

ARTE Y CULTURA POST-COVID

Una visión general sobre el arte y la cultura de nuestros tiempos para afrontar las consecuencias del COVID-19 desde el rubro.

Por: Corina López De Sousa

"Autora y representante de Franquearte – Vive el Arte"

Introducción

"Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad (...) tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

"Artículo 27: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten".

(1)

Todos los seres humanos tenemos una increíble capacidad creativa que nos ha ayudado a adaptarnos y progresar tanto como individuos, como en sociedad. Diversos estudios e investigaciones han reconocido el papel fundamental que ha jugado la expresión artística para la consecución de este excepcional desarrollo. Cito "cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento. La educación en y a través de las artes también estimula el desarrollo cognitivo y hace que el modo y el contenido del aprendizaje resulte más pertinente para las necesidades de las sociedades modernas en las que vive el que lo recibe." (2)

El último análisis proporcionado por la UNESCO en el 2019 data que las industrias culturales generan ingresos anuales de 2.250 millones de dólares y exportaciones mundiales de más de 250.000 millones de dólares, que representan a menudo hasta el 10% del PIB nacional, proporcionando casi 30 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y ofrecen empleo a más personas de entre 15 y 29 años que cualquier otro sector (3). A pesar de ello, las políticas, derechos y condiciones laborales para el medio artístico, en la mayoría de los países del mundo aún debaten, puesto que no se pueden hacer leyes universales para todos los artistas, pues cada profesión posee condiciones muy específicas. Como en el caso de un artista visual independiente que trabaja por cuenta propia, estos requieren de un tiempo de investigación previa hacia la producción para una posterior presentación que puede o no generar una retribución. Estos tiempos son autofinanciados por los mismos sin garantías pero con las mismas exigencias fiscales de cualquier otro autónomo. O en el caso de los bailarines que a pesar de tener entrenamientos tan fuertes como un atleta, además de ganar mucho

menos del promedio, el desgaste físico que le requiere le supone una exigencia y una carrera profesional muy corta.

Bajo estas y otras tantas consideraciones, este citado medio artístico padece de una precariedad generalizada, desorganización y fallas estructurales a nivel constitutivo. En consecuencia se ha encarecido el desarrollar una carrera en el mundo del arte que permita vivir solo de este trabajo.

El avance de las industrias de producción masiva junto a las ciencias y las tecnologías que, nos han traído a la actual revolución de la era digital, han abierto una brecha entre los procesos cognitivos y emocionales; dando mayor importancia al desarrollo de capacidades cognitivas en detrimento del aspecto emocional, pese a causar muchas veces una decadencia del comportamiento ético en las sociedad moderna. "Los procesos emocionales son parte del proceso de toma de decisiones y funcionan como vectores de acciones e ideas, sentando las bases de la reflexión y la opinión. Sin una implicación emocional, cualquier acción, idea o decisión estaría basada en consideraciones meramente racionales y, para que una persona tenga un comportamiento ético sólido, lo cual constituye la base de la ciudadanía, es necesaria la participación emocional" (4). Vemos entonces como en las sociedades del siglo XXI demandan una aceleración desenfrenada de los procesos productivos de trabajo (exigiendo consigo la inmediatez como valor fundamental del trabajador de hoy); el aumento de poder de los medios de comunicación y la globalización. El psiquiatra Augusto Cury desde su práctica propone estudiar la emergencia de un nuevo trastorno de ansiedad que titula "síndrome de pensamiento acelerado", cuya característica principal es que "el exceso de información, de actividad, las preocupaciones y las presiones sociales pueden acelerar la mente con una intensidad nunca antes vista"(5) y que percibimos claramente en la exigencia por la inmediatez, (que además de causar estragos psicológicos), poco margen deja a la necesaria maduración artística que nos atañe. Explica el Dr. Cury que el exceso de información y la intoxicación digital provocan una saturación de la memoria del individuo, "abriendo un gran número de ventanas en el archivo de recuerdos, sin anclarse en ninguna, por lo que la persona pierde el foco y la concentración. *Así, tenemos una velocidad enorme y estéril de pensamientos, la mayoría de ellos inútiles. Leemos una página de un libro o de un periódico y no recordamos nada.*"

Tenemos entonces la proliferación de academias, la mercantilización del arte como producto cultural, la multiplicidad de medios y espacios alternativos para exhibir, además de la duplicación de diversas herramientas para la creación, que en general han motivado a una expansión masiva de artistas y autores aspirantes a ganar el título de artista. Pero hemos perdido los principios y valores básicos que encaminan la trascendencia del arte en sociedad. El arte que siempre ha sido expresión de la cultura, como muestra de las circunstancias sociales o políticas de cada era, en la período del post-arte (denominación del arte de nuestros tiempos) ha recibido fuertes críticas incluso asumiendo "el arte ha muerto"(6), mencionando como las expresiones artísticas han quedado sumergidas en procesos galvánicos, donde los artistas y aspirantes de nuestra época han fundado mayormente carreras como "celebridades" o "influencers", creadores de obras sin un contenido de trascendencia, objetos banales o superfluos de estética puramente decorativa, atractivos a su

mercantilización dirigida a un pequeño porcentaje de la población con poder adquisitivo medio-alto.

Pero los artistas no están solos, galeristas, marchantes, gestores culturales, curadores, y demás agentes del medio artístico aparecen para colaborar tácitamente al desarrollo del medio, pero el trabajo se dificulta tomando en cuenta que igualmente el engranaje esencial para que el medio funcione, llega corrompido por el mismo sistema donde contingentemente se ha estructurado. Un alto índice de la población que consume productos culturales se encuentra condicionada por las expectativas que nos prometen los mass-media que a su vez, manejado por un grupo de aristócratas y elites del sector, bajo la premisa de un "cómo debería ser el arte" deciden entre lo que vale y lo que no; lo que se difunde y lo que censura; en definitiva, el curso de lo que trasciende como representación de la cultura y lo que se queda en casa. Dando como resultado el difícil acceso, e incluso el rechazo al medio artístico para la mayoría de las personas.

Por suerte, en ciertos momentos de sapiencia, diversos agentes, colectivos y asociaciones de profesionales dedicadas al medio retoman todas estas cuestiones para replantear los modelos y proponer soluciones, cuestionando los paradigmas bajo la premisa de preguntarnos constantemente ¿Qué le podemos aportar entonces al arte hoy? ¿Cuál es la importancia de mi trabajo artístico para el mundo? Preguntas base de donde nace Franquearte y la necesidad de escribir este ensayo en pleno confinamiento por lo que significa la pandemia del COVID-19 para el individuo, sujeto a la sociedad, la cultura y las artes que afrontan un nuevo cambio global que posibilita el debate para la solución de varios paradigmas planteados.

Desarrollo de la cultura en el capitalismo

"Hasta hace bien poco, cuando se les preguntaba a las personas mayores de los países desarrollados si creían que sus hijos e hijas vivirían mejor que ellas, la gran mayoría respondían que sí. Desde hace poco, cuando se les pregunta a la gente no tan mayor si cree que sus hijos e hijas vivirán mejor que ellos, casi nadie se atreve a decir que sí. Quizás porque empiezan a intuir los daños que la civilización está causando al planeta".

(7)

La evolución excepcional del ser humano de esta era, lo ha constituido como un ser cuasi omnipresente en la tierra, atribuyéndose una posición jerárquica sobre el resto del reino animal, intentando gobernar hasta lo ingobernable, difuminando la líneas del insondable real que esencialmente nos constituyen a todos los seres vivos por igual...ese inevitable destino que deja expuesta la fragilidad del cuerpo vivo: su muerte.

Paul Crutzen ganador del premio Nobel de química en 1995, plantea en el año 2000 el concepto de Antropoceno como la actual era geológica que estamos viviendo, caracterizada por el "significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres", "especialmente ilustradas por la denominada extinción masiva del Holoceno" (8).

La humanidad que construyó muros, reinos y castillos, para estar a la merced del Dios creado a su imagen y semejanza; no dudó un momento en explotar todos los recursos que la tierra da, destruyendo todo lo que a su paso le sirviera para establecerse de un poder absoluto donde reinar; pese a causar guerras, hambre, contaminación, enfermedades, y desigualdades entre grupos más vulnerables de lo que se convertirían en "las otras razas de seres humanos"; todo lo que le sirva para la consecución del bien propio e individual en cada sujeto de dicha sociedad.

Así y en nombre del progreso se constituyeron el actual sistema capitalista que comandan la mayor parte del planeta; bajo un sistema económico enfocado en el incremento de beneficios económicos de la producción en masa donde invisibiliza los efectos negativos que pueda tener la explotación del "capital natural" en tanto no colaboren con el incremento de los beneficios en su comercialización. "La lógica del crecimiento se extendió entre los países capitalistas. Partiendo de una situación privilegiada gracias a los procesos de colonización, se fueron apropiando de los recursos naturales y minerales necesarios para el desarrollo económico industrial, y consiguieron imponer, muchas veces por la vía militar, su ideología de la producción y del crecimiento" (9) Estableciendo una hegemonía a través de la promesa de prosperidad para la nación por medio del incremento ilimitado de producción y consumo como sinónimo de calidad de vida.

La privatización de la salud, el agua, la educación, la cultura, el viento y hasta el sol, (todos derechos humanos), "se han convertido en mercancías, que se encuentran solo al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable; mientras las grandes mayorías invisibles; solo son visibles en los procesos electorales, disfrazados de Democracia."(10) Como consecuencia vemos la cara más dura de la precariedad acecharnos y afectar a los grupos más frágiles y vulnerables primero. Solo importa si vendes, solo importa si colaboras con el crecimiento del sistema.

Debajo de este prolijo resumen se han constituido e inspirado lo que trascendió como las artes y las culturas que conocemos hoy, acompañaron cada época, fuese solo para contar, colaborar o criticar, crear o incluso cambiar el curso de alguno de estos estados. Y justo allí radica el valor del arte.

En el presente, el sistema capitalista, las ciencias y las nuevas tecnologías imperan como la religión, que prometen ser suficientes para mantener el *status quo* en el que todo puede ser controlado. Las artes relegadas a un complemento de estas, se perciben dispersas, inentendidas e infravaloradas a pesar de ser parte de la vida del ser humano porque data desde la pre-historia, demostrando ser una parte fundamental en el complejo desarrollo psíquico que caracteriza al ser humano como lo conocemos hoy, dotado de esa maravillosa capacidad creativa que tenemos todos como individuos y que a lo largo de la historia de la humanidad nos ha ayudado a relacionarnos, adaptarnos y crearnos. De allí que algo del instinto siempre se despierta cuando admiramos una obra de arte. Lamentablemente en la actualidad este valor es poco reconocido por muchos y cada vez menos cultivado.

Los artistas son la base de un ecosistema artístico sostenible que inspira a la sociedad a imaginar otros futuros, visibilizar otras realidades más vulnerables, promoviendo cambios,

otras formas de hacer, luchando por la democracia, la libertad, y el estado de derecho. Un arma de doble filo para los gobiernos, que también saben aprovechar para encausar sus políticas, y manteniendo al margen bajo la censura y condiciones precarias al resto. Todas son formas de control para coartar la creatividad de las masas, y el sentido de poder que generan.

El arte es un arma muy poderosa que puede liberarnos, puede sanarnos y tiene la capacidad de hacernos llegar a diversos estados de felicidad a muy bajo costo... Capacidades de todos los seres humanos que los sistemas en su necesidad de control se ha encargado de apaliar cada vez más a través de sus sistemas educativos que priorizan en el desarrollo de habilidades enfocadas a primordialmente a las ciencias y sus métodos, para incitar la elección de los sujetos a elegir desarrollar una carrera "con trabajo seguro" y así continuar en la rueda del consumo. Cada vez emplear menos tiempo en descubrir y potenciar sus habilidades creativas particulares que lo provean de elecciones más libres... Limitando el éxito de los sectores culturales frente a un panorama económico, de derechos, y condiciones precarias para los creativos dedicados a las artes.

Desde el Confinamiento

"Por primera vez, es el conjunto de la Humanidad —en mayúscula— que se reconoce a sí misma como un solo sujeto ante un hecho real, un peligro del que no sabe cómo defenderse si no es a escala global. De hecho, ya lo tenía que haber sabido con la crisis climática. Este hecho real no es sólo el coronavirus sino todo lo que implica la epidemia de crisis social, política y de nuestras maneras de vivir. Es un hecho inédito que nos da la oportunidad única para cambiar muchas cosas. Esta Humanidad, como un solo sujeto, se da cuenta de que tiene que hacer ahora un cálculo colectivo para poder salir adelante, que no hay salidas individuales. Y llega a preguntarse, con razón, si no será ella misma la epidemia ante una ley de la naturaleza con quien no puede hacer más tratos. Como me decía un hombre del campo: "Todo lo que le quitas a la naturaleza, ella te lo reclama después con creces".

(11)

Y bajo este panorama llegamos a nuestros días de imperante perplejidad, angustia, soledad, miedo y tristeza, afectados por un enemigo microscópico que atenta contra esa individualidad creada, derrumbando las mascaradas y enfrentándonos con la insoldable verdad que es la mortalidad del cuerpo. No hay objeto que llene ese vacío, ni planes que nos liberen o fechas de entrega que nos ocupen; de repente somos solo nosotros con ese karma que arrastramos desde varias generaciones, exigiendo reavivar conciencia y un cambio de paradigma sobre nuestros modos de habitar el planeta.

El estado de alarma ha despertado en la sociedad una sensibilidad por solidarizarnos al no poder ignorar el sufrimiento; al tener tiempo para ver lo que nos rodea, como la contaminación, y darnos cuenta de nuestra necesidad e interdependencia sobre los ecosistemas naturales y sociales... no podemos salir de éstos solos.

La contaminación por ejemplo, ha afectado nuestras defensas ante el virus, debilitando sistema inmunológico y aun así continuamos consumiendo desmesuradamente productos

con los que no sabemos hacer nada más que producir basura. Vamos haciendo cada vez más peso a nuestro equipaje, llenando nuestros espacios reducidos ante la cantidad de objetos que adquirimos para llenar los vacíos, para aparentar la felicidad a través de la estética que construimos en ellas. Y hoy al vernos encerradas allí ¿encontramos esa felicidad?... ¿Qué ha nacido en este encierro con nuestras realidades? Hemos vistos en algunos florecer la creatividad, compartir con nuestros cercanos y buscar reconectar con aquellos que no están tan próximos, nos hemos inventado formas para conocer a nuestros vecinos y ayudar a que este tiempo no se sienta tan... ¡bueno!... "confinados"...

Músicos desde los balcones, aplausos que nos unen para honrar los actos heroicos y la fuerza de cada uno para afrontar estos difíciles momentos, creativos en streaming enseñando sus talentos, artistas reencontrándose y recreando nuestras realidades, encontramos personas como tú y como yo reconciliándose con esos otros talentos para las que estábamos ocupados y que dejábamos una y otra vez para más adelante... Llegamos a ése "más adelante", este es el futuro que nos esperaba... y nos está dando la oportunidad de tener tiempo para reflexionar, para prepararnos y crear lo que podría ser el progreso.

Hemos visto al aire desintoxicarse, animales recuperar la libertad, las aguas cristalinizarse, hemos sido testigos de la fuerza del mundo en el que vivimos. ¿Por qué no creer que podemos lograr recuperarnos?

Se ha disparado nuestros mecanismos de resiliencia, la necesidad de volver a dedicarnos a aprender, de flexibilizar nuestros modos de economía y de encontrar otros sentidos a la vida que llevábamos. Al re-lentizar los tiempos y meditar muchos hemos tenido la oportunidad de sanar y recuperar la autonomía de nuestros pensamientos y sentidos.

Según vemos se han dejado expuestas las debilidades que tiene el sistema capitalista para afrontar los daños que a su paso ha dejado en la civilización, lo que nos deja en un momento que puede ser crucial y marcar un antes y un después en esta historia. Los gobiernos lo saben y desde los medios se imponen militarizantes para aparentar y así tener a las masas bajo control.

¡Si!... habrá crisis... tendremos tiempos difíciles de recesión, y podríamos ser fatalistas, rendirnos y ansiar simplemente que todo vuelva a esa "normalidad" pasada que solo algunos podrán tener.

Pero considera que quizás justo ahora que hemos podido recargar nuestras energías y repensarnos: quizás tener la fuerza para renovar el significado de la prosperidad, el progreso de la civilización bajo una consciencia de que somos seres sociales, vivimos en sociedad y la misma existe dentro de un planeta que compartimos con muchas otras vidas. Que toda decisión cuenta y tiene sus consecuencias que pueden beneficiarnos a todos o solo a una parte... ¿Dejaremos morir la democracia y el derecho a la vida de TODA EXISTENCIA por perpetuar el poder de los gobiernos que nos promete ignorar todas las crisis a cambio de pagar con lo que nos queda de vida, el *ego* y la perpetuación de su poder?

En conclusión, es el momento perfecto para estudiar, replantear nuevos modelos políticos y territoriales, económicos-financieros, sociales y personales que apuesten por la sostenibilidad,

la solidaridad, los cuidados y el conocimiento; consecuentes con todas las personas y sectores. Construir un nuevo movimiento con soluciones que tomen lo mejor de las izquierdas y derechas, abriendo la oportunidad de consumir, vivir de forma alternativa, más amable con los otros y el planeta. A este respecto, como referencia, sugiero escuchar la conferencia publicada en el canal de youtube del centro cultural de casa encendida titulada "Si no consumes como piensas, terminas pensando como consumes" (11) para introducirnos y conocer nuevos modelos y estrategias por personas que ya vienen trabajando sobre estos estilos de consumo, producción y comercio sostenibles y solidarios. Lo que nos lleva al último punto, propuestas en el arte para afrontar en una cultura post-covid...

Arte y Cultura Post-Covid – Perspectivas y propuestas

"Lo personal es político".

(13)

Me apropio del lema feminista para abogar que todo cambio comienza en el origen, desde lo personal de nosotras mismas y nuestros talentos. El primer paso fue reconocer la vida como prioridad, que la riqueza de los territorios no proviene de su moneda, y que el verdadero capital radica en su creatividad ecológica y sostenible de la biodiversidad agrícola en armonía con la vida de todas las especies.

Desde nuestra perspectiva será necesario trabajar desde **tres pilares fundamentales: la educación, la cultura y la política**. Cuando el futuro está en juego, es hora de dialogar y reconstruir nuestros lenguajes. De encontrar nuevas maneras de hacer y afrontar las diversas crisis a las que se enfrenta la vida en la tierra tal y como la conocemos hoy. Podemos unirnos para re-plantearnos, planificar y compensar las fallas estructurales de nuestro sector a favor de generar un cambio por el bien común (no solo por el propio). De explotar nuestro potencial creativo para crear nuevas estrategias de impacto para el desarrollo de los ecosistemas artísticos más inclusivos.

Así es, como proponemos que las diversas expresiones artísticas para nuestros tiempos post-covid prioritariamente se solidarizaría con ayudar y enfrentar las crisis; no solo mostrar lo que sucede, sino también para proponiendo alternativas, soluciones, para inspirarnos a la lograr el éxito de estos cambios que podrían basarse (por enumerar las prioridades) en los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. (14)

Para alcanzarlo, planteamos una serie cambios estructurales a nivel político (que requieren del apoyo colectivo), y a nivel individual (que requieren del trabajo personal de cada artista).

--A Nivel Político/Económico/Social--

Lograr consideraciones en la política respecto a los siguientes objetivos

- Regular las condiciones de empleo, de trabajo y de vida de los artistas.
 - Como ciudadanos los artistas tiene derecho a las prestaciones sociales universales. Por lo que es imperante revisar las políticas y derechos del sector disciplina por disciplina.

- El retorno de la accesibilidad del arte y la cultural a las sociedades, enriqueciendo la experiencia y el conocimiento.
 - Promover arquitecturas inclusivas (para personas con y sin discapacidad) en todos los espacios para la cultura
 - Flexibilizar los costos de entrada al público general en museos, centros y espacios culturales:
 - Activar nuevas formas de fundraising para financiar costos estructurales, de mantenimiento, conservación, etc.
 - Crear otras alternativas de entrada gratuitas; como diferenciando días de estreno, de días regulares; temporada alta/temporada baja, etc.
 - Incrementar la interacción del público con la obra a través de programas y propuestas de mediadores culturales y otros agentes.
 - Promover más actividades culturales en calle
 - Incentivos para la producción de más festivales y actividades en calle
 - Quitar los controles excesivos a fin de facilitar plataformas para la obtención de los permisos para las acciones en calle.
- Promover el descubrimiento y desarrollo de habilidades creativas particulares de todas las personas, enfocados en el sector de los cuidados, la sostenibilidad, el reciclaje, la igualdad. (generando además nuevos puestos de trabajo en el sector)
 - Incentivando la creación de talleres recreativos para la comunidad desde diversas expresiones artísticas
 - Haciendo hincapié en promover el aprendizaje de nuevos modos de trabajo artístico como con la implementación de nuevas tecnologías, con la realidad extendida (XR), el eco arte, etc.
- Alicientes a la ley de mecenazgo para incentivar que otras empresas del sector privado también inviertan en el desarrollo cultural.
- Apoyar el desarrollo de la carrera de autores emergentes
 - Disminución considerable del IVA sobre los productos artísticos (tanto material o herramientas, como sobre la venta de obras) Motivando así la accesibilidad de adquisición para colaborar con una continuada producción de obras de arte, literatura, música, teatro, etc.
 - En relación al último punto también podemos promover la adquisición de bonos culturales para facilitar la adquisición tanto de obras, entradas, como material o herramientas para la creación.
 - Realización de convocatorias para activar los espacios en desuso con el arte contemporáneo que visibilice la producción y desarrollo de autores emergentes.
- Motivar la multiculturalidad que abre a su paso otras formas de apreciar, fomentando la innovación en el intercambio cultural entre países
 - Facilitación de visas para residencias artísticas que fomentan el desarrollo de investigaciones y presentaciones de los mismos.
- Fomentar el valor de las artes desde el sistema educativo en sus diversos niveles.

- Poner a disposición diversas materias formación artística con programas que fomenten las capacidades creativas para generar lenguajes propios en los individuos.
 - Generar programas introspectivos para aspirantes a artistas sobre la importancia de su trabajo en la sociedad
- Proteger la libertad de expresión, reconociendo el papel de los artistas en la sociedad.
 - Evitando la censura
 - Reconocimiento a la autoría original en todos los casos. Garantizando así el derecho de autor y los derechos conexos.
- Fomentar el desarrollo de los ecosistemas artísticos
 - Fomentando el sentido de unión (en vez de competencia) entre galerías, museos, salas, espacios alternativos.
 - Ampliando el panorama de alcance e impacto de propuestas y presentaciones.
- Considerar otras fuentes de sustentabilidad o financiación para espacios alternativos o galerías, tales como:
 - Promover la cultura 1€ en la consumición de bebidas o comidas en estos espacios.
 - Creación de bonos culturales
 - Búsqueda de patrocinadores
 - Integración de otros profesionales vecinos por medio de intercambios que puedan apoyar el sustento de carencias que tiene el espacio.
- Motivar y generar nuevos modos de acceso y adquisición de obras de arte
 - Como fondos de arte o fundraising, promoviendo la idea de arte compartido (piezas que pertenezcan a un grupo de personas y a partir de una reproducción de la original todos tienen una parte de ella, mientras que la original se mantiene abierta al público).
 - Como con subastas silenciosas o solidarias que ayuden a estimar el valor de la obra
 - Promover el sentido de apoyo a la cultura:
 - Aunque a veces no te lleves contigo una pieza física de arte, el valor de haber ser sido participe de dicha obra ya te hace poseedor de la obra.
 - No pagas por hacer rico a un artista, pagas por apoyar y que se generen más eventos, talleres, presentaciones que inspiren a mantener vivos los ecosistemas artísticos.
- Reducir la corrupción que puede suscitarse entre autoridades del sector
 - Evaluando constantemente la evolución de cada propuesta en **referéndums o consultas públicas**

* Es sumamente importante comenzar a valorar la opinión de todas las personas (no solo del gremio) en la evaluación y toma de decisiones sobre el desarrollo y presupuesto para cultura, ya que ellos son quienes deben tener el poder de decidir que los representa como "cultura". Por lo que

como último punto proponemos una serie de consideraciones y criterios para su evaluación:

- Las evaluaciones y sondeos deben ser constantes para estimar el impacto y poder realizar cambios pertinentes en cada etapa.
- Reformular la medición: La cultura no debe seguir siendo medida únicamente por su valor de rendimiento monetario, cuando el principal beneficio del arte es su rendimiento psicológico en las sociedades, su valor de patrimonio, legado, prestigio, y su aportación a la educación creativa.
- Referéndum en el caso de propuestas nuevas que requieran de un gasto considerable de presupuesto.
- Consultas populares para establecer la consecución o cambio de proyectos en marcha.
- Previamente a cualquier referéndum o consulta popular, debe generarse un debate donde profesionales del sector expongan y expliquen las propuestas o los avances de cada uno, para considerar su consecución o cambio.
- Todos los tipos de evaluaciones expuestas acá generaran a su vez la motivación en la población a involucrarse con el arte y la cultura, al tener la opción de poder escoger que los representa.

(15)*

--A nivel individual/Introspectivo/Personal --

Con la accesibilidad a la información que tenemos hoy a través del internet, todos podemos aprender de un arte y ser autores de lo que queramos; la diferencia entre ser un autor y un artista, se basa entonces cuando nos planteamos el ejercicio como profesión y lo presentamos a las personas, que finalmente son quienes deciden que es arte y que no; otorgando el anhelado título de artista (y aún con mayor mérito, si los títulos los ganas a través de la participación y obtención de certificados por concursos, becas, residencias artísticas, adquisición de sus obras para grandes colecciones, etc.)

En una época donde la comunicación e interacciones con el arte son y serán por algún tiempo estrictamente a nivel online, demuestra que el mercado del arte también debe replantearse sus formas de difusión y consumo. Desde una perspectiva post-covid continuarán coexistiendo dos tipos de artistas: uno que continuara marcado por principios de consumo en masa inspirados en la estética y el valor individual, y otros que generan un consumo de conciencia a través del valor intrínseco del arte para inspirarnos. El reto radica en mantener oportunidades laborales para los dos. Sin embargo en ambos casos conviene cuestionarse una serie de indicadores que podrían marcar el rumbo y rol en la sociedad como artista, tales como:

- Concientizar la importancia de lo que hacemos con respecto a la cultura. Internalizar el valor de nuestra profesión y del arte.

- Cuestionar la intencionalidad tanto de las obras que crearemos, como de su forma de consumo.
 - Definir 1: ¿Qué tipo de artista quiero ser? ¿Qué voy a generar con esto? ¿Para quién lo hago?
 - Definir 2: ¿La pieza creada es de consumo estético, que inspira belleza y de utilidad decorativa para los espacios? ó ¿La pieza creada es de consumo para la consciencia?
 - Definir 3: La utilidad es ¿decorativa o tiene algún otro tipo de uso? ¿es experiencial?
 - Definir 4: Modelos de presentación, adquisición y/o venta. ¿Cuáles son sus valores? (monetarios y/o de principios) ¿Qué puede generar el adquirirla?
 - Definir 5: ¿A qué colecciones quiero entrar y/o a qué tipo de coleccionista quiero llegar? ¿Quiero vender en masa para ser guardadas en casas, oficinas, y almacenes o quiero vender a un museo, teatro, espacio abierto? ¿A dónde quiero que llegue mi obra? O en el caso de los performances o acciones efímeras ¿Cuan reproductible podría ser? ¿es una presentación única? ¿Se registrará? ¿pretende algún tipo de adquisición y cómo?
 - Es importante entender hasta este punto la influencia o repercusión que puede tener entrar en una u otra colección, teniendo en cuenta que las piezas que son adquiridas por museos o centros tienen más probabilidad de trascender en el tiempo al continuar su curso de exhibición al público; a diferencia de algunas colecciones privadas las cuales pueden permanecer en espacios donde solo una minoría tendrá acceso a admirar la pieza. Y en caso especial de las acciones efímeras que su adquisición a veces se remite solo a la repercusión que tengan y su registro.
 - En la misma línea nos parece importante destacar los tipos de coleccionistas que existen para entender mejor a quien estamos dirigiendo, y sus motivaciones a la hora de adquirir las obras, pudiendo clasificarlos someramente en tres grandes grupos:
 - Coleccionistas aficionados o por amor: personas que compran por lo que les inspira la obra, por una identificación que sienten hacía las mismas, una retribución más emocional que les deja tener las obras. No suelen esperar un beneficio económico, ni un reconocimiento intelectual. No pretenden una futura venta de las mismas.
 - Coleccionistas por prestigio: personas que adquieren obras como una forma de reafirmar su posición en el mundo intelectual, de las ideas y el materialismo. Suelen buscar piezas únicas o de ediciones muy limitadas. No pretenden su venta, ni una retribución o beneficio económico a posteriori.
 - Coleccionistas por inversión: personas que adquieren obras de arte solo por una retribución de beneficios a corto o largo plazo de estas piezas. Suelen ir acompañados de un equipo

de asesores, las compras las realizan tras un análisis previo sobre la trayectoria del artista. Su objetivo es la venta posterior.

*En cualquier caso: todos son un apoyo al desarrollo de los artistas, por lo que no se debe subestimar a ninguno.

- Es muy difícil establecer criterios para medir si el arte es bueno o malo en términos de calidad, pero podemos valorarlo por su repercusión positiva sobre el planeta, por lo que se sugiere: **reconocer y estudiar** no solo las vanguardias clásicas, sino también las que han surgido en esta era como el artivismo, arte sostenible, eco-arte, arte feminista, Arte Háptico, y otras tantas que van naciendo de estos procesos en busca de la sostenibilidad, innovación y representación.

Hasta aquí este primer esbozo que pretende promover el debate e incentivar a otros profesionales del sector a proponer ideas...

Luchemos por nuestra libertad consciente de nuestro papel en el planeta, es hora de hacer cultura por una nueva forma de habitar el mundo.

Bibliografía y Referencias

- (1) Artículo 22 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
- (2) "Hoja de ruta para la Educación Artística" de la conferencia mundial sobre la educación artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI. De la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Lisboa 2006.
- (3) Políticas e Investigación sobre "Cultura y condiciones laborales de los artistas" Análisis por Garry Neil para la UNESCO 2019.
- (4) IDEM 2
- (5) Entrevista Augusto Gury por la BBC en el 2019.
- (6) Arthur Danto en su obra EL FINAL DEL ARTE: "El arte ha muerto. Sus movimientos actuales no reflejan la menor vitalidad; ni siquiera muestran las agónicas convulsiones que preceden a la muerte; no son más que las mecánicas acciones reflejas de un cadáver sometido a una fuerza galvánica"
- (7) "Cambiar de gafas para mirar el mundo" por Ecologistas en Acción por Yayo Herrero, Fernando Cembranos y Marta Pascual.
- (8) Referencia de artículo Wikipedia sobre Antropoceno.
- (9) IDEM 7
- (10) Editorial "the Washington post: o muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana" Traducido por el "Diario la libertad" 2020
- (11) Miquel Bassols: CORONAVIRUS: "¿Qué nos podemos encontrar al final del túnel?" 5 de abril 2020
- (12) "Si no consumes como piensas, terminas pensando como consumes" conferencia dictada por Charo Mórán 10 de abril 2020. Publicada en el canal de youtube.com de "Casa Encendida".
- (13) Lo personal es político, también denominado lo privado es político, es un argumento político utilizado como lema del movimiento estudiantil y de la segunda ola del feminismo.
- (14) Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.
 3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.
 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
 7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.
 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.
 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
- (15) Varias de las ideas planteadas aquí fueron inspiradas por el propuesto de ley de Senegal para el arte y la cultural y del libro "La Economía del Arte" de Bruno Frey