

OBSERVATORIO SONORENSE DE ARTE Y CULTURA

Participación Ciudadana y Política Cultural en Sonora

Hermosillo, Sonora

Mayo de 2016

ÍNDICE

Presentación	3
Registrar, proponer, participar	6
Integrantes del Observatorio Sonorense de Arte y Cultura	7
Memoria del Foro sobre Política Cultural Estatal 2015	9
Memoria del Foro Sonora Cultura y Medio Ambiente, Sembrando Futuro	24

PRESENTACIÓN

Contrario a lo que suele pensarse, la participación del gobierno estatal y los gobiernos municipales en la promoción y difusión del arte y la cultura, así como en la protección del patrimonio se remonta a mediados del siglo XIX, aunque los primeros resultados concretos empezaron a darse apenas en el Porfiriato.

Desde entonces los artistas y creadores locales han expresado sus opiniones y participado en la definición de lo que hoy llamamos políticas públicas en el sector cultural, entonces relacionada íntimamente con la esfera educativa.

Enriqueta Montañón de Parodi desarrolló el germen de una política cultural estatal cuando en 1932 estableció por invitación del presidente Abelardo L. Rodríguez las Misiones Sonorenses de Superación Cultural, programa que consistió en fundar bibliotecas y escuelas en pueblos y ciudades del Estado y estableció el Concurso del Libro Sonorense que aún se lleva a cabo.

En Hermosillo la actividad cultural se incrementó con la creación de la Universidad de Sonora en 1942 y la creación en los años siguientes de las Academias de Bellas Artes (danza, teatro, música y artes plásticas) en las que participaron artistas locales como Alberto Estrella, nacionales como Martha Bracho y extranjeros como Emiliana de Zubeldía.

Estos artistas y ciudadanos locales generaron espacios como la Sociedad de Conciertos que promovía la presentación de músicos en el auditorio del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora.

Es hasta la década de los sesentas que surge una generación de artistas que fungen como promotores culturales y que fundan de manera consistente la idea de la profesionalización del trabajo artístico y cultural.

En esta generación de jóvenes inquietos estaban Luis Enrique García, Carlos Moncada, Abigael Bohórquez, Alonso Vidal, Beatriz Juvera y el siempre joven amigo Raúl Ortiz.

En los setentas la actividad cultural se organiza alrededor del programa federal FONAPAS (Fondo Nacional para las Actividades Sociales), que promovía actividades artísticas e inicia el reconocimiento de las artes populares, en esta década también se crea el Centro Regional Noroeste del INAH Sonora con la llegada de los arqueólogos Beatriz Braniff y Arturo Oliveros.

En la administración del doctor Samuel Ocaña el gobierno estatal asume de nuevo una política cultural que incluye la creación de nuevas bibliotecas, Telemax, Radio Sonora, la Casa de la Cultura de Sonora y la Red Estatal de Museos (Alamos, Navojoa, Nacozari, Obregón, Huatabampo, Bahía Kino y Cananea).

En 1988, respondiendo a una política federal de descentralización, se crea por decreto del gobernador Rodolfo Félix Valdez el Instituto Sonorense de Cultura que agrupa las direcciones de

museos, bibliotecas, la Casa de la Cultura y genera las coordinaciones de artes plásticas, teatro y danza.

En 1987 Darío Galaviz y Oscar Castañeda junto con otros artistas convocaron un foro de reflexión sobre políticas culturales que inicia la participación pública y organizada de los artistas, creadores y gestores sobre la cultura que habían iniciado grupos como Acequia A.C. en donde participaban de manera notable Inés Martínez de Castro, Alejandro Aguilar Zeleny, Beatriz Juvera y Zenón Tiburcio.

Ante la falta de infraestructura y de recursos para un estímulo continuo en los noventas se opta por el impulso a actividades puntuales esparcidas en la amplia geografía del Estado en la forma de festivales como el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, el Festival Silvestre Rodríguez en Nacozari y el Festival Kino en Magdalena.

La Universidad de Sonora creó las licenciaturas en artes en 1997 con especialidades en danza, teatro, música y artes plásticas lo que fortalece el proceso de profesionalización al ofrecer una oportunidad de formación académica en el estado.

A fines del siglo XX el tema de foros, desplegados y reuniones sobre política cultural será la Ley Estatal para el Fomento a la Cultura y las Artes que promueve el director del ISC y que por primera vez crea un espacio para la participación ciudadana en los órganos oficiales de la cultura en el Consejo Estatal de Cultura y las Artes (sic) que debía integrar a representantes de las artes plásticas, teatro, danza, música y artes visuales además de representantes indígenas, autoridades municipales y representantes de las universidades estatales, organismo que tuvo una vida breve ya que las atribuciones de programación, supervisión y presupuesto seguían y siguen en el Consejo Directivo del ISC formado desde 1988 por representantes de la administración pública estatal.

En 2011 el Congreso del Estado modifica la LEFCA para clarificar y aumentar las facultades del ISC en materia de protección del patrimonio cultural del estado, modificando la integración y facultades del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes que no ha sido convocado hasta la fecha.

En el siglo XXI la participación de artistas y gestores ha sido constante en la organización de foros y consultas durante las campañas políticas, especialmente en 2003, 2009 y 2015, en donde se inscribe los documentos que presentamos en esta publicación.

La campaña de la candidata del PRI a la gubernatura del Estado realizó foros públicos para la presentación de sus propuestas culturales y educativas y al igual que los equipos de otras campañas estatales y municipales realizaron reuniones privadas para consultar las opiniones y recoger las propuestas de artistas, académicos y gestores.

En esta publicación presentamos los resultados de dos foros organizados desde la sociedad civil sin un compromiso partidista que tuvieron una convocatoria abierta para la presentación de ponencias y que difundieron y publicaron sus conclusiones por distintos medios.

Foro de Estatal de Política Cultural

Otro grupo de creadores y gestores convocó el Foro Estatal de Política Cultural que se llevó a cabo en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, también en Hermosillo, con el apoyo de la Sociedad Sonorense de Historia y la misma universidad.

En este foro los participantes no presentaron ponencias escritas, sino que reunidos en mesas de trabajo realizaron un ejercicio de diálogo en el que se definieron tanto un diagnóstico de la situación y avances realizados en cada sector como propuestas de políticas públicas.

El foro inició con la conferencia magistral de David Peña Cruz de la asociación civil Con Arte, quien mostró un ejemplo de organización de artistas y gestores en torno a la figura de industria cultural para la participación en la reconstrucción del tejido social mediante la cultura y el arte.

El maestro Katzir Meza, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, presentó la estructura de esta institución cultural estatal, destacando su descentralización, el papel de los artistas en su integración y su alta productividad.

Presentamos aquí las conclusiones elaboradas en las mesas de trabajo por los coordinadores y relatores a quienes agradecemos su compromiso con la participación ciudadana.

Sembrando Futuro

A principios de 2015, antes del periodo legal de campañas por el gobierno del estado, Alejandro Aguilar Zeleny y un grupo de promotores culturales convoca a un foro de reflexión sobre el estado de la cultura y el patrimonio cultural en Sonora, con un énfasis en los retos que enfrentan los pueblos indios.

El foro se realizó en la sala de usos múltiples del Departamento de Humanidades (Altos Estudios) en la Universidad de Sonora con la participación de ponentes de diversos puntos del Estado en una dinámica de paneles temáticos con ponencias generalmente individuales de las que después los organizadores recopilamos las conclusiones que presentamos aquí.

Marcos González Navarro y José René Córdova Rascón

Registrar, proponer, participar

Los esfuerzos de los artistas y creadores sonorenses por organizarse formalmente han sido diversos y datan de varios años atrás como mencionamos en el prólogo, en esta ocasión la figura de observatorio ciudadano ofrece ventajas para las actividades que queremos desarrollar: construir un espacio de diálogo entre los miembros de la comunidad de creadores y gestores que pueda constituirse como un interlocutor en la generación y aplicación de políticas públicas en el sector.

La naturaleza misma de la actividad artística favorece la diversidad de puntos de vista, formatos y proyectos que conforman la riqueza de toda cultura viva, por lo cual se hace necesaria la existencia de espacios de diálogo y coincidencia entre quienes hemos hecho del arte y la cultura nuestra profesión.

Como artistas, gestores e investigadores nos interesa mantener un diálogo y una reflexión constante con la realidad social que vivimos, organizaciones con objetivos similares a la nuestra, grupos y colectivos artísticos y culturales, instituciones privadas y las distintas instancias de los tres niveles de gobierno.

El arte y la cultura no ocurren en el vacío sino en entornos sociales, históricos, económicos y políticos concretos y cambiantes que obligan a una reflexión sobre las condiciones de creación de los artistas particulares y las condiciones de desarrollo profesional de artistas y gestores.

Este observatorio busca identificar las tendencias sociales e impulsar un desarrollo cultural de largo plazo consistente con los valores democráticos de equidad, inclusión, respeto a la diversidad y libertad creativa.

Como eje de las actividades del observatorio planteamos el análisis de las políticas públicas, entendidas no solo como la normatividad no solo reciente sino también creciente y aun así insuficiente en muchas áreas, sino también como la asignación de fondos públicos en los presupuestos y principalmente el ejercicio de estos fondos en actividades concretas.

Para esto estaremos publicando reportes periódicos, documentos de posición ante situaciones concretas y organizando foros y mesas redondas de reflexión sobre estos temas con el apoyo de las instituciones académicas regionales.

Además esperamos poder ofrecer cursos y seminarios sobre los temas de interés del observatorio para nuestros miembros, las autoridades locales y la ciudadanía en general.

Por tratarse de un esfuerzo nuevo estamos experimentando con nuestras reglas de operación y convivencia antes de formalizarnos jurídicamente como una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que estaremos acudiendo al público y a las autoridades con solicitudes de apoyo para realizar estas actividades.

Esta iniciativa será viable y productiva en la medida en que creadores, gestores, investigadores y autoridades culturales invirtamos nuestros esfuerzos y recursos en hacerla florecer, esperamos que por muchos años.

INTEGRANTES DEL OBSERVATORIO SONORENSE DE ARTE Y CULTURA (Mayo de 2016)

Sergio Galindo Sánchez, dramaturgo y director de la Compañía Teatral del Norte

Marcos González Navarro, director de escena

René Córdova, investigador y promotor cultural

Miguel Mancillas, coreógrafo, director de Antares

Adriana Castaños, coreógrafa, directora de La Lágrima

Roberto Corella Barreda, dramaturgo y director de escena

Alejandro Aguilar Zéleny, investigador y promotor cultural

Francisco Jaime Valencia, músico contrabajista de la Orquesta Filarmónica de Sonora

Evoé Sotelo, coreógrafa, directora de Quiatora Monorriel

Benito González, coreógrafo, codirector de Quiatora Monorriel

Imanol Caneyada Pascual, escritor

Natalia Rosales Yeomans, promotora e investigadora cultural

Josué Gutiérrez, promotor e investigador cultural

Guillermo Molina, promotor cultural

Zenón Tiburcio, arquitecto

Ignacio Castillo, artista visual

Socorro González, artista audiovisual

Elizabeth Vargas, directora de teatro

Román Amador, investigador del folklor y director de Tradición Mestiza

Memoria del Foro sobre Política Cultural Estatal

Sonora 2015

FORO SOBRE **POLÍTICAS CULTURALES** **SONORA 2015**

SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015

de 9:00 a 19:00 horas

EN EL SALÓN DE CONVENCIONES

DEL CENTRO DE LAS ARTES

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

(BLVD. COLOSIO Y ROSALES, COL. CENTRO)

sonora2015cultura@gmail.com

Cartel promocional del foro.

Foro sobre Políticas Públicas Culturales Sonora 2015

CONCLUSIONES

El 9 de mayo de 2015 un grupo de 52 artistas y creadores, ciudadanos interesados en el tema nos reunimos en el Foro sobre Políticas Públicas Culturales Sonora 2015 con el apoyo de la Universidad de Sonora y la Sociedad Sonorense de Historia.

Como conferencistas magistrales participaron el Mtro. David Peña Cruz del Consorcio Internacional Arte y Educación (CONARTE, A.C.), una asociación formada por artistas que realiza programas de educación por el arte mediante danza, música y teatro para la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez, Guadalajara y la Ciudad de México, como un ejemplo de las posibilidades de cooperación de los artistas, el Estado y la iniciativa privada en la construcción de un México mejor.

El maestro Katzir Meza Medina, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (autoridad estatal de cultura) habló sobre los programas que desarrolla en las áreas de culturas populares, protección del patrimonio artístico y cultural, educación artística y fomento de las artes, además de la estructura del Consejo, integrado por 12 funcionarios estatales y 12 artistas elegidos por sus pares.

Organizados en mesas de trabajo desarrollamos las conclusiones que siguen y que se pueden resumir en las siguientes líneas:

- Transparencia y racionalidad en el uso de los recursos
- Mayor participación estatal en el presupuesto del ISC y municipios
- Colegialidad en la toma de decisiones
- Reglamentación de la LEFCPP y regulación clara
- Protección al patrimonio cultural
- Impulso e incentivos a empresas culturales y creativas
- Facilidades para cofinanciamiento y mecenazgo
- Apoyo a la profesionalización de creadores
- Garantías para la libertad creativa
- Diversificación de la oferta cultural

Los participantes en este foro manifestamos nuestra disposición a colaborar de manera creativa y constructiva en la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y esperamos construir juntos espacios de colaboración para llevar a cabo este plan.

MESA LEGISLACIÓN Y PRESUPUESTOS

DIAGNÓSTICO

1. Falta presupuesto para el sector cultural.
2. 80% del presupuesto asignado por el Estado se dedica a gasto corriente (nómina y servicios públicos).
3. La gestión estatal depende de manera creciente de fondos federales (CONACULTA) sin que haya un compromiso con la cultura en los presupuestos estatales y municipales.
4. Hay exceso de personal administrativo en las instituciones de cultura.
5. El ISC se ha centrado en el fomento a las Bellas Artes descuidando el resto del panorama del sector.
6. Falta transparencia en la contratación de actividades en los festivales a pesar de que se ha avanzado en otras convocatorias como FECAS y el Concurso del Libro Sonorense.
7. La política pública debe incidir más claramente en la identidad y el desarrollo humano de los ciudadanos.
8. Hay una gran dispersión del presupuesto para cultura en eventos y actividades aisladas.
9. Los artistas no tienen formación financiera legal ni empresarial básica para el desarrollo competitivo de su actividad.
10. Las empresas culturales y creativas tienen una debilidad estructural.
11. Faltan estructuras y programas de formación de públicos a nivel local y regional.
12. Faltan medición de resultados e impactos de las políticas públicas
13. Hay una relación personalizada en la designación de proyectos y recursos con una resistencia a la transparencia y regularización de estos procesos tanto de artistas como de funcionarios.
14. Hace falta destinar presupuesto a capacitación y profesionalización de artistas, creadores y gestores.

PROPUESTAS

1. Destinar un porcentaje del presupuesto de proyectos inmobiliarios y otros desarrollos a proyectos de arte y cultura avalados por la autoridad cultural.
2. Establecer un registro de proyectos y artistas curado y avalado por el ISC.
3. Ofrecer incentivos fiscales a locatarios que reduzcan o exenten de pago de alquileres a proyectos artísticos o culturales avalados por el ISC.

4. Establecer un registro de profesionales asociados a las artes y el desarrollo de empresas culturales y creativas incluyendo contratos tipo para el establecimiento de colaboraciones.
5. Establecer incubadoras para la formación de microempresas culturales y creativas.
6. Establecer un modelo de contratación de servicios como diseño, edición y organización de eventos a empresas culturales regionales.
7. Establecer un área de vinculación y fomento de la participación de la Iniciativa Privada y otras fuentes alternativas al presupuesto estatal.
8. Establecer un registro de empresas y fundaciones interesadas en contribuir a programas artísticos y culturales especificando sus intereses temáticos o geográficos.
9. Establecer y promover esquemas de cooperación directa entre empresas y artistas para pequeñas, medianas y grandes empresas incluyendo estímulos y deducciones fiscales.
10. Vincular las instancias culturales con los medios públicos del estado (Radio Sonora y Telemax) en consonancia con sus decretos de creación.
11. Transformación del ISC en Secretaría de Cultura con el personal y presupuesto del ISC.
12. Promover la colaboración de la sociedad civil y la filantropía cultural y la creación de proyectos conjuntos entre artistas-empresas-gobierno.
13. Etiquetar presupuesto estatal para programas y objetivos específicos.
14. Aportar y operativizar el Fondo para la Protección del patrimonio creado en la reforma de 2011 de la Ley Estatal para la Cultura y Protección del Patrimonio.
15. Emitir el reglamento de la LEFCPPC.
16. Reglamentar y transparentar el uso de espacios públicos como tetaros y galerías.
17. Capacitar a los artistas y gestores culturales para la presentación de proyectos competitivos.

MESAS UNIDAS DE PATRIMONIO CULTURAL, CULTURAS POPULARES Y MUSEOS

Se acuerda la adhesión de los participantes de la mesa a los documentos presentados por algunos de sus miembros:

- Pueblos originarios y su destino,
- Foro Sonora; cultura y medio ambiente. Sembrando Futuro y
- Compromisos con la cultura de sonora.

Mismos que contienen reflexiones, diagnósticos, propuestas de políticas públicas y algunas estrategias y acciones en materia de cultura, particularmente en lo referente a la protección, administración y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible del estado de sonora que se resumen en:

- **POLÍTICA CULTURAL:**
 1. Concebir la cultura, las artes y en particular la protección y disfrute del patrimonio cultural como uno de los pilares del desarrollo social del estado que deberá ser incluido de forma clara en el Plan Estatal de Desarrollo.
 2. Revisar y, en su caso, proponer los cambios legislativos y de planificación administrativa que hagan operable la actual Ley de Fomento a la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora y la organización y operación del Instituto Sonorense de Cultura.
 3. Aumentar sustancialmente el financiamiento público al Instituto Sonorense de Cultura, a las Instituciones Públicas de Educación Superior y a los emprendimientos sociales para sus programas y proyectos de investigación, protección y divulgación del patrimonio cultural.
 4. Regular y vigilar los proyectos y obras industriales y de infraestructura a fin de que no afecten el patrimonio cultural del estado tanto en sus manifestaciones materiales (arqueológicos, arquitectónicos, históricos, etcétera) como en sus contenidos simbólicos y rituales (territorios, sitios, tradiciones).

ALGUNAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES:

- Programa de inclusión de los temas de identificación, valoración y protección del Patrimonio Cultural de Sonora en los contenidos académicos y actividades del sistema de educación básica.

- Programa de fortalecimiento y renovación de la infraestructura cultural existente, particularmente la Red Estatal de Museos, tanto en sus instalaciones como en sus recursos y operación.
- Incluir en los programas de desarrollo y disfrute del Patrimonio Cultural a los grupos marginales, marginados y con discapacidades.
- Rearticulación de la política cultural con base a la identidad multicultural y diversa de los habitantes de Sonora.
- Programa de rescate, protección, sistematización y divulgación de los acervos documentales del patrimonio histórico del estado. (Archivos municipales, fototecas, planotecas, etcétera).

Los participantes de la mesa acordaron también hacer un llamado al gobierno actual y al futuro para que se detengan las agresiones que actualmente sufren los pueblos originarios del estado por la imposición de proyectos mineros y de infraestructura hidráulica que han violentado sus territorios simbólicos y el patrimonio cultural que a todos nos pertenece e invita al pleno de este foro para adherirse a esta demanda.

MESA LITERATURA: CREADORES, EDITORES Y LECTORES

DIAGNÓSTICO

Los participantes en la mesa decidimos concentrarnos en los rubros de “Creadores” y “Editores”, ya que consideramos que las políticas públicas sobre estímulo y promoción de la lectura merecían una mesa y un tratamiento aparte.

En cuanto al renglón de “Creadores”, concluimos que la profusión de concursos estatales promovía un alto grado de comodidad y conformismo entre los autores de Sonora, por lo que la literatura de la entidad hacía mucho tiempo que no lograba trascender las fronteras del estado; incluso al interior de Sonora era muy poco leída y reconocida.

Si bien existe la licenciatura en Letras en el seno de la Universidad de Sonora, ésta no tiene como fin preparar escritores, sino académicos, investigadores y, tal vez, críticos literarios.

En lo que se refiere al rubro de “Editores”, concluimos que, por un lado, el Instituto Sonorense de Cultura, en tanto principal ente editor del estado, carecía de políticas de control de calidad y los criterios de edición (más allá de los libros consecuentes del Concurso del Libro Sonorense), responden a evaluaciones personales de los responsables del área, “amiguismos” y compromisos ajenos a la literatura. Además, las vías de distribución y difusión de la obra publicada siguen siendo muy limitadas, provocando que la institución acumule en sus almacenes un exceso de ejemplares que no alcanza a distribuir.

Por otro lado, el diagnóstico en cuanto a proyectos editoriales independientes arrojó la paulatina desaparición de éstos en los últimos años hasta declararse inexistentes.

PROPUESTAS

En lo relacionado a “Creadores”, se propuso el urgente desarrollo de un programa capacitador de escritores, editores y diseñadores editoriales a través de diplomados, talleres, cursos y conferencias impartidos por autores y expertos renombrados en el área, con el objeto de elevar la calidad de la literatura y de edición en Sonora.

El objetivo es seguir los pasos de otras disciplinas como la danza, el cine o las artes visuales, las cuales le han apostado a la capacitación con resultados notables.

También es aconsejable revisar las políticas de concursos literarios, con la finalidad de elevar la exigencia de éstos.

En el punto de “Editores”, por un lado, se propuso que el Instituto Sonorense de Cultura cree un Consejo Editorial que regule, revise y fiscalice las ediciones de la institución que no correspondan a las ganadoras de los diferentes concursos.

También se propuso la creación de un proyecto de distribución y difusión de la obra publicada por la institución, de manera que ésta llegue a instituciones de educación media superior y superior y a los circuitos comerciales de la entidad.

En cuanto a la edición independiente, se propuso la creación de un esquema de coedición público-privado que estimule el resurgimiento de proyectos editoriales independientes serios y profesionales; de esta manera, la institución desahoga su responsabilidad editorial

dejándola en manos de editoriales independientes con un proyecto profesional de edición y distribución de la obra publicada. Este esquema no incluiría las “ediciones de autor” ni la coedición con otras instituciones públicas, las cuales fomentan el bajo nivel literario. Así mismo se propuso la creación de un fondo editorial de estímulo a proyectos de publicaciones literarias y culturales periódicas, previa convocatoria pública que asegure la selección de proyectos sustentables y viables en cuanto a la calidad de contenidos y distribución.

MESA TEATRO

El teatro es reflejo de vida, expresión de un pueblo. Tan importante como la ciencia, el arte busca en las profundidades del individuo y la sociedad, se pregunta, arma y desarma, cuestiona todo lo cuestionable. El teatro es arte de expresión, arte de comunicación, de empatía; su razón de ser es la provocación.

Con la creación de la Licenciatura en Artes por la Universidad de Sonora, se sentaron las bases para la profesionalización del arte en el Estado. Sin embargo, aun cuando la educación artística es base para integrar a la sociedad en el mundo de las artes, los egresados no tienen acceso a una plaza para impartir sus conocimientos a los alumnos de educación básica. Solicitamos se realicen gestiones a fin de que las escuelas de este nivel incluyan en sus programas la educación artística como parte de la educación integral y para ello se contrate a egresados de la licenciatura en artes. Para lo mismo, solicitamos que se realicen las gestiones y apoyos necesarios para que la Universidad de Sonora implemente la maestría en Educación Artística.

Ningún proyecto de ninguna naturaleza tendrá sentido si no llega al destinatario, en este caso, el público, la comunidad, la sociedad. En este sentido, el gremio teatral pide la generación de espacios, tanto para presentaciones como para ensayos; pide que en espacios adecuados, con estructura teatral, se puedan realizar temporadas más o menos largas, tanto como la asistencia del público lo permita. En todo Sonora hay muy pocos lugares para las representaciones escénicas. Se necesita la construcción de teatros o adecuación de recintos con herramienta teatral. Los jóvenes egresados requieren de sus espacios para la experimentación en torno al arte.

A fin de involucrar a la sociedad en el mundo de la creación artística, proponemos la creación del programa Sonora actúa, consistente en que en cada escuela, colonia, pueblo, existan promotores de teatro y se involucre a la comunidad de manera lúdica en la expresión estética.

Un flagelo para la creación artística es el que se vea al arte como una empresa. El arte no es una empresa. Los productos de la actividad artística no son tangibles. El arte en todo el mundo requiere de subsidios, de mecenas, de apoyos. Solicitamos eliminar pagos a Protección Civil, Inspección y Vigilancia, ambulancia, que vuelven casi imposible la presentación de espectáculos a la comunidad. Consideramos que los teatros o espacios destinados a la representación puedan ser inspeccionados cada cierto tiempo (tres o seis meses) y no por evento como sucede actualmente.

La producción de un espectáculo es costosa. Es muy poco probable que se recuperen con taquilla dichos costos. Se requieren apoyos para producción, para promoción y difusión, para la realización de temporadas, única manera de generar públicos.

En la actualidad existen muchos festivales de teatro, tanto en México como en el extranjero. Nuestros grupos aplican para estos y en algunas ocasiones son invitados, pero a la hora de gestionar apoyos para el viaje no se obtienen respuestas positivas. Pedimos un fondo que permita a los grupos que sean seleccionados a participar en algún festival, trasladarse al lugar de presentación.

La capacitación en torno a la creación artística no se puede soslayar; debe ser permanente, continua y de calidad. Sólo así se podrán crear productos acordes a los tiempos. Es obligación de las autoridades correspondientes ofrecer capacitación o apoyos para estudios en otras regiones, así como es obligación del creador estar en permanente aprendizaje.

La censura, la temible, la moralina, la opaca censura, no debe intervenir en ningún proceso de creación artística. El arte es y debe ser libre. El arte con ataduras, con acotamientos, pierde su calidad de arte. La tolerancia, la diversidad, deben imponerse a la cerrazón.

Los creadores sonorenses exigimos respeto al teatro callejero. Que se les deje de ver como delincuentes o malvivientes. Muchas ciudades de México y el mundo son reconocidas por su arte callejero. Solicitamos la adecuación de callejones de arte en cada ciudad. En Hermosillo proponemos la calle Sufragio Efectivo no Reelección o la calle Chihuahua.

Necesitamos directivos visionarios y abiertos, que escuchen al gremio, que cumplan con su función de enlace entre el creador y el espectador; que faciliten la creación y difusión de eventos artísticos, que promuevan la educación artística en todos los niveles, que apoyen la gestión de recursos públicos o privados para la creación de proyectos artísticos.

MESA ARTES ESCÉNICAS: TEATRO, DANZA Y MÚSICA

PROPUESTAS

- Posicionar a administradores y coordinadores culturales capacitados y sensibles al quehacer de las artes escénicas; que se comprometan a informar al gremio artístico de sus políticas y programas, y mantener una relación de retroalimentación.
- Proteger la libertad de expresión de los artistas y los contenidos de sus obras, no a la censura.
- Generar y rescatar espacios escénicos alternativos y ya existentes para la capacitación, creación, producción y difusión artística.
- Asesoría y capacitación a responsable de foros escénicos independientes y asociaciones civiles.
- Continuación de los programas de artes escénicas actuales del Instituto Sonorense de Cultura.
- Creación de nuevos programas de apoyo para generar temporadas de presentaciones de las artes escénicas para jóvenes creadores.
- Apoyo a la creación de nuevos proyectos musicales profesionales.
- Apoyo a la profesionalización y creación de nuevos proyectos educativos de iniciación artística, que se enfoquen en el desarrollo integral del alumno, para propiciar la sensibilización y creación de su sentido de pertenencia.

MESA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

DIAGNÓSTICO

Encontramos que la infraestructura artística y cultural del Estado, se encuentra subutilizada, semiabandonada o inconclusa, carece en la mayor parte de los casos, de presupuesto y personal operativo y/o directivo, y adolece de presupuesto para mantenimiento, equipamiento y programación.

Es débil la conexión del manejo de estos espacios, respecto de los usuarios y la población a la que atiende directamente.

No existe enlace en red estatal, que permita la circulación de los bienes culturales, y que facilite la continuidad de los proyectos.

Se necesita una política pública, que incluya los diversos actores y formas de operación, administración y programación de los mismos.

Se deben de evitar desproporciones en la construcción de los inmuebles, respecto de su mantenimiento, población a atender y uso.

PROPUESTAS

1. Se propone fortalecer y continuar el trabajo de red de bibliotecas en el Estado, convirtiéndolas en bibliotecas modelo, con la opción de funcionar como pequeños centros culturales, que incluyan animación artística y cultural para niños, adolescentes, adultos y también adultos mayores. Se recomienda un centro como estos, por lo menos en cada municipio.
2. Con museos, se recomienda aumentar el número de estos e incluirlos en la red estatal de museos, fortalecer la guionización de las colecciones, estimular el enlace de estos espacios con la población y el sector educativo, diversificar las actividades del museo, tendiendo a la animación cultural y a enriquecer los servicios (cafetería, espectáculos escénicos, actividades literarias, etc.)
3. Retomar el proyecto de casas de la cultura municipales, como centros de iniciación artística y animación cultural, dotándolas de maestros y programas de estudio adecuados a su función; se recomienda en algunos municipios la posibilidad de

compartir los planteles escolares existentes, con el funcionamiento vespertino de dichas casas de cultura.

4. Se propone la creación de una red estatal de espacios escénicos, visuales y audiovisuales en los auditorios y teatros municipales, rescatando los que están subutilizados o deteriorados y construyendo o habilitando los que hagan falta. En estos espacios se sugiere que confluyan las actividades de danza, música, teatro, proyecciones audiovisuales y eventos literarios, en el lobby de los mismos un espacio para exposiciones, incluyendo en su programación la obra de creadores municipales y estatales.

MESA ARTES VISUALES

DIAGNÓSTICO

- Desorden en la planeación de proyectos
- No existe un consejo para revisión de proyectos de exposición, educación o difusión.
- Desorganización y desinterés del gremio para los proyectos públicos del área.
- Falta de públicos y programas de formación.
- Mercado del arte sin una idea clara sobre el tema.
- No hay actividad visible de programas para bajar recursos económicos para la producción de obra.
- No hay programas de difusión sólidos, creativos y de impacto.
- No existen espacios diseñados para la exhibición de obra sino que se han adecuado para dicha función sin contemplar los elementos mínimos espaciales, de diseño y conservación. Tampoco existe la infraestructura suficiente en los diferentes municipios de Sonora a excepción de Nogales, Hermosillo, Guaymas, Obregón y Álamos.
- No existen programas de difusión o de intercambio en apoyo de espacios privados que amplíen una red de difusión artística.
- Desorganización al interior de las instituciones para difundir programas, proyectos o la obra de los artistas.
- No se contemplan a curadores, museógrafos o gestores para la organización de exposiciones.

PROPUESTAS

- Crear un consejo para la coordinación o área de artes visuales que pueda reflexionar, sugerir, planear y tomar decisiones con el titular para llevar las acciones mensuales y anuales.
- Considerar a este mismo consejo o contemplar curadores externos para la selección de obra a exponer de los artistas visuales donde participen las instituciones públicas del estado.
- Realizar una programación anual de actividades para tener un panorama claro para la gestión de recursos públicos.
- Reforzar las acciones de difusión coordinada entre instituciones y al interior de las mismas, que tengan un carácter novedoso, atractivo y creativo.
- Establecer un programa reflexionado para la generación de públicos y formación en la apreciación de las artes visuales.
- Generar un sistema de recaudación de fondos privados y públicos para los proyectos que se determinen para el área.
- Reforzar o ampliar los recursos para la profesionalización artística como residencias, intercambios, becas, talleres, etc.

- Establecer un programa de capacitación y profesionalización para museógrafos y demás colaboradores de las actividades del área.
- Planear, gestionar, reforzar, adecuar y diseñar espacios con los elementos suficientes para la apreciación de la obra, contemplando las condiciones ambientales de cada región donde se ubiquen dichos espacios.
- Fomentar el intercambio cultural con otras regiones al interior del país y con los organismos e instituciones de otros países.

MEMORIA DEL FORO
SONORA, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE
SEMBRANDO FUTURO

Alejandro Aguilar Zeleny, coordinador

FORO SONORA, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Sembrando Futuro

6 de febrero de 2014- 10:00 horas
Sala de usos múltiples Depto. de Letras
y Lingüística UNISON

Porque la cultura es lo que va al principio de la nación y no al final del presupuesto, artistas, miembros de los pueblos originarios, grupos vulnerables, académicos e interesados en la protección del medio ambiente se reunirán este 6 de febrero en la ciudad de Hermosillo, con el fin de realizar conjuntamente un diagnóstico acerca de las necesidades y alternativas de desarrollo cultural y protección del medio ambiente.

El objetivo de esta reunión es proponer una agenda ciudadana en los temas de desarrollo cultural y conciencia ecológica, desde una perspectiva ciudadana, humanista y social. La sociedad sonorense ha cambiado, su geografía se transforma y el desarrollo cultural, tanto como la conciencia ecológica son un reto que entre todos debemos reconocer, apoyar y afrontar.

La cultura y la protección del medio ambiente no son una cuestión partidista o electoral, se trata de reconocer la importancia del arte, la diversidad cultural, la equidad de género y los derechos de todos los ciudadanos a pro-

poner líneas estratégicas y acciones de trabajo que involucren a las distintas instituciones y dependencias en el mejoramiento de la vida social y la protección de los recursos naturales.

Este viernes 6 de febrero, en la Sala de Usos Múltiples del Departamento de Letras y Lingüística de la UNISON, con un horario de 10 a 2 y de 4 a 8, se realizará este evento de carácter ciudadano.

Se pretende que los resultados obtenidos se hagan llegar a los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, bajo el compromiso de mantener un diálogo con creadores, académicos y otros grupos sociales, en beneficio del desarrollo cultural de Sonora.

Coordinación del Foro
Alejandro Aguilar Zeleny
alejandroaguilarzeleny@hotmail.com

Algunas consideraciones formales

1. En primer lugar es necesario reconocer hoy en día, ante las condiciones de riesgo, violencia e inseguridad que parece adueñarse de Sonora y del país, que el trabajo cultural no es una actividad ornamental o de buen gusto; en los tiempos actuales el arte y la cultura representan la mejor estrategia para conservar el tejido social desde una perspectiva humana, antes que policiaca.
2. Esto nos obliga a desarrollar políticas culturales serias y comprometidas con toda la sociedad en toda la geografía sonorenses. Esto implica una verdadera articulación creativa de los distintos actores sociales vinculados entre sí de distintas maneras: de los saberes indígenas a las diversas expresiones de la cultura sonorenses; de su riqueza patrimonial al cada vez más elevado desarrollo profesional de los creadores; entre pueblos y comunidades, entre municipios y regiones culturales; entre instituciones y organizaciones, independientemente de su logotipo, emblema o membrete; no se puede seguir permitiendo que la cultura sea botín político de un partido y que habitantes de muchas regiones del estado sean castigados por su voluntad popular, la cultura es siempre, es de todos y para todos, de buen modo.
3. Dada la magnitud la labor de que se está tratando, resulta básico que la SEC asuma la cultura como proyecto prioritario en el proceso educativo; transparentar y eficientar la acción del ISC, buscando una mejor articulación al interior y el exterior de esta dependencia, apoyada con un verdadero Consejo Ciudadano que dé señales de vida a la sociedad, dando cuenta de lo que se está realizando. El trabajo de planeación, organización y desarrollo cultural no puede ser una labor de iluminados y contadores públicos.
4. Es necesario fortalecer los esfuerzos continuos de capacitación y formación de promotores y gestores culturales que sean capaces de promover desarrollos culturales en todas las regiones del estado.
5. Promover el diálogo permanente, con la sociedad y entre grupos artísticos, de promoción y centros de investigación, a fin de lograr mayor alcance y eficiencia.
6. Crear un Fideicomiso para financiamiento, claridad y transparencia de los Festivales Culturales, no sólo beneficiar un festival y un municipio.

7. Reconocer y promover el reconocimiento de que la diversidad cultural es sustento de la identidad sonorense y que los pueblos originarios de Sonora son la base y mejor ejemplo de esta diversidad; pero hacer esto no sólo como política cultural de entretenimiento, sino como política de estado.
8. Desarrollar una verdadera política de “Conciencia Patrimonial”, conservando y difundiendo el Patrimonio Cultural en sus distintas vertientes), Culturas Populares e Indígenas, Museo del Yaqui y Museo Seri (faltan Museos o Salas permanentes acerca de los guarijíos, mayos, o’odham, o’ob, cucapáh y kikapú...)
9. Formar y operar efectiva y realmente una Red Estatal de Cultura y apoyar el trabajo en Regiones Culturales, rompiendo los cercos regionalistas.
10. Reintegrar el Sistema Estatal de Bibliotecas bajo la Secretaría de Educación y Cultura, para vincularlas realmente con la educación.
11. Renovar el programa de educación indígena, formar maestros de todos los pueblos originarios para que trabajen en sus regiones.
12. Descentralización de la acción cultural que aunque se concentra en algunas ciudades y regiones del estado, en esas ciudades y regiones siguen quedando grandes núcleos de población al margen de actividades culturales que fomenten el humanismo y el acceso a las artes.
13. Apoyar la formación y profesionalización de grupos de creadores, vinculándolos con la sociedad. De igual manera promover el fortalecimiento regional de industrias y empresas culturales; es cierto tal vez que algunos espectáculos requieren empresas y equipos foráneos, es preciso reconocer el esfuerzo, claro y transparente de empresarios y artistas que invierten en equipo y se profesionalizan para dar un servicio local. Equilibrio es el término que se requiere: lo local y lo regional en conjunto con lo nacional e internacional, sabemos que es mucho lo que se puede aprehender, pero sabemos también que el arte y la cultura sonorense tienen un gran corazón, profundas raíces y los ojos abiertos al horizonte.
14. Proteger la infraestructura cultural y sus verdaderos operarios, de los vaivenes políticos
15. Eficientar el aparato cultural y vincularlo con la educación.

La cultura es lo que va al principio de la nación... y no al final del presupuesto

Por más de treinta años he tenido la oportunidad y privilegio de participar en algunos aspectos de la vida cultural en Sonora, partiendo de la literatura y la poesía he colaborado con gente del mundo de la música, el teatro, la danza, la prensa, la radio, el cine y el video; he sido miembro de grupos como el Taller Libre de Comunicación, a principios de los años ochenta y también fui integrante del Grupo Acequia, grupo cultural independiente que se proclamaba por un foro cultural libre y donde participé en la Editorial Inéditos, en el Taller de Diseño y en la serie Espacio y Tiempo del Grupo Acequia. Desde 1984 comencé a trabajar con los pueblos originarios de Sonora y el noroeste de México, primero en la Dirección General de Culturas Populares y después en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mi hogar actual. A lo largo de este tiempo he podido participar en distintos proyectos de investigación, capacitación, promoción y difusión, relacionados con las sociedades del desierto, la sierra, los valles y los ámbitos urbanos del estado. He colaborado así con instituciones de investigación, educativas, culturales, de salud, municipales, estatales y federales. Vi nacer al CONACULTA y luego al Instituto Sonorense de Cultura, el IMCATUR y toda una serie de sueños y anhelos que ahora son realidades, aunque algunas de pronto parezcan pesadillas. En cierto tiempo de mi vida pensé en escribir un libro que titularía “El asco de la cultura”, pero pronto me di cuenta de que ese libro se escribe solo y a veces a diario, así que preferí seguir andando y aunque no olvido el pasado y académicamente mi trabajo depende de la conciencia histórica, hay cosas que es mejor dejar atrás, pensando en construir algo mejor. A lo largo de todos estos años, viendo cómo se deterioran las carreteras y las condiciones sociales, he viajado por el mar y el desierto, por montañas y valles, he padecido frío, calor, hambre, lluvia, temor y angustia; he comido el manjar de una cebolla con una tortilla y la mesa espléndida de quienes comparten su vida por la esperanza de algo mejor. En todo este tiempo he aprendido que lo más complejo es lo más sencillo y es algo que está frente a todos nosotros: Todos somos gente y tenemos las mismas necesidades y anhelos, aunque cada cual haga las cosas a su modo. Todo esto me hace pensar en que nos falta mucho por hacer, por alimentar nuestro corazón, proteger nuestro entorno y convivir de una mejor manera. Por eso estoy aquí.

De la conciencia patrimonial y la diversidad cultural problemas / alternativas

A veces siento un cierto complejo de no haber sido médico o pintor; pienso que un problema grave en la política cultural, además de la falta de rumbo, es la falta de articulación; todavía en los años noventa cuestionaba que existían políticas culturales sin política ni cultura. Tenemos las piezas del rompecabezas, pero nos negamos a armarlo correctamente; tenemos ahora las instituciones, los programas y gente para hacer las cosas, pero nos falta hacer más cosas. Existen proyectos pero se requiere cierto matiz que les dé mayor sentido y armonía; contamos con una Ley de Cultura y una Ley de Pueblos Indígenas, pero no nos apropiamos de ellas y las hacemos valer en su forma y contenido. Por allá en los años ochenta el mundo cultural era aun fuertemente estigmatizado y mostrar sensibilidad para algunos era algo riesgoso y en definitiva, objeto de burla. Hoy eso ha cambiado, pero el bullying rebasó a la carrilla pesada y las redes sociales han encontrado en la violencia y los trancazos un buen desfogue y aliento para exhibir nuestra peor parte.

Si observamos nuestro entorno sonorenses y nacional, fácilmente nos podremos dar cuenta del gran terreno que hemos perdido, hemos perdido la paz y la seguridad, la tranquilidad y la buena convivencia. Le hacemos el negocio a las cervecerías y a modelos de vida donde las mujeres parecen felices de sólo ser objetos sexuales y donde la alegría es beber mucho, pero con moderación y sin que la policía nos descubra. En eventos “juveniles” le he dicho a la gente que debemos ser conscientes de que la alegría de los barrios, cuesta sangre en la sierra y otros lugares.

Propongo así tomar realmente en serio las políticas culturales y dar forma a una conciencia patrimonial, donde el orgullo de la identidad y la historia sean fortalezas para construir a través de la interculturalidad una mejor forma de convivencia. Propongo que nos unamos para detener de algún modo la devastación de los recursos; aunque nos resistamos a aceptarlo, débil es aún nuestra conciencia ecológica y grande la deuda que estamos contrayendo con las futuras generaciones: ¿Qué sociedad y qué naturaleza les hemos de entregar? Se requiere revisar claramente la infraestructura cultural y su conexión con la educación para formar ciudadanos humanos y conscientes de su responsabilidad consigo mismos y con los demás. No se trata de engrandecer el aparato cultural del estado, sino de hacerlo más eficiente y vincularlo con las universidades, entre otros modelos a trabajar.

¿Qué rumbo llevamos y para dónde vamos?

Entiendo que la cultura no es un botín político, ni un centro de bienestar para funcionarios y empleados; entiendo que se requiere apoyar y profesionalizar el trabajo artístico y creativo; que se requiere apoyar y acompañar el crecimiento e independencia de grupos de artistas y creadores; que se requiere fortalecer y dar argumentos al orgullo regional y el sentido de la identidad. Seguimos teniendo en un plano secundario a los pueblos originarios; seguimos menospreciando su esfuerzo y enseñanzas y adaptarlos a nuestros retos contemporáneos.

Las instituciones culturales no deben trabajar para los creadores, sino trabajar junto con ellos en beneficio de la sociedad, destinataria de la acción de los artistas y creadores, y del trabajo de las instituciones. El arte, la historia y la cultura no son sólo formas de entretenimiento y diversión, tienen un carácter formativo; no es que se pretenda que toda la gente se vuelva artista (lo cual, por lo demás no sería malo), lo que se requiere es fomentar y fortalecer nuestro lado humano, basado en el conocimiento, goce y apreciación de las artes. Esto no significa restringir la capacidad y libertad creativa y expresiva de la gente; sino en todo caso aprovechar su sentido social y su capacidad expresiva para acercarse a la gente y con la gente a la posibilidad de ver el mundo de una manera menos materialista y más social.

Debemos hacer efectivo un proceso de descentralización... de la descentralización cultural, aunque parezca redundancia. Durante mucho tiempo nos hemos quejado de que todo proviene y se determina desde el Distrito Federal, mientras que en municipios y poblados rurales la gente se queja del centralismo hermosillense. No podemos sólo ofrecer a la juventud que se pase el tiempo libre haciendo deporte, fortaleciendo el cuerpo y olvidando la mente y el corazón. Los estudiantes universitarios sufren para encontrar trabajo en su profesión, cuando estas profesiones son indispensables en toda la geografía sonorenses y nacional. La migración transforma también el panorama de las identidades y nos resistimos a hacernos conscientes de ello.

El proceso que se busca en este Foro es que construyamos entre todos una agenda ciudadana que nos permita señalar rumbos, marcar necesidades, proponer vías de acción y demostrar a los partidos políticos que la cultura es algo vital; que la protección del medio ambiente no es un discurso enaltecedor, sino un verdadero compromiso. Esto nos obliga a leer de nueva cuenta nuestras propias leyes; a constituir una verdadera red cultural estatal; a promover la formación de creadores y grupos de creadores con vínculo con la sociedad; a ser abiertos, democráticos e incluyentes, buscando reconocer y apoyar los distintos esfuerzos.

Esto sugiere un análisis de las políticas culturales y de las instituciones que viene participando y su adecuada colaboración e interacción; se requiere una efectiva descentralización y distribución de recursos. Para muchos municipios parece fácil decir que no hay recursos para la cultura, porque quieren seguirla viendo como algo superfluo y banal y no nos damos cuenta de que es el tejido social mismo el que corremos riesgo de perder. Esto sugiere la necesidad de evaluar las fuerzas, de reorientar políticas y presupuestos y generar un impulso cultural a lo que ya se viene haciendo en distintas regiones.

No nos negamos a que vengan siempre artistas y creadores de renombre, debemos saber lo que sucede en otras partes; pero también es fundamental apoyar a todos los grupos que estén trabajando y apoyar su profesionalización, esto no quiere decir desentenderse de ellos, sino escuchar sus problemáticas y necesidades.

La propuesta de este Foro es elaborar un documento que pongamos frente a quienes pretenden gobernar en el estado; no se trata de “hacerles el trabajo”, sino al contrario, de mostrarles el trabajo que se requiere hacer, porque para nosotros, los aquí presentes y quienes se han solidarizado con esta propuesta, aunque estén en otras partes, de lo que se trata es de proyectos de vida, no de proyectos sexenales o de promesas de campaña. Mucho se ha avanzado en la creación de instituciones, pero se requiere seguir avanzando en la profesionalización y reconocimiento de la profesionalidad que de hecho demuestran los creadores sonorenses y avecindados, que todos somos hermanos de un modo u otro. Todos tienen la palabra... pero de uno en uno, para podernos entender y ver hacia dónde ir.

Alejandro Aguilar Zeleny.