

La comprensión y posicionamiento del artista en un contexto social para la creación de una práctica artística transformadora.

- (en) The understanding and positioning of the artist in a social context for the creation of a transformative artistic practice.
- (port) A compreensão e o posicionamento do artista em um contexto social para a criação de uma prática artística transformadora.

Jhosell Rosell-Castro
Universidad Autónoma de Baja California - México
jhosell.rosell@uabc.edu.mx
 <https://orcid.org/0000-0002-1863-9916>

Rosell-Castro, J. (2023). La comprensión y posicionamiento del artista en un contexto social para la creación de una práctica artística transformadora. *YUYAY: Estrategias, Metodologías & Didácticas Educativas*, 2(2), 45–60. <https://doi.org/10.59343/yuyay.v2i2.44>

Enviado: 27-11-2023 / Revisado: 11-12-2023 / Publicado: 27-12-2023

YUYAY Vol 2. N.2

Esta obra se comparte bajo la licencia [Creative Commons — Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) — CC BY-NC-ND 4.0
Revista YUYAY, Estrategias, Metodologías & Didácticas Educativas ISSN: [2953-6685](https://doi.org/10.59343/yuyay.v2i2.44) e-ISSN: [2953-6677](https://doi.org/10.59343/yuyay.v2i2.44)

C.net Magister

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
magister

Procesos Curatoriales al Servicio del Arte de Calle

< 1%
Textos
sospechosos

0% Similitudes
0% similitudes entre
comillas
< 1% Idioma no reconocido
0% Textos potencialmente
generados por la IA

Nombre del documento: Procesos Curatoriales al Servicio del Arte de Calle.docx
ID del documento: aafcdba746415856eef9fdcf0dad9bca1d75217c
Tamaño del documento original: 1.49 MB

Depositante: JLA EDICIONES
Fecha de depósito: 27/11/2023
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 11/12/2023

Número de palabras: 3167
Número de caracteres: 20.522

Ubicación de las similitudes en el documento:

YUYAY Vol 2. N.2

Esta obra se comparte bajo la licencia [Creative Commons — Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) — CC BY-NC-ND 4.0
Revista YUYAY, Estrategias, Metodologías & Didácticas Educativas ISSN: [2953-6685](https://doi.org/10.2953/6685) e-ISSN: [2953-6677](https://doi.org/10.2953/6677)

Resumen

El siguiente trabajo muestra la necesidad de comprender los conceptos de cultura artística, políticas y gestión culturales para la construcción de un discurso que fundamente una práctica artística capaz de transformar y responder a un contexto específico con sentido y responsabilidad social. El marco conceptual parte de un acercamiento a los procesos de las actividades, servicios y modalidades que deben componer la cultura basada en los gastos culturales asociados a los diferentes niveles políticos que tienen una finalidad no lucrativa o un planteamiento mercantilista. Utiliza como metodología la observación etnográfica, un posicionamiento que significa pasar del análisis de los lugares al directo accionar como artista investigador en la comunidad.

Esta comprensión nos permite exponer estrategias y métodos de trabajo para establecer vínculos y relaciones con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de una región, con la intención de contribuir a una transformación cualitativa de las personas mediante las acciones y su protagonismo en las actividades. A su vez, busca atender y proteger a las familias de los sectores más vulnerables de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. De esta manera, se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Palabras clave: Cultura, políticas culturales, gestión cultural, arte, comunidad.

Abstract

The following work shows the need to understand the concepts of artistic culture, cultural policies, and cultural management to construct a discourse that underpins an artistic practice capable of transforming and responding to a specific context with meaning and social responsibility. The conceptual framework is based on an approach to the processes of activities, services and modalities that should compose culture based on the cultural expenses associated with the different political levels that have a non-profit purpose or a mercantilist approach, using ethnographic observation as a methodology, a position that means moving from the analysis of places to direct action as a research artist in the community.

This understanding allows us to present strategies and working methods to establish links and relationships with governmental and non-governmental institutions in a region, with the intention of contributing to a qualitative transformation of people, through actions and their protagonism in activities, and at the same time attend to and protect families from the most vulnerable sectors of the city of Tijuana. Baja California, Mexico, to contribute to the improvement of the quality of life of its inhabitants.

Keywords: Culture, cultural policies, cultural management, art, community.

YUYAY Vol 2. N.2

Resumo:

O trabalho a seguir mostra a necessidade de compreender os conceitos de cultura artística, políticas culturais e gestão cultural para construir um discurso que sustente uma prática artística capaz de transformar e responder a um contexto específico com significado e responsabilidade social. O arcabouço conceitual baseia-se em uma abordagem dos processos de atividades, serviços e modalidades que devem compor a cultura a partir dos gastos culturais associados aos diferentes níveis políticos que têm uma finalidade sem fins lucrativos ou uma abordagem mercantilista, utilizando a observação etnográfica como metodologia, posição que significa passar da análise de lugares para a ação direta como pesquisador na comunidade.

Essa compreensão permite apresentar estratégias e métodos de trabalho para estabelecer vínculos e relações com instituições governamentais e não governamentais de uma região, com o intuito de contribuir para uma transformação qualitativa das pessoas, por meio de ações e seu protagonismo nas atividades, e ao mesmo tempo atender e proteger as famílias dos setores mais vulneráveis da cidade de Tijuana. Baja California, México, para contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes

Palavras-chave: Cultura, políticas culturais, gestão cultural, arte, comunidade.

Introducción

La práctica artística comunitaria ha devenido en una herramienta fundamental para propiciar acciones de transformación en las comunidades con rezago social y fortalecer el desarrollo local en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. En la construcción de un discurso capaz de transformar y responder a un contexto específico con sentido, responsabilidad social, lenguaje artístico personalizado y adecuado, el artista siente la necesidad de realizar sus procesos aislados de la práctica centrada en el objeto, para trabajar de forma bidireccional con las y los habitantes de su contexto.

Desde nuestro acercamiento a los procesos de creación de estas prácticas, corroboramos que el arte se conecta con diferentes instancias estéticas, culturales, políticas, económicas y de participación social, que pueden ser una zona de creación artística propiamente pública, que necesita de una realidad acompañada. Los planteamientos propuestos por los artistas son cada vez más participativos y públicos, exigiendo un estudio de la realidad social en un contexto determinado a partir de su cultura, políticas y procesos de gestión.

En esta complementación de conocimientos emergen sus intervenciones y animaciones con el objetivo de promover el restablecimiento de la convivencia social pacífica en el espacio público y la vida cotidiana a través de la práctica creativa. Por lo tanto, es importante identificar, analizar y comprender el papel de estos elementos en el proceso de creación de una práctica artística transformadora y en el diseño de planes y estrategias para llevarlas a cabo.

A partir de lo anterior, no será difícil entender la necesidad que tiene el artista de dominar profundamente diversas nociones de cultura, conocer a fondo la política cultural y apoyar en su implementación, relacionarse con las instituciones y los diferentes actores sociales de su región, y contribuir a la transformación cualitativa de las personas mediante las acciones y su protagonismo en las actividades. Asimismo, se busca promover y participar en investigaciones socioculturales con el propósito de comprender a fondo el contexto en el que desarrolla sus proyectos y plantear estrategias de gestión cultural ajustadas a la realidad en la que vive.

Es necesario destacar que esta práctica artística se realiza a través de la reflexión sobre el planteamiento del arte como necesidad e intención del artista por comunicar y expresar los fenómenos del contexto que le rodea. Este contexto se configura como un espacio de vivencias, sentimientos y sucesos que conmueven al artista, provocando un cambio de perspectiva de la realidad que percibe y convirtiéndose a su vez en un punto de partida clave para establecer un diálogo a través del arte.

Análisis del contexto social de trabajo

El contexto social refiere a Tijuana, Baja California, como una ciudad de la frontera México-Estados Unidos que se consolida como la más transitada entre los dos países y es el municipio con mayor población a

YUYAY Vol 2. N.2

nivel nacional, pues cerca de dos millones de personas habitan esta ciudad¹, su rápido crecimiento ha sido producto del fenómeno migratorio. Constantemente llegan a Tijuana gran número de mexicanos, tratando de escapar de la violencia, pobreza o falta de trabajo en sus comunidades de origen, así como migrantes de una veintena de países que pretenden internarse a los Estados Unidos de Norteamérica.

El municipio se divide en nueve unidades administrativas llamadas delegaciones, así como cientos de colonias y de acuerdo con su incidencia delictiva es el municipio más violento de México. Examinando los datos de homicidios por colonias², muestran a la inseguridad como un problema generalizado, De acuerdo con los indicadores de mortalidad de INEGI, en el año 2020, en Baja California se registraron 2967 homicidios, de los cuales 71.28% ocurrieron en la ciudad de Tijuana. De acuerdo con los estudios realizados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en el que se enlistan las 50 ciudades del mundo con mayor índice de homicidios, sin considerar zonas de guerra. En 2020, Tijuana se encontró en el lugar número 2, solo por debajo de Celaya, con 2155 homicidios, 105.15 homicidios por cada 100,000 habitantes. De acuerdo con INEGI el 22.97% de estos homicidios ocurrieron en jóvenes de 15 a 29 años. Aunado a estos aspectos sociales, influyen elementos físicos y funcionales como el crecimiento urbano irregular y el rezago en infraestructura, servicios básicos que afectan directamente el desarrollo urbano y la consolidación del asentamiento de sus residentes, generando segregación y mayor margen para la acción delictiva.

Contexto y proceso de creación de la práctica artística transformadora

Generalmente el arte pone énfasis en cuestiones sociales, políticas y económicas, provocando un análisis crítico ante problemáticas que forman parte de la sociedad en la que vivimos. El artista vive inmerso en ese contexto, y lo que en él ocurre le influye y determina para utilizar el arte como una manera de expresar acontecimientos o emociones, denunciar y transformar ciertos aspectos de la sociedad. El acercamiento que

¹ Censo de Población y Vivienda 2020 levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

² La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana divide la ciudad en 11 distritos policiales, que relativamente coinciden con las delegaciones de la ciudad. Los comandantes de la policía identifican las áreas de alta prevalencia de delitos con información de COMPSTAT y trabajan para desarrollar programas especiales para reducir los crímenes de alto impacto.

proponemos a continuación implica una reflexión íntima del contexto del artista y del modo en que influencia el proceso de creación de una práctica artística como vía para fortalecer las acciones de transformación de este contexto.

Como primer momento definimos que, para alcanzar la solidez en una práctica artística transformadora sobre determinada situación social, política y económica, esta debe estar precedida por una investigación de sus significados y una reflexión sobre las experiencias vividas en un contexto determinado. En 1934, John Dewey en su libro “El Arte como Experiencia”, planteó la idea de que la experiencia artística está estrechamente relacionada con la vida cotidiana: son el artista y el público quienes recrean el sentido de lo que no es habitual, considerando de esta forma el contexto como espacio humano y social, en donde se reconcilia el arte con la realidad, y evolucionan las prácticas conceptuales, performativas y del arte de acción hacia el activismo sociopolítico.

Para lograr una mayor eficacia en su utilización es necesario tomar en cuenta la diversidad social, cultural e histórica del público y entorno con el que se interactúa en referencia a aquellas características diferentes y similares que se comparten entre todos, tanto a nivel personal como a nivel grupal. La experiencia se define como arte, dado que la obra no es observada como un objeto estético fuera de la vida y la realidad, y el artista no es un ente aislado.

Dentro de este marco cabe resaltar la figura del artista Joseph Beuys (1972) en cuanto a sus ideas y métodos de creación, las cuales tuvieron fuertes implicaciones hacia la transformación social mediante la creatividad, la autodeterminación y la responsabilidad personal de cada individuo. Como artista visualizó el espacio social como un organismo vivo en constante transformación, integrado por arte, ciencia, naturaleza y sociedad, valiéndose de situaciones y elementos cotidianos e investigando sus significados político-sociales.

Destaquemos que Beuys empleó ciertos materiales en función de determinados objetivos conceptuales siempre unidos a la idea de la transformación del ser humano en la sociedad. Noción que ofreció una flexibilidad al implicar interrelaciones entre elementos que abren espacios para que lo inesperado y las discontinuidades

características de los procesos creativos puedan manifestarse. Los métodos utilizados serían creativos por sí mismos, puesto que sus elementos generarían situaciones y estructuras que excederían la suma de sus partes. En su caso como he mencionado en otros trabajos de investigación, es importante destacar la noción de “programa”³, un concepto que está presente en muchas de los discursos de la modernidad.

El término programa nos hace pensar en metas que deben cumplirse con escaso espacio para desvíos o cambios en el recorrido. Idea que nos lleva a destacar el uso de la cultura artística como expediente para el mejoramiento social, político y económico. Así como su protagonismo en la resolución de problemas sociales, valiéndonos de estrategias contrapuestas o políticas comunitaria de trabajo cultural artístico en función de una idea de cambio: otorgando con ello el protagonismo al artista en su hacer y reconocer lo que le pertenece y le es propio, vivir creativamente en los procesos sociales de su contexto; es decir, de la aprehensión reflejo y su transformación.

Según Beuys:

[...] la creatividad no es monopolio de las artes. [...] Cuando yo digo que toda la gente es artista quiero decir que cada uno puede concentrar su vida en esa perspectiva: puede cultivar la artisticidad tanto en la pintura como en la música, en la técnica, en la curación de las enfermedades, en la economía o en cualquier otro campo [...]. Nuestro concepto de arte debe ser universal, debe tener una naturaleza interdisciplinar basada en un concepto nuevo de arte y ciencia.⁴

El artista, en la construcción de su subjetividad en el devenir histórico, se forma y desarrolla en una cultura, que genera políticas y gestiones culturales determinadas que a la vez reproduce y deleita a través de la práctica creadora de apropiación, innovación y transformación del mundo que le rodea y de sus vínculos y relaciones en los diferentes grupos que marcan su desempeño social.

³ Programa artístico de ampliación del arte y la plástica social. De esta manera definía lo que había venido siendo la premisa de su programa artístico desde finales de los años sesenta: "Todo hombre es un artista". Se trataba, según sus palabras, de un "nuevo proyecto para conducir a la sociedad en su conjunto hacia una nueva forma". Entrevista de Joseph Beuys con Elizabeth Rona, octubre de 1981", en Lamarche-Vadel, Joseph Beuys, p. 79-80

⁴ Entrevista de Beuys a Franz Hak, 1979. Disponible en: acceso el 23 de Mayo 2018.

Metodología de trabajo.

El método de investigación empleado en este trabajo se ubica en la dimensión intersubjetiva o paradigma interpretativo-hermenéutico, se utiliza como diseño de investigación el tipo cualitativo, cuyo propósito fue analizar los problemas a través de la búsqueda del significado. En nuestro caso el diseño de una metodología de trabajo aplicada a procesos de cambio social a través de las artes que nos permita ordenar nuestro pensamiento y configurar de manera abstracta, y a partir de nuestro conocimiento y experiencia, aquellas condiciones necesarias para lograr el cambio deseado en un contexto determinado. Esas ideas rigen nuestro modo de pensar, aprender y generar conocimiento. En definitiva, son las que utilizamos para comprender la realidad; y por ende, actuar en ella. Visto desde una óptica en donde las siguientes preguntas nos sirven de guía; (¿Cómo entendemos y aprendemos sobre la realidad?, ¿Cómo aprenden los distintos actores involucrados en procesos multiactor?), y desde la cuestión política (¿Cuáles son los argumentos reales utilizados por los distintos actores a la hora de proponer una realidad en contraposición a otra?).

El comprometerse con esta labor permite consolidar un espacio de aprendizaje significativo, desde un enfoque de investigación-acción alrededor de procesos dialógicos aplicados a distintas áreas en los campos social, cultural y político: diálogos relacionados con formulación y ajuste de políticas públicas, y facilitación de espacios de diálogo a nivel comunitario en cuanto a cómo el arte es una herramienta de transformación de la sociedad. Esta experiencia y conocimiento son la principal fuente que nutre los pasos metodológicos para la realización de un proyecto que utiliza como método la observación etnográfica, posicionamiento que significa pasar del análisis de los lugares al directo accionar como artista investigador en la comunidad

Contexto, cultura, políticas y gestión culturales.

La creatividad en las formas de trabajar y asumir la existencia dentro de un contexto vulnerable como Tijuana, así como la importancia estratégica en la generación de los medios de transformación social a través de la práctica artística, produce la necesidad de estudiar y comprender su cultura y políticas culturales en la esfera pública como medio de control social, a través de la disciplina y la gubernamentalidad. Esto con el objetivo de obtener una rica información sobre la identidad cultural, lo relacionado a las costumbres, formas de conductas,

YUYAY Vol 2. N.2

prácticas y comportamientos culturales de acuerdo: a las acciones de intervención o animación sociocultural realizadas por las instituciones educativas y culturales en respuesta de las políticas establecidas por los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).

Por otra parte debido a que el papel desempeñado por la cultura en el contexto siempre ha sido en gran medida a la reducción de la subvención directa de todos los servicios sociales por parte del estado, incluida la cultura. Nos conlleva a reflexionar sobre la necesidad de generar nuevas estrategias de acción más accesible, participativa y descentralizada que reflejen las necesidades y particularidades de las diferentes comunidades. Un modelo en base a la producción cultural en el contexto a utilizar sería el de democracia cultural⁵, el cual contribuye a renovar los compromisos colectivos y al mismo tiempo abrirse al cambio social a partir de un diálogo intercultural, reconocimiento de las voces comunitarias, las aportaciones individuales y la construcción de acuerdos. De esta forma la cultura como recurso cobraría legitimidad y desplazaría a otras interpretaciones de la cultura.

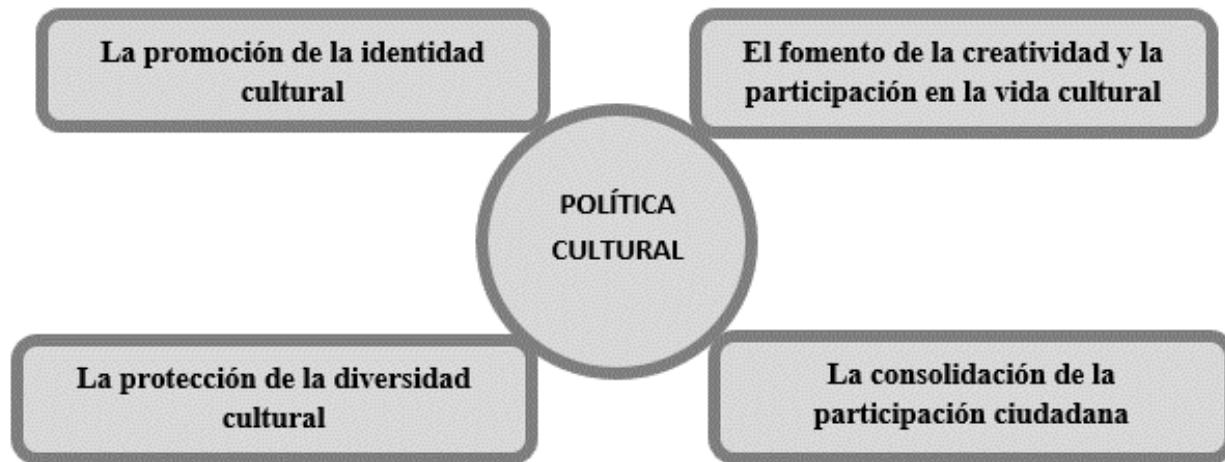
El ejercicio efectivo del derecho a la cultura y a los derechos culturales representa un reto para el diseño de políticas culturales. La Secretaría de Cultura, apuesta por promover el ejercicio efectivo del derecho, a través de programas de cultura comunitaria; prioritariamente con aquellas comunidades que se encuentran en la periferia y han quedado al margen de las políticas culturales, mediante el diseño de estrategias que fomenten la cultura para la paz, la transformación social, la participación en la vida cultural, el desarrollo cultural comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales, bajo los principios de inclusión y no discriminación.

Podemos mencionar la prioridad de la gestión, la conservación, el acceso, la distribución y la inversión no sola en manos del estado. Hoy en día es necesario establecer acuerdos de colaboración entre los diferentes actores sociales que interactúan y confluyen en el espacio social, y que a su vez demuestren capacidades de gestión y creatividad, en la solución de las problemáticas de la comunidad en función de criterios de eficiencia, equidad

⁵ Consiste en asegurar a cada uno (individuos, grupos o pueblos) los instrumentos para que, con libertad, responsabilidad y autonomía, puedan desarrollar su vida cultural Procura que cada uno pueda conducir su vida y su cultura con especial respeto a la propia identidad cultural Ander-Egg (1997, p. 36).

o estabilidad. Siempre considerado menester del estado en vínculo con los representantes de las comunidades el encargado de elaborar estas políticas que establezcan parámetros y lineamientos a largo plazo y que respondan a un gran número de principios de los que cabe destacar los siguientes (fig.1.)

Figura 1
Principios de las Políticas culturales

La ejecución de estas políticas implicaría institucionalizar las organizaciones que han de asumir los encargos; diseñar los canales de negociación e interlocución con los diferentes actores culturales y definir las acciones previstas en las organizaciones estatales, sector privado, tercer sector y sociedad civil.

Las prácticas artísticas transformadoras tienen un carácter fuertemente experimental y, a la vez, intentan fomentar contextos de participación directa para abordar las situaciones sociales en las cuales se insertan. Son procesos integrales que implican la responsabilidad compartida de los gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil (ONG u OSC) y de la propia ciudadanía; además requieren la conjunción de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros tanto de los barrios y colonias, como de instituciones o grupos externos. En nuestra experiencia el gran número de proyectos fueron gestionados por las autoridades locales de barrios y del H. Ayuntamiento del municipio de Tijuana consiguiendo fondos y apoyo de asociaciones

de diverso tipo y a través de marcos de trabajo colaborativos entre residentes de la zona, centro de enseñanza, artistas, asociaciones de barrio etc.

Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar el proyecto sobre prevención de abuso sexual infantil en respuesta al programa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, en la Atención Integral para Víctimas de Violencia (fig.2), dirigido a la población infantil en la comunidad marginada de Natura, Tijuana Baja California, México, sobre todo a aquellas víctimas de violencia física, verbal sexual, el cual buscaba fortalecer el desarrollo integral de las familias y de los sectores vulnerables de la población, a través de la asistencia social orientada a fortalecer y mejorar la calidad de vida de las personas y en donde la práctica artística juega un papel primordial como estrategia de atención.

Figura 2

Proyecto en vinculacion con el El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) del XXIV Ayuntamiento en comunidad marginada Natura, Tijuana Baja California, Mexico.

Bajo este contexto partimos de tres modalidades de organización y administración en nuestros proyectos que se describen en la siguiente tabla de la (Fig3.)

Figura 1
Modalidades de organización y administración

Modalidades	Definiciones
Pública:	En la cual las dependencias gubernamentales del Gobierno Municipal se encargan de costear los gastos de operación, así como de proporcionar los servicios comunitarios.
Autogestiva:	Dirigida por los integrantes de la comunidad o una Organización de la Sociedad Civil (ONG u OSC).
Cogestión:	Esta modalidad se caracteriza por la participación conjunta de las instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad, en el costo de los gastos y en el ofrecimiento de los servicios.

Estas modalidades de administración tuvieron como objetivo ofrecer un producto o servicio que llegara al mayor número de público, procurándoles la máxima satisfacción. De manera general promovimos, diseñamos y realizamos proyectos desde la práctica artística comunitaria, para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de las personas.

En el proceso de creación de la práctica artística, la gestión fue una de las áreas del conocimiento de mayor estudio al considerar su extensión a todos los ámbitos en que hoy se le reconoce, sus vínculos con el desarrollo, su necesaria relación con las políticas de desarrollo social que identifican campos de expresión más allá de lo artístico, lo tradicional y lo patrimonial, generando así el reconocimiento de los proyectos y su relación con el campo de la economía. Este acercamiento al término gestión, puso en la superficie aspectos emergentes de las relaciones declaradas que provocan cuestionamientos acerca de qué debe y qué no debe ser gestionado en los procesos de promoción de la práctica de animación sociocultural a través del arte comunitario y hasta dónde ha de llegar el compromiso de intervención por los agentes sociales de cambio.

YUYAY Vol 2. N.2

La práctica nos indicó que el artista es un agente social de cambio que tiene referentes útiles, pero habrá de elaborar su propio modelo y método de gestión, de acuerdo con sus conocimientos, sus recursos y las demandas que las condiciones contextuales le imponga, considerando los factores y dinámicas que en los terrenos político, cultural, social, económico y de todo tipo, determinan su realidad de vida. El artista tiene el deber social de provocar en su contexto el desarrollo de proyectos siempre y cuando cuide los intereses de la comunidad.

Estos dependerán de las experiencias y los recursos de los demás agentes que los protagonizan, pero también estarán combinadas por las posibilidades materiales y técnicas disponibles, así como de los adelantos científicos técnicos con que se cuente. La gestión, desde los presupuestos antes mencionados, coloca al artista ante la necesidad de diseñar y construir la circunstancia adecuada donde acudan y se identifiquen condiciones, actividades y relaciones, en una interacción mutua que defina un tipo particular de entramado social reconocible, en el que sea posible el cambio sociocultural deseado.

En relación con el concepto de gestión cultural, partimos de aquella administración de los recursos de una organización, acontecimientos, prácticas, proyectos o infraestructura cultural, y como mencionamos anteriormente tienen el objetivo de ofrecer productos o servicios que lleguen a un mayor número de público o consumidores, y deben procurar generar la máxima satisfacción. De manera general, la gestión cultural se relaciona con promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales desde cualquier ámbito.

A partir de esta idea de 58ravés58 cultural se fue creando un método de trabajo y un discurso conceptual que fundamentaba una práctica de 58ravés58ón socicultural a 58ravés del arte capaz de transformar y responder a un contexto específico con sentido, responsabilidad social y que nos permitiera elaborar un lenguaje artístico personalizado y adecuado; ese momento sirvió para alejarnos del proceso de enseñanza-aprendizaje técnico del academicismo y asumir el proceso de creación de forma consciente. Nunca sentimos estar sujeto a un esquema y a una generación de un producto rígido. Realmente era un momento de comprensión del proceso de posicionamiento del artista en un contexto social para la creación de una práctica artística transformadora.

YUYAY Vol 2. N.2

Conclusiones

Los cambios producidos al interior del arte durante las últimas décadas nos comprometen cada vez más como artistas a desarrollar propuestas transformadoras que apuntan a la intervención y animación sociocultural a través del arte. Estas propuestas se plantean desde su utilidad y capacidad de generar cambio, rebatiendo la idea tradicional de un arte que requiera de un espectador partícipe, no ya pensado como un ente pasivo y contemplativo de la obra de arte sino como cocreador activo de esta, desatando un sin número de aproximaciones nuevas a la creación de la obra de arte en comunidad. Como ya una vez fue soñado y planteado por Joseph Beuys, en la obra de arte comunitario todos los participantes son igualmente artistas y creadores, lo que empodera la participación individual y estimula una gran fe en las capacidades transformativas del arte alentado por las experiencias compartidas en grupos.

Por otra parte, es de gran interés investigar sobre los conceptos que están en la base de la cultura y las artes, con miras a tener unos fundamentos claros que nos permitan intervenir a través del arte en un contexto y desarrollar proyectos socioculturales que signifiquen y aporten a la transformación de la ciudad por medio del arte.

Esto implica una metodología nueva donde la participación, el diálogo, la atención al contexto social y a la diversidad social y cultural del entorno se constituye en las nuevas herramientas de trabajo sociocultural-artístico. Por primera vez, acontecimientos como el debate, el diálogo y el proceso de enseñanza-aprendizaje forman parte del contexto artístico. Estas prácticas demuestran cómo la unión de los pobladores de una comunidad puede lograr promover en ellas procesos de transformación e inclusión.

Bibliografía

- Adams, D., & Goldbard, A. (2001). *Creative Community: The Art of Cultural Development* Rockefeller Foundation. Retrieved Accessed, 12, 2001.
- Alvira, M. (1996). Francisco. "Diseños de investigación social: criterios operativos". *El Análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*". Alianza Universidad Textos.

YUYAY Vol 2. N.2

- Arana Ercilla, M. H., Duque Cajamarca, P., Quiroga Parra, M. C., & Jaimes, F. V. (2008). Una aproximación a la responsabilidad social en la formación del trabajador social desde los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. *Tabula rasa*, (8), 211-236.
- Ariel. Valenzuela Arce, José Manuel. 2002. "Identidades Juveniles", en *Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades*. Margulis, Mario (coord.) Bogotá: Siglo del Hombre Ed. y Departamento de Investigaciones Universidad Central.
- Berbel Giménez, G., Reyes Gómez, J. D., & Gómez Villegas, M. (2007). La responsabilidad social en las organizaciones (RSO): análisis y comparación entre guías y normas de gestión e información. *Innovar*, 17(29), 27-48.
- Candela, I. (2007). *Sombras de la ciudad: arte y transformación urbana en Nueva York, 1970-1990*. Alianza Editorial.
- Castro, J. R., & Cintora, M. S. (2022). Intercambio de una pedagogía pragmática entre Tijuana y San Diego: una experiencia educativa, desde el área que nos compete: el arte. *Estudios sobre Arte Actual*, (10), 141-154.
- Crickmay, C. (2003). 'Art and Social Context', its background, inception and development. *Journal of Visual Art Practice*, 2(3), 119-133.
- Entrevista de Beuys a Franz Hak, 1979. Disponible en: <<http://www.Canalcontemporaneo.art.br/documenta12magazines/archives/001147.php#2>>.
- Felshin, N. (2001). ¿ Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo. In *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa* (pp. 73-94). Ediciones Universidad de Salamanca.
- George Yudice, (2003): *El Recurso de la Cultura: usos de la Cultura en la Era Global*, Gedisa, ISBN 9788474329681.
- Joseph Beuys - Entrevista | ARTIUM - Biblioteca y Centro de Documentación. (2023). *Artium.eus*. <https://catalogo.artium.eus/dossieres/1/joseph-beuys/obra/entrevista>
- Nivón, Eduardo. 2010. "Seguridad pública y seguridad humana en el Distrito Federal: Hacia una agenda de política pública" en Lourdes Arizpe (coord.). *Libertad para elegir. Cultura, comunicación y desarrollo humano sustentable*. PNUD, México, DF- 2010

