

UNA VISIÓN DESDE LO LOCAL A LA CULTURA Y LAS ARTES EN MEXICO. EL CASO DE LA REVISTA ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

ROBERTO GARZA ¹

RESUMEN

El problema con los modelos culturales de difusión, es que dejan fuera a conceptos tan importantes como la identidad, la formación, el fortalecimiento educativo y los espacios de participación; dimensiones que engloban la esencia de la cultura y las artes mismas. Es por eso que con la intención de fortalecer e impulsar el concepto de cultura integral, accesible e incluyente, nace la revista ARTE, Cultura y Sociedad en Monterrey Nuevo León, estado del norte de México.

PALABRAS CLAVE

Cultura – Identidad – Cambio Cultural - Difusión – Transformación

LO QUE ENTENDEMOS POR CULTURA Y ARTE

Una de las definiciones más aceptadas para “Cultura”, es la que se refiere al conjunto de creencias, tradiciones, conocimiento y patrimonio que conforman a un grupo social. El “Arte”, puede definirse como la genuina manifestación de la cultura, que permite

¹ ROBERTO GARZA es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el ITESM, con Maestría en Administración por la EGADE Business School. Es Constructor, Músico, Productor, Empresario y Promotor Cultural. Actualmente es director de la revista digital mexicana ARTE, Cultura y Sociedad.

desarrollar la sensibilidad, la creatividad y la imaginación, al igual que renovar valores y hábitos estéticos de apreciación en nuestra población.

La cultura y las artes son conceptos estrechamente relacionados, que por consistir ambos en un compendio de manifestaciones artísticas y de otra índole, que definen las actuaciones y forma de vida de la sociedad, se asocian generalmente en el término “La Cultura y las Artes”.

He entendido el impulso a la cultura como una necesidad vital para el ser humano, por ello, cuando la gente me pregunta sobre el porqué y para qué, la respuesta que externo es porque influye en la comprensión de todo lo que nos rodea. Dicta el cómo pensamos, cómo nos comportamos y el porqué hacemos las cosas de la forma en que las hacemos. Por ello creo, que si en realidad queremos transformar nuestro entorno social, debemos empezar por entender y desarrollar nuestra cultura de una manera estratégica y consistente.

CUANDO LA CULTURA Y LAS ARTES SÓLO SE DIFUNDEN

En México y en muchos de sus Estados, la prioridad en la asignación de recursos federales dentro del ramo cultural, se destina a su promoción y difusión. El problema de este enfoque de difusión, es que deja fuera a otras dimensiones importantes de la cultura como la son la creación de identidad, la formación, el fortalecimiento educativo y el desarrollo de espacios de colaboración; vertientes que forman parte de un modelo de cultura integral.

De cierta forma, la difusión es la parte de la cultura que es más fácil de entender y ejecutar, permitiendo que tanto autoridades como organizaciones tanto públicas como privadas, la realicen para justificar sus funciones dentro de sus círculos de influencia. Desgraciadamente ésta nunca dejará de estar incompleta, si no forma parte de un modelo integral que le permita formar, desarrollar y educar a la población de una manera sistemática.

Dentro de un modelo de cultura integral, debemos asegurar que temas como la formación de públicos, la creación cultural, el desarrollo de la industria, la capacitación, la profesionalización, el fortalecimiento educativo y el diseño de espacios de

convivencia y colaboración, sean considerados e incorporados en programas particulares y planes de acción.

Dichos programas permitirán impulsar, desarrollar y fortalecer las diferentes dimensiones de la cultura de una manera específica, como por ejemplo, fomentando la producción teatral, creando espacios culturales autosuficientes; brindando estímulos fiscales para la empresa cultural, desarrollando programas para el fomento del periodismo de valor, creando programas de estímulos fiscales para las empresas que consuman arte regional, creando identidad en los barrios representativos de la ciudad e impulsando a jóvenes talentos con capacidad de llegar más allá.

Los programas culturales requeridos van más allá de los talleres de pintura, de los recitales de piano, de los cursos de cocina regional y de los bailes folklóricos escolares; es necesario innovar en la creación de espacios de transformación, humanizar al espacio público, entender que la cultura es un TODO a través de las dimensiones que la forman y que los programas culturales deberán proponer un cambio en la persona, un cambio de adentro hacia fuera que pueda ser capitalizado por la misma gente.

Ese cambio de visión también deberá impactar a las instituciones educativas, que inclusive llaman en ocasiones de “Difusión Cultural”, a sus respectivas direcciones de cultura o áreas culturales, mostrando claramente un enfoque incompleto en su forma de referirse a la misma.

¿A QUIÉN LE PERTENECE LA CULTURA?

La cultura nos pertenece a todos, a los jóvenes, adultos, amas de casa, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y a los diferentes sectores socio-económicos de la sociedad.

Debemos tener claro que la relación entre el intelectual y la cultura, no la convierte a ésta última en exclusiva de cierto sector, sino solamente la complementa. A través de los años, se ha creado una barrera imaginaria que ha limitado a la sociedad de acceder a la cultura de manera natural, dando la impresión de que ésta no está disponible para todos, sino solamente para ciertos grupos selectos de la sociedad.

También es importante aclarar que la cultura no son sólo las bellas artes, sino la representación de los valores y normas sociales, los estilos de vida, las formas de comportamiento y los patrones de pensamiento. Por la relación que existe entre la cultura y las artes, es común que la gente las asocie invariablemente e inclusive piense que el alcance único de la cultura sean las artes.

La vinculación con la sociedad civil es y será el primer paso necesario para ayudar a entender que la cultura no le pertenece a un gremio o a un grupo de personas en particular, sino a toda la sociedad y que a través del diseño de programas culturales permitan participar a la comunidad; de esta manera, los resultados podrán pasar del papel a la realidad. Debemos empezar a ver a la sociedad civil como parte del esfuerzo y ya no sólo como beneficiaria de todo este proceso. Cuando aprendamos a ver a la cultura como un “todo” es cuando nos daremos cuenta que verdaderamente nos pertenece y que ésta se encuentra presente en todo lo que llevamos a cabo.

En el caso de la ciudad de Monterrey, es interesante observar como su desarrollo en los temas culturales no fue precisamente el mismo que en los empresariales. Monterrey, capital del estado de Nuevo León y también llamada *La Capital Industrial de México*, es una de las ciudades más desarrolladas y uno de los principales centros de negocios del país. Representa la segunda economía local de México por su Producto Interno Bruto y es de las ciudades considerada como *Ciudad Global*, debido a su alto grado de progreso y competitividad.

Desgraciadamente el fomento al arte y la cultura no ha estado dentro de las prioridades de esta ciudad, que crece en plantas industriales, centros comerciales y complejos inmobiliarios, pero no en museos y espacios culturales. Comparada con la Ciudad de México por ejemplo, que cuenta con más de 100 museos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, Monterrey no llega ni a 20 en su área metropolitana.

Pero no son sólo las instituciones públicas y privadas las responsables del nulo o poco desarrollo de la cultura y las artes en Monterrey. Es muy común que la elite de esta ciudad, conozca perfectamente los más importantes museos de Europa y el mundo, pero ¿conoce la cultura y los espacios culturales de su propio país, de su propia ciudad?

Es difícil invertir en la cultura y las artes cuando la población se niega a consumirla, quizás por no haberla proyectado desde una edad temprana a la población o simplemente porque se optó por impulsar al liderazgo empresarial y de negocios.

CULTURA DE LA GENTE PARA LA GENTE

Uno de los grandes retos para lograr una verdadera transformación social, es el cambio cultural. La cultura modela identidades, refuerza la cohesión social, crea puentes entre grupos y personas y se convierte en un agente económico significativo; englobando modos de vida, religión, ciencia y artes, convirtiéndose así en el motor más potente de cambio e integración.

¿Pero cómo acercar la cultura a la gente y hacerla parte de su vida diaria?

Sin duda sería a través de una comunicación asertiva, capaz de materializar una estrategia que permita plasmar una forma diferente de verla; más cercana, humana, atractiva y con la capacidad de llegar a más gente.

Es así como nace la revista ARTE, Cultura y Sociedad, con la intención de acercar temas -que algunos intelectuales creían les pertenecían- al llamado “gran público”. De la misma manera interesaba romper el paradigma que dicta que “la alta cultura es sólo para unos cuantos” y que la cultura popular es para esos muchos y para unos pocos que quieren simular un “acercamiento con el pueblo”.

Una parte fundamental de la esencia de la revista, se basa en el reconocimiento a la labor de muchos que ven a la cultura como un “todo” dentro de su vida diaria. Personas que verdaderamente están convencidas que ésta puede ser fresca, dinámica y capaz

de generar un valor importante para la comunidad.

ARTE, Cultura y Sociedad le da la oportunidad a personas que tienen mucho que aportar, de hacerlo sin necesidad de ser comunicadores o literarios. Personas que sirviéndose de los recursos propios de este oficio, contribuyen a la creación de un producto novedoso e incluyente. Una propuesta con la intención de ser accesible y seria, pero sin dejar de ser atractiva en los temas y en la forma en que los aborda. Revista que impulsa a nuevos talentos deseosos de una oportunidad para darse a conocer y que reconoce a aquellas personas que han luchado por transformar a la sociedad en la que viven.

Eso es ARTE, Cultura y Sociedad, una revista de la gente y para la gente.

Webgrafía

Definición de Cultura

Recuperado de <https://www.lexico.com/es/definicion/cultura>

La unión de arte y cultura en un mundo cambiante

Recuperado de <https://totenart.com/noticias/arte-y-cultura/>

¿Pueden vivir la cultura y las artes juntos?

Recuperado de <https://www.the-vaults.org/vivir-cultura-arte-juntos/>

La Cultura como Instrumento de Transformación Social

Recuperado de https://eulacfoundation.org/es/system/files/gratz_ifa_transesp.pdf

El arte y la cultura: dos santos olvidados en Monterrey

<https://d.elhorizonte.mx/opinion/editorial/el-arte-y-la-cultura-dos-santos-olvidados-en-monterrey/1651678>