

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Convención sobre la protección y
la promoción de la diversidad
de las expresiones culturales

Fondo Internacional para la Diversidad Cultural

Invirtiendo en creatividad. Transformando sociedades.

Los responsables de la toma de decisiones así como los emprendedores culturales en el sur global utilizan los fondos del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) para desarrollar políticas públicas, mercados y oportunidades de formación necesarias para fortalecer sus industrias culturales.

Fondo Internacional para la Diversidad Cultural

Invirtiendo en creatividad. Transformando sociedades.

Sección de la Diversidad de las Expresiones Culturales
División de las Expresiones Culturales y del Patrimonio
Sector de la Cultura
UNESCO
1, rue Miollis - 75732 París
Cedex 15, Francia

Fax: +33 1 45 68 55 95
E-mail: IFCD.Convention2005@unesco.org
www.unesco.org/culture/es/2005convention/

© UNESCO 2012
Publicado en 2012 por la UNESCO

Jefa de redacción: Danielle Cliche, Secretaria de la Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, UNESCO

Coordinación: Reiko Yoshida, Sección de la Diversidad de las Expresiones Culturales, UNESCO

Redacción y edición: Lisa Hiller-Garvey, Macarena Aguilar y Karen Ringuette, SmallWorldStories

Edición final: Laurence Mayer-Robitaille, Francisco Gómez Durán, Rachel Isabelle Aquino y Denise Bax, Sección de la Diversidad de las Expresiones Culturales, UNESCO

Diseño gráfico: María José Ciller, SmallWorldStories

Impresión: UNESCO

Las ideas y las opiniones expresadas en esta obra son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la UNESCO ni comprometen de ninguna manera de la Organización.

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella aparecen no implican, de la parte de la UNESCO, toma alguna de posición en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones, ni respecto de sus autoridades, sus fronteras o límites.

Índice

INTRODUCCIÓN		[4-5]
NUESTROS DIEZ PRINCIPALES RESULTADOS		[6-7]
ENTORNO FAVORABLE		
SUDÁFRICA	Desbloqueo de financiación para apoyar a las industrias culturales de Sudáfrica	[8-9]
CÔTE D'IVOIRE	Las industrias creativas abren paso a la paz y el desarrollo	
MALI	Gobierno y sociedad civil dispuestos a trabajar unidos por la cultura	[10-11]
KENIA	Revelando el potencial de las industrias culturales	
BURKINA FASO	Estudio explora la potencia cultural	
MÉXICO	Una ciudad mexicana apoya la Convención	[12-13]
TÚNEZ	Soluciones digitales revitalizan el sector del libro	
LAO RDP	Fomentando la nueva creatividad en la RDP Lao	[14-15]
GRANADA	Una consulta nacional encarna una transparente elaboración de políticas culturales	
DESARROLLO DE CAPACIDADES		
ARGENTINA	Escuela de formación profesional en artes escénicas crea oportunidades de trabajo	[16-17]
GUATEMALA	Formación profesional para jóvenes indígenas en la industria audiovisual	[18-19]
SENEGAL	Artistas africanos en la era digital	
URUGUAY	Jóvenes uruguayos bailan a un nuevo ritmo	[20-21]
TOGO	Nuevas habilidades amplían el horizonte de artistas togolese	[22-23]
ARGENTINA	Los jóvenes talentos dinamizan una industria cinematográfica en auge	
CONGO	Apoyando una institución nacional vital	
CHAD	Profesionalización del sector cultural	[24-25]
SANTA LUCÍA	La música resurge como algo más que un arte	
ACCESO A LOS MERCADOS		
BENÍN	Abriendo oportunidades a los músicos benineses	[26-27]
TÚNEZ	La nación intensifica su cooperación cultural	
MADAGASCAR	Creadores reactivan el tejido icónico malgache	[28-29]
NAMIBIA	Llevando el arte a las personas	
CAMERÚN	Construyendo un nuevo mercado audiovisual en Camerún	[30-31]
PERÚ	Maestros promocionan la riqueza cultural del país	
MADAGASCAR	Editores aúnan esfuerzos para atraer lectores	
COOPERACIÓN REGIONAL		
BANGLADESH	Foro inspira la cooperación cultural en la región de Asia y el Pacífico	[32-33]
NÍGER	Las artes escénicas crecen a toda máquina	
SENEGAL	Graduados de YAKAAR estimulan el sector de las artes escénicas de África Occidental	[34-35]
BURKINA FASO	Nuevo aliento para el teatro contemporáneo africano	
CUBA	Estudio desvela el “cine invisible” de América Latina	[36-37]
KENIA	Seminario de tallado de piedra influencia políticas	
LISTA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDC EN 2010 Y 2011		[38-39]

Invirtiendo en creatividad. Transformando sociedades.

Es fácil entender por qué la comunidad internacional considera las películas, los libros, la música y otros bienes y servicios culturales como algo más que una mercancía. A la vez que ciertamente poseen un valor económico, también enriquecen nuestras vidas de muchas maneras. A pesar de su importancia, las industrias culturales a menudo tienen dificultades para salir adelante en los países en desarrollo.

La falta de infraestructura y de oportunidades de formación se traduce en que a los artistas, emprendedores y profesionales culturales les resulte difícil acceder a los mercados nacionales e internacionales. A nivel local, esto implica que la creatividad de los artistas locales no se ve potenciada y que los beneficios de las industrias culturales a menudo permanecen desaprovechados; mientras que a nivel mundial, hace que peligre la diversidad de bienes, servicios y actividades culturales, al igual que las opciones de los ciudadanos.

Cada vez más países reconocen el potencial de las industrias culturales como motores de desarrollo sostenible. Su aprovechamiento requiere innovación y creatividad por parte de todos aquellos involucrados en la creación y el intercambio de un número diverso de bienes y servicios culturales de un país: funcionarios gubernamentales, artistas, productores, comercializadores, la sociedad civil y la comunidad internacional. Desde 2010 **el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) ha invertido en soluciones creativas que fortalecen esta cadena de valor.** Nuestras inversiones arraigan porque están dirigidas y protagonizadas por los propios países. Están diseñadas para obtener un cambio duradero mediante un impacto estructural. Gracias a nuestros donantes hemos desembolsado unos tres millones de dólares estadounidenses para financiar 48 proyectos en 36 países en desarrollo.

© Luanda Smith

Construyendo un entorno favorable a la creatividad

Los gobiernos y la sociedad civil recurren al FIDC para establecer los cimientos que permiten el crecimiento de sus sectores culturales a través de la adquisición de conocimientos y habilidades para formular y desarrollar las políticas, sistemas y marcos legales necesarios. Asimismo, implica la promoción de una plataforma para el diálogo y para una mayor cooperación.

Fomentando las habilidades

Nuestra experiencia muestra que la escasa formación de artistas y profesionales de la cultura es a menudo un obstáculo para el crecimiento de la industria y la competitividad, limitando el potencial de las expresiones culturales y desalentando la experimentación entre los nuevos artistas así como sus posibilidades de destacar. El apoyo del FIDC al desarrollo de capacidades es vital, variando del apoyo a talleres intensivos al establecimiento de centros y programas de formación.

Ampliando el acceso a los mercados

Los emprendedores y profesionales culturales trabajan con nosotros para entender mejor y desarrollar sus redes, infraestructuras y mercados. El FIDC también alienta a que nuevos emprendedores entren en la cadena de valor y promuevan su sostenibilidad.

Cooperación Regional

A través del FIDC, los países e individuos del sur y norte global son aliados en igualdad de condiciones. El FIDC es un ejemplo de plataforma de cooperación en la que la comunidad internacional apoya a los países en desarrollo para que amplíen sus infraestructuras y las habilidades necesarias para la creación de mercados nacionales sostenibles y contribuir a que sus bienes y servicios culturales lleguen a los mercados regionales y mundial, enriqueciendo la vida de todos.

Sobre esta publicación

Esta publicación destaca algunos de los logros del FIDC hasta la fecha. Se trata de una recopilación de artículos publicados en nuestro boletín electrónico y está destinada a nuestra amplia gama de aliados gubernamentales y no gubernamentales, a quienes consideramos esenciales para el éxito del FIDC. Nuestros aliados aportan fondos para nuestro trabajo, abogan por aquellos temas de interés común, y ofrecen su experiencia para hacer avanzar nuestros objetivos compartidos. El esfuerzo colectivo de nuestros aliados es lo que hace posible el FIDC. Esperamos que estas historias alienten una mayor inversión en creatividad, la cual es indudablemente capaz de transformar sociedades.

Nuestros diez principales resultados

© Leandra Jasa

Gracias a nuestros donantes, el FIDC desembolsó desde 2010 unos tres millones de dólares estadounidenses para financiar 48 proyectos en 36 países en desarrollo. Hasta la fecha, nuestros diez principales resultados han sido enormes. Los proyectos financiados por el FIDC han:

1

Desarrollado **partenariados productivos** con 17 instituciones gubernamentales y 31 organizaciones no gubernamentales en África, los Estados Árabes, Asia, América Latina y el Caribe así como en el Sureste de Europa, con el objetivo de introducir políticas, fortalecer las capacidades profesionales y las estructuras organizacionales y fomentar las industrias culturales.

2

Apoyado a gran cantidad de países a desarrollar políticas y medidas culturales eficientes. El proceso de **formulación de políticas** es cada vez más **transparente**, pues se alienta la participación de la sociedad civil. Gracias a los procesos basados en datos rigurosos y a la participación de una amplia gama de actores, las políticas públicas están cada vez mejor formuladas y cuentan con una mayor titularidad local.

3

Asistido a miles de profesionales y emprendedores culturales a adquirir formación y mejorar sus **habilidades técnicas y de gestión**, así como su conocimiento de las nuevas tecnologías.

4

Introducido nuevos **modelos de negocio** y **tecnologías**, al mismo tiempo que han fortalecido las redes de distribución y consolidado recursos creativos permitiendo que los emprendedores culturales tengan acceso a los mercados nacionales e internacionales y sean más visibles y competitivos.

5

Fortaleciendo a grupos vulnerables, tales como los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, ofreciéndoles la capacidad de expresarse y de participar en la producción de bienes, servicios y actividades culturales, y ayudándoles en última instancia a desarrollar su autoestima y a crear una mayor **cohesión social**.

6

Apoyado a gobiernos y a la sociedad civil a comprender mejor y sensibilizar sobre el papel de la cultura como un motor de **desarrollo sostenible** en el desarrollo nacional.

7

Construido una **cooperación intersectorial** entre diferentes ministerios y entre los gobiernos y la sociedad civil a través de reuniones y plataformas interactivas en numerosos países.

8

Promovido la **cooperación regional** en el ámbito de las industrias culturales particularmente en África y América Latina. Al mismo tiempo, a una escala menor, algunos de nuestros gestores de proyectos en todo el mundo están ahora conectados entre sí y colaborando.

9

Ayudado a gobiernos y a la sociedad civil a crear centros de estudios donde los artistas pueden trabajar, aprender y **acceder a los mercados locales, nacionales, regionales e internacionales**.

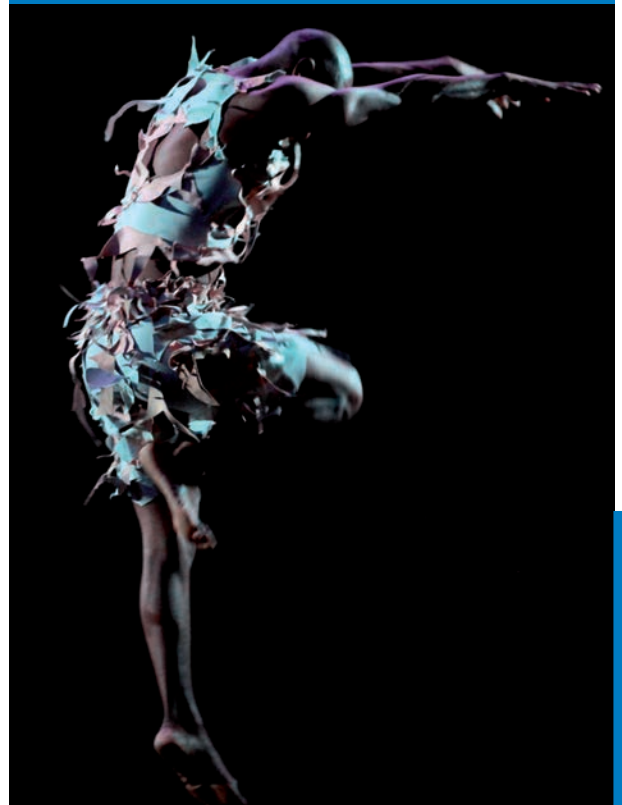
10

Promovido la **Convención de 2005**, la cual se comprende mejor y tiene mayor visibilidad en muchos más países.

Desbloqueo de financiación para apoyar a las industrias culturales

Como organización sin ánimo de lucro que promueve las asociaciones artísticas, Business and Arts South Africa (BASA) reconoció que los profesionales, organizaciones y negocios artísticos necesitaban mejores herramientas para apoyar las artes. En respuesta, BASA desarrolló un proyecto de patrocinio artístico y un conjunto de herramientas que permiten a la comunidad empresarial y a las industrias culturales desarrollar relaciones beneficiosas y sostenibles.

La actuación "Inside" del coreógrafo Muzi Shili de la compañía de baile surafricana "Moving Into Dance Mophatong". Interpretada en 2011 durante el festival Dance Umbrella en Johannesburgo.

© John Hogg

Para las empresas que se plantean invertir en las artes, este conjunto de herramientas les dota de una guía detallada y de ejercicios para establecer una relación complementaria. El creador de estas herramientas, Michael Goldman, explicó que “tienen como objetivo desarrollar las capacidades de las empresas para planificar, gestionar y llevar a cabo actividades de patrocinio en las artes de manera más eficaz”.

Catedrático del Gordon Institute of Business Science en la Universidad de Pretoria, Goldman agregó que mejorar las prácticas en gestión del patrocinio “puede proporcionar a un negocio distintas habilidades, lo que supone una fuente adicional de ventajas competitivas”.

El conjunto de herramientas se presentó en mayo de 2012 a pequeñas, medianas y grandes empresas en una serie de talleres realizados en Johannesburgo, Durban, Port Elizabeth y Ciudad de Cabo. En estos talleres participaron más de 100 personas. “Fue un ejercicio muy valioso” comentó la directora de marketing Desiree Poore, “y esperamos seguir contribuyendo en beneficio de la industria.”

Es la primera vez que en Sudáfrica se ofrece a las empresas un medio para aprovechar activamente su relación con el arte. Tim Roberts, de la empresa Capvest Wealth Management, afirmó: “Encontré muy útiles las ideas que Michael sugirió y espero utilizar las herramientas facilitadas en el taller” para apoyar al sector del arte.

Un estudio de Artstrack patrocinado por BASA, reveló un incremento del 5% en la financiación de las artes desde 2009, el cual se ha obtenido en parte gracias a la promoción realizada por BASA. Este estudio se volverá a realizar en 2014 e incluirá preguntas sobre la eficacia del conjunto de herramientas. El proyecto también ha elaborado un informe inicial sobre la financiación de las artes por parte del sector privado en Sudáfrica, como un primer paso en la creación de un kit de herramientas.

BASA también espera poner en marcha un documento que incluya normas para conseguir incentivos fiscales para el arte, la creación de infraestructuras y mejorar el acceso a la financiación. La organización continuará facilitando talleres regionales, como el ofrecido en Zimbabwe en mayo de 2012, para mejorar el patrocinio del arte.

El proyecto ha destacado el valor de las artes en la sociedad y ha facilitado y animado el patrocinio empresarial. El objetivo de BASA es impulsar el

BASA desarrolló un proyecto de patrocinio artístico y herramientas que permiten a empresarios e industrias culturales desarrollar relaciones beneficiosas y sostenibles

desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza apoyando el desarrollo de las habilidades de los artistas y de las empresas facilitándoles las colaboraciones complementarias.

Lucy Reyburn de la reconocida empresa Spier Wine Estate manifestó: “El conjunto de herramientas es innovador y marcará la diferencia cuando preparemos los presupuestos de marketing para este año. Creemos en el apoyo a las artes y ahora estamos más capacitados para hacerlo con un enfoque más riguroso”.

Las industrias creativas abren paso a la paz y el desarrollo

Mientras **CÔTE D'IVOIRE** se recupera de un reciente conflicto armado, el papel de la cultura y el potencial de las industrias culturales en la reconstrucción de sus sectores sociales y económicos gana un amplio reconocimiento, especialmente en la comunidad de Yopougon, la zona más urbanizada e industrializada del país y conocida como su centro cultural. Con el apoyo del FIDC, el Consejo Municipal de Yopougon encargó la elaboración de una estrategia para maximizar el potencial de las actividades culturales y acelerar el crecimiento y el empleo en la comunidad de Yopougon. Se llevó a cabo un inventario exhaustivo de las capacidades existentes y las áreas prioritarias para la asignación de la inversión. El proyecto alcanzó su punto máximo cuando el Ministerio de Cultura y de la Francofonía decidió nombrar a Yopougon el epicentro del desarrollo del sector musical en Côte d'Ivoire, y se comprometió a poner en marcha la infraestructura necesaria para fortalecer la industria de la música.

Gobierno y sociedad civil dispuestos a trabajar unidos por la cultura

Una iniciativa de la Organización no-gubernamental Acte SEPT, está promoviendo una plataforma de diálogo por la cultura entre el gobierno y la sociedad civil de Mali. Un congreso nacional organizado por esta ONG reunió a unos 370 agentes culturales del país para analizar la aplicación de la *Convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales*.

A pesar de que Mali ratificó esta Convención en 2006, su divulgación y el conocimiento de la misma han sido limitados. Para solucionar esto, Acte SEPT involucró a miembros de organizaciones culturales, representantes gubernamentales y diversos delegados regionales en este congreso realizado en Bamako en abril de 2012. Como resultado, la sociedad civil de Mali y los gobiernos locales han creado un plan de acción y una serie de actividades dirigidas a conseguir una mayor transparencia política e igualdad de oportunidades para los artistas locales.

Mahamadou B. Touré, secretario del patrimonio tangible e intangible de la Coalición Regional de Gao, comentó que el congreso fue el primero de estas características. “Reunió a todos los hombres y mujeres de Mali vinculados al mundo de la cultura...Se les informó y se comprometieron a participar en la plena aplicación de la Convención en el país”.

En esta reunión, representantes de ocho regiones y un distrito debatieron diversas cuestiones y establecieron coaliciones regionales para la diversidad cultural, en las que la sociedad civil puede desempeñar un papel más relevante. Los participantes aprobaron el reglamento y un plan de acción nacional para la coalición por la diversidad cultural de Mali (CMDC) – una institución que permite a los artistas y profesionales de la cultura unir esfuerzos para promover la diversidad de expresiones culturales.

Tras el congreso, se llevaron a cabo reuniones adicionales en cinco regiones, cuyo resultado ha sido la creación de una lista de requisitos para el desarrollo de políticas culturales. Yusuf Goundiam, Secretario de la

Organización en la Coalición Regional de Ségou, afirmó: “El proyecto me permitió escapar del aislamiento local”.

Se distribuyeron gratuitamente 5000 ejemplares de la Convención traducida al bambara, el idioma local. Se produjo también una grabación en cinta de audio y un CD con la narración de la Convención, una manera innovadora de dar a conocer la importancia de este texto. Con una amplia divulgación de la Convención, Mali ha fomentado un mayor conocimiento de la misma en el sector cultural y en la sociedad civil. Y esto a su vez está mejorando el diseño de políticas culturales locales e infraestructuras que permiten la creación, producción y distribución del trabajo creativo.

La sociedad civil de Mali y los gobiernos locales han creado un plan de acción y una serie de actividades dirigidas a conseguir una mayor transparencia política e igualdad de oportunidades para los artistas locales

El Presidente de Acte SEPT, Adama Traoré, manifestó que el aprendizaje de la Convención ha dotado a los participantes de una base concreta para trabajar. “El corazón de este compromiso se traducirá en planes de acción aplicables a cada coalición regional”.

Revelando el potencial de las industrias culturales

KENIA, a menudo referida como ‘África en un microcosmos’, ha inspirado muchos bestsellers internacionales y películas. Sin embargo, la falta de infraestructura y formación resultan en un mínimo conocimiento del amplio abanico de industrias culturales del país. El African Cultural Regeneration Institute ha realizado un inventario de las industrias culturales kenianas en 47 de sus estados. Los datos se centran en medir la ubicación, la dimensión económica, el tipo y la extensión de las industrias culturales. Sin duda, estas estadísticas ayudarán al gobierno y a otros grupos de interés a planificar sus inversiones y formación para contribuir a la realización de todo el potencial de las industrias culturales en Kenia.

Estudio explora la potencia cultural

BURKINA FASO se está convirtiendo en una potencia cultural africana, generando música, arquitectura, danza, artes visuales, artesanías artísticas y diseño. El Ministerio de Cultura y Turismo completó recientemente un estudio nacional sobre el papel del sector cultural en el desarrollo social y económico. El estudio involucró a más de 400 personas y reveló que el sector contribuye al PIB nacional en un 2% y que tiene un potencial de crecimiento enorme. El estudio hizo recomendaciones para fortalecer el sector, que promete crear empleo para una gran proporción de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza.

Una ciudad mexicana apoya la Convención

México es un hervidero de creatividad. Esto es evidente sobre todo en su sector artístico, con artistas de vanguardia que proliferan por todo este país de increíble diversidad. La innovación y la investigación en el arte son comunes y su potencial económico se reconoce cada vez más si tenemos en cuenta que sus industrias culturales representan actualmente el 6,7% de su PIB. Para que México continúe expandiendo este sector, la aplicación de la *Convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales* será un paso decisivo.

El ayuntamiento de Toluca en México se unió a una red de profesionales de la cultura menores de 40 años conocida como U40. Juntos, organizaron la primera serie de reuniones llevadas a cabo en el país con el fin de promover y debatir la Convención de la UNESCO de 2005. Estas animadas convocatorias desencadenaron un impresionante conjunto de actividades de seguimiento por todo el país.

Abierto al público, el evento reunió a 650 personas de nueve regiones mexicanas y 14 países. A través de talleres, actividades artísticas, presentaciones y debates, los participantes pudieron entender mejor el contenido y los objetivos de la Convención y el papel que juegan las distintas partes interesadas. En el evento participaron profesionales de la cultura mexicana, políticos, sociedad civil, representantes de los grupos indígenas y el público en general.

Los participantes compartieron sus experiencias y los desafíos a los que se enfrentan en sus localidades. JP Sauv , un participante de la U40 de las Américas, explicó: "Con un enfoque en las políticas locales que

apoyan la diversidad de las expresiones culturales, las presentaciones oficiales permitieron a los participantes comprender cómo los objetivos de la Convención de 2005 se incorporan a la acción del gobierno de México, tanto a nivel de estado como en sus respectivas ciudades".

La innovación y la investigación en el arte son comunes y su potencial económico se reconoce cada vez más si tenemos en cuenta que sus industrias culturales representan actualmente el 6,7% de su PIB

El evento generó muchos resultados: la ciudad de Los Reyes adoptó una ley que apoya el desarrollo cultural y, a modo de guía para futuras acciones, los participantes elaboraron propuestas concretas para satisfacer las necesidades locales y aprovechar las fortalezas. Se creó

una nueva base de datos de organizaciones culturales nacionales que actualmente facilita el intercambio y la colaboración. También se extendió a todo el país la red mexicana U40.

La asesora cultural mexicana Luanda Smith comentó que el evento le ayudó a comprender mejor las políticas culturales y a compartirlas fácilmente con sus compañeros y con los responsables de la toma de decisiones. Luanda fue una de los participantes que impulsaron la creación de la ONG “Glocal creatividad y asociación cultural”. Estos han comenzado a trabajar con la Universidad de Veracruz, la universidad más grande al este de México. “Actualmente realizamos conferencias sobre la Convención y estamos realizando un estudio estadístico, entre unas 15.000 personas, cuyo objetivo es identificar las percepciones culturales entre la comunidad universitaria,” agregó.

La organización también ha creado la Sección de Cooperación Cultural Internacional en el Instituto Cultural de Veracruz con la intención de promover la diversidad de las expresiones culturales y ayudar a artistas locales a contactar y establecer vínculos con colegas de todo el mundo.

Soluciones digitales revitalizan el sector del libro

La promoción de libros tunecinos en los mercados locales e internacionales es una prioridad para el Ministerio de Cultura. Esta política responde al enfoque pionero de **TÚNEZ** que, desde el 2000, trabaja para que las industrias culturales contribuyan al desarrollo del país. En colaboración con el Sindicato Tunecino de Editores, el Ministerio lanzó una página web en la que se describen y promocionan unas 1.500 obras tunecinas. Gracias a este proyecto, también se han establecido las leyes y los procedimientos necesarios para frenar la piratería y las violaciones a los derechos de autor. Con el fin de promocionar los libros tunecinos a través de Internet y mediante talleres, esta web innovadora fue presentada de forma oficial el 8 de noviembre de 2012 y estará expuesta en la feria del libro del país, la cual se celebra anualmente.

Expresiones contemporáneas como ésta se benefician de los esfuerzos del Ayuntamiento de Toluca y la red U40 por promocionar la Convención de 2005.

Fomentando la nueva creatividad en la RDP Lao

Desde finales de la década de 1980, los laosianos han estado cada vez más expuestos a otras influencias culturales. Los cibercafés ahora abundan en las grandes ciudades y son muy populares entre los jóvenes. Las artes tradicionales y las nuevas expresiones artísticas conviven en un ambiente de efervescencia creativa. Las artes tradicionales son muy apreciadas y siguen desempeñando un papel importante en la formación de valores y la identidad nacional.

Al mismo tiempo, nuevas formas de expresión están floreciendo y ganando popularidad. Los pintores laosianos contemporáneos han refinado sus técnicas; los videos musicales mezclan arte tradicional y moderno; los jóvenes artistas del movimiento 'Lao New Wave' –inspirado en el arte Tailandés y Coreano– están impulsando el cine local. Aunque el escenario es prometedor, estas industrias culturales en constante crecimiento aún no reciben su merecido reconocimiento. Muchas de las personas que forman parte de ellas ganan muy poco por sus esfuerzos, y tan solo ahora se empieza a comprender el potencial económico de este sector en ciernes.

El director de fotografía de la productora cinematográfica LNWC está cuadrando una imagen de su último filme, la comedia romántica "Hak Aum Lum". La creatividad está floreciendo en el país. El gobierno está aprovechando el apoyo del FIDC para explorar de qué manera la Convención de 2005 puede contribuir a fortalecer sus industrias creativas en pleno crecimiento.

© Amatha Ier

Los funcionarios, los responsables políticos, los emprendedores y los profesionales creativos juegan cada uno un papel importante para hacer que la Convención sea una realidad

En 2007, el Gobierno ratificó la *Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales*. Este acuerdo histórico permite a los gobiernos fomentar las industrias culturales nacionales para que las personas puedan crear, difundir y disfrutar de los bienes y servicios culturales libremente. Los funcionarios, los responsables políticos, los emprendedores y los profesionales creativos juegan cada uno un papel importante para hacer que la Convención sea una realidad.

Con el fin de entender mejor sus roles, la Comisión Nacional de la República Democrática Popular Lao para la UNESCO organizó en el 2012 un seminario sobre la Convención destinado a funcionarios públicos. Con apoyo del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) de la UNESCO, y la oficina de la UNESCO en Bangkok, participaron más de 30 representantes de cinco ministerios.

“El seminario en marzo reunió por primera vez a funcionarios de distintos ministerios. Solo unos pocos conocían la Convención y durante tres días aprendieron sobre sus principios básicos”, recalcó Vanessa Achilles, Oficial de Programa en la oficina de la UNESCO en Bangkok que participó en el seminario.

Paralelamente a esta instancia de formación, se llevó a cabo el primer estudio de referencia en la República Popular Democrática Lao sobre sus industrias culturales, financiado por el Fondo en Fideicomiso de la República de Corea / UNESCO.

Este estudio pionero se publicará en las próximas semanas, pero algunas de sus conclusiones y recomendaciones ya han sido anticipadas. Se demuestra que muchas más personas de las que se creía forman parte de las industrias culturales nacionales; al tiempo que se insiste en la necesidad urgente en desarrollar los recursos humanos en un país donde hay pocos cursos universitarios formales y ninguno de formación técnica-profesional.

“El hecho de haber presentado el estudio durante el seminario permitió a los funcionarios comprender los objetivos del mismo, por lo que éste fue bien recibido”, explicó Achilles. Tras el seminario y la presentación del estudio, el próximo paso fundamental será asegurar que haya una persona de enlace para la Convención en el país, que coordine los esfuerzos. “Será muy importante seguir ofreciendo apoyo a los funcionarios gubernamentales en lo concerniente a la Convención. Conectarlos con el sector privado ayudará a identificar las necesidades y diferentes alternativas”, añadió Achilles.

La creación de nuevas formas de expresión cultural en el país es una idea con mucho potencial. “Las artes tradicionales pueden prosperar junto a las nuevas formas de expresión. Japón y Corea lo han demostrado y la República Democrática Popular Lao podrá beneficiarse ampliamente de este sector tan dinámico”, agregó.

Una consulta nacional encarna una transparente elaboración de políticas culturales

El Calipso, el reggae, los carnavales, la narración de cuentos y un emergente sector de rap son algunas de las industrias culturales que otorgan fama a **GRANADA**. Consciente de que el país tiene mucho que ganar si se apoyan estas industrias, el gobierno lanzó recientemente una consulta con la sociedad civil por todo el país con el objeto de desarrollar la primera política cultural nacional así como su estrategia de ejecución. A través de una campaña de sensibilización y reuniones en los ayuntamientos de cinco de los siete distritos del país, el gobierno recabó las opiniones de todos los interesados y se comprometió a la formulación de políticas de forma transparente. La política resultante refleja las preocupaciones e intereses de los grupos consultados a la vez que integra la cultura en todos los sectores: educación, economía, salud, medio ambiente, ciencias humanas y sociales y comunicación. Una política basada en las necesidades de las partes interesadas promete una aplicación más efectiva y alcanzar los resultados esperados.

Escuela crea oportunidades de trabajo para jóvenes argentinos

En Argentina existe una tradición muy rica y variada en música, danza, literatura, teatro, cine y diseño, y sus industrias culturales están en auge. Este sector pujante emplea a unas 300.000 personas y representa el 3,5% del PIB del país. A pesar de que la demanda del mercado por profesionales cualificados está en aumento, muchos jóvenes con talento encuentran dificultades para hacerse un hueco en este área.

Estudiante de escenografía y sastrería teatral, Diana Caraballo explica: “Es muy raro para los artistas encontrar oportunidades de formación y desarrollo asequibles que sean prácticas”. Ella tuvo la suerte de haber completado recientemente un curso de un año en escenografía y sastrería en una nueva escuela de formación profesional en artes escénicas en La Plata (en las afueras de Buenos Aires).

La escuela fue creada por la Fundación Teatro Argentino de La Plata, una organización no gubernamental (ONG) que tiene como objetivo llevar las artes escénicas a un público más amplio. En 2011, y con el apoyo del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO, la Fundación estableció la escuela en el Teatro Argentino. Su objetivo es la formación e inclusión

laboral de jóvenes y adultos desempleados a través de la enseñanza del teatro y la producción escénica, a un coste mínimo.

El programa de la escuela para la inclusión laboral está ayudando a los estudiantes a obtener pasantías. Muchos de ellos ya han encontrado trabajo en instituciones de artes escénicas

Con el apoyo del FIDC, se establecieron los criterios de selección y los procedimientos. También se diseñaron los cursos intensivos de un año basándose en las necesidades del mercado en cuanto a experiencia y habilidades creativas.

Los módulos de formación incluyeron artes audiovisuales, estrategias de comunicación, realización escénica y escritura creativa. El Instituto Cultural de Buenos Aires se sumó al proyecto y desarrolló con la escuela cuatro talleres de artes escénicas impartidos por expertos de reconocido prestigio internacional, en particular de la Organización Latinoamericana de Ópera. Los cursos incluyeron escenografía, escultura, carpintería, herrería, tapicería, sombrerería, zapatería, peluquería y maquillaje y posticería. 586 estudiantes completaron el curso inaugural, incluyendo Diana Caraballo.

“Lo más destacado de la formación fue el pedido que recibí de una empresa de eventos para crear su vestuario”, destacó Diana Carballo, quien ahora, con algunos de sus compañeros ha puesto en marcha una ONG artística llamada *Almenara*. “Es muy bueno porque también obtenemos ayuda para encontrar empleo en la industria cultural”, añadió.

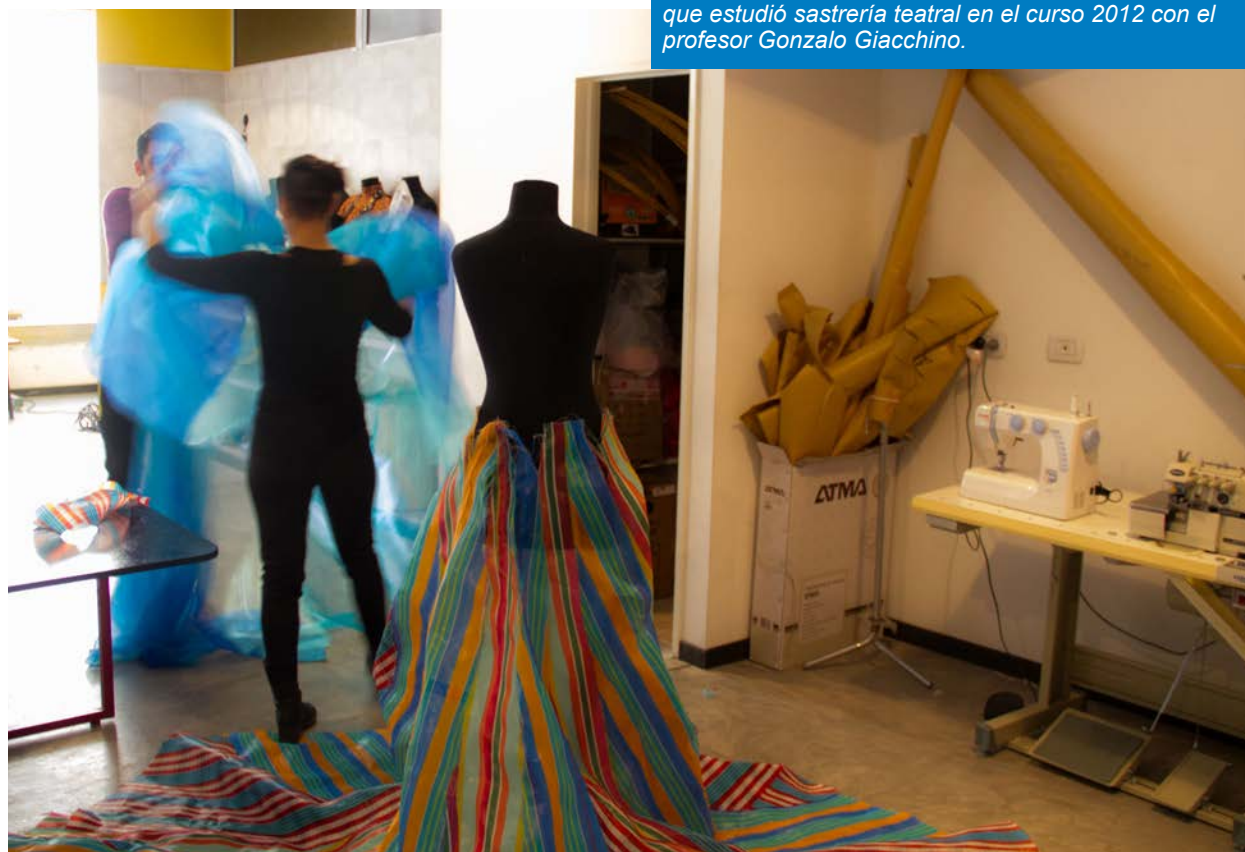
El programa de la escuela para la inclusión laboral está ayudando a los estudiantes a obtener pasantías. Muchos de ellos ya han encontrado trabajo en

instituciones de artes escénicas una vez acabado el curso. La colaboración con el Ministerio de Trabajo de la Nación –a través del Programa para Emprendedores Independientes (PEI)– amplió las posibilidades de financiación de los cursos. Muchos graduados ya crearon sus propios negocios, incluyendo una galería de arte y una editorial. Con apoyo del sector privado, los estudiantes también han realizado exhibiciones y participado en ferias de trabajo.

Además, la escuela también ha alcanzado una dimensión regional, estableciendo vínculos con instituciones similares de Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. Estudiantes de estos países ya participan en algunos de los cursos. Se creó una red para vender los trabajos artísticos de los estudiantes, cuyas ganancias se reinvierten en nuevos proyectos de los artistas y la escuela.

Con el apoyo del FIDC, la creación del centro de formación profesional del Teatro Argentino ha posibilitado que haya aumentado de personas con talento trabajando en las industrias creativas, y ha permitido a jóvenes y adultos desempleados desarrollar sus habilidades. Con una inversión de 200.000 dólares del Ministerio de Desarrollo Social, la escuela ha mejorado sus instalaciones. A través de esta red conformada por actores locales, regionales e internacionales, el proyecto continuará fomentando la creatividad en los próximos años.

En la imagen, un vestido creado por Gisela Ponce, que estudió sastrería teatral en el curso 2012 con el profesor Gonzalo Giacchino.

GUATEMALA

Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz (ONG)

Fondos del FIDC: US\$ 97.744

Formación para jóvenes indígenas en la industria audiovisual

Un nuevo centro de formación audiovisual en Guatemala ayudó a jóvenes indígenas a conseguir trabajo en la industria audiovisual nacional. La organización guatemalteca sin ánimo de lucro IRIPAZ (Instituto de Relaciones e Investigaciones para la Paz) está detrás de este proyecto que contó con el apoyo del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) de la UNESCO.

Una de las estudiantes realizando una toma

Los participantes, de etnia Maya, Garífuna y Xinca, aprendieron producción audiovisual, escritura de guiones, dirección cinematográfica, luz y fotografía, uso de la cámara, edición y postproducción en este centro de formación establecido en la Universidad de San Carlos (USAC) gracias a un acuerdo suscrito con la misma. También se impartieron clases sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas, igualdad de género y desarrollo de capacidades para la comunidad. A través de pasantías en TV Maya, los estudiantes tuvieron la oportunidad de adquirir experiencia práctica. En estos momentos, el centro continúa organizando pequeños talleres gratuitos sobre comunicación audiovisual intercultural.

Una vez finalizado el curso, los alumnos graduados emprendieron rumbos profesionales muy diversos. Algunos como directores gráficos de televisión, otros como movilizadores culturales en sus comunidades o animadores culturales en el Ministerio de Cultura. Del curso también surgieron grupos artísticos indígenas que hoy producen cortometrajes y videos musicales acerca de sus culturas. Distribuyen sus realizaciones principalmente a través de internet y las redes sociales, aunque alguna televisión local también se ha animado a emitir sus producciones. Otros alumnos del centro de formación iniciaron su propio negocio de comunicación.

Los grupos indígenas son parte del rico tapiz cultural de Guatemala y representan casi la mitad de los 14 millones de personas que viven en el país. A pesar de esto, hoy en día se encuentran con dificultades a la hora de crear, producir, difundir y disfrutar de la diversidad de sus propias expresiones culturales.

Nik'te Fernández Saquick fue una de las 27 participantes del taller audiovisual. Esta joven maya de 19 años nos explicó su experiencia: "He aprendido a mirar la vida desde otra perspectiva y uso los canales que tengo a mi disposición para contar mi historia". Nik'te es miembro del grupo artístico maya creado a raíz del curso. En estos momentos el grupo realiza también un videoblog

y se encuentra produciendo un anuncio publicitario para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la cultura.

Destinos Cruzados, el primer cortometraje realizado enteramente por un equipo de jóvenes indígenas, también fue uno de los resultados estelares de la formación. En septiembre de 2012 fue presentado en el Festival de cine Ícaro de Guatemala, y en la actualidad, el equipo realizador trabaja en una versión ampliada que incorporará 5 piezas musicales.

Otro de los alumnos, Carlos Arana, es ahora productor musical y realiza videoclips con otros miembros de la comunidad Garífuna.

Destinos Cruzados, el primer cortometraje realizado enteramente por un equipo de jóvenes indígenas, también fue uno de los resultados estelares de la formación

El popular DJ comentó: "Mi comunidad se está beneficiando mucho del sector audiovisual. Por ahora estamos centrados en la música, ya que éste era el medio que nuestros antepasados utilizaban para promocionar nuestra cultura. Pero en el futuro, también queremos hacer documentales para ayudar a nuestros niños y jóvenes a aprender de dónde vienen, dónde están y a dónde van".

Claudina De la Cruz Santos, activista de la comunidad Xinca, afirmó: "Además de enseñarnos tecnología, los medios audiovisuales nos permiten expresar nuestra identidad cultural... para mostrar la realidad de nuestras comunidades Xinca, Garífuna y Maya. Estamos comenzando, y gracias a este proyecto hemos recibido una importante oportunidad formativa".

Artistas africanos en la era digital

El crecimiento de las industrias culturales depende de la integración de las nuevas tecnologías digitales. Sin embargo, para los países africanos en desarrollo el acceso a nuevas tecnologías es a menudo un reto, lo cual dificulta el crecimiento socioeconómico y el surgimiento de nuevas formas de arte y cultura. Fundada hace una década en Dakar, Kër Thiossane se ha convertido en un centro para la creatividad digital. La organización no gubernamental formó recientemente a unos 100 artistas africanos en la integración de aspectos multimedia en todas las artes. Aparte de obtener habilidades muy necesarias, los participantes de los talleres pudieron experimentar las posibilidades que ofrecen la expresión y comunicación digital. La iniciativa de Kër Thiossane también puso en marcha Ci*Diguiente, una plataforma en línea donde artistas digitales emergentes en África y el Caribe pueden establecer conexiones y mostrar sus trabajos. Esta plataforma también favorece la sostenibilidad de esta iniciativa.

URUGUAY

FLACSO-Uruguay, Servicio Paz y Justicia (Estado Parte)

Fondos del FIDC: US\$ 65.500

Jóvenes uruguayos bailan a un nuevo ritmo

Los afrouruguayos forman parte de los grupos desfavorecidos del país cuyo acceso a la riqueza cultural se ve limitado por la pobreza y la falta de infraestructuras. Durante 200 años, esta comunidad se ha identificado con la rítmica música de los bailes y de la percusión del carnaval. A través de esta fiesta, el ayuntamiento de Montevideo movilizó a sus aliados para acercarse a 150 jóvenes de la comunidad norte de Maracana, consiguiendo cambiar muchas vidas durante el proceso.

Gracias a un centro cultural que ofrece talleres de música y baile, las actividades del proyecto fueron organizadas por la institución académica FLACSO-Uruguay (Facultad latinoamericana de ciencias sociales), la ONG Servicio Paz y Justicia de Uruguay y la comparsa “La Clínica” – un grupo de música y baile.

La coordinadora del proyecto Malena Lucero recordó que al principio los jóvenes se mostraron reacios a ir al centro cultural, pero, con el tiempo, la participación aumentó a medida que fueron disfrutando más de las actividades organizadas.

En los talleres impartidos en el centro cultural aprendieron entre otras cosas, técnicas de percusión y de ensamblaje y reparación de tambores. También descubrieron la danza africana y el *candombe* que ayudó a algunos de los participantes a crear una comparsa. Este grupo de música y danza ha participado

en tres desfiles de carnaval. El centro ha sido algo más que un mero lugar de formación, pues ha ofrecido a los jóvenes un lugar seguro para interactuar y participar en actividades creativas.

El centro ha sido algo más que un mero lugar de formación, pues ha ofrecido a los jóvenes un lugar seguro para interactuar y participar en actividades creativas

Sergio Silva, miembro de la comparsa, explica cómo participar en la banda ha cambiado su actitud ante la vida. “Me vi cambiar mi apariencia física, hablando con mis vecinos, ayudando a mis amigos, dejando las drogas y volviendo al trabajo,” dijo. “Este programa cambió mi vida completamente”.

Sergio no ha sido el único. Casi la mitad de los jóvenes implicados en la comparsa han encontrado trabajo o han regresado a la escuela.

Blanca Lemos, Coordinadora del centro cultural y responsable de la creación de la comparsa explicó: “La vida de muchas personas ha cambiado gracias a la creación de una comunidad impulsada con energía y confianza. La gente ha comenzado a ver las cosas de manera positiva”.

El proyecto recibió una gran cobertura a través de los medios de comunicación y fue elogiado por la primera dama de Uruguay, la Senadora Lucia Topolansky.

FLACSO también realizó un taller con representantes del gobierno y la sociedad civil sobre temas sociales de interés local, el cual repetirán periódicamente. Además, se ha publicado una guía de aprendizaje y un documento conceptual sobre el uso de la comparsa para el fortalecimiento social.

La identidad positiva creada por el aprendizaje de nuevas habilidades musicales y por el hecho de tener expresiones culturales propias, ayudó a mejorar la cohesión del grupo y la autoestima de la población de Maracaná Norte. Los miembros de la comunidad dijeron sentirse alegres y orgullosos al ver “su viejo sueño” de formar una comparsa hecho realidad. El vecindario entero lo celebró durante los desfiles.

Pintura mural de Candombé de artistas urbanos en una calle de Montevideo.

TOGO

Coalición Togolesa para la Diversidad Cultural (ONG)

Fondos del FIDC: US\$ 29.500 USD

Nuevas habilidades amplían el horizonte de artistas togoleses

Un estudio reciente del gobierno de Togo concluyó que las industrias culturales de la nación permanecen en estado embrionario y necesitan inversión. Con el fin de impulsar las industrias culturales y la artesanía, la Coalición Togolesa para la Diversidad Cultural lanzó este proyecto para desarrollar las competencias técnicas y empresariales de profesionales con talento. El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO apoyó a la ONG en este proyecto vital.

En la imagen de arriba, taller de formación dirigido por el capacitador, Sokey. Un intercambio entre artistas de Togo y Burkina Faso en la imagen de abajo.

© Coalición Togolesa para la Diversidad Cultural (ONG)

Decenas de artistas adquirieron experiencia práctica en una serie de talleres sobre técnicas plásticas y nuevas artes digitales. La formación incluyó entre otros temas: técnicas de pintura digital, trabajo fotográfico, el uso de Internet para buscar inspiración y las redes sociales para promover sus creaciones.

Decenas de artistas adquirieron experiencia práctica en una serie de talleres sobre técnicas plásticas y nuevas artes digitales

Daa-iyatou Kandé Adam-Nekere, artista y participante en los talleres, comentó que ha comenzado a ver su trabajo, así como las posibilidades que éste ofrece, con otros ojos. “Aprendí a no hacer solo batiks... aprendí a hacer dibujos abstractos y a usar figuras geométricas en mis diseños,” explicó. “Se abrió mi mente y me llegaron ideas de cómo hacer modelos de pagnes, los pareos que adoramos en África porque muestran la belleza de las africanas y son parte de nuestra identidad,” dijo con entusiasmo.

Un viaje de estudios llevó a la joven creadora de

batiks y a sus compañeros a visitar a los artistas de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Esta visita a sus vecinos del norte fue para muchos de ellos la primera vez que salían de su ciudad. El intercambio artístico les proporcionó una fuente de gran inspiración.

“La visita a Burkina Faso me permitió ver las diferencias entre lo que hacen los burkineses y lo que hacemos nosotros en Togo. Por ejemplo, ellos usan *jentig* en la fabricación del batik, cosa para nosotros desconocida. Es tan solo un ejemplo que demuestra la diversidad del arte burkinés. El viaje ha sido inspirador para mí,” dijo Adam-Nekere.

La exposición de las obras de los participantes en la Feria de artes y artesanía de Togo celebrada en diciembre de 2011 en Lomé, elevó el perfil de estos jóvenes artistas. El evento, de tres días de duración, les ofreció una plataforma de exhibición local y nacional y la oportunidad de relacionarse con miembros de la comunidad y profesionales.

Adam-Nekere y Komlan Modenu, dos jóvenes pintores que participaron en las actividades, han iniciado desde entonces sus propios talleres. Tomar parte en esta iniciativa les ha permitido mejorar sus habilidades y expandir sus horizontes creativos.

Los jóvenes talentos dinamizan una industria cinematográfica en auge

En **ARGENTINA** las industrias del cine y la televisión están en auge. Una nueva generación de jóvenes directores de cine está atrayendo el interés internacional con películas argentinas elogiadas en festivales internacionales, en el cine y en las pantallas de televisión de todo el mundo. La octava edición del Festival Imágenes Jóvenes en la Diversidad Cultural proyectó en Buenos Aires 125 cortometrajes producidos por niños y jóvenes latinoamericanos (de entre 5 a 25 años) procedentes de 24 países. La ONG a cargo, Fundación Kine, Cultural y Educativa, también armó una exposición que recorrió el país, y organizó talleres sobre técnicas cinematográficas contemporáneas impartidos por profesores y reconocidos cineastas. Los eventos atrajeron a unos 3.650 visitantes y supusieron una oportunidad inmejorable para que los jóvenes formaran parte de esta próspera y prometedora industria.

Apoyando una institución nacional vital

La escuela de pintura de Poto-Poto en Brazzaville es internacionalmente conocida por haber formado a numerosos pintores **CONGOLESES** y a otros internacionales tales como Marcel Goten y Remy Mongo-Etsion. La escuela, que cuenta ya con 60 años a sus espaldas, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de documentación, que implica desarrollar una base de datos con las obras de los artistas de la escuela. Igualmente, se ha impartido a los artistas una formación en ITC que abarcó la gestión de redes profesionales y la promoción de obras a través de las redes sociales. Estas nuevas capacidades permitirán a los artistas conectarse con otros y acceder a mercados más amplios para su trabajo.

CHAD

Maoundoh Culture Theatre y el Instituto Internacional de Teatro
Fondos del FIDC: US\$ 100.000

Profesionalización del sector cultural

Artistas participando en un programa de residencia de teatro.

© 2012 Themacult/ITI del Chad y el Instituto Internacional de Teatro.

El conflicto armado ha devastado Chad y ha sumido a esta nación sin acceso al mar en un aislamiento cultural y artístico. En un esfuerzo por reavivar la industria cultural de Chad, el Maoundoh Culture Theatre y el Instituto Internacional de Teatro organizaron una serie de foros sobre gestión cultural y un programa de formación intensiva para artistas. Mediante la movilización de todos los sectores culturales y con la organización de reuniones entre artistas, la iniciativa ha contribuido a profesionalizar el sector y a renovar la percepción de la cultura que se tiene en Chad.

Asimismo lanzaron un kiosco y una página web para promocionar la música de Chad. Estas actividades han ayudado a decenas de profesionales de la cultura a construir una red de trabajo entre artistas, adquirir nuevas habilidades y promocionar su obra.

El programa de residencia para músicos de un mes de duración y el de convivencia teatral de 45 días, reunieron tanto a artistas locales como a otros provenientes de Camerún y la República Centroafricana. Se realizaron dos conciertos en directo y las grabaciones de un CD de música y de un DVD con las representaciones teatrales. Las grabaciones están disponibles en el nuevo kiosco que ofrece a los artistas un lugar para vender su trabajo.

“Durante mucho tiempo, he luchado para demostrar a mis hermanos más jóvenes que las mejores cosas no siempre vienen de fuera. También en Chad, podemos hacer grandes cosas,” explicó Diego, uno de los profesores de música.

Su mensaje alentador está llegando a músicos emergentes como Kevin Ndiladoun quien afirma que este proyecto le ayudó a potenciar sus habilidades. “Aprendí otras técnicas de composición, canto e investigación. Además, compartí la experiencia con muchos otros artistas,” dijo con entusiasmo.

El proyecto también organizó tres foros de gestión cultural para personas vinculadas a los sectores de la música y el teatro. Los agentes culturales asistieron a un curso de cuatro días sobre administración y gestión de empresas culturales y otro de cuatro días para formarse en comunicación.

Durante los foros, programas de residencias y el periodo de formación, los participantes establecieron lazos de colaboración para afianzar una cooperación duradera. En la actualidad, los agentes culturales organizan reuniones trimestrales donde discuten y comparten su punto de vista sobre diferentes temas.

“En general, los participantes adquirieron habilidades y conocimientos tanto en arte como en el desarrollo de proyectos culturales,” comentó Anicet Djoubana Koublengar, responsable del proyecto. “La nueva página web (www.themacult.com) ofrece a los artistas de Chad la posibilidad de salir del aislamiento tecnológico y sirve como una herramienta de cooperación, información y promoción para los agentes culturales en Chad y el resto de la región”.

Aunque una inversión adicional es esencial, Anicet afirmó que este proyecto “sigue vivo a través de la distribución del trabajo en el kiosco, gracias a la creación de nuevas

redes de trabajo artístico y a la página web, así como a través de los participantes que han mejorado sus habilidades y han conseguido mejorar sus condiciones de trabajo así como la calidad de sus obras.”

La cobertura mediática de las actividades desarrolladas por esta iniciativa generó un mayor interés por el sector cultural del Chad.

Los programas de residencia reunieron tanto a artistas locales y a otros de Camerún y la República Centroafricana fomentando la profesionalización del sector

Desde su participación en el proyecto, el Observatorio de las Políticas Culturales en África (OCPA) ha logrado mejorar su interacción con las autoridades locales. Durante la ejecución del proyecto, el Presidente de Chad aprobó el primer documento de política cultural del país dotando así al Ministerio de Cultura de un marco para invertir en las industrias culturales. Esto es alentador para los artistas y profesionales de la cultura de Chad que están ansiosos por ver prosperar su trabajo tanto en su país como internacionalmente.

La música resurge como algo más que un arte

El Steel Pan (tambor metálico), tradicionalmente interpretado por las comunidades desfavorecidas de **SANTA LUCÍA** durante los Carnavales, es hoy un arte maltrecho. Éste suscita poco interés entre las generaciones más jóvenes de la isla, a pesar de su potencial para crear puestos de trabajo en los sectores de la cultura. Con el mandato de asistir al gobierno a llevar a cabo sus prioridades culturales, la Fundación para el Desarrollo Cultural aprovechó la oportunidad de revitalizar el género musical del Steel Pan para combatir el desempleo juvenil y la delincuencia. La organización capacitó a 250 jóvenes, rehabilitó centros comunitarios de Steel Pan en algunas de las zonas más deprimidas de la isla y organizó un festival donde los músicos noveles tuvieron la oportunidad de debutar. Como resultado, muchos de los participantes tocan en eventos locales y ganan dinero por ello.

Abriendo oportunidades a los músicos benineses

La escena cultural de Benín es vibrante y la música se filtra en la vida cotidiana de sus habitantes. Pequeños estudios de grabación y clubes de música han ido apareciendo en torno a Cotonou, la capital del país, en los últimos diez años. Inspirados por los sonidos palpitantes de los artistas de Ghana y el Congo, los músicos benineses fusionan el folk tradicional con una variedad de estilos impresionante, incluyendo reggae, hip-hop, funk, jazz, bandas de metal, coral, gospel, cabaret y blues, entre otros.

© Gomez Bruno

La carrera musical de la cantante afropoprock beninesa, Sessimé's (en la imagen), despegó cuando tuvo la oportunidad de comercializar su CD a través del proyecto Proximus Rezo, una iniciativa pionera financiada por el FIDC.

Estas obras creativas sin embargo están expuestas a la piratería y a la violación de los derechos de autor. La gente tiene dificultades para identificar qué obras son originales y está acostumbrada a pagar precios muy bajos. En consecuencia, los artistas, productores, promotores y distribuidores no obtienen un beneficio justo por su trabajo.

World Rhythm Productions (WRP) fue creado para promocionar a los artistas benineses, defender sus derechos de autor y ayudarlos a vivir dignamente de su arte. Lanzado en Cotonou en 2009, WRP apoya la producción en audio y vídeo, la distribución, gestión, promoción, diseño web y también organiza las giras de los artistas.

Con el apoyo del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) de la UNESCO, WRP hizo realidad la iniciativa *Proximus Rezo*.

El proyecto *Proximus Rezo* seleccionó cuatro músicos a través de un concurso y promocionó sus CD originales. También conformó una red de ventas sostenible mediante la contratación de dos distribuidores, y el establecimiento de 100 puestos de venta en peluquerías de las zonas populares de Cotonou, donde se pusieron en venta los CD junto a otras grabaciones y películas locales. También se hicieron anuncios en radio y televisión.

Sessimé fue una de las jóvenes artistas elegidas. Como parte de su estilo afropoprock, la carismática artista toca el piano y también instrumentos de percusión, y algunas veces la acompaña una orquesta. Como escritora, compositora e intérprete de la música beninesa, Sessimé explicó que el proyecto *Proximus Rezo* “me ayudó a llegar a muchos hogares en muy poco tiempo. Me dio confianza en mí misma, y con las ventas me hizo comprobar que puedo ir más lejos con mi música”. Las primeras 3.000 copias de los CDs de Sessimé se vendieron en dos meses.

El proyecto posibilitó a los emprendedores culturales benineses promover nuevos talentos y crear un modelo de negocio innovador y sostenible. Los puestos de venta y exposición pusieron de relieve el valor de los trabajos originales y sensibilizaron a la población sobre la piratería. La producción masiva y la amplia distribución permitieron que se estableciera un precio accesible a la población local. Aumentaron las ventas de los CD y en consecuencia, también las ganancias generadas a lo largo de la línea de producción artística.

Las ganancias están siendo reinvertidas en la industria y este tipo de abordaje será extendido a otros sectores

de las industrias culturales. Compañías de producción locales muestran cada vez más interés en la nueva red y los artistas están encantados de asociarse.

El proyecto conformó una red de ventas sostenible mediante la contratación de dos distribuidores, y el establecimiento de 100 puestos de venta en peluquerías de las zonas populares de Cotonou

Muy ocupada en su gira y disfrutando del éxito, a Sessimé le gustaría que este tipo de apoyo se extendiera: “Solo ruego que los proyectos que se pusieron en marcha para desarrollar las capacidades artísticas reciban más apoyo. Tienen que beneficiar a otros artistas también”.

Sessimé envió un mensaje a quienes aspiran a convertirse en artistas: “Los aliento a creer en sí mismos. Pienso que tenemos un futuro brillante por delante con este tipo de red de distribución”.

La nación intensifica su cooperación cultural

La globalización ha llevado a todos los países a invertir más recursos y atención en la promoción del entendimiento mutuo y el intercambio de bienes y servicios culturales, ya que la cultura contribuye a la prosperidad, la paz y la construcción de la democracia. Consciente de ello, **TÚNEZ** está intensificando su cooperación cultural. Con fondos del FIDC, el Ministerio de Cultura ha creado una biblioteca de referencia multilingüe. Esta iniciativa pretende convertirse en una vía de acercamiento a otras culturas para todos los tunecinos. A través de esta biblioteca se ofrecerán cursos de idiomas extranjeros, particularmente para los jóvenes del país. Se ha creado la infraestructura para mejorar el trabajo de los investigadores y traductores y se han organizado seminarios con el fin de informar al público de estas nuevas oportunidades.

Creadores reactivan el tejido icónico malgache

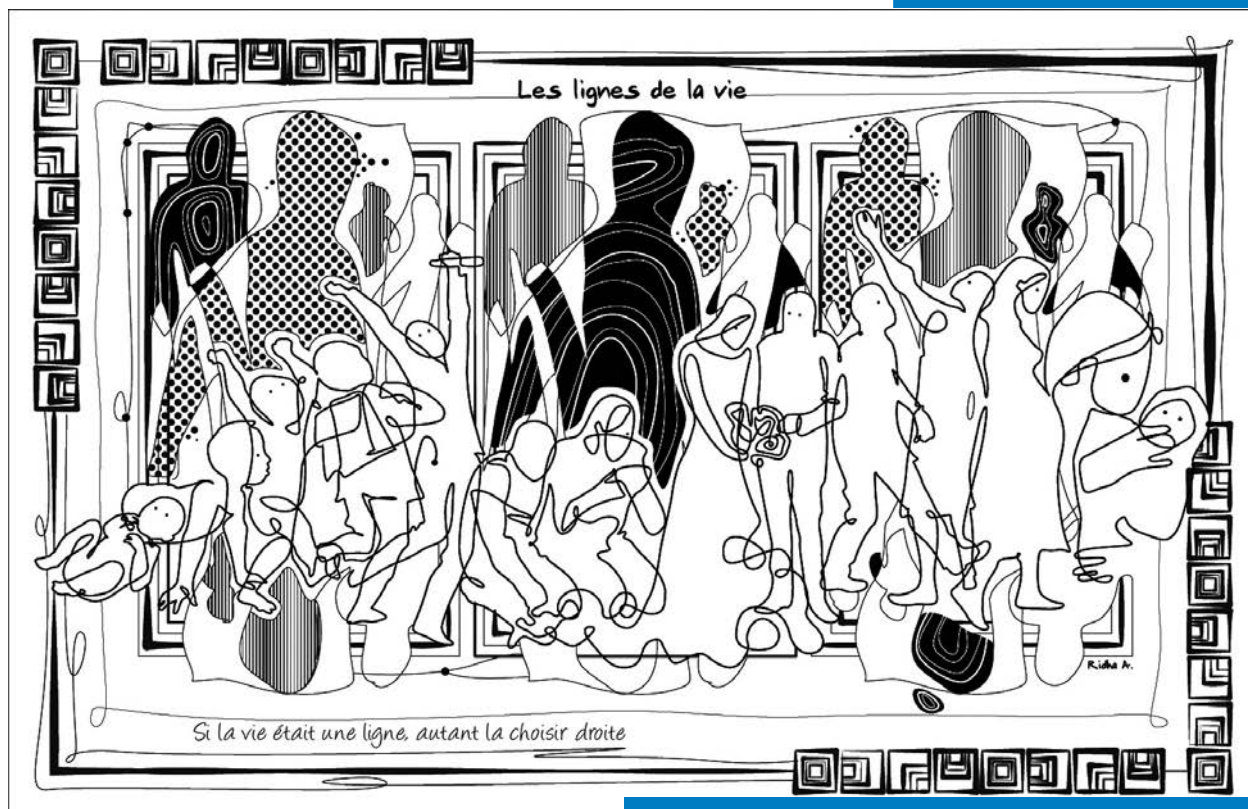
Artistas locales y una organización no gubernamental (ONG) se aliaron recientemente para reactivar una de las industrias culturales más conocidas, y al mismo tiempo maltrechas, de Madagascar: el Lambahoany. La producción nacional del Lambahoany, el tejido icónico de la sociedad malgache, está en declive desde la década de los 90. Esto es debido en parte a la importación de telas más baratas y vistosas. Esta nueva e innovadora alianza intenta reavivar el Lambahoany para las nuevas generaciones y los nuevos mercados.

Con la financiación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO, la ONG CITE organizó talleres en los que artistas locales crearon nuevos diseños de Lambahoany. La diseñadora y realizadora Ridha Andriantomanga es una de las artistas que participó en este proyecto. “Es mi primera experiencia en la creación de Lambahoany. Gracias a esta iniciativa tuve la oportunidad de conocer cuál es el proceso de creación y sus diferentes técnicas”, comentó.

El uso de un marketing innovador y sólido suscitó interés en el Lambahoany moderno y local. En diciembre de 2011, más de 2.000 personas visitaron en la capital Antananarivo una exposición de las creaciones de los artistas locales. Las obras fueron recogidas en catálogos y folletos que fueron a su vez distribuidos en galerías de

“Este proyecto ofreció a la industria la oportunidad de beneficiarse de la creatividad de los artistas, y a estos a su vez, les ayudó a establecer vínculos con la industria”

arte y expuestos en vallas publicitarias de toda la ciudad. Por otro lado, la proyección de un documental grabado en abril de 2012 atrajo a 1.500 espectadores. Asimismo, CITE organizó un fórum que reunió a artistas y socios interesados en este arte para establecer relaciones comerciales.

© Ridha Andriantomanga.

Exposición en Antananarivo de dos nuevos diseños de la artista Ridha Andriantomanga.

Como resultado, CITE consiguió un contrato entre los artistas y la compañía textil Cotona, gracias al cual se elaboró una primera edición de 3.000 Lambahoany con diseños modernos y un mensaje social de los propios diseñadores. Las creaciones están disponibles en el mercado desde mayo de 2012. Otro artista involucrado, Andrianetrazafy Hemerson, afirmó: “Este proyecto ofreció a la industria la oportunidad de beneficiarse de la creatividad de los artistas, y a estos a su vez, les ayudó a establecer vínculos con la industria”.

El proyecto promocionó el Lambahoany como un arte nacional y promovió la renovación creativa de sus diseños. Catie de Balmann, colaboradora de CITE, explicó el significado cultural del Lambahoany: “Representa

al pueblo malgache durante toda su existencia, tanto a hombres como mujeres, en la vida como en la muerte... Es por encima de todo, un símbolo de identidad, arraigado en su cultura y en sus rituales. Aquellos que visten el Lambahoany presentan una imagen distintiva de Madagascar”.

Gracias a esta iniciativa, los artistas consiguieron visibilidad y acceso a un amplio mercado. CITE trabaja actualmente con la Asociación de Mediadores Culturales y otros actores con la finalidad de promover una segunda fase del proyecto que incluirá nuevos diseños y exposiciones. Además, también hay planes para realizar una colección de Lambahoany para fomentar su proyección internacional y el intercambio con otros países.

Llevando el arte a las personas

La mayor parte de la población de **NAMIBIA** vive en zonas rurales, por ello la Galería Nacional de Arte del país se está esforzando por extender los servicios culturales a los jóvenes y profesores. Sobre la base del éxito obtenido con su proyecto de extensión móvil que utiliza una furgoneta marcada con el eslogan “llevando el arte a las personas”, la Galería organizó 15 talleres sobre técnicas artísticas contemporáneas en las regiones de Hardap, Karas y Omaheke. Los estudiantes y profesores tuvieron la oportunidad de ver y discutir las copias digitales de las piezas clave de la colección de la Galería proyectadas en grandes pantallas. El proyecto le brindó a las comunidades una oportunidad única de entrar en contacto con el arte. La experiencia sirvió para sensibilizar a personas afectadas por la pobreza, el VIH/SIDA o desastres naturales sobre el poder de la cultura.

CAMERÚN

La Asociación Camerunesa para la Promoción Audiovisual y las Actuaciones en Directo (ONG)

Fondos del FIDC: US\$ 80.000

Construyendo un nuevo mercado audiovisual en Camerún

La Asociación Camerunesa para la Promoción Audiovisual y las Actuaciones en Directo (APPAS) ha creado la primera base de datos de producciones audiovisuales y cinematográficas de África Central. La iniciativa ofrece un canal innovador a productores y entidades de radiodifusión que desean acceder y distribuir trabajos audiovisuales de calidad. La iniciativa de esta organización no gubernamental (ONG) fue financiada por el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) de la UNESCO.

Durante las décadas de los 70 y 80, la industria audiovisual camerunesa era una de las más pujantes de África. Contaba con talentos locales y producciones cinematográficas. Sin embargo, las nuevas tecnologías que permitían ver películas en casa, la piratería y las estructuras obsoletas, propiciaron la desaparición de las empresas distribuidoras de material audiovisual y cinematográfico, además del cierre de numerosas salas de cine. Hoy en día, las películas llegan a sus principales mercados gracias a los festivales y la televisión.

A través de este proyecto, APPAS ha recopilado y digitalizado cientos de horas de películas y producciones audiovisuales con el objetivo de crear un mapa audiovisual regional. Esta base de datos de imágenes de África Central, conocida como BIMAC, contiene 400 trabajos de todas las categorías, lo que supone unas 350 horas de visionado. BIMAC es un registro de

producciones pasadas, presentes y futuras que funciona como una filmoteca comunitaria a escala comercial.

El director de BIMAC, Rémi Atangana Abega, quien además es productor cinematográfico y director, explica: “Desde su puesta en marcha, BIMAC ha ido recopilando películas y producciones audiovisuales. Se garantiza su restauración, catalogación, almacenaje y conservación”.

Esta base de datos de imágenes de África Central, BIMAC contiene 400 trabajos de todas las categorías, lo que supone unas 350 horas de visionado

“Hemos publicado el primer catálogo de películas y trabajos audiovisuales disponible en nuestro repertorio y está siendo distribuido para su venta en televisiones locales e internacionales”. Rémi nos cuenta que “con cada obra audiovisual, BIMAC prepara material promocional y negociamos con entidades de radiodifusión para generar interés y la venta de los derechos para su exhibición. BIMAC paga a los productores su parte del precio de compra cada vez que se vende una película”.

La base de datos es un enlace entre el mundo de la producción y el de la radiodifusión que revaloriza el panorama audiovisual y cinematográfico en Camerún y África

Además de la recopilación, archivo, promoción y distribución de obras audiovisuales centroafricanas, esta iniciativa también recoge información sobre directores, productores, distribuidores y otros profesionales relevantes y, a través de las redes y las asociaciones profesionales, realizan un trabajo intenso de promoción del proyecto.

La gerente administrativa del proyecto, Paule Barbara Nga, comenta: “BIMAC nos ha devuelto la esperanza en la distribución de material audiovisual y cinematográfico en Camerún...La base de datos funciona como un interfaz: Es como una especie de enlace entre el mundo de la producción y el de la radiodifusión”.

La colección se dirige principalmente a televisiones africanas e internacionales, organizaciones y administraciones públicas o privadas, universidades, asociaciones juveniles y asociaciones profesionales y culturales. Se puede acceder a ella directamente a través de la estructura de ventas y distribución de BIMAC y online.

Esta base de datos centralizada anima a los productores a distribuir nuevo material audiovisual a través de ella. En los últimos años, el medio estaba siendo inundado de obras de escasa calidad, pero gracias a BIMAC, se garantiza el acceso a producciones de calidad, tanto actuales como pasadas. La directora general, Patrique Minfoumou comentó: “Pensamos que se puede hacer un buen uso de la base de datos, fomentando las producciones de calidad, para revalorizar el paisaje audiovisual y cinematográfico de Camerún y África”.

“BIMAC podría ser un estímulo para la creación de películas de calidad en Camerún y África en general. Nuestro objetivo es conseguir un clima de confianza”, agregó.

Maestros promocionan la riqueza cultural del país

La cultura de **PERÚ** es sumamente diversa y rica. Con una serie de políticas culturales ya establecidas, su gobierno, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones privadas han unido esfuerzos para promocionar la cultura en todo el país. La Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (RedPEA) de Perú, compuesta por 53 instituciones educativas, está organizando talleres regionales con los docentes, estudiantes, padres de alumnos y miembros de la comunidad para sensibilizar sobre la importancia de las industrias culturales locales. Asimismo, se está estableciendo una plataforma en línea en español, quechua, aymara y aguaruna para centralizar y difundir información sobre las expresiones culturales del país

Editores aúnan esfuerzos para atraer lectores

La industria editorial de **MADAGASCAR** está luchando por resurgir. Con una tasa de alfabetización de un poco más del 50%, la mayoría de los malgaches viven en zonas rurales y no tienen acceso a libros. Además, los libros son caros, escasean los puntos de venta y los esfuerzos por atraer nuevos lectores han sido mínimos. Decididos a frenar esta tendencia, la Asociación de Editores de Madagascar se ha propuesto transformar la lectura en una actividad más popular a nivel nacional. La Asociación catalogó todos los libros publicados por las nueve editoriales existentes en Madagascar y organizó ferias del libro en tres regiones atrayendo a decenas de miles de visitantes. Gracias a su influencia y sus actividades de recaudación de fondos, la Asociación también consiguió la re-emisión de un popular programa de televisión dedicado a la divulgación de noticias sobre lanzamientos de libros y documentales sobre bestsellers.

Foro inspira la cooperación cultural en la región de Asia y el Pacífico

Cada vez más países de Asia y el Pacífico están invirtiendo en industrias culturales como elemento clave de su progreso socioeconómico. Un foro organizado por el Ministerio de Asuntos Culturales de Bangladesh en mayo, reunió a representantes de 33 países en Daca. El eje principal fue intercambiar experiencias y explorar cómo la *Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales* de 2005 de la UNESCO puede impulsar las industrias culturales y la cooperación internacional en la región. El foro concluyó con la adopción de la *Declaración Ministerial de Daca sobre la diversidad de expresiones culturales*. Esta histórica declaración sienta las bases para la futura colaboración entre los países participantes.

Mediante sesiones plenarias y debates, los ministros de cultura, expertos y representantes de la sociedad civil compartieron información y conocimientos sobre una variedad de temas, tales como las políticas y programas culturales, las estrategias de promoción de las industrias culturales, así como los éxitos y retos que afrontan para promover y proteger la diversidad de expresiones culturales. Otros temas tratados fueron la integración de la cultura en programas de desarrollo sostenibles y el valor de involucrar a diferentes actores del sector en temas de gobernanza de la cultura.

Inaugurado por la Primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina, este evento de alto nivel obtuvo considerable cobertura mediática nacional y ganó fuerza en todo el sector cultural. “Considero que este Foro ... defenderá

el valor de la tolerancia, la democracia, los derechos humanos y la cooperación ...”, declaró la Sra. Hasina en su discurso.

Dado que las industrias creativas constituyen más del 3% del PIB global, “la diversidad cultural es la clave para liberar las energías creativas que las sociedades de hoy necesitan.”

Directora General de la UNESCO, Irina Bokova

Apoyado por el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, el evento también pidió a la UNESCO que adoptase tres medidas: ayudar a aplicar la Declaración de Dacca; fomentar la cooperación regional entre redes de profesionales de las industrias culturales e intensificar los esfuerzos de sensibilización sobre la Convención de 2005 entre países de Asia y el Pacífico con el fin de fomentar su ratificación. Las oficinas regionales de la UNESCO se encuentran en estos momentos aunando esfuerzos para facilitar el cumplimiento de estas metas.

La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, fue la invitada de honor del evento. Dado que las industrias culturales y creativas constituyen más del 3% del Producto Interior Bruto global y experimentan un alto ritmo de crecimiento, ella expresó que “la diversidad cultural es la clave para liberar las energías creativas que las sociedades de hoy necesitan.”

Con su participación en el foro y la unánime adopción de la Declaración de Dacca, las naciones de la región de Asia y el Pacífico demostraron su compromiso en la promoción de las industrias culturales y creativas y el fortalecimiento de la cooperación regional en esta zona.

La Declaración resultante supone un avance práctico y significativo, comentó Danielle Cliche, Secretaria de la Convención de 2005, quien también asistió al foro. “El diálogo comenzado en Dacca es esencial para afianzar la visión de la Convención de promover la participación universal,” destacó.

Las artes escénicas crecen a toda máquina

Las artes escénicas de **NÍGER** han crecido notablemente en la última década, llevando a un número alentador de espectáculos a los escenarios internacionales. Pero al igual que en muchos países vecinos, los retos futuros son tantos como los logros. La falta de infraestructura, las pocas oportunidades de formación profesional así como la limitada participación de las instituciones públicas, mantienen a este sector emergente al margen.

La Compagnie Théâtre Arène es una de las principales organizaciones locales que trabajan para profesionalizar el teatro formando a dramaturgos con talento así como a los tan necesarios gestores y administradores. Con el apoyo de FIDC, la ONG celebró recientemente una serie de talleres. Asimismo, organizó un seminario con unos 100 participantes con el fin de abogar por un apoyo mayor y más estratégico por parte de las autoridades. Estas acciones resultaron en la creación de la primera red de compañías de teatro de Níger.

La ciudad de Dacca recibió con gran entusiasmo el foro Ministerial.

Graduados de YAKAAR estimulan el sector de las artes escénicas de África Occidental

África Occidental dispone de una de las gamas más impresionantes de producción musical del mundo. Con sede en Senegal – la capital para aficionados de la música del mundo – Optimiste Productions se sitúa entre los principales productores de productos audiovisuales, espectáculos en directo y festivales de la región. Recientemente la Organización recibió el apoyo del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural para contribuir al establecimiento de un centro de formación con el fin de ayudar a jóvenes profesionales de la industria de toda África Occidental a adquirir conocimientos especializados.

Alumnos del centro de formación de artes escénicas YAKAAR de África Occidental ponen en práctica sus nuevas habilidades.

© YAKAAR.

Tras un proceso de selección de alumnos, en 2011 el Centro de artes escénicas YAKAAR abrió sus puertas a decenas de estudiantes de Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Gabón, Malí, Mauritania, Nigeria, Senegal y Togo. Los profesionales que tomaron parte en el proyecto realizaron cursos de cuatro meses de duración en los ámbitos de sonido, iluminación, electricidad y escenografía. También aprendieron sobre derechos de autor, financiación, planificación presupuestaria y gestión de festivales musicales.

YAKAAR significa 'esperanza' en *wolof*, un idioma que se habla en toda África Occidental. Fiel a su nombre, el participante togolés Edem Kodzo Agbevohia dijo que el centro le permitió ampliar sus horizontes profesionales. "La formación me aportó una base sólida para poder organizar un evento importante de forma profesional," explicó. "Ahora sé cómo dirigir el equipo del que dispongo y cómo analizar los aspectos técnicos, logísticos y de seguridad de manera práctica y apropiada."

La formación vino seguida de prácticas de seis semanas de duración en los principales espacios culturales del país, tales como el gran teatro o en emisoras de radio y televisión. Otro participante, el senegalés Abdoulaye Ben Diatta, manifestó que esta faceta práctica del programa le brindó la oportunidad de conocer a expertos y profesionales destacados en los medios de comunicación.

YAKAAR estableció un centro de formación con el fin de ayudar a jóvenes profesionales de la industria de toda África Occidental a adquirir conocimientos especializados

"Descubrimos las tecnologías más modernas ... gracias a este programa hemos desarrollado una asociación con el director de TV5 Afrique," apuntó.

Además de la experiencia y los conocimientos adquiridos, los participantes pudieron establecer relaciones profesionales y personales duraderas con otros jóvenes profesionales.

Ahora que la primera tanda de participantes se encuentra poniendo en práctica sus habilidades y utilizando sus nuevas redes en el mundo laboral, este proyecto novedoso ha recibido numerosos elogios y una cobertura positiva por parte de los medios de comunicación. Este reconocimiento ha valido para que YAKAAR se haya ganado la confianza de sus actuales y futuros socios. Mientras tanto, los participantes representan un recurso valioso para el sector de las artes escénicas de la región, con los cuales YAKAAR tiene previsto contar para proporcionar asesoramiento a sus futuros estudiantes.

Nuevo aliento para el teatro contemporáneo africano

El sector del teatro contemporáneo de África se está expandiendo rápidamente, pero aún queda mucho por mejorar en cuestiones tales como la interpretación, escritura dramática, escenografía y gestión en general. Con sede en **BURKINA FASO**, la Compagnie Théâtrale Falinga se creó en 2001 con la ambición de crear un espacio único para artistas en residencia, y ayudar así a que los profesionales del teatro de la región ganen experiencia, conocimientos e inspiración. Nació entonces Récréâtrales, un festival internacional de teatro que este año celebró su séptima edición. Durante seis semanas, profesionales de Chad, Níger, Guinea y Burkina Faso se reunieron para explorar e intercambiar sus creaciones y técnicas.

Estudio desvela el “cine invisible” de América Latina

Si bien se ha escrito mucho sobre la radio comunitaria, el cine comunitario en América Latina y el Caribe “es casi tan invisible como las comunidades que representa,” dice el destacado experto Alfonso Gumucio Dagron, uno de los siete investigadores y coordinador del primer estudio realizado recientemente sobre cine comunitario, un sector en auge en la región.

Gracias a los avances tecnológicos que facilitan la creación de productos audiovisuales propios, América Latina y el Caribe han visto brotar el cine comunitario en todas partes, impulsado por grupos como los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes, los trabajadores migrantes, las personas con discapacidades y muchos otros que muy a menudo son pasados por alto por los principales medios de comunicación.

Este estudio innovador se centró en comprender cómo se produce y difunde el cine comunitario y qué impacto está teniendo, mediante la documentación de las experiencias de 55 comunidades en 14 países. La investigación fue concebida por la organización no gubernamental *Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano*, con sede en Cuba y con el apoyo del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO.

El estudio puso de manifiesto un escenario diverso y dinámico de producciones audiovisuales, con comunidades que crean documentales, largometrajes, contenido televisivo y muchísimo más. Asimismo, se comprobó que la difusión era igualmente variada mediante redes, cineclubs, centros culturales, iglesias, sindicatos, festivales, exhibiciones, eventos especiales, colegios y otros espacios educativos, medios electrónicos, DVD y páginas web.

A menudo, sin embargo, no era sólo el producto final sino también el proceso de producción lo que resultaba

primordial. En el centro del proceso está la participación de la comunidad. Por ejemplo, el grupo Mascaró de Argentina organizó proyecciones para personas que brindaron sus testimonios como parte de un proyecto audiovisual que estaban desarrollando. La idea era probar y analizar distintas maneras de expresar y editar el material.

“El cine comunitario refleja la relación íntima entre comunicación, cultura y cambio social,” recalcó Gumucio Dagron.

En cuanto a su impacto, el estudio mostró que el cine comunitario fortaleció la identidad y la organización de las comunidades, a menudo mejorando su sentido de autoestima y autoconfianza. El cine comunitario va más allá del ámbito de los propios grupos que lo lideran, llegando a un público más amplio que valora y se identifica con las historias de vida que normalmente no se difunden en los medios de comunicación tradicionales.

El estudio también concluyó que, urgentemente y en toda la región, son necesarias políticas y leyes que promuevan los derechos de comunicación de las comunidades.

“La investigación reforzará la idea de que el cine no es el privilegio de unos cuantos profesionales..., sino una forma de comunicación que pertenece a todos los pueblos y comunidades de América Latina y el Caribe,” explicó Gumucio Dagron. “Esperamos que lleve a los

Un estudio innovador realizado por expertos de distintas naciones reveló la creciente importancia del cine comunitario en 14 países de América Latina y del Caribe.

© IRIPAZ

Estados y a las instituciones públicas y privadas a diseñar políticas y estrategias adecuadas para promover el cine comunitario.”

“Esperamos que la investigación lleve a los Estados y a las instituciones públicas y privadas a diseñar políticas y estrategias adecuadas para promover el cine comunitario”

El estudio ha enriquecido de forma notable los conocimientos sobre el cine comunitario en la región, al mismo tiempo que los resultados han suscitado un gran interés. Los investigadores divulgan los resultados ampliamente y pronto se pondrán en marcha medidas de seguimiento para desarrollar estudios de caso con testimonios audiovisuales de diez de las experiencias identificadas durante la investigación.

Los países que participaron en la iniciativa son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El informe final puede descargarse en la página web de la FNCL. <http://www.cinelatinoamericano.org/ocal/texto.aspx?cod=16630>

Seminario de tallado de piedra influencia políticas

El tallado tradicional de la piedra Kisii de la región de Tabaka en **KENYA** ha evolucionado e incluye esculturas de arte contemporáneo e instalaciones que hoy en día pueden encontrarse en todo el mundo. Para capitalizar el valor de estas obras, Design Power Consultants llevó a cabo un simposio de escultura de piedra y una exposición que reunió a los principales escultores de Kenia y a 300 participantes de 12 países. Al mismo tiempo, unas 2.000 personas visitaron una exposición de esculturas relacionadas. Siguiendo las recomendaciones formuladas por el simposio, el Ministerio de Educación actuó con prontitud sobre dos de ellas. Una otorga a los profesores de artes creativas del sistema público el mismo derecho que a los demás profesores a una formación continua. La segunda recomendación resultó en que el Ministerio registró al Instituto de África para la Cultura y el Desarrollo, un socio fundamental del proyecto que imparte formación a las comunidades rurales sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

Lista de proyectos financiados por el FIDC en 2010 y 2011

ÁFRICA

BENÍN	Creación de nuevos modelos de negocio para la industria musical	20.000 USD	2010
BURKINA FASO	Festival de apoyo a nuevos proyectos teatrales	35.000 USD	2010
	Promoción del papel de la cultura en el desarrollo nacional	60.813 USD	2010
CAMERÚN	Banco de datos sobre producciones audiovisuales africanas	80.000 USD	2010
CHAD	Profesionalización de artistas del espectáculo	100.000 USD	2010
CONGO	Formación de artistas congolese en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	50.000 USD	2010
CÔTE D'IVOIRE	Desarrollo del potencial cultural de Yopugon	29.892 USD	2010
KENIA	Desarrollo y promoción de la escultura en piedra	35.000 USD	2010
	Inventario de las industrias culturales	100.000 USD	2010
	Ampliar las oportunidades de los pueblos indígenas en las industrias culturales de Kenya	95.547 USD	2011
MADAGASCAR	Consolidación de la producción y venta del lambahoany	26.563 USD	2010
	Apoyo a las editoriales	44.985 USD	2010
MALAWI	Fortalecimiento de las industrias culturales de Malawi	10.000 USD	2011
MALI	Promoción de la Convención de 2005	67.268 USD	2010
MOZAMBIQUE	Lucha contra el desempleo juvenil mediante las industrias culturales	65.000 USD	2011
NAMIBIA	Promoción de las manifestaciones artísticas de grupos vulnerables	5.000 USD	2010
NIGER	Formación de profesionales del teatro	30.588 USD	2010
	Fortalecimiento de las capacidades para la promoción de las industrias culturales en Níger	80.000 USD	2011
SENEGAL	Laboratorio de formación sobre creación digital	50.000 USD	2010
	Yakaar: centro de formación en las artes del espectáculo	40.000 USD	2010
	Futur Academy: formación de responsables de cultura en Senegal	99.550 USD	2011
SUDÁFRICA	Desbloqueo de fondos para apoyar a las industrias culturales	59.935 USD	2010
	Estímulo de la iniciativa empresarial creativa en Sudáfrica a través del arte reciclado	81.000 USD	2011
TOGO	Apoyo a los artesanos togolese	29.500 USD	2010
	Elaboración de un plan estratégico decenal de desarrollo cultural para Togo	98.698 USD	2011
ZIMBABWE	Cuantificación de la contribución económica de las industrias culturales de Zimbabwe	99.023 USD	2011

ESTADOS ÁRABES

TÚNEZ	Creación de una biblioteca de consulta plurilingüe	30.000 USD	2010
	Fortalecimiento de la industria editorial tunecina	50.000 USD	2010

ASIA Y EL PACÍFICO

BANGLADESH	Reunión ministerial para fomentar la ratificación de la Convención de 2005 en la región Asia y el Pacífico	38.000 USD	2010
CAMBOYA	La Asociación de Jóvenes Artistas como cimiento de las futuras industrias culturales de Camboya	81.341 USD	2011
LAO RDP	Seminario sobre la aplicación de la Convención de 2005	5.000 USD	2010
TAJIKISTÁN	Fortalecimiento y diversificación de la producción musical en Tayikistán	85.000 USD	2011

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ARGENTINA	Festival de cine para jóvenes talentos	58.973 USD	2010
	Formación profesional para reforzar el empleo en el sector de las artes del espectáculo	99.886 USD	2010
BARBADOS	Fomento de la exportación de música caribeña a los mercados norteamericanos	100.000 USD	2011
BRASIL	Producción de programas infantiles por cineastas indígenas en Brasil	97.580 USD	2011
CUBA	Estudio sobre la producción audiovisual en América Latina y el Caribe	45.080 USD	2010
GRANADA	Formulación de una política general de cultura	42.000 USD	2010
GUATEMALA	Fomento de la participación de los pueblos indígenas en las industrias culturales	97.744 USD	2010
MÉXICO	Aplicación de la Convención de 2005: cada agente tiene un papel que desempeñar	30.344 USD	2010
PERÚ	Plataforma didáctica sobre la diversidad de expresiones culturales del Perú	70.850 USD	2010
SANTA LUCÍA	Apoyo al arte de los tambores metálicos (steelpan)	49.664 USD	2010
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS	Reforma de la política nacional de cultura de San Vicente y las Granadinas	43.605 USD	2011
URUGUAY	Comparsa: fomento de la participación social a través de la música	65.500 USD	2010
	Fomento de la creatividad y de la participación cultural para reducir la pobreza en Uruguay	95.115 USD	2011

SUDESTE DE EUROPA

BOSNIA Y HERZEGOVINA	Mapeo del sector cinematográfico en Bosnia y Herzegovina	35.700 USD	2011
CROACIA	Regulación del mercado editorial y fomento del hábito de la lectura en Croacia	26.000 USD	2011
SERBIA	Desarrollo profesional de emprendedores culturales en Serbia	97.250 USD	2011

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales

Fondo Internacional para la Diversidad Cultural

El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) es un instrumento establecido por la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. En 2005 los líderes mundiales se reunieron en la UNESCO y convirtieron esta Convención en ley internacional. Su fin es asegurar que artistas, profesionales de la cultura y ciudadanos del mundo entero puedan crear, producir, difundir y disfrutar de una amplia gama de bienes, servicios y actividades culturales, incluidos los suyos propios.

Sección de la Diversidad de las Expresiones Culturales
División de las Expresiones Culturales y del Patrimonio
Sector de la Cultura
UNESCO
1, rue Miollis - 75732 París
Cedex 15, Francia

Fax: +33 1 45 68 55 95
E-mail: IFCD.Convention2005@unesco.org
www.unesco.org/culture/es/2005convention/

Realizado con el apoyo del Gobierno de España

