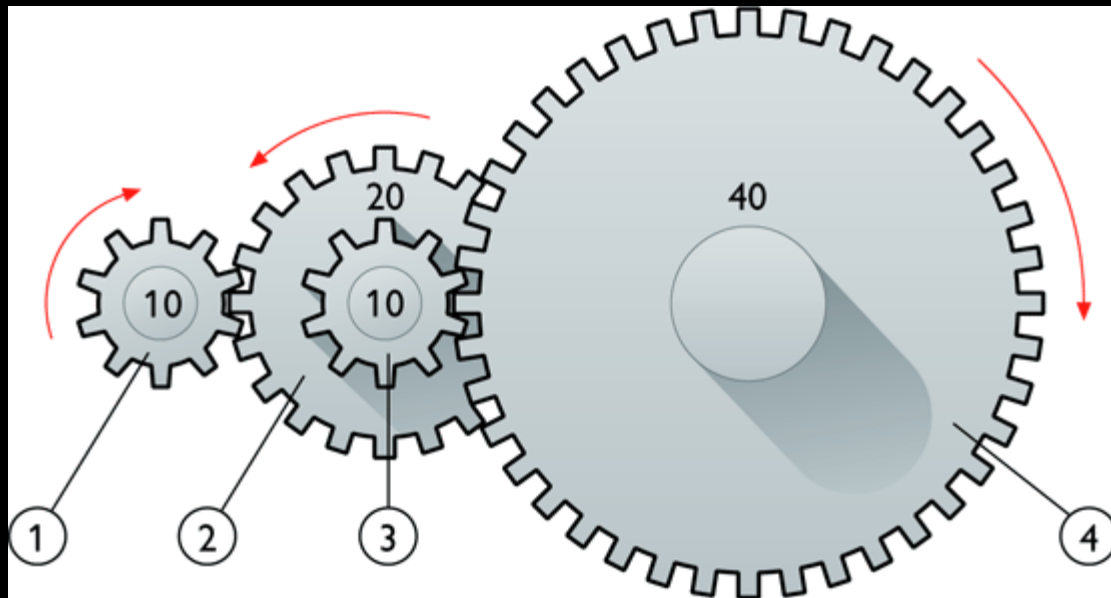
- Los proyectos forman parte constitutiva de un horizonte estratégico de planificación de más largo plazo, acciones coherentes e intercomunicadas respecto de **objetivos globales de desarrollo cultural**.
- Una visión o aproximación estratégica establece entonces que si bien un proyecto, como unidad, culmina en un determinado momento, sus resultados deberían sentar condiciones de **sostenibilidad**, esto es, la posibilidad de continuidad de procesos en el accionar o actividad normal de la **institución** o mediante la realización de otros proyectos insertos de manera coherente en una lógica de planificación de mediano o largo plazo.

MATRIZ FODA

Diagnostico y estrategias

		Análisis Interno	
		FORTALEZAS	DEBILIDADES
Análisis Externo		* * *	* * *
	OPORTUNIDADES * * * *	¿Cómo pueden usar sus FORTALEZAS para aprovechar las OPORTUNIDADES? (FO)	¿Cómo pueden vencer las DEBILIDADES aprovechando las OPORTUNIDADES? (DO)
	AMENAZAS * * * *	¿Cómo pueden usar sus FORTALEZAS para contrarrestar las AMENAZAS? (FA)	¿Cómo pueden reducir al mínimo sus DEBILIDADES y evitar las AMENAZAS? (DA)

¿Cómo se relacionan las partes del proyecto?

Modelo de práctica exitosa de Cultura y Desarrollo

proyecto

mARTadero
vivero de las artes

Interculturalidad, Investigación, Integración, Rigor Conceptual, Experimentación, Innovación, Intercambio

UN ESPACIO EJEMPLAR DE GESTIÓN CULTURAL

FERNANDO JOSÉ GARCÍA BARROS

¿QUIÉN?

Nodo Asociativo para el Desarrollo de las Artes (NADA)

¿DESDE CUÁNDO?

2004

¿EN DONDE?

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Cochabamba, en La Coronilla, barrio ubicado en la periferia sur de la ciudad. Esta área de la ciudad estaba calificada como una zona violenta, peligrosa y se caracterizaba por el abandono municipal tanto en los aspectos de salubridad pública como en lo concerniente al arte y la cultura.

¿POR QUÉ? JUSTIFICACIÓN

- La falta de espacios físicos y/o foros en la ciudad y el país, que impulsen el desarrollo cultural
- La ausencia de espacios descentralizados acordes al estado actual de las artes y su desarrollo, que apuesten por nuevas formas de entender y hacer cultura y arte.
- La existencia y posible utilización del ex Matadero Municipal de la ciudad como lugar idóneo, desde sus características físicas hasta sus connotaciones significantes para el inicio de un “vivero de las artes”

proyecto
mARTadero
vivero de las artes

¿PARA QUÉ?

- Dotar al barrio de un espacio físico adecuado con la lógica y las necesidades de las artes emergentes
- Permitir una interacción social positiva a través de actividades culturales, con miras a los propósitos de inclusión y descentralización.
- Promover la interculturalidad en ámbitos locales, nacionales e internacionales.
- Fomentar la innovación, investigación, experimentación, integración, intercambio así como criterios de rigor conceptual a toda propuesta generada, impulsada, apoyada u organizada por el proyecto.

¿PARA QUIÉN?

- Creadores, artistas, gestores, vecinos de Villa Coronilla, niños, jóvenes y población en general.

¿CÓMO?

Nivel Estratégico :

Gestión cultural, creación de redes de información e intercambio. Proyección del proyecto en el futuro; elaboración de estrategias de gestión y sostenibilidad a través del tiempo.

Financiamiento:

Recursos propios generados por corresponsabilidad de los artistas.

Proyectos específicos que apoyan embajadas, organizaciones culturales y los programas de RSE del sector privado

Nivel de coordinación:

Cada área está representada por un coordinador, contacto con los artistas, responsable de la gestión y evaluación de propuestas.

Nivel Operativo:

Constituido principalmente por voluntarios, nacionales y extranjeros. Son los responsables de la elaboración y ejecución de los proyectos.

¿CUÁLES?

- El proyecto actualmente se constituye como un Centro de Desarrollo Integral de las Artes y la Cultura, ofreciendo espacios para exposiciones, presentaciones escénicas, conciertos, talleres, laboratorios artísticos, rodajes y todo aquello que concierne a la creación.
- Se trabaja en siete áreas de manera independiente: artes escénicas, artes visuales y fotografía, audiovisuales, letras, música, diseño gráfico y arquitectura e interacción social y desarrollo.
- Se han desarrollado programas internos como FORMARTE, un programa de formación constante de talleres para el fortalecimiento de las artes. (jóvenes creadores)

formARTE

talleres para niños vacaciones

TALLER DE FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA

DIRIGIDO POR David González Cifuentes
Fotógrafo profesional.

LUGAR	mARTadero	COSTO	50Bs
EDAD	de 7 a 12 años	HORA	15:30 a 18:30 Hr.
FECHA	lunes 08 al viernes 12 de julio		
CONTACTO	4588778 - formarte@martadero.org		

COSTO PARA LOS 2 TALLERES: 90 BS (INSCRIPCIÓN HASTA EL 5 DE JULIO)

mARTadero en la web: www.martadero.org

formARTE

TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA

DIRIGIDO POR Tamara González Marchant
Bailarina, pedagoga y coreógrafa Chilena

LUGAR	mARTadero	COSTO	120Bs
EDAD	-	HORA	19:00 - 21:30 Hrs.
FECHA	Lunes 15 al Viernes 19 de julio		
CONTACTO	4588778 - formarte@martadero.org		

mARTadero en la web: www.martadero.org

¿CUÁNTO?

Resultados que han favorecido el desarrollo económico y social:

- La puesta en valor, recuperación y uso de un inmueble significativo, de alto valor patrimonial, lo cual a su vez valoriza al barrio.
- El incremento de actividades culturales en Cochabamba, con más de 500 actividades realizadas, 160.000 mil personas y 30 países participantes (2010)
- El impulso a redes locales de trabajo común en lo cultural
- Otorgar herramientas, a través del programa Formarte para la inclusión laboral y el desarrollo de empresas culturales con vistas a mejorar las condiciones de vida.

¿CUÁNTO?

Impactos cuantitativos y cualitativos del proyecto:

- El cambio de percepción de la ciudadanía frente al barrio y la regeneración urbana en curso.
- La ampliación de posibilidades de los jóvenes y no tan jóvenes creadores de la ciudad.
- La generación de un modelo exitoso de gestión cultural, abriendo posibilidades de réplica en el país.
- La multiplicación de oferta de formación complementaria, alternativa y artística para jóvenes creadores.

Gracias

f.figueroacardenas@gmail.com