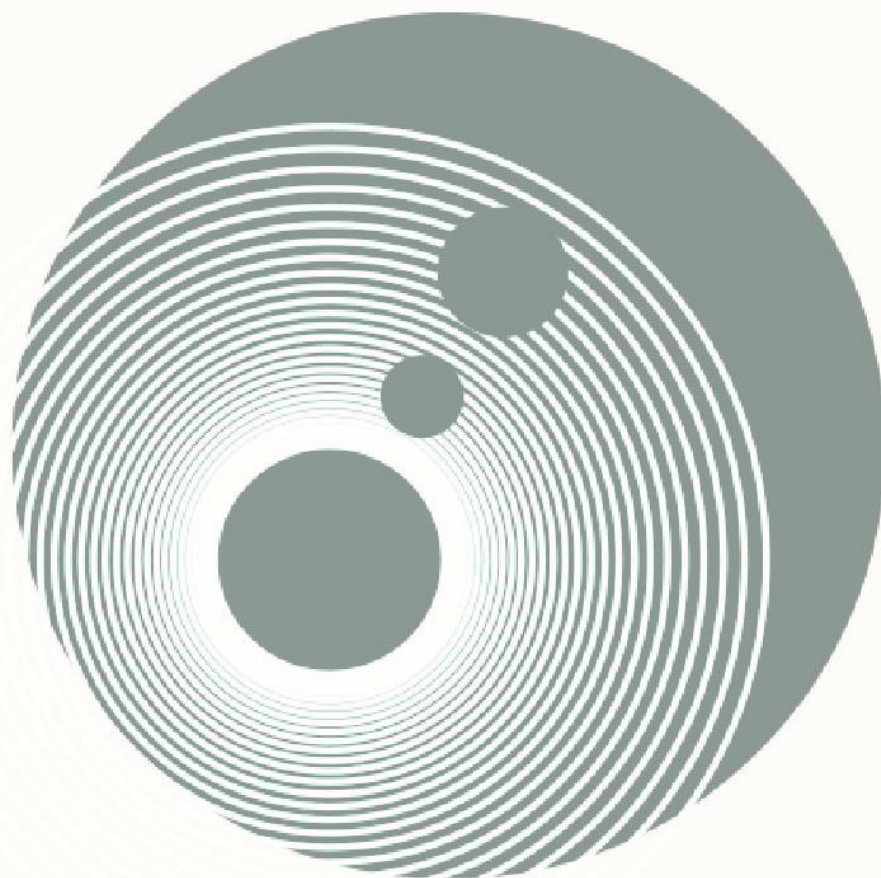

OBSERVATORIO DE ARTE Y CULTURA

**3ER FORO SOBRE
POLÍTICAS CULTURALES**

**LOS DERECHOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
EN EL CONTEXTO DE LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS**

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN MÉXICO
14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

3ER FORO SOBRE POLÍTICAS CULTURALES

LOS DERECHOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN EL CONTEXTO DE LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS

El Observatorio de Arte y Cultura es una iniciativa que vigila las políticas culturales mexicanas entre distintos agentes del sector y las instituciones que organizan las leyes y marcos de acción. El Foro sobre Políticas Culturales ha sido nuestro espacio para intercambiar experiencias, problemáticas y propuestas con el fin de crear mejores condiciones de trabajo.

En nuestra tercera edición queremos discutir los derechos culturales y artísticos en el contexto de las transformaciones políticas: qué cambios detectamos desde la implementación de una Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la estructuración de una Secretaría de Cultura y la transición de la administración pública del país.

Ante las necesidades de este sector, se han propuesto estrategias para su fortalecimiento, donde nuestro papel como colectivo es articular distintos diagnósticos para lograr una evaluación sobre las políticas desde sus actores.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

12:00 - 12:30 h Registro

12:30 - 14:00 h Conversatorio Los derechos culturales y artísticos en el contexto de las transformaciones políticas

15:30 - 17:20 h Mesa 1 Artistas y trabajadores de la cultura: condiciones del trabajo en el sector

17:30 - 19:20 h Mesa 2 Patrimonio: marcos para su conservación y difusión

19:30 - 20:30 h Presentación III Informe del Observatorio de Arte y Cultura

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

11:30-12:00 h Registro

12:00 - 13:50 h Mesa 3 Educación artística en la formación ciudadana

15:30 - 17:20 h Mesa 4 Derechos culturales de los usuarios y públicos

17:30 - 19:20 h Conversatorio Estudios de caso y gestiones de proyectos independientes

19:30 - 20:00 h Clausura

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

12:00 - 12:30 h Registro

12:30 - 14:00 h Conversatorio Los derechos culturales y artísticos en el contexto de las transformaciones políticas

Modera: Dr. Alberto Soto Cortés

Modelos de gestión cultural desde el Centro Cultural España ante las transformaciones políticas

Mtra. Eva Gómez Suárez

Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, cursó el Máster en Radio Nacional de España y los cursos de doctorado "Bellas Artes y Categorías de Modernidad" en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) así como el Posgrado en Políticas públicas y gestión Cultural (OEI, CENART). Desde julio del 2006 reside en la Ciudad de México trabajando en el Centro Cultural de España en México en donde se ha desempeñado en diversas áreas, primero impulsando el área de Arte y Nuevas Tecnologías entre los años 2006 y 2008, como Coordinadora de Programación del centro entre los años 2008 y 2011, en la actualidad se encarga de coordinar el área de Formación, Proyectos y Subvenciones. Impartió clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana entre el año 2013 y el 2017. Durante el año 2013 colaboró con el Periódico Reforma como Consejera en el Área de Cultura. En la actualidad dirige el "Diplomado en nuevos modelos de gestión cultural" en el Centro Cultural Border y forma parte del proyecto "Dominios, Públicos y Acceso" (dpya.org).

Exigibilidad de los derechos culturales

Mtra. Lisa Moncada Mercado

Lisa Fernanda Moncada Mercado es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, México (2001). Es especialista en Políticas Públicas, Educación en Derechos Humanos y Educación Cívica. Realizó estudios de posgrado en Políticas Públicas y Administración Pública, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México (2009), más recientemente el Diplomado "Habitabilidad, Espacio Público y Ciudades Seguras" en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Tiene amplia experiencia en formulación de planes y programas a nivel directivo; diseño de cursos de formación y capacitación en los rubros de participación ciudadana, derechos humanos, y ciudadanía. Trabajó 5 años en el Instituto Nacional Electoral (INE) y desde hace 10 años es consultora independiente en temas de juventudes, derechos culturales, construcción de ciudadanía y procesos inclusivos de participación de organizaciones de la sociedad civil. Ha colaborado con instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2017), Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (2016), Centro Cultural de España en México (2016), Universidad Autónoma de la Ciudad de México (2015-2017), Instituto Mexicano de la Radio (2015), Fondo de Población de Naciones Unidas (2012), Cámara de Diputados (2012), Instituto de Desarrollo Social (2009-2013), U40 MÉXICO (2011-2013), Alianza Cívica (2009) entre otros. Forma parte del Comité organizador del Foro de Economía y Cultura (UACM) desde el 2015. Actualmente pertenece al colectivo RedEsCultura cuyos temas centrales son los derechos humanos, juventudes, políticas públicas y cultura.

Educación artística y ciudadanía

Mtro. Lesly Yobani Mendoza

Lesly Yobany Mendoza "Nube Negra" cursó la licenciatura en Artes Visuales en la ENAP. En 2006 ingresa a la Fábrica de Artes y Oficios en Cuauhtepac y funda el taller de Gráfica Urbana el Huizache, en la Sierra de Guadalupe al norte de la ciudad, impartíendolo de manera voluntaria desde mayo de 2007. En 2009 funda junto con Alejandro Frías Nigmo el taller de Gráfica Social en la Fábrica de Artes y Oficios Indios Verdes. En ese mismo año los integrantes de colectivo Cordyceps son invitados a participar en la Cooperativa Gráfica de Artistas Radicales Justseeds con sede Pittsburgh, Pensilvania. Justseeds se conforma por una federación descentralizada de 30 artistas comprometidos y comprometidas con la elaboración de gráfica y diseños que reflejan una posición política,

medioambiental y social radical. Con integrantes trabajando en EE.UU, Canadá y México, Justseeds opera también como una organización de personas creativas, con puntos de vista y métodos de trabajo colaborativos. Justseeds cree en el poder transformativo de la expresión personal integrada en una acción colectiva y que cuenta con más de 110 exposiciones. En 2013 ingresa como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México campus Cuauhtépec; y en 2014 es nombrado Director de la Fábrica de Artes y Oficios, (FARO) Indios Verdes, donde además facilita el taller de Grabado. En 2017 es invitado por la UNESCO a la Primera Bienal de la Pequeña Estampa de América Latina y el Caribe en la Universidad Central de Ecuador, este mismo año es seleccionado por la organización Signal fire para realizar una estancia artística en el Paso Texas. En 2018 participa en exposiciones colectivas en la ciudad de Chicago Coprosperity Sphere y en el Vestíbulo de la revista these times de la misma ciudad.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

15:30 - 17:20 h Mesa 1 Artistas y trabajadores de la cultura: condiciones del trabajo en el sector

Modera Mtra. Marisol Rojas Oliveros

Los derechos económicos, sociales y culturales de los artistas en contextos de violencia y pobreza: El caso de estudio de los artistas en Acapulco, México

Javier Reyes Martínez

En este estudio cualitativo se exploraron los derechos económicos, sociales y culturales de los artistas, en un contexto de violencia y precariedad, tomando como caso la ciudad de Acapulco, México. La pregunta principal fue: ¿Cuál es la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los artistas en contextos de violencia y pobreza?

Utilizando un diseño cualitativo de caso de estudio instrumental, se entrevistó a siete practicantes de arte (música, artes visuales, artes urbanas, actores, danza, literatura) y un promotor cultural. Se buscó indagar sobre los derechos económicos (acceso al trabajo), derechos sociales (seguridad social, vivienda, servicios de salud y nutrición) y derechos culturales (acceso a los servicios culturales). Entre los hallazgos destacan la percepción de injusticia y precariedad debido a contratación informal, trabajos eventuales e indefensión ante las instituciones. Igualmente, emergió la falta de acceso a seguridad social, vivienda y servicios de salud. Además, los participantes concordaron tener una dieta poco variada o nutritiva. Igualmente, señalaron la necesidad de acceso a becas, fondos, actualización y registro de obra. Respecto al contexto de violencia y económico, indicaron que su actividad artística ha sido afectada negativa (inhibiendo las actividades y la participación) y positivamente (una fuente de inspiración y compromiso).

Javier Reyes Martínez (Guerrero, México). Candidato a Doctor en Bienestar Social. Académico en la Universidad Loyola del Pacífico y en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Gestor cultural, fue Presidente del Patronato Teatro Domingo Soler de 2014 al 2016 y Director de la Feria Internacional del Libro de Acapulco 2015. Narrador, Beneficiario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes Guerrero 2010, premio estatal de cuento María Luisa Ocampo 2010 y premio estatal de cuento José Agustín 2010. Cursó los diplomados en "Políticas Culturales y Gestión Cultural" por la UAM; "Participación, Ciudadanía y Derecho Humanos" por la Universidad Iberoamericana y "Derechos Culturales y Megaproyectos" por el INAH. Actualmente cursa el Doctorado Internacional en Bienestar Social en Boston College y la Universidad Iberoamericana. Sus principales líneas de investigación son los derechos culturales y el bienestar, la participación cultural y las políticas culturales. Ha presentado su trabajo en Mérida, Ciudad de México y Santiago (Chile). Próximamente presentará en Lima (Perú). Recientemente obtuvo una beca por el Centro Internacional de Derechos Humanos y Justicia Social del Boston College para desarrollar la investigación "Derechos económicos, sociales y culturales en contextos de violencia y precariedad. Caso, los artistas de la ciudad de Acapulco".

Profesionalización y posibilidades del Mercado del Arte en México

Diana Álvarez Mejía y Marcela M. Mena Barreto

Las prácticas culturales y profesionales alrededor del mercado del arte están condicionadas por áreas ajenas a la academia, lo cual ha impedido permear las características económicas con las estéticas en la valoración de la obra artística. Creemos que a través de los diálogos y reflexiones entre los múltiples entes que promueven el sector plástico y su mercado, tales como la circulación, producción y difusión, se pueden encontrar medios para la vinculación del mercado del arte con la academia y otros agentes culturales.

A partir de la profesionalización de los distintos sectores artísticos, tales como la producción, gestión, investigación, así como el aspecto económico, buscamos ampliar y sentar las

bases para interpretar y estudiar el mercado del arte en México. De tal manera que no se limite a estudios puramente estéticos, sociales o económicos, sino que se entienda que todos los agentes son causales y así comprender de una manera global a los artistas y su producción hoy en día.

Diana Álvarez Mejía es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y en Psicología por la UAEMEX. Realizó el curso de Valuador de Arte I impartido por Rafael Matos. Actualmente cursa la maestría en Saberes sobre Subjetividad y Violencia en el Colegio de Saberes. Ha participado en el área de investigación y curaduría con el artista Jorge Marín, impartido el curso de Valuación de Arte dentro del programa Art Followers por el departamento de Educación Continua de la universidad CENTRO. En 2016 fue ponente en el 1er Coloquio de Cultura Visual: Impresos como vehículo de la cultura visual con “El Imaginario social burgués en la Revista Moderna” y publicado en la Revista Errancia. psicoanálisis, teoría crítica y cultura (2019) el texto “Julio Ruelas: una aproximación a lo ominoso a partir de su obra artística”. Es especialista en Obra Gráfica en el departamento de Arte Moderno y Contemporáneo en Morton Subastas, así como subastadora en la misma.

Marcela Mena Barreto es Licenciada en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato, Campus León. Ha realizado curadurías de modo independiente en exposiciones fotográficas. Trabajó como coordinadora en el Archivo Gustavo Casasola, colaboró como asistente curatorial en el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. Ha realizado artículos para publicaciones especializadas de fotografía y cine, asistido al Seminario de Mirada Documental y El Sabor de la Imagen con Rebeca Monroy Nasr en el Departamento de Estudios Históricos del INAH, ha cursado seminarios escolarizados sobre teoría de la imagen, cine e historia del arte en Campus Expandido MUAC, ha tomado clínicas de catalogación y patrimonio fotográfico del Centro de la Imagen y cursó el Diplomado en Curaduría en Gimnasio de Arte y Cultura con Amanda de la Garza e Iván Ruiz. Actualmente es la especialista de fotografía en Morton Subastas donde labora desde 2018.

Del Tingo al Tango: La movilidad internacional de las compañías teatrales mexicanas

Laura Tudela

A inicios del año 2000 una serie de estrategias colectivas y multinivel fueron puestas en marcha para aumentar la presencia de las compañías teatrales mexicanas en los escenarios internacionales. El deseo de internacionalización encuentra eco en los acuerdos internacionales que realiza la UNESCO y las iniciativas previas en torno a los mercados del arte, pero ¿cómo ha sido en realidad la experiencia?, ¿quiénes son los principales representantes del teatro en el extranjero?, ¿qué ven en el teatro mexicano que ha sido interesante? Y más importante aún, a casi dos décadas después del inicio de estas estrategias, ¿qué podemos aprender para el futuro? Esta ponencia tiene como objetivo compartir la investigación realizada en torno a las compañías independientes mexicanas, con el deseo de comenzar el debate, invitar a nuevas evaluaciones y enriquecer otras disciplinas, desde el diálogo, la colectividad y la visión crítica.

Laura Tudela (México, 1993) es Licenciada en Actuación por la Universidad de Londres. Maestrante en la universidad Nice-Sophia Antipolis y la Universidad de Salzburgo, ha desarrollado su trabajo teórico enfocándose en la perspectiva socio-semiótica de la práctica escénica latinoamericana. En el campo artístico profesional se ha desarrollado durante los últimos seis años en contextos nacionales e internacionales como actriz para cine, teatro, televisión y ópera, asistente de producción y dirección en teatro; así como directora y administradora de proyectos de artes escénicas en México.

Precariedad laboral y simulación en la promoción de la cultura

Mario Cruz

El tipo de contratos cada vez más flexibles, e incluso la ausencia de estos, es una realidad en la promoción de la cultura, lo que ocasiona que exista una desventaja en la capacidad de negociación entre el promotor cultural frente a su empleador. En esta ponencia analizaremos el caso de “Somos Tláhuac. Circuito de Expresión Artística y Cultural”, acción social implementada durante este 2019. Trataremos dos temas principales. El primero tiene que ver con las estrategias que permiten un cierto grado de coerción, resultado de la

incertidumbre de garantías laborales para los promotores de esta acción social y las consecuencias que derivan en su quehacer. El segundo tiene que ver con los resultados formales y la difusión de estos mediante redes sociales, el papel de la fotografía como legitimación de una realidad inexistente, así como un diagnóstico de la recepción y los alcances del programa con relación al valor que se otorga a la promoción cultural.

Mario Cruz es originario del estado de Oaxaca, 1993. Estudió sociología en la UAM-Xochimilco. Es fundador del colectivo "Voluntad es", con quien organiza talleres culturales con comunidades de Oaxaca. Actualmente es promotor cultural en el circuito "Somos Tláhuac" y asistente de investigación en temas de antropología social.

El modelo "non-profit" estadounidense: una alternativa a las políticas culturales en México

Ulrike Figueroa Vilchis

A pesar del valioso apoyo que brinda el gobierno a las artes y la cultura en nuestro país, la rigidez institucionalizada de las políticas culturales y el poco cambio que se ha realizado a estas desde su origen nos pintan un panorama desalentador para el crecimiento del sector artístico y cultural en México. Esto resulta en un esquema complicado para el trabajador cultural con ideas nuevas que aportar, para el artista que busca mayor impulso en su carrera y para los públicos que se mantienen en números bajos. Aunado a esto los recientes pronunciamientos del gobierno federal ponen en tela de juicio el valor de las instituciones culturales y la labor de las mismas. En esta presentación, aprendiendo del modelo estadounidense del "non-profit", propongo adaptar este modelo organizacional como una alternativa viable para crear, promover y abogar por las artes. Sugiero pensar en este modelo como una vía de sustento y auto empleo para los trabajadores culturales, impulsar artistas, generar nuevos acercamientos con los públicos y como una oportunidad de inyectarle dinamismo al sector.

Ulrike Figueroa es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, ha trabajado a nivel nacional e internacional principalmente enfocada en museos, exhibiciones, investigación, archivos y políticas culturales. En la Peggy Guggenheim Collection en Venecia se desarrolló como Intern Coordinator dentro del Departamento de Educación, colaborando con todos los departamentos del museo. Posteriormente, trabajó para la Secretaría de Cultura federal y la Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República en proyectos especiales enfocados en investigación, creación de contenidos, exhibiciones y curaduría. Actualmente, Ulrike estudia la maestría en Arts Administration en Columbia University Teachers College con una beca Fulbright García-Robles y Conacyt-FINBA. Sus intereses yacen en la intersección de las políticas culturales, las artes visuales, los museos, sus públicos y la tecnología.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

17:30 - 19:20 h Mesa 2 Patrimonio: marcos para su conservación y difusión

Modera Mtra. Michelle Aanderud Ochoa

La prevención sostenible del patrimonio cultural: una necesidad inminente

Francisco José Casado Pérez

En años recientes, hemos atestiguado grandes casos de tragedias patrimoniales a nivel mundial: desde Notre Dame de París, el Museo Nacional de Brasil y los estragos de los sismos de septiembre de 2017 en más de 2000 inmuebles y un sinnúmero de bienes muebles asociados a estos en México. Casos que han encaminado la latencia de la prevención y gestión de riesgos, mismos que de ahora en adelante deberán abordarse por medio de diversas estrategias y escalas, ¿de qué manera? Debido a la situación global actual, las acciones que se tomen de ahora en adelante deben abarcarse desde una visión compleja, como lo plantea el modelo de la sostenibilidad, el cual se rige equitativamente desde lo económico, lo ambiental, lo social y –desde hace unos años– lo cultural que, en contraste con los casos mencionados, busca presentar una posible ruta crítica de la prevención sostenible, principalmente desde la parte financiera, social y formativa; de tal modo que se cimente una base para la discusión y propuesta de nuevas estructuras normativas públicas y privadas que contemplen que la finalidad de preservar la amplia diversidad del patrimonio cultural material para las próximas generaciones va más allá de una ideología fetichista, porque el patrimonio es un activo que puede proveer amplias posibilidades de progreso y calidad de vida.

Francisco José Casado Pérez es Ingeniero Arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y Maestro en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmueble por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” del INAH. Ha sido ponente en una decena de eventos dedicados al tema de patrimonio cultural y su conservación, así como autor de diversos artículos de investigación y ensayos sobre teoría de la conservación y restauración del patrimonio cultural en revistas digitales a nivel internacional.

Pueblos mágicos: fortalecimiento o desgaste de la cultura

Samantha Vargas

La cultura ha pasado a ser un elemento fundamental en la industria del turismo a partir de la formulación de políticas públicas turísticas que la han integrado como una herramienta de desarrollo humano y económico. Son las manifestaciones creativas que han logrado posicionarse, a ojos de expertos, en patrimonio cultural por su valor estético, histórico e intelectual, principalmente porque brinda sentido y significado a la realidad colectiva de los habitantes que conviven diariamente. Hablamos de los paisajes, las calles, los monumentos, la comida, la tradición oral, el lenguaje, etc. Todo ello forma parte de la identidad que define y caracteriza una comunidad; ahora vista como un potencial de mercado llamado turismo cultural dentro del Programa Federal de Pueblos Mágicos. La discusión hacia esta política pública girará en torno a dos estudios de caso que han mantenido el programa destacando las formas de organización para fortalecer o descuidar el patrimonio cultural, así como los beneficios y afectaciones hacia sus habitantes.

Zuleyma Samantha Vargas Guijosa, originaria de Tacámbaro, Michoacán, es Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestrante en Derecho con opción en Humanidades en la División de Estudios de Posgrado de la misma institución. Desde el 2015 es gestora cultural certificada por Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación Pública y mediadora de lectura por el Programa Nacional de Salas de Lectura. Ha coordinado y colaborado en distintos proyectos culturales enfocados a las artes y el fomento a la lectura.

Actualmente es miembro de la Asociación civil Raíces a una voz, miembro del Comité de Pueblos Mágicos y Profesora de Literatura en la Casa de la Cultura Marcos A. Jiménez en Tacámbaro, Michoacán.

Limbos arqueológicos: Modelos de gestión alternativos del patrimonio prehispánico en México

Víctor - Robles

[instagram.com/limbos_arqueologicos](https://www.instagram.com/limbos_arqueologicos)

[facebook.com/limbosarqueologicos](https://www.facebook.com/limbosarqueologicos)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es la única instancia autorizada legalmente para investigar, preservar y poner a disposición del público el legado ancestral de todos los mexicanos, funcionando como un “monopolio administrativo” que gestiona hoy 192 zonas arqueológicas abiertas oficialmente. Sin embargo, es un secreto a voces que existen muchas otras que operan sin reconocimiento institucional ni regulación que garantice la seguridad de los vestigios y de sus visitantes. Estos sitios extraoficiales pueden ser llamados “limbos arqueológicos” puesto que son espacios que quedaron atrapados entre el proceso de registro, investigación, restauración y habilitación, así como entre las lagunas jurídicas del régimen patrimonial. Ésta es una cordial invitación para descubrir tres de estas rutas alternativas: concretamente, la administración privada, la municipal y la ejidal, haciendo una breve travesía por el desierto sonorense, la ciudad de Mérida y el Valle del Mezquital.

Víctor es un investigador cultural y, actualmente, estudia la maestría en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México (IIA-FFyL). Allí, se encuentra desarrollando el “proyecto limbo”, un estudio sobre algunos sitios arqueológicos extraoficiales, documentando las prácticas de usufructo por parte de terceras personas del patrimonio prehispánico a lo largo y ancho del territorio nacional: como los sombreros Tardan, “de Sonora a Yucatán”.

Patrimonio para la acción colectiva

Carolina Benítez

En esta presentación se busca problematizar la concepción del patrimonio cultural, más que como un sustantivo, como práctica cultural incorporada a la cotidianidad. Para ello se presenta el caso del patrimonio local de la comunidad indígena de Mezcala, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Donde sus fiestas, el territorio, la música, la memoria histórica, entre otros, pasan por un proceso de patrimonialización local, como lo llama el antropólogo Llorenç Prats; donde se ven preponderados por una parte la memoria colectiva e identidad y, por otra parte, los significados que le atribuyen los propios mezcalenses a dichas manifestaciones culturales. Finalmente, se hará un análisis sobre cómo la activación y revalorización de este patrimonio local, a través de ejercicios artísticos colaborativos (cine documental y escritura) puede volverse un símbolo para la resistencia política, la soberanía cultural y las acciones colectivas, en un contexto como el de la comunidad coca de Mezcala, que como muchos pueblos originarios en México, no es reconocida a nivel estatal como comunidad indígena por falta de algunos “rasgos tradicionales” como lo son la lengua madre o una vestimenta típica. Se muestra al patrimonio cultural como esos recursos comunitarios, institucionalizados o no, que tienen una función social específica en la comunidad.

Egresada de Gestión Cultural por el ITESO, con especialidad en Políticas Culturales de Base Comunitaria por la FLACSO. Aficionada de la Antropología. Anteriormente he trabajado en colectivos y en la función pública. Actualmente me dedico a la realización de proyectos sociales, culturales y artísticos de desarrollo comunitario en el Área de Arte y Cultura de Sarape Social, agencia de comunicación y proyectos sociales. Colaboro también en Pata de Xolót, proyecto de turismo cultural; así como con otras mujeres en colectivas feministas.

La participación social de las comunidades en la conservación y difusión del Patrimonio Cultural: El marco jurídico vs. sus realidades locales de actuación

Jesús Mario Rivera Hernández

La conservación del patrimonio cultural de la nación es responsabilidad casi exclusiva de la rectoría del estado, embestido en sus instituciones federales, limitando muchas veces la actuación de las comunidades y de la sociedad civil para su protección; sin embargo, existe un marco jurídico como organismos auxiliares, aunado a políticas públicas que muchas veces no obedecen a las dinámicas sociales y culturales de estos actores, lo que ha provocado diversos conflictos y malas prácticas. Se hará un breve análisis de las vicisitudes jurídicas y su reflexión para la conservación del patrimonio cultural, así como su necesario cambio de paradigma para la construcción como un derecho cultural de estos grupos sociales y su participación activa. Un tema complejo por diversas causas, intereses y actores que es fundamental conocer para encontrar un adecuado equilibrio entre el marco legal de la responsabilidad del Estado y del derecho de la comunidad para la conservación del patrimonio cultural y lograr una colaboración real, transversal, coordinada y corresponsable.

Abogado y gestor cultural, cuenta con un diplomado en Derechos Humanos por la UACM y otro de Gestión Cultural, Patrimonio y participación ciudadana por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en colaboración con la UNAM y la Secretaría de Cultura de la CDMX. En el ámbito laboral de 2012 a 2014 se desempeñó como enlace jurídico de la Dirección de Exposiciones del INAH, realizando gestión de contratos de exposiciones nacionales e internacionales. En 2015 trabajó de manera independiente como asesor y gestor para artistas y asociaciones civiles enfocados en la cultura, destacando el trabajo realizado con la Compañía Artística Ballet Metropolitano A.C. y Antropología y Medios A.C.; desde 2016 a la fecha se desempeña como asistente especializado de la Subdirección de Inventarios del INAH, realizando gestión de contratos de préstamo de bienes culturales a largo plazo, comisario y fotógrafo para la actualización del Sistema Institucional de Control de Colecciones. Colaboró en 2014 con Espacios Comunitarios del INAH para la Primera Reunión de Enlaces, Opciones para Impulsar la Museología Social; y en el Décimo Segundo Foro Académico: Conservación del patrimonio, vinculación social y comunidades, del ENCRyM.

19:30 - 20:30 h Presentación III Informe del Observatorio de Arte y Cultura

Presentan Mtra. María Sicarú Vásquez Orozco y Mtra. Azucena Meza Uscanga

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

12:00 - 13:50 h Mesa 3 Educación artística en la formación ciudadana

Modera Mtra. Susana del Rosario Castañeda

La experiencia estética desde el aula: detonante para una reestructuración del individuo

María Fernanda Muñoz

colectivodeartelaespiral.webnode.es

La Educación Artística permite entender la dinámica de la sociedad contemporánea y promover espacios de resistencia frente al aplacador sistema punitivo y controlador que aún persiste en una gran cantidad de escuelas del país, bajo un modelo pedagógico tradicional. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación para establecer un currículo flexible y humanista, acorde a la realidad del espectro artístico y cultural, que integra diversas disciplinas como la música, cine, artes visuales, teatro, danza, fotografía, gastronomía, saberes y creencias ancestrales o artesanías; aún queda pendiente la aplicación consciente del mismo, lo que demandaría un mayor compromiso y esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa, para emprender procesos de investigación y desarrollo de proyectos colaborativos, que propendan a un mejoramiento de las dinámicas educativas.

Licenciada en Artes Visuales con Mención en Artes Aplicadas y docente de Educación Media en Arte y Estética. Candidata a la Maestría de Emprendimiento y Gestión de Proyectos Culturales por la UNIR. Co-fundadora del Colectivo de Arte "La Espiral". Promotora de la Consultora de Arte, Educación y Cultura "Aprender de l' experiencia", dedicada a formar públicos de diversas edades en temas de Arte Contemporáneo. Promotora de Proyectos de Arte Colaborativo. Cuenta con experiencia en el manejo de diversas técnicas plásticas: dibujo, pintura, cerámica, textiles y tapices.

La Revolución Industrial Cultural: Una visión de imposibilidad o posibilidad

Mariana Chávez Lara

Así como la Revolución industrial moldea desde sus orígenes los modelos de producción para una mayor explotación y consumo, me atrevo a afirmar que en nuestra era vivimos una Revolución Industrial Cultural. Sin embargo, esta revolución atañe principalmente al ámbito ontológico y busca controlar las formas de creación y transmisión de saberes. Max Horkheimer & Theodor Adorno en su ensayo *Dialéctica de la Ilustración*, escriben que "el mundo entero es conducido a través del filtro de la industria cultural" y es evidente que, de acuerdo a esto, se desplazan a muchos ámbitos de la sociedad, creando nuevas definiciones y discursos en favor del crecimiento económico y de la hegemonía cultural, por lo que me parece pertinente estudiarlas a partir del concepto de dispositivo de poder. Partiendo de esto, la industria, como dispositivo, para sustentar su desarrollo, sus decisiones y para embellecer las apariencias, va creando discursos y narrativas en donde el arte, la educación y la cultura son importantes agentes de cambio social; esto, simultáneamente, crea redes de apoyo para el mismo dispositivo de poder y control. Para esta tarea, se basan en los programas e iniciativas de educación artística, ya que en ellos existe un vasto mundo de posibilidades o imposibilidades que me parece necesario analizar y tratar de comprender sus políticas, perspectivas y discursos.

Mariana Chávez Lara es Egresada Cum Laude de la Escuela Superior de Música, realizó estudios en flauta transversa y travesero barroco. A principios de 2012 fue seleccionada para participar en una residencia en la ciudad de Nueva York, con The Academy -programa del Carnegie Hall, de Juilliard School, del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y del Weill Music Institute- que busca no sólo construir carreras de altos niveles en músicos jóvenes, sino también, la creación de iniciativas artísticas con un fuerte compromiso social y educativo. Además de participar en importantes orquestas y ensambles del país como la Capella Barroca de México, Orquesta del Estado de Hidalgo,

Ensamble Raga, entre otros; a la par ha realizado trabajo de logística, gestión y producción para diversos festivales de música y para el canal de televisión Capital 21. Actualmente es maestrante en Estudios de Arte en la Universidad Iberoamericana dentro de la línea de investigación Arte y Educación.

La importancia del análisis e interpretación de las identidades culturales en las carreras del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara

Manuel Celestino Flores Bravo

Se habla sobre las estrategias educativas que se realizan en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara para que sus estudiantes reconozcan y respeten diferentes identidades culturales presentes en la elaboración de políticas públicas. Lo más importante es el trabajo colaborativo que se da entre los estudiantes de distintas licenciaturas para llegar a posibles soluciones en torno a las políticas públicas. Los alumnos del área de Arquitectura y urbanística interiorizan en el trabajo artístico y creativo para que hagan cierres cognitivos propios sobre la importancia de estas manifestaciones en el entorno urbano y los alumnos de las áreas de Artes trabajan en temas de desarrollo urbano a través de políticas culturales. Como resultado obtenemos propuestas de soluciones interdisciplinarias por parte de estudiantes para la socialización de políticas públicas que parten de un diseño artístico.

Manuel Celestino Flores Bravo es politólogo y Maestro en Gestión y Desarrollo Cultural, ambos grados por la Universidad de Guadalajara (UDG). Actualmente se desempeña como académico en la UDG, impartiendo clases a nivel pregrado y posgrado. Se especializa en temas de políticas públicas en el campo de la cultura. Forma parte del Comité Académico de la Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso. Ha sido evaluador CIEES para programas de licenciatura en las áreas de Arte y Cultura

El acontecimiento del SIF (Seminario de Investigación Feminista) desde las artes en la Facultad de Artes y Diseño UNAM

Luisa G. Tolentino

¿Qué es la ciudadanía, para qué comprenderla en dimensión amplia y cómo trabajar esas claves con una pedagogía desde las artes? En el horizonte del problema como historia dominante (Morgan, 2000), ya por todas y todos son sabidos los escenarios actuales en las escaladas formas de violencia, tan así que han alcanzado a los espacios educativos/formativos en todos sus niveles. En consecuencia, es urgente atender los síntomas cotidianos: acoso, hostigamiento (sexuales o no), relaciones “románticas” de profesorado con estudiantes, hasta las agresiones y violencia sexuales. Por lo tanto, ante el desaliento, se hizo inaplazable idear otras historias. El SIF propone las artes como las historias alternativas (Morgan, 2000) que nos convocan para imaginar, pensar, hacer y sentir de forma efectiva por inmediatas. En tal sentido, el propósito que persigue el SIF es la construcción de un lugar seguro para el fortalecimiento de sus hacedoras hacia el desarrollo de investigación y educación/formación artísticas. Entre los hallazgos, están el trabajo con la experiencia para la construcción de un punto de vista para otras comprensiones en las relaciones con el mundo, la construcción de un lugar legítimo de enunciación, la trascendencia que conlleva un posicionamiento como plataforma; por decir algunos.

Luisa G. Tolentino, Acultzingo, Veracruz. Doctoranda en Estudios Latinoamericanos (campo de conocimiento, cultura), UNAM; trabajo con el proyecto, “Mirada, cuerpo e imagen, entre orgullos y congas. Ciudad de México y La Habana Cuba [Una investigación visual basada en la Fotografía].” Realicé la maestría en Artes Visuales (orientación en diseño y comunicación visual) UNAM y las licenciaturas en Derecho y Artes Plásticas (opción gráfica, sub-opción diseño gráfico), ambas por la Universidad Veracruzana. Soy docente por asignatura “A” y acompaño el Seminario de Investigación Feminista desde las Artes en la Facultad de Artes y Diseño UNAM. En el ámbito académico, pertenezco a dos grupos de investigación: Intervenciones Críticas Desde el Arte Contemporáneo ICDAC-FAD-

UNAM y Estudios Avanzados del Cuerpo ESCUE-CEIICH-UNAM. También soy integrante de “Derecho, Affidamento y Sororidad DAS, A. C.”, quienes trabajamos en la revisión de la relación entre violencia e interseccionalidad a través de cursos, talleres y ponencias en los ámbitos educativo y gubernamental. Además de La Colectiva Interdisciplinaria “Ensamble Cuerpos en Protesta”, en una atracción de metodologías de las ciencias sociales para las artes visuales, espacio y escenario. Asimismo, estoy configurando de modo simultáneo distintos proyectos individuales que articulan artes, diseño, educación y feminismos.

La educación artística y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: entre la exclusión y el derecho

Lizbeth Arianne Neri Cabrera

Históricamente, los gobiernos federales mexicanos han relegado el apoyo y acceso a la educación, particularmente con la educación artística, a la vez que reconocen discursiva y legislativamente de forma cada vez más amplia derechos humanos, como el derecho a la cultura y a la educación; sin embargo, durante los últimos 2 sexenios, se han emprendido políticas públicas en materia de educación a distancia como alternativa y respuesta paliativa ante la falta de apoyo a la educación presencial, ofertando desde instituciones como la Universidad Abierta y a Distancia de México diversas carreras, pero ninguna relacionada directa o indirectamente a la formación en arte. La presente ponencia tiene el objetivo de describir el avance de la educación a distancia apoyada por el gobierno federal en México y proponer el apoyo de carreras y espacios de formación a distancia en materia artística que garanticen de forma eficaz los derechos humanos implicados, sin dejar de plantear la necesaria reestructuración y re-entendimiento de la importancia social e histórica de la formación artística como agenda relevante para la sociedad y cuestionar el adelgazamiento del Estado para replantear uno más activo en la cultura.

Lizbeth Arianne es egresada de la Licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; con certificación en el Diplomado en Formación para la Educación a Distancia en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED-UNAM) Online education manager. Ha realizado actividades de apoyo a la investigación como becaria en la CUAED y una estancia de investigación internacional en la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona desarrollando el proyecto: Blended Learning Models and their current impact; an analysis with edCrumble. Ha sido ponente y participante en foros académicos con temas afines a la tecnología educativa en UNAM, UAM y la Escuela Normal Superior de México.

Issac Roberto Martínez Barraza es egresado de la Facultad de Derecho UNAM; Fundador y Secretario General de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo (RIJDA); realizó una estancia de investigación en la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, con la Dra. María Isabel González Pascual en Derecho Constitucional. Ha sido ayudante de Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el Dr. Lorenzo Meyer Cossío; Apoyo a la investigación científica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM con el Dr. Jaime Cárdenas Gracia; Verano de la Investigación científica con el Dr. Ricardo Espinoza Toledo, UAM- Iztapalapa. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales en la Universidad Andina Simón Bolívar, UNAM, UAM y UACM. Participó en el seminario internacional Oral Adversarial Skill Building Immersion Summer, en The University of San Diego, California, USA. Entre sus publicaciones destacan: “Organismos Constitucionales Autónomos en América Latina, Rediseño y Democracia”, “Hacia el garantismo normativo y la transparencia institucional”, 2018 y “Ciudadanía integral y Género, elementos fundamentales para el Estado Constitucional”, Facultad de Derecho UNAM, 2019.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

15:30 - 17:20 h Mesa 4 Derechos culturales de los usuarios y públicos

Modera Mtra. María José Gutiérrez Padilla

Vale Teatral, una propuesta desde un espacio independiente

Alejandra Serrano

teatromexicano.com.mx

La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, establece en su Artículo 8° que "La Secretaría de Cultura coordinará y promoverá el programa de asignación de vales de Cultura con la participación del sector social y privado, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, para incrementar el acceso a la cultura de los sectores vulnerables". Esto no ha sucedido, sin embargo, en una iniciativa local entre el Ayuntamiento de Xalapa y una organización civil se está buscando llevar esta ley a la realidad. La colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, ONGs, y los órganos de gobierno puede darse de muchas maneras mientras exista comunicación y voluntad de ambas partes, generando beneficios para ambos y para la sociedad en general.

Periodista e investigadora de teatro. Licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, es parte del Centro de Documentación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), preside la OSC Teatromexicano Punto Com y es gestora y administradora del Foro Teatral Área 51 de Xalapa, Ver. Recibió el Premio Internacional de Dramaturgia Teatro por la Dignidad 2017 con la obra de su autoría: Las que se quedan. Dirige y desarrolla el anuario Teatro en los Estados desde 2007 y el portal teatromexicano.com.mx de 2009 a la fecha. Formó parte de la organización del Festival de la Joven Dramaturgia por más de diez años. Es autora de diversas publicaciones especializadas entre las que se cuentan La Capilla, sesenta años (Textos de la Capilla) y Compañía Titular de Teatro de la UV, Testimonios de sesenta años (Editorial UV), entre otras. Actualmente estudia la Maestría en Investigación Teatral del CITRU.

En defensa de la ceguera, sobre los derechos de las audiencias con discapacidad

Dana Albicker

www.laboratoriodeloinvisible.com

En el mundo de las imágenes la ceguera es entendida como deficiencia, un sistema de exclusión que estigmatiza la diferencia y se le marginaliza desde el pensamiento único. Las personas con discapacidad (PcD) han luchado históricamente por sus derechos fundamentales como la capacidad jurídica, los derechos sexuales y reproductivos, la salud, educación digna, y los derechos culturales son usualmente ignorados. La industria cinematográfica mexicana no realiza accesibilidad de las más de 180 películas que realiza al año, la ley de telecomunicaciones planteó derechos de las audiencias con discapacidad, pero no hay avances significativos ni materialización. La mayoría de las historias que generan representaciones vinculadas a las PcD en el cine continúan siendo basadas en la estigmatización, la discriminación, desconocimiento de sus experiencias, de retos diarios que enfrentan junto a sus familias, incluso desconociendo su misma existencia y su nombre. Compartiré la historia de Cine para imaginar y el laboratorio de lo invisible: taller de creación audiovisual para personas con y sin ceguera, proyectos que, a partir de las posibilidades, de las personas y de sus vínculos, desde las prácticas afectivas del cuidado y la escucha mutua, ponen en juego el desplazamiento de la mirada y fomentan autonomía de las PcD.

Fotógrafa y realizadora audiovisual involucrada en la producción y acompañamiento de proyectos en los que la investigación artística y lo participativo son ejes transversales. Parte del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la imagen en 2016. Beneficiaria del Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID) a través del Centro Nacional de las Artes 2017 y 2018 con el proyecto "Laboratorio de creación audiovisual para personas con y sin Ceguera" realizado en el Centro de la Imagen en CDMX y Centro de las Artes de San Agustín, Oaxaca. Es parte del colectivo Cine para Imaginar, proyecto que desde 2011 produce accesibilidad a los medios

audiovisuales y realiza talleres y proyecciones de cine sobre cine y discapacidad. Beneficiarios del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales FONCA 2014 y 2018.

Experiencias de la Poesía en Voz Alta: La palabra-cuerpo como vehículo para descubrirse y explicarse a los otros

Ekatherina Sicardo Reyes

<https://es-la.facebook.com/poetryslammexico/>

<https://es-la.facebook.com/poesiaytrayectoac/>,

La poesía en voz alta es una disciplina que ha inundado los rincones de la ciudad y de algunos estados del país. En esta presentación se pretende discurrir sobre el poder de la palabra-cuerpo, interpretada como un bien común y, por tanto, como forma colectiva de tomar posición que más allá de la construcción de artistas-genios, genera vínculos afectivos que privilegian la construcción de comunidades que gestionan sus propios espacios culturales. Nos enfocaremos en experiencias de Poetry Slam, de la mano del poeta Comikk Mg.

Estudiante de Historia del arte en la Universidad Iberoamericana y de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Escribe para Ibero 90.9 y ha participado como guía en el Museo Nacional de Arte y como maestra en el Museo Memoria y Tolerancia. Interesada en los fenómenos culturales y sus intersecciones políticas y de género. Entusiasta de la época novohispana y de los proyectos colectivos autogestivos contemporáneos.

El desmantelamiento de una comunidad cultural: el caso de Faro Aragón

Ricardo García Ortega

En poco menos de dos años y medio, el centro cultural Faro Aragón se erigió como uno de los principales referentes culturales y artísticos de la zona nororiente de la Ciudad de México y para la enseñanza focalizada en proyectos audiovisuales y cine. Ello le permitió desarrollar en dicho periodo poco más de 90 proyectos de cortometraje -ficciones, documentales, animaciones, experimentales, programas infantiles, videoclips, cápsulas y promocionales-, además de atender a más de 7 mil personas, entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en sus talleres y eventos culturales y artísticos. Aunque lo más importante fue -como lo manifestaron las distintas encuestas- que se conformó una convivencia, una conjunción de intereses, una comunidad alrededor de la cultura y el arte; todo lo cual permitió, además, la capacitación de los usuarios en el arte del cine y el video, varios de ellos que están ahora integrados en la industria cinematográfica y audiovisual, y otros que conformaron grupos, colectivos o empresas culturales y han exhibido ya sus largometrajes. No obstante el éxito del proyecto, las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México llevaron a cabo un proceso de desmantelamiento, no sólo de los talleres audiovisuales, sino principalmente de la integración comunitaria conformada; todo ello en aras de una política cultural endeble, alejada de los intereses y de las condiciones socio-culturales de la población usuaria de esta zona de la Ciudad de México.

Ricardo García Ortega es Licenciado en Sociología por la UNAM, donde también estudió filosofía. Tiene un diplomado en Mercadotecnia Política en el ITAM, cursos de economía y política en el CIDE, además de estudiar la maestría en Procesos Electorales. Estudió literatura, teatro, poesía y guionismo en la Escuela de Escritores de la SOGEM, y ha participado en diversos talleres literarios. Ha llevado cursos de Guionismo Cinematográfico en Escribecine –con Alexandro Aguirre Tanus y Angélica Ramírez-, y de Guión para series –con Enrique Rentería-, así como de Producción para Series de TV en Morpho Media y el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), con Carlos Taibo, Harold Sánchez, David Ruiz, Adrián Zurita y Marcel Ferrer. Cursó además el Taller para el Desarrollo de Argumentos Cinematográficos para el público Infantil, con Nadia González Dávila en el IMCINE. También cursó talleres de guionismo, realización, fotografía y producción cinematográfica en el Faro Aragón, con David Gerstein Villanueva(+), Uriel López España, Itzia Pintado, Carlos Arriaga, Santiago Celorio, Anais Pareto, Santiago Huerta, Esme Jofre y Janaina Moraes. Realizó crónicas, entrevistas y reportajes en los periódicos “El Día” y “Excélsior”; diversos estudios en el Centro Nacional de Investigaciones Agrarias; poesía, novela, cuento, ensayo y biografía histórica; libretos de teatro y

microteatro; guiones de corto y largometraje; carpetas para la producción de cortos de ficción y documental, y actualmente elabora la biblia de series de TV en los géneros de ciencia ficción, político-policiacas y para miniseries infantiles.

Encuentros y desencuentros: Los derechos culturales frente a la cultura laboral en la Biblioteca Vasconcelos

Ricardo Rafael Gómez Aguilar

El año pasado, Daniel Goldín junto a todo su equipo de expertos, junto con quienes construyó a lo largo de su administración un proyecto sólido de biblioteca, en el documento “La biblioteca Vasconcelos: una biblioteca viva”, nos presentó una mirada sólida, sensible y comprometida respecto a lo que significa ser una biblioteca pública, mismo que cito a continuación: “Una institución en transición en un momento de transformación (crisis) de los conceptos (valores) relacionados con el libro y la lectura: la verdad, la memoria, lo público, lo personal, lo privado y lo íntimo, lo real y lo virtual... Un agente para procurar conocimiento, reconocimiento y participación.” (2018). Ciertamente, esta visión remite a la construcción de espacios de encuentro, hospitalarios y afectivos, de tiempos para ser y estar en comunidad de manera libre; recinto donde transita lo virtual y lo físico difuminado en los saberes, haberes y deseos, no sólo de los acervos, sino de todos los usuarios, de aquellas personas, familias y públicos que se han ido apropiado de este gran arsenal de cultura y humanidad. Soy un ciudadano usuario de la biblioteca más grande de Latinoamérica, además de ser colaborador/bibliotecario en la sala infantil, lo que me ha permitido mirar de cerca como ha venido tejiéndose y madurando este proyecto, realidad evidente donde la prioridad es que cada persona se asuma como sujeto de derechos, en otras palabras, que cada visitante decida de manera libre y autónoma qué ve, qué lee, cómo participa, de qué manera puede involucrarse para ejercer su ciudadanía (el voluntariado es un claro ejemplo), entre muchos otros puntos. En este sentido, la idea arcaica de biblioteca cerrada y en silencio queda anulada, para poder jugar constantemente con este concepto de biblioteca viva, donde las artes se reúnen, donde los jóvenes pueden bailar, donde los indigentes pueden refugiarse y descansar, donde los bebés tienen un espacio pensado en sus necesidades y condiciones, donde la inclusión y la celebración de la diversidad no son discursos, sino son realidades. Sin embargo, la complejidad y encaminamiento a promover estos derechos pareciera ser una batalla silenciosa, donde el que debiera ser el principal aliado se ha venido afirmando como el gran enemigo: la cultura laboral. Esta problemática abarca distintos vértices. Por una parte, la desactualización de los bibliotecarios, la falta de un proyecto de capacitación sostenido y las condiciones físicas para laborar. Por otro lado, la desvirtualización de lo que representa “el sindicato”, pasando a ser un órgano que respalda el desinterés laboral, en tanto a lo que significa el cumplimiento de un objeto de contrato. Y, por otra parte, la transición política que está viviendo el país, lo cual se demuestra con la toma de decisiones en el sector cultural. Esta transversalidad de contrastes entre la cultura laboral y los derechos culturales es el principal factor que obstaculiza el desarrollo de este proyecto de biblioteca, lo que me hace cuestionar la función del servidor público y la necesidad de revisar y reconstruir los esquemas de quienes laboramos para promover los derechos de la sociedad mexicana.

Ricardo Rafael Gómez Aguilar es licenciado en Lenguas y Literaturas hispánicas, por la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM. Se ha formado y desempeñado como mediador de lectura, cuya área de especialización es la literatura infantil y juvenil (LIJ) y la construcción de comunidades lectoras con niños, niñas y jóvenes; gestor cultural y tallerista independiente, por lo que ha participado como narrador oral, cuentacuentos, lector en voz alta y padrino de bibliotecas escolares en diferentes escuelas de la CDMX, desde preescolares hasta nivel medio superior; actividad que lleva realizando desde hace cinco años, y en recintos como la FILIJ y La Feria de Libro Internacional del Zócalo. Participó como lector en la selección de libros para el Nuevo Modelo educativo, 2018; coordinó la sala de lectura en el hospital Juárez de México, por parte de Leer Contigo A.C. y gestó el proyecto estudiantil

de profesionalización de mediadores de lectura Cuentacuentos UNAM, de 2013 a 2015. Actualmente es Director Educativo de Fundación REDUSE A.C., ONG que orienta su labor en proyectos para sensibilizar a la población infantil y juvenil sobre la cultura ambiental, a través de la mediación de lectura y el arte. Asimismo, es colaborador en la Sala Infantil de la Biblioteca Vasconcelos, donde desarrolla proyectos de intervención con los usuarios desde un enfoque de los derechos humanos y ciudadanos; además, se desempeña como tallerista independiente para la capacitación y profesionalización de mediadores de lectura.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

17:30 - 19:20 h **Conversatorio Estudios de caso y gestiones de proyectos**

independientes

Modera Mtra. Patricia Gaytán Ontiveros

El arte de “lo alternativo”. El modelo de gestión en espacios culturales independientes

Teresa Lazcano

proyecto.valuarte@gmail.com

Actualmente, autoridades y artistas se encuentran ante un momento coyuntural de transformación entre el modelo del artista subsidiado y la propuesta de la “empresa cultural” impulsada por una lógica de mercado no asimilada aun por la mayoría del gremio artístico. Una divergencia ha de decirse, de lo que se entiende por cultura y su proceso creativo entre ambas partes. Ante la existencia de un modelo gubernamental donde la oferta cultural es limitada, es que los espacios culturales independientes toman fuerza. En estos se alberga la posibilidad de construir comunidad y de tener acceso a una variedad importante de ofertas artísticas. En este caso, lo alternativo en el consumo, es parte de los derechos culturales que deben de procurarse, así como ha de procurarse que el mismo sector de artistas independientes tenga la oportunidad de tener un trabajo digno y bien remunerado. Pero, ¿cómo trabajar por convertir los proyectos independientes en modelos económicos sustentables? Esta ponencia busca la reflexión, y la propuesta de trabajo para iniciar este proceso.

Antropóloga Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con maestría en Políticas Metropolitanas y Doctorante en Ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Con más de 15 años de experiencia en diagnósticos y evaluación, ha desarrollado proyectos con grupos sociales diversos, donde el enfoque de su trabajo ha sido mayoritariamente: el análisis de la cultura y su disfrute. Ha realizado diversas actividades dentro de la docencia, la investigación, y la gestión cultural, enfocándose actualmente en su proyecto "Valu-arte", desde donde realiza trabajos de consultoría para la evaluación y el fomento a la economía de espacios culturales alternativos en la CDMX.

Primera década de la Colección Oqli, acervo que crece a través del intercambio lentes/arte

Toño Cedeño

<https://acedenno.wixsite.com/oqlitemoaya/physicians>

A lo largo de una década en la Colección Oqli de Arte Contemporáneo han sido confiadas diversas obras de artistas que, sin pagar en efectivo logran adquirir lentes graduados para sí mismos o para familiares e incluso amigos. Se trata de una forma de intercambio que puede ser considerada como una alternativa -que si bien no fomenta el mercado del arte-, sí soluciona los requerimientos que un artista tiene para que la carencia económica no sea un factor que impida cubrir las necesidades de salud visual, ya sea para uso personal o incluso de algún miembro de su círculo más cercano. El intercambio o trueque tiene en este caso la oportunidad de ser revalidado como experiencia de vinculación que toma más fuerza incluso a través de las redes sociales. En este caso se trata de un fenómeno que da para analizar las diferentes maneras que existen no solo para la adquisición, sino para la exposición de las piezas de un acervo, en tanto que varias de las pinturas, fotografías, esculturas, son expuestas permanentemente en la óptica Oqli conformando de tal forma un espacio "híbrido", que si bien se dedica a la atención visual, es un escaparate de artistas que son representativos de sus diferentes áreas para la primera y segunda década del siglo

XXI en México. Cabe agregar que la Colección Oqli fomenta actividades relacionadas con el arte y la salud visual para poblaciones económicamente vulnerables.

Toño Cedeño (20 de mayo de 1970, CDMX), estudió la carrera de Optometría, en la Escuela Superior de Medicina del IPN y enfocó su formación posterior en diferentes áreas vinculadas con el humanismo; se matriculó durante quince años como estudiante de Teología, Comunicación y Arte (principalmente en la Universidad Iberoamericana y en Casa Lamm); en 2005 obtuvo el grado de Doctor en Historia del Arte. El análisis teórico de la imagen le ha dado la oportunidad de experimentar recursos del collage y la acuarela, lo que le ha permitido participar en varias exposiciones individuales y colectivas. Actualmente es Director del Grupo Oqli (que abarca la Colección, la Óptica, la Biblioteca y el Grupo de Creación Literaria Oqli).

CID Topilejo: Preservación y difusión cultural comunitaria Colectivo Páak'al (Presenta Juan Víctor Faccio Lucero)

<https://www.facebook.com/Paakal1/>

San Miguel Topilejo es uno de los pueblos originarios de Tlalpan, en el sur de la CDMX. Esta comunidad cuenta con una rica historia que se remonta al menos al siglo XVII, y alberga en su seno a una población heterogénea y bioculturalmente diversa. A través de una triple colaboración entre la ciudadanía de Topilejo (Mujeres en Lucha S.P.R., entre otros), especialistas (UAM, UNAM, Colectivo Páak'al) y administración pública (Gobernanza Participativa Topilejo, Subdelegación de Topilejo, Secretaría de Cultura de la CDMX) constituimos un Centro de Información y Documentación desde y para la comunidad. Los principios rectores del proyecto son la transdisciplinariedad, la equidad, la comunidad, la diversidad y la perspectiva biocultural. Hemos procurado que estos principios sean transversales en el diseño, ejecución y evaluación del CID en todas sus etapas. Por un lado, se hacen diagnósticos participativos para identificar los intereses prioritarios y se desarrollan propuestas ad hoc. También se brinda capacitación gratuita a personas y grupos con interés en la investigación, preservación y difusión de la cultura. Y hacemos evaluaciones comunitarias, reuniendo las impresiones y saberes diversos. Las metodologías participativas son un camino para devolver el derecho a hacer y vivir cultura, acercándola a los grupos históricamente marginados.

En el Colectivo Páak'al creamos espacios de acción-reflexión intercultural, es decir, donde sea posible pensar y actuar para crear convivencia que trascienda la co-existencia entre grupos y personas de diferentes orígenes, en condiciones de diálogo y paridad. Las personas que lo integramos procedemos de diferentes formaciones, por eso creemos en el diseño y ejecución transdisciplinar de proyectos. Contamos con personas dedicadas a la historia, la historia del arte, la filosofía de la historia, sociología, química, arquitectura y diseño de la comunicación gráfica. Tenemos nuestra sede en la CDMX, lugar heterogéneo y diverso, especialmente necesitado de interculturales e intercultores. En 2018 nos aliamos con las Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo para revitalizar el área cultural de su Centro de Servicios Comunitarios. El año posterior resultamos beneficiarios por el Programa de Colectivos Culturales Comunitarios CDMX 2019, de la Secretaría de Cultura, para construir un Centro de Información y Documentación para este pueblo originario.

El Museo de Barrio de Tecoxpa a 10 años de su creación, ¿dónde están sus creadores?

Héctor Pulido Vega

En 2007 se creó la Secretaría de Educación del Distrito Federal, cuya primera meta fue desarrollar la transformación del modelo educativo, para lo cual integró el Proyecto de la Ciudad Educadora y del Conocimiento. Y entre las acciones a desarrollar se encontró el Museo Internacional de la Educación y conocimiento de la Ciudad de México. Se estableció generar un componente de interacción entre el museo y las comunidades, barrios y pueblos de la ciudad. Se creó el Programa Museos de Barrio, que dio como resultado dos museos: el de Mixcoac y el de Tecoxpa. La idea fue generar museos vivos, educativos y culturales, y no desarrollar el formato clásico del museo. Aquí las propias comunidades fueron las

constructoras directas y por ende las que determinaron sus contenidos; estos se basan en sus conocimientos, saberes, aprendizajes, costumbres y tradiciones que forman la parte esencial de su identidad y vida. El segundo museo, en Milpa Alta, se encontró con una comunidad ávida y receptora para poder crear su museo. Han pasado casi diez años y los actores comunitarios caminaron y transformaron los conceptos creados, el museo quedó no en el olvido, sino como un semillero para seguir impulsando procesos culturales en la comunidad.

Museógrafo, diseñador gráfico, sociólogo y gestor cultural. Ha desarrollado una diversidad de proyectos culturales de carácter comunitario, así como proyectos curatoriales, museográficos, museológicos y de investigación; de igual manera ha diseñado, creado y puesto en marcha programas para diversas instancias e instituciones culturales, educativas y de salud. Actualmente concluye el Posgrado de Políticas Culturales Comunitarias en FLACSO Argentina en el Programa de Ibercultura Viva. Entre sus trabajos ha podido colaborar con personalidades como Iker Larrauri, padre de la museología en México, Axel Didriksson, primer Secretario de Educación de la Ciudad de México y Saúl Vicente Vázquez, ex Asesor del Foro Permanente de Naciones Unidas para las cuestiones indígenas. En el ámbito curatorial y museográfico ha montado más de setenta exposiciones con diversos artistas, entre ellos Geles Cabrera, León Chávez Texeiro, Rolando de la Rosa y Fulgencio Lazo, entre otros, así como para diversos colectivos culturales e instituciones educativas. Actualmente colabora con diversos colectivos comunitarios en varios proyectos como el Museo Vestigios de la Vida con la Galería Nopal A.C. en Milpa Alta, Nuestros Sábados en el Parque Morelos en la alcaldía Cuauhtémoc y Di madi ma hai A.C. en el estado de Hidalgo.

Agenda Cultural: hacia una Participación Cultural Incluyente

Nancy Amado Soto

Esta propuesta colectiva tiene como finalidad plasmar el trabajo de análisis y reflexión que se generó a través de la participación de diversos actores culturales durante marzo y abril de 2018, y que se entregó el 5 de junio de 2018 a Néstor Núñez López, candidato a la alcaldía Cuauhtémoc, en el Foro de Cultura en el que se nos convocó a diversos actores culturales. Se partió de conversatorios en los que se puntualizaron necesidades, intereses y problemáticas identificadas desde las experiencias de los diversos actores culturales, mismos que son la base para la construcción de la *Agenda Cultural hacia una participación cultural incluyente*, ya que al ser los mediadores entre la ciudadanía y gobierno son la clave para dimensionar las estrategias a desarrollar. Se realizó un análisis de los involucrados para identificar la percepción de otros grupos y organizaciones sobre cómo se entienden los derechos culturales partiendo de los principios de universalidad, indivisibilidad, inherencia, interdependencia y progresividad. Es importante mencionar que las reflexiones también giraron en torno a algunos de los tratados internacionales y locales, teniendo presente en todo momento que los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. La propuesta se divide en principios bajo los cuales se rige la agenda, algunos de los compromisos que se pretenden establecer entre la alcaldía, la ciudadanía y actores culturales, con los que se daría cumplimiento a las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos culturales. Las recomendaciones, aunque no son de competencia directa de la alcaldía, pueden ser puente para establecer con otras instituciones, convenios, propuestas y/o acuerdos con los que se generen las condiciones para garantizar el acceso equitativo a una vida cultural, así como al libre ejercicio de las prácticas artísticas, culturales y de la gestión del patrimonio cultural material e inmaterial.

He participado durante 19 años tanto de manera voluntaria como de forma remunerada, desempeñando actividades de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos sociales

y culturales con enfoque de DDHH y Género, coordinación de equipos de trabajo y voluntariado, acompañamiento socioeducativo y facilitación de procesos de aprendizaje presenciales y en línea en derechos humanos, género, educación popular y paz, en desarrollo institucional, promoción y defensa de los derechos humanos. Soy fundadora y coordinadora general de Trascendiendo con Resiliencia y Dignidad, A.C., en 2009 obtuve el premio UVM por el Desarrollo Social, que entrega la IYF, Sylvan/Laureate Foundation y la Universidad del Valle de México.

19:30 - 20:00 h Clausura

Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN MÉXICO

ccemx.org

IBERO 90.9
ibero909.fm

CAZADIABLOS PRODUCCIÓN GRÁFICA

cazadiablos.mx

DEPARTAMENTO DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO

ibero.mx
arteibero.com

