

El Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano (OCCHSM) de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, un espacio de investigación para conocer e impulsar los Sistemas de Cultura locales de la región. Presentación de dos trabajos y propuestas metodológicas que los conducen.

René Correa Enríquez
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
dajandro@hotmail.com y rene.correa@unicach.mx

Xóchitl Fabiola Poblete Naredo
Universidad Autónoma de Chiapas
fabiolonga_22@hotmail.com

En este trabajo se exponen las propuestas metodológicas que conducen dos Tesis realizadas por estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes, de la universidad de ciencias y Artes de Chiapas, México, dirigidas desde el Cuerpo Académico "Desarrollo de las Artes en Chiapas" y, por ello, en concordancia con los objetivos y necesidades planteados por él, desde los trabajos realizados en el

Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano, así como con las propuestas metodológicas que conducen los mismos.

Como se mencionó, la exposición se conforma a partir del contenido de los apartados metodológicos de dos trabajos de titulación, planteados por tres estudiantes del 8º semestre de la Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes de la Facultad de Artes de la UNICACH, quienes son nuestras asesoradas.

Tanto el Programa Académico que opera desde el año de 2004, como el Observatorio Cultural que lo hace desde el año pasado, así como las propuestas de tesis aquí presentadas, surgen de la urgente necesidad de identificar, analizar, organizar y sistematizar la gama de ofertas y consumos culturales que se manifiestan en la región Sureste del país, así como de la carencia de dimensiones clave para su estudio estadístico.

Conocer los sistemas de cultura locales¹ de los municipios y regiones administrativas de Chiapas es cada vez más apremiante, lo anterior debido a la inexistencia de Políticas Culturales en la entidad, que favorezcan la valorización y preservación del Patrimonio Cultural o que hagan accesible el consumo del arte y la cultura para el grueso de la sociedad que la habita, entre otros derechos en términos de cultura que no ejercemos la población chiapaneca.

El problema no termina en Chiapas, pues lo anterior parece repetirse en los estados de Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, el resto de entidades que conforman la región Sureste de la República Mexicana.

Para el Cuerpo Académico "Desarrollo de las Artes en Chiapas", y por ende para el Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano, observar, investigar y comprender las dinámicas de los sistemas de cultura locales de la región es una actividad fundamental en su quehacer académico, ya que pensamos que ello nos permitirá conocerlas mejor, pero también estudiarlas y comprenderlas para, de esta forma, incentivar la conformación de ciudadanía² a través del arte y la cultura, promover la creación y consumo artísticos o preservar y difundir los elementos que

¹ Cabe mencionar que al hablar de sistema de cultura local nos referimos al concepto propuesto por Héctor Ariel Olmos en su libro *Cultura: el sentido del desarrollo* (2004) al referirse al contexto territorializado de los fenómenos culturales.

² Ciudadanos conscientes de su identidad histórica, de la oferta cultural existente y de sus capacidades y posibilidades creativas, para la conformación participativa de un entorno social libre, digno y seguro.

permitan la apropiación de una identidad histórica a los grupos sociales; todo lo anterior, a partir del estímulo a la creación y consumo artísticos y culturales y la revaloración y preservación de los productos que esta dinámica genera.

La profesionalización del quehacer cultural en la entidad y la región, la construcción de ciudadanía a través del goce pleno del arte y la cultura por el grueso de la sociedad y el fortalecimiento de la identidad histórica a partir de la apropiación del Patrimonio Cultural, son algunas de las preocupaciones del Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano.

Desde el Programa Educativo nos hemos enfocado principalmente en solventar la primera preocupación, pero el Observatorio Cultural se conforma en un espacio de investigación desde el cual podremos solventar las otras dos.

Por otro lado, la posibilidad de trabajar en red nos ha permitido conocer casos como los del *Centro Cultural Independiente Galeón Pirata* de Bacalar, en Quintana Roo, o el del *Tapanco Centro Cultural, A.C.* de Mérida, Yucatán, también el trabajo del *Centro Cultural Mutualista* de Coatzacoalcos, Veracruz, importantes promotores y agentes de cambio en aspectos culturales, los cuales pueden ser revisados, analizados y compartidos con las otras entidades o municipios de la región en donde las dinámicas culturales son incipientes.

Por lo anterior es que en la Facultad de Artes de la UNICACH, y desde nuestro quehacer como académicos de un programa que busca profesionalizar la gestión cultural en la región, hemos decidido impulsar la creación y operación del OCCHSM, que se dedique a estudiar el contexto socio-histórico-cultural en el que se desarrolla nuestra profesión, lo que nos permitirá desde proponer políticas culturales, hasta generar productos teóricos y metodológicos para la gestión cultural, pasando por la conformación de redes de colaboración en distintos niveles como Centroamérica, el ámbito nacional y el regional.

Cabe resaltar que, debido a que la profesionalización de la Gestión Cultural es un campo joven en nuestro país que no va más allá del año 2004 y que el surgimiento de los observatorios culturales es un fenómeno reciente en América Latina, germinado en Europa y que luego se extendió al resto de los continentes pero que no data más allá de la década de los noventa del siglo pasado, no existen las suficientes propuestas teóricas, ni metodológicas, que permitan el trabajo de

investigación en este campo del conocimiento, así que con estas Tesis se está realizando un importante aporte al mismo.

Además de que la Gestión Cultural es una profesión joven, hay que recordar que opera en un campo de conocimiento múltiple y transdisciplinar y que, por ende, sus corpus teórico y metodológico corren la misma suerte, por lo cual en su construcción se retoman propuestas importantes de la Antropología, la Comunicación, la Sociología, la Economía y ahora de la Historia.

Las tesis que se presentan en esta ponencia son:

- *Propuesta de indicadores territorializados para medir la vitalidad, diversidad e identidad cultural de las artes populares y oficios tradicionales de las zonas urbanas de Chiapas. El caso de los Barrios Antiguos de San Cristóbal de las Casas*
- y
- *Patrimonio Cultural Inmueble, el caso de La Capilla de El Carmen Arcotete, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; una propuesta desde la sustentabilidad*

Antes de pasar a la exposición de los planteamientos metodológicos expuestos en las Tesis, creemos necesario exponer la

Contextualización de las propuestas

Desde el 2004, año de su fundación, la Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes, del entonces CESA-UNICACH, ha formado gestores y promotores de las artes y la cultura, y en ese quehacer ha fomentado e incentivado la gestión, investigación y creación artísticas y de los fenómenos culturales que acontecen en nuestra entidad, la región, el país y Centroamérica.

De igual manera, la actual Facultad de Artes de la UNICACH ha generado Redes y productos artísticos y culturales como la Red Arte Región y Frontera, la Red de Desarrollo Comunitario de las Artes, la Colección Editorial *Saber de Chiapas*, la revista *Artes-UNICACH* y ahora el Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano; así como el trabajo cotidiano y colegiado de los Cuerpos Académicos de la Facultad y, a la par, ha formado varias generaciones de profesionales de las artes visuales y músicos.

Sin embargo, antes del Observatorio no existía quien sistematizara, organizara y registrara la información y producción generadas por la Facultad de Artes de la UNICACH, ni la realizada por los artistas y gestores culturales de Chiapas, ni de toda la región Sur-sureste del país; a pesar de la existencia de Consejos Estatales para las Culturas y las Artes en algunas de las entidades que conforman la Región.

Por otra parte, desde el trabajo cotidiano en aulas en el Programa de Licenciatura de Gestión y Promoción de las Artes de la Facultad de Artes de la UNICACH, dentro de la Unidad de Aprendizaje de "Diagnósticos Socioculturales", los docentes que la hemos impartido desde su surgimiento nos percatamos de que tanto estudiantes como maestros desconocíamos las ofertas, propuestas y dinámicas del sistema de cultura local de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y de otros municipios de Chiapas.

El Observatorio nace al amparo de convenios de colaboración entre diferentes instituciones públicas, privadas e independientes, especialmente sensibles a la realidad cultural existente.

Los principales promotores son la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, desde su Facultad de Artes, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas y el Gobierno del Estado de Chiapas. Sin embargo, la propia naturaleza del Observatorio contempla y prevé la necesidad de ir sumando colaboradores tanto del ámbito provincial como regional, nacional e internacional, para alcanzar un mayor nivel de competencia.

Los objetivos que persigue el Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano son los siguientes:

Objetivo General

Contribuir a la profesionalización del ámbito cultural mediante el mapeo³ y diagnóstico de la situación de los sistemas de cultura de Chiapas, el Sureste mexicano y Centroamérica, para la promoción de la investigación en arte y cultura, el desarrollo de estudios disciplinares, la formulación de programas de formación y actualización permanente y la realización de esquemas de asistencia técnica,

³ Nos referimos al mapeo cultural desde el "Concepto de mapa aplicado al ámbito de la cultura" propuesto por Cristina Ortega Nuere en su libro *Observatorios Culturales, creación de mapas e infraestructura de eventos* (2004: 87)

destinados a legitimizar y fortalecer el campo de la gestión y administración del sector cultural y creativo.

Objetivos Específicos

1. Realizar el mapeo y diagnóstico de la situación del sistema cultural territorial en la capital y cabeceras municipales del estado de Chiapas, entidades federativas de la región Sur-sureste y de Centroamérica y de esta manera dotar a las administraciones públicas de un instrumento de apoyo para la evaluación, el asesoramiento, y la mejora de sus propias estructuras culturales. ^[1]_{SEP}
2. Difundir y despertar el interés de los poderes públicos, las asociaciones de empresas, agrupaciones de trabajadores, las organizaciones profesionales y de la sociedad en su conjunto acerca de la importancia del sector cultural, especialmente desde la perspectiva de la administración y la economía de la cultura.
3. Fortalecer el potencial de la cultura en tanto factor de integración social y de desarrollo económico, atrayendo a otros sectores productivos de áreas vinculadas. ^[1]_{SEP}
4. Dar a conocer la problemática de las diferentes ramas del sector cultural en tanto condición indispensable a la hora de elaborar planes y estrategias de crecimiento y desarrollo sectorial. ^[1]_{SEP}
5. Colaborar con la formación de expertos e investigadores especializados en el ámbito de la economía de la cultura, la gestión cultural y la administración de organizaciones del sector cultural y creativo. ^[1]_{SEP}
6. Contribuir con la profesionalización del ámbito cultural a través de un conjunto de proyectos, herramientas y servicios especializados, al servicio tanto de los profesionales, investigadores y estudiantes vinculados a la gestión y la administración de la cultura, como de las organizaciones, gobiernos e instituciones del quehacer cultural y creativo.

Por lo anterior y en virtud del objetivo general del Observatorio de contribuir al conocimiento de la realidad contextual de la cultura en la región para incentivar la profesionalización, investigación y desarrollo de estudios disciplinares y trans-

disciplinarios, así como a la formación, actualización permanente y asistencia técnica, destinados a legitimar y fortalecer el campo de la administración y la gestión del sector cultural y creativo, algunos estudiantes han adoptado el compromiso de participar activamente en dicho proceso, con la finalidad de socializar la Cultura y el Arte, contribuyendo a la reconstitución del tejido social y al trabajo de sensibilización tan necesarios en las sociedades del contexto actual.

Presentación de las propuestas de Tesis

Es así que los trabajos de titulación de los estudiantes de las últimas generaciones de la Licenciatura en gestión y Promoción de las Artes de la Facultad de Artes de la UNICACH, se han circunscrito al contexto anteriormente expuesto y ante la necesidad de contar con herramientas metodológicas que nos permitan medir, organizar y sistematizar los fenómenos culturales, con el afán de comprenderlos mejor para intervenirlos de manera óptima, nos hemos dado a la tarea de proponer nuestras propias herramientas metodológicas.

Tal es el caso de la Tesis titulada: *Propuesta de indicadores territorializados para medir la vitalidad, diversidad e identidad cultural de las artes populares y oficios tradicionales de las zonas urbanas de Chiapas. El caso de los Barrios Antiguos de San Cristóbal de las Casas*, de Berenice Cortés Rodríguez y Lorena Yamile Sánchez Méndez, estudiantes del 9º semestre⁴, está orientada a generar una propuesta de indicadores territorializados, y en ese sentido razonados, los cuales permitan medir la vitalidad, diversidad e identidad cultural en relación a las artes populares y los oficios tradicionales que se realizan en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el propósito de reconocer los contextos socioculturales existentes y, a la vez, proporcionar herramientas de medición para el sector cultural de la entidad. Acción que pretende incidir a futuro en la construcción y propuesta de políticas públicas y/o acciones de la gestión artística y cultural.

La propuesta es resultado del proceso de formación de nuestras egresadas en el campo de la Gestión y Promoción Cultural.

⁴ Cabe resaltar que la Licenciatura de Gestión y Promoción de las Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, cuenta con un modelo educativo centrado en el aprendizaje y basado en competencias, por lo cual la titulación se encuentra incorporada en el mapa curricular.

La importancia de su investigación, radica en que se trata de una propuesta razonada en términos de territorialización, es decir pensada para Chiapas y más específicamente para el municipio de San Cristóbal de Las Casas, pero también también en su aplicación práctica, ya que se piensa que los indicadores son la base de una investigación fidedigna sobre la realidad cultural de un contexto determinado.

La herramienta resultante aspira a generar un conocimiento de la realidad cultural de las artes populares y los oficios tradicionales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y de esta manera obtener el sustento para justificar políticas e intervenciones culturales, así como se espera que contribuya a identificar problemas, necesidades y potencialidades del sector.

En el sentido anterior, la investigación pretende aportar a los esfuerzos realizados por el Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano, de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), dotándolo de un instrumento útil para el desarrollo de sus funciones, así como para sentar las bases de un proyecto mayor: la elaboración del *Manual para la realización de diagnósticos socioculturales*, instrumento que bajo un proceso de abstracción y síntesis pretende simplificar a consciencia el estudio de una dimensión importante de la realidad sociocultural del Estado de Chiapas.

A continuación se reproduce textualmente un sustrato del apartado metodológico de la Tesis en cuestión, que aborda la experiencia de las egresadas en su colaboración con el Observatorio Cultural:

A partir de su creación el Observatorio ha generado distintas actividades, entre ellas la de realizar la primera reunión de trabajo con responsables de centros e instituciones culturales del Sureste mexicano, misma que tuvo como objetivo exponer ante los invitados los beneficios, motivos e intenciones del Observatorio Cultural, así como la importancia de establecer vías de vinculación entre instituciones pares en la región, instituciones dedicadas a la investigación, la difusión, la gestión y la promoción de la cultura.

Por tal motivo, el Cuerpo Académico "Desarrollo de las Artes en Chiapas" realizó en junio de 2015 la presentación del proyecto ante las siguientes instituciones:

1. Centro cultural independiente "El Galeón Pirata" de Bacalar, Quintana Roo.
2. "Centro Cultural Villahermosa", de Villahermosa, Tabasco.
3. "Tapanco Centro Cultural A.C." de Mérida, Yucatán.
4. "Centro Cultural Mutualista", de Coatzacoalcos, Veracruz.
5. "Asociación Cintalapaneca de Cultura", de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
6. "Asociación Cultural Na Bolom" de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
7. "Grupo Qhia: Artes y diseños de Chiapa de Corzo, Chiapas.

En la reunión preparatoria para la conformación del Observatorio Cultural del Sureste Mexicano, los presentes concluyeron su pertinencia social y su valor en términos de generación de información, cooperación y vinculación, que permita comprender mejor el fenómeno de la Cultura y su dinámica en el contexto del sureste mexicano.

Por lo anterior, en virtud del objetivo general del Observatorio de contribuir a la profesionalización, investigación, desarrollo de estudios disciplinares y trans-disciplinares, así como formación, actualización permanente y asistencia técnica, destinados a legitimar y fortalecer el campo de la administración y la gestión del sector cultural y creativo, los reunidos hicieron el compromiso de participar activamente en dicho proceso, con la finalidad de socializar la Cultura y el Arte, contribuyendo a la reconstitución del tejido social y al trabajo de sensibilización tan necesaria en las sociedades en su contexto actual.

En dicha reunión quedo manifiesta la necesidad de contar con herramientas que permitieran conocer la realidad sociocultural de Chiapas y de la región Sureste del país, ya que al parecer sufrimos de las mismas dolencias en términos culturales.

Cabe mencionar que en esta reunión tuvimos una participación como apoyo logístico y como asistentes a los trabajos realizados.

Otra actividad realizada como parte de los trabajos del Observatorio que nos permitió aterrizar la presente propuesta, fue la impartición del taller *La importancia de los Observatorios Culturales para la Gestión Cultural y la economía de la cultura* por el Dr. Héctor Schargorodsky, Director del Observatorio Cultural-Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, al cual tuvimos la oportunidad de asistir y en donde se expuso el tema de los indicadores implementados para la sistematización y análisis de la información cultural y el proceso para medir la cultura desde el trabajo del Observatorio Cultural que él dirige.

Esta acción ayudó a conocer la forma en la que en Buenos Aires, Argentina, se está trabajando en conjunto con el gobierno, para la creación de diagnósticos socioculturales en favor de la economía y el desarrollo cultural de la ciudad.

Lo anterior acabó de definir las pautas para la orientación que tendría la investigación, es decir, a partir de la comparación de las distintas clasificaciones para formular indicadores culturales que se han realizado en otras latitudes proponer, desde nuestra formación como gestoras y promotoras del arte y por ende de la cultura, indicadores que permitan medir la vitalidad, diversidad e identidad de las artes populares y oficios tradicionales de Chiapas, partiendo específicamente del caso de San cristóbal de Las Casas, llamada coloquialmente capital cultural de Chiapas. (Cortes y Sánchez, 2016: 8, 9 y 10)

Los capítulos que conforman la Tesis son los siguientes: Capítulo I Ruta Metodológica, Capítulo II Sustento Teórico, Capítulo III Definiendo El Territorio De Aplicación y Capítulo IV Propuesta De Indicadores, Proceso y Aplicación.

Como se puede apreciar, la propuesta realizada en esta Tesis es en sí una herramienta metodológica para el quehacer de la Gestión Cultural en Chiapas, el Sureste mexicano, México, Centro América y América Latina en general, pues su

característica de territorialidad permite su aplicación, respetando los contextos específicos en donde se desarrollen los estudios.

Por otro lado la Tesis *Patrimonio Cultural Inmueble, el caso de La Capilla de El Carmen Arcotete, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; una propuesta desde la sustentabilidad*, realizada por la estudiante Yuri Karina Rodríguez Hernández, igualmente estudiante del 9º semestre de la Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes de la Facultad de Artes de la UNICACH, pretende: “analizar la dinámica de aprovechamiento del bien inmueble (capilla), en la comunidad de Carmen Arcotete, para generar propuestas de mejora para el Patrimonio y la comunidad, desde la perspectiva de la sustentabilidad” (Cortés, 2016: 06).

Se piensa que lo anterior permitirá crear propuestas de aprovechamiento desde el desarrollo sustentable en conjunto con la comunidad y, así, fomentar el vínculo sociocultural en la misma y facilitarles el revalorar el valor patrimonial con el que cuenta la comunidad.

“Constatando que el patrimonio cultural... está cada vez más amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava” (Instituto Nacional de Cultura, 2007) confirmamos el hecho de que el Patrimonio Cultural es vulnerable ante dichos factores, agregando a estos, el paso del tiempo o incluso el olvido, por ello es preciso para garantizar su permanencia, debido a que es parte de la vida del ser humano, ya que al ver el patrimonio no sólo vemos iglesias, calles, casas, naturaleza, pirámides, atuendos, fiestas, rituales o comida, vemos la historia de cada sociedad, los cambios que ésta ha sufrido y como ésto nos ha llevado a donde nos encontramos ahora, por eso es necesaria la implementación de labores de investigación, documentación, protección, restauración, promoción y aprovechamiento adecuado de este.

En cuanto al desarrollo metodológico, en la Tesis se plantea lo siguiente:

En lo correspondiente a la metodología en la investigación se recurrió a una investigación con un enfoque cuali-cuantitativo, ya que “El paradigma cualitativo persigue describir la unidad en profundidad, en detalle, basada en el contexto y de una manera total” (Huerta, 2006) ya que en esencia la labor fue, describir la situación de los bienes

inmuebles. Y cuantitativa, debido a la utilización de listas de cotejo, manejo de estadísticas entre otras.

“Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión, evaluación de experiencias personales, análisis semántico, interacción con grupos o comunidades, e introspección” (Sampieri & Lucio., 2003) Se eligió dicho método, debido a la apertura que tiene para dar profundidad en los datos y que estos sean más que cifras, su riqueza interpretativa, la cual es contextualizada con el entorno y se mezcla con experiencias, además de que es un punto de vista natural y flexible con respecto a lo que surja sobre la marcha.

A partir de estas condiciones, el presente enfoque buscó expandir los datos y la información reunida, con el propósito de comprender y responder, las interrogantes planteadas al inicio y también las surgidas a lo largo de la investigación.

La investigación es de tipo exploratoria, “ya que es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado” (Roberto, 2012), aunque existen de trabajos sobre el patrimonio cultural y el desarrollo sustentable en México, no se han encontrado ninguno que hable sobre este tema, en la comunidad.

Técnicas de recopilación de datos.

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron entrevistas abiertas aplicadas a los directores de algunas instituciones, revisión de archivos (registros documentales y registros de obras, páginas web de las instituciones, otras direcciones en internet que proveen información relacionada con el tema), trabajo con la comunidad en reuniones con algunas personas que representan a la comunidad, listas de cotejo entre otras.

Derivadas del planteamiento de la anterior ruta metodológica, en la esta Tesis se esgrimen las siguientes estrategias:

- a) Recopilación de datos (investigación documental): Para complementar la investigación, desde el inicio y a lo largo de todo el proceso, se indagó en temas relacionados con el del trabajo, teorías, cometarios o trabajos con el mismo enfoque, a través de la recopilación y revisión de artículos publicados (principalmente en la web), lanzamientos de publicaciones, libros, noticias entre otros. La combinación en cuanto a la búsqueda de información documental, que va desde indagar sobre lo que expertos hablan del tema, hasta simples noticias en torno al tema, como una forma de ampliar el enfoque de la investigación y generar así diversos puntos de vista.
- b) Entrevistas abiertas: Las entrevistas con preguntas abiertas tuvieron como propósito recopilar la mayor información posible requerida para la investigación. Éste tipo de entrevistas me ayudaron a profundizar en la razón de ser de algunas circunstancias que nos son desconocidas aún, además de generar mayor relajación en el ambiente, de forma que se pueda conseguir la mayor información posible. Se hicieron citas con las personas a entrevistar y por supuesto hubo que trasladarse al lugar que ellos indicaron, para hacer las entrevistas presenciales y no por video llamadas o medios electrónicos, aprovechando la cercanía del lugar a investigar y de los posibles entrevistados.
- c) Visita a la capilla: Se elaboraron previamente listas de cotejo sobre lo que el sitio debe tener, hablando de cuidado y protección. Y después se hará una visita al sitio, para observar que se cuente con lo necesario o no.
- d) Trabajo con la comunidad: Se realizaron visitas a la comunidad para hablar con los representantes de ésta, dialogar sobre la apertura que tienen para implementar nuevas estrategias y generarlas a partir de un consenso con ellos. (Cortés, 2016: 9 y 10)

A partir de la implementación de estas estrategias, se planteó el análisis de toda la información recaudada, lo cual se realizó con el apoyo de revisión de otros libros y documentos encontrados y el análisis individual, después de la observación realizada en cada etapa de la investigación.


Como se pudo apreciar, en la anterior Tesis la propuesta metodológica consiste en llevar las propuestas realizadas desde la sustentabilidad a la revalorización y utilidad del Patrimonio Cultural inmueble, el cual en esta ocasión se aterriza en el aprovechamiento de una capilla que data del siglo XVII, por lo que es una de las más antiguas de la localidad,, ubicada en la comunidad conocida como El Carmen Arcotete, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, pero que también puede aplicar para la revalorización del patrimonio cultural en general.

Si consideramos que su naturaleza conlleva a atender tanto la formulación como la ejecución de políticas culturales y a contribuir a la buena articulación necesaria entre la comunicación, los órganos de gobierno y el desarrollo cultural, las estructuras de los Observatorios Culturales varían en función de los órganos que les constituyen, su naturaleza, el ámbito de su acción y su marco de funcionamiento.

La metodología de trabajo de los Observatorios entonces es de tipo particular, integrando diversos campos de estudio, lo cual la dota de un carácter multidisciplinar.

Así mismo, al realizar planteamientos metodológicos se debe considerar que los Observatorios Culturales tienen como objetivo: "Generar espacios de reflexión, debate y análisis sobre las políticas y las dinámicas culturales existentes, desde un punto de vista independiente; asesorando y ofreciendo sustento teórico y técnicas de formación a organismos públicos y privados, además de proveer la capacitación en el diseño, planificación, gestión y evaluación de las políticas culturales." (Ortega y Del Valle, 2010:8)

A decir de Cristina Ortega Nuere en su libro *Observatorios culturales. Creación de mapas de infraestructuras y eventos*. La información disponible en los Observatorios Culturales se vincula fundamentalmente a:

- La investigación y planificación del desarrollo de las artes y las culturas. 

- La revisión, análisis y realización de propuestas en cuanto a Políticas culturales, legislaciones y reglamentaciones públicas en el sector cultural.
- La generación de estadísticas e indicadores culturales.
- La sistematización, generación y divulgación de la información del sector artístico, del patrimonio histórico-cultural y del mundo de la cultura en general.
- La realización de repertorios de instituciones, organizaciones, agencias gubernamentales y asociaciones culturales.
- La asesoría y capacitación a fundaciones y empresas privadas del ámbito cultural.
- La generación de productos académicos para el desarrollo y profesionalización de la planeación cultural.
- La socialización de experiencias y prácticas ejemplares de colectivos culturales.
- La producción de publicaciones, estudios y encuestas. (2010)

Llegados a este momento, es menester resaltar que el sustento teórico tanto de los trabajos realizados en el Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano como de las Tesis resultantes de estos, se encuentra en otra propuesta realizada desde el Cuerpo Académico "Desarrollo de las Artes en Chiapas", la cual consiste en la aplicación de las propuestas realizadas desde la descolonización del pensamiento a los estudios de Teoría e Historia del Arte para Latinoamérica y el Caribe, ya que se piensa que la historia del arte penetrada por la cuestión nacional ha funcionado en nuestros países al punto de una identificación con la ideología de la cultura que propuso el Estado.

En el sentido anterior, el comienzo del nuevo milenio se presenta como un tiempo propicio para los cuestionamientos, por ello en la actualidad es imperante hacer un alto y reflexionar acerca de los por qué hemos excluido muchas de las expresiones tradicionales y sociales de la historia del arte que se estudia y se transmite en nuestras universidades.

Incluir estas expresiones en una nueva perspectiva de análisis es la tarea encomendada al estudio del devenir histórico de la imaginación creadora⁵ para México, el Caribe, Centro y Sudamérica, es decir para toda Latinoamérica.

Desde esta perspectiva se concibe a la *imaginación creadora* como la facultad humana de generar discursos simbólicos, que se manifiestan en creaciones materiales. Es la capacidad que tiene el género humano para realizar actos, los cuales, la mayor de las veces, convergen en creaciones que son y están cargadas de símbolos y que, por lo mismo, permiten introducirnos, a través de la apreciación estética, al conocimiento de las expresiones culturales que las originaron, es decir al conocimiento de las *formas simbólicas* y cosmovisiones de las sociedades que habitan y habitaron el planeta.⁶

La interrogante a solucionar entonces, sería la siguiente:

¿Cómo incorporar las expresiones emanadas de las consideradas como artes menores y populares al espectro de estudio de la imaginación creadora para su análisis y comprensión, sin segregarlas de antemano por la nomenclatura?

La propuesta de estudiar el devenir histórico de la imaginación creadora integra, como eje central de su perspectiva, las facultades del sujeto y del pensar histórico obtenidas de los trabajos de Hugo Zemelman, quien a su vez las toma de Benedetto Croce y de Friedrich Nietzsche, y que al respecto comenta:

El pensar histórico deviene de una forma de pensar, que busca reconocer los espacios en los que se puede distinguir la presencia de lo históricamente necesario; aunque, a la vez, es una construcción desde un tomar conciencia de la disconformidad respecto a las circunstancias. Esta disconformidad constituye una necesidad para enfrentar las inercias personales o sociales, pues a partir de ella se representa la base misma de cualquier acto de resistencia para

⁵ Proponemos la categoría de análisis llamada imaginación creadora, para englobar en ella tanto a la producción artística generada desde las bellas artes, como la producción simbólica realizada desde lo considerado como arte popular, artesanía o hasta oficio tradicional.

⁶ Las formas simbólicas, según Ernst Cassirer (2006), son unidades (puede ser cualquier tipo de acción, objeto o expresión, no necesariamente un producto mediático) que en su conjunto conforman la cultura (el todo) de las sociedades. Las categorías para analizar dichas formas simbólicas son cinco: a) *intencional* b) *convencional* c) *estructural* d) *referencial* y e) *contextual*.

abordar a lo que excede de los límites de una situación dada.⁷(Zemelman, 2012: 17)

En consecuencia, la disconformidad propuesta que nos permite tomar conciencia y considerar lo ancestral y lo popular como parte de la *imaginación creadora* es la imposición de una historia del arte, exclusivamente apreciada desde el canon occidental, orientada por una intención nacionalista.

Como la mayoría de las propuestas teóricas actuales, el devenir histórico de la imaginación creadora se presenta como una opción multidisciplinaria ya que dialoga y coincide con los planteamientos teóricos y enfoques metodológicos emanados de la antropología del arte, específicamente con los aportes realizados en el libro *Las artes del ritual, nuevas propuestas para la antropología del arte desde el occidente de México*. (2010)

La principal coincidencia entre el estudio del devenir histórico de la imaginación creadora y la antropología del arte, es la ampliación en el enfoque o perspectiva de análisis, ya que ambas propuestas consideran de gran valor la inclusión del conocimiento de los procesos o "actos" creativos dentro de su contexto original, como elemento fundamental para la comprensión de la creación artística como producto cultural; desde luego que lo anterior no le resta valor a la importancia que tradicionalmente se le otorga al estudio de la obra de arte, principalmente a la histórica, sino que nos llama a considerar también el acto o proceso creativo como factor fundamental en la comprensión de las formas simbólicas de las sociedades históricas y actuales.

En ese sentido, al hablar de arte en Latinoamérica se debe reflexionar que, en muchas ocasiones el valor creativo de éste recae más en ser considerado un **acto** que un **objeto**.

De hecho, para muchos indígenas mexicanos la producción de un objeto de arte está motivada antes que nada por el deseo de participar en un ritual o en un sistema festivo, tal como lo demuestra Elizabeth Araiza en su artículo "La simulación

⁷ Hugo Zemelman. *Pensar y poder, razonar y gramática del pensar histórico*. (México: Siglo XXI Editores y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2012), 17.

de los oficios en poblados purhépecha. Notas sobre la articulación entre arte, ritual y acción lúdica”, del cual sastrago la siguiente cita, que es por demás ilustrativa:

Las definiciones de arte que resaltan la maestría absoluta, la habilidad suprema y el virtuosismo en el manejo de una técnica que culmina en una forma perfecta, resultan poco aptos para entender el arte ritual indígena. Si bien en ciertos casos se requieren especialistas que posean habilidades particulares, por lo regular son los participantes mismos los que elaboran los objetos y realizan las acciones constitutivas del ritual o del sistema festivo. (Araiza, 2010: 28)

Si bien lo anterior ocurre en aquellos casos como el mencionado arte ritual indígena, también es necesario reflexionar el papel que desempeñan las tejedoras en sus sociedades y en las cosmovisiones de las mismas, o de quienes realizan el laqueado de las vasijas, o de quienes elaboran las mascarás utilizadas en los carnavales y hasta detenernos a reflexionar el rol que juegan los jóvenes que realizan pintas callejeras, entre el resto de la población que conforman las sociedades urbanas.

En Latinoamérica no puede comprenderse mucha de la creación artística o de la producción generada por la imaginación creadora, sin atender y estudiar detenidamente y a la par los procesos contextuales en los que se encuentra inmersa, pero concediéndoles a la vez el mismo interés y valor que se le ha concedido al estudio de las llamadas “obras de arte”.

La imaginación creadora abarca entonces la producción generada dentro de las disciplinas que son comúnmente estimadas como bellas artes, pero además las llamadas artesanías, como textiles y cerámicas, o el arte prehispánico, o expresiones populares como las pintas con aerosoles, por mencionar sólo algunos ejemplos de expresión creadora no considerada tradicionalmente dentro de la historia del arte.

Uno de los supuestos que sustentan esta propuesta es que: “los procesos de opresión y de explotación, al excluir grupos y prácticas sociales, excluyen también los conocimientos usados por esos grupos para llevar a cabo esas prácticas” (De Sousa, 2009: 12)

En ese sentido, en *La epistemología del sur* Boaventura De Sousa Santos propone: “la búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del conocimiento

que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el colonialismo y capitalismo globales” (De Sousa, 2009: 12).

Con esos dos soportes teóricos de inicio, pero con los aportes realizados por Elsa Cros, Carlos Montemayor, Alfonso Arellano y Luis de Tavira, cada uno en sus investigaciones individuales y colectivamente a través del libro: *Raíces míticas y rituales de la estética y las artes escénicas en India, Grecia y México*, así como los trabajos compilados por Elizabeth Araiza en el ya multicitado: *Las artes del ritual. Nuevas propuestas para la antropología del arte desde el occidente*, en donde se debate en torno a la idea de que no se puede dar cuenta cabal del arte amerindio si no se toma en consideración su dimensión ritual; también son fundamentales los aportes realizados por Beatriz de la Fuente en sus estudios acerca de la Pintura mural prehispánica, así como la importante labor de Miguel León Portilla con sus estudios acerca de la poesía náhuatl y las propuestas de su maestro Ángel María Garibay en este mismo tópico, o el estudio y revalorización a últimos tiempos de la cultura y el arte popular.

Conclusiones

Los planteamientos metodológicos implementados en estas Tesis, surgen del trabajo generado desde el Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano y representan la oportunidad de exponer y aterrizar propuestas metodológicas y teóricas emergentes, acordes a un campo de estudio también emergente en México y en Chiapas, el de la Gestión Cultural.

Las propuestas aquí presentadas tratan de atender tanto las diferencias como las similitudes entre el arte euro-americano y el arte indígena para, de este modo, elaborar teorías y metodologías sobre las expresiones artísticas en general. Vale la pena abundar sobre esta consideración común.

Por otro lado, hace falta también dar cuenta de los procesos de creación y de las dinámicas de percepción, estudiar simultáneamente el arte como producto y como proceso, como una cosa haciéndose. En ese sentido el trabajo investigativo generado desde el Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano, realizado por el Cuerpo Académico “Desarrollo de las Artes en Chiapas, se interesa no sólo en

las cuestiones del por qué y para qué del arte y la cultura en Chiapas y la región, sino ante todo en las del cómo.

Finalmente, extendiendo un llamado a la reflexión a través de una frase de Boaventura De Sousa Santos: "La demanda de producir o mantener un conocimiento ubicado o contextualizado es hoy un reclamo global en contra de la ignorancia y el silenciamiento producidos por la ciencia moderna tal como la utiliza la globalización hegemónica." (De Sousa, 2009: 27)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, octubre de 2016

Fuentes Consultadas

Bibliografía

1. Araiza, Elizabeth (2010), *Las artes del ritual. Nuevas propuestas para la antropología del arte desde el occidente de México*, México: El Colegio de Michoacán.
2. Arizpe, Lourdes (2006), *Los restos culturales de México*. Miguel Ángel Porrúa y Cámara de Diputado. Serie Conocer para Decidir. México, 2006. [SEP]
3. Diagnóstico Nacional de Cultural y su papel en la conformación de la identidad nacional. Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México.
4. De Sousa Santos, Boaventura (2009), *Una epistemología del Sur*, México: Siglo XXI y CLACSO. México. [SEP]
5. Eder, Rita, (2001), *El arte en México: autores, temas, problemas*. México: Fondo de Cultura Económica, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Lotería Nacional para la asistencia pública.
6. Fernández, Justino, (1990), *Estética del arte mexicano*, México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

7. Jiménez Lucina. Políticas culturales en transición, retos y escenarios de la gestión cultural en México. CONACULTA, Colección Intersecciones, Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la zona sur. México. 2006.
8. Nivón Bolán, Eduardo. La política cultural, tema problemas y oportunidades. Conaculta, Colección Intersecciones, Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la zona centro. México. 2006. [SEP]
9. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012. Gobierno de la República, México, 2007.
10. Revilla, Manuel, (1923), *El arte en México*, México: Librería Universal de Porrúa Hermanos. [SEP]
11. Robles, Mara y Rodríguez Barba, Alfredo. Políticas Culturales en México, hacia un plan estratégico de desarrollo cultural. Universidad de Guadalajara, Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. México, 2006.
12. Tablada, José Juan, (1927), *Historia del arte en México*, México: Compañía Nacional Editora Águilas.
13. Zemelman, Hugo, (2012), *Pensar y poder, razonar y gramática del pensar histórico*, México: Siglo XXI Editores y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Otras fuentes [SEP]

1. Ortega, Cristina y Del Valle, Roberto San Salvador. "Nuevos retos de los observatorios culturales". Boletín Gestión Cultural No. 19 Observatorios culturales en el mundo. Enero de 2010.
<http://www.gestioncultural.org/boletin/files/bgc19COrtegaRSansalvador.pdf>
2. Lara González, Carlos. Un año de gestión cultural y perspectivas para el desarrollo de la política cultural del sexenio. Documento PDF [SEP]
3. Observatorio de Políticas Culturales: <http://www.opcanet.org> [SEP]
4. Políticas Culturales: <http://portal.unesco.org/culture>
5. Vázquez, Jesús. "El observatorio de Políticas Culturales de la Universidad [SEP] Autónoma de la Ciudad de México". Revista Digital de Gestión Cultural. Año 1, número 2, Noviembre 12 de 2011. www.gestioncultural.org.mx. [SEP]