

Congreso Nacional del Medio Ambiente
Cumbre del Desarrollo Sostenible

COMUNICACIÓN TÉCNICA

Procesos creativos participativos y desarrollo local sostenible: la experiencia de Espacioguía y Red Espacioguía en Sta. Mª de Guía (Gran Canaria)

Autor: Fernando Maseda García

Institución: Asociación Cultural Red Espacio Guía
E-mail: espacioguia@espacioguia.com

Otros autores: Magdalena Juan Rijo

RESUMEN:

En el año 2006, EspacioGuía, centro independiente de creación cultural ubicado en el municipio de Santa María de Guía (Gran Canaria), puso en marcha el proyecto anual Campus de Verano de las Artes de Guía-CVAG, con el objeto de contribuir al desarrollo local sostenible mediante propuestas de arte, diseño y comunicación.

Actualmente, después de tres ediciones realizadas, el proyecto se ha mostrado como un eficiente proceso creativo colectivo del que va surgiendo y creciendo una red permanente de personas vinculadas al CVAG. Recientemente, un grupo de estas personas ha constituido la Asociación Cultural Red EspacioGuía, con el propósito de consolidar líneas permanentes de I+D+i en torno al paisaje, el ecodiseño, la comunicación, la didáctica y la creatividad desde estrategias de sostenibilidad, participación, visión local, responsabilidad social y transdisciplinariedad.

1.- PRIMERO SITUARSE, EN EL ESPACIO DE GUÍA

Aún tratándose esencialmente de un proyecto “en permanente construcción”, en una primera aproximación, *EspacioGuía* se podría definir como un espacio independiente de creación artística y cultural. Un micro-centro cultural de iniciativa privada y gestión independiente, y como tal autofinanciado a través de la microempresa familiar Taller Fractal, S.L.

EspacioGuía actualmente ocupa (en concepto de alquiler), un edificio singular de la Plaza de Sta. Mª de Guía (Gran Canaria), en el corazón de su Casco Histórico; colaborando activamente en la conservación de uno de los principales inmuebles del catálogo patrimonial de la ciudad.

EspacioGuía, que viene funcionando desde mayo de 2005, tuvo una primera temporada centrada en la realización de exposiciones de arte, para orientarse después, a partir de 2006, hacia la gestión y producción de proyectos, sin abandonar totalmente la actividad expositiva, como elemento comunicativo, sobre todo la de producción propia derivada de los proyectos realizados.

Desde entonces, la línea de trabajo en la que *EspacioGuía* se sitúa es la que denominamos creación cultural, con especial dedicación a las artes visuales y su relación con otras disciplinas artísticas y ámbitos sociales. Trabajando en temáticas referidas al paisaje, el ecodiseño, la comunicación, la didáctica y la creatividad, con el propósito de contribuir, con todo ello, a un desarrollo socioeconómico sostenible del territorio que habitamos.

2.- NUESTRA MANERA DE GUIARNOS EN LA CREACIÓN CULTURAL

El concepto creación cultural, tal y como lo entendemos y llevamos a la práctica, funcionalmente pretende ir un paso más allá de lo que comúnmente se entiende por gestión cultural. En ese sentido, nos importa ante todo activar procesos creativos que, ocupando espacios difusos, pongan el peso en aspectos de creatividad, participación, visión desde lo local, inter, múltiple y transdisciplinariedad y responsabilidad social.

En cuanto a las estrategias que tratamos de poner en juego, nos inclinamos a la experimentación y a la búsqueda de ideas propias que, aunque luego puedan ser contrastadas con referentes ya existentes, nos permitan una entrega vital en todas las acciones.

La participación la entendemos como un compromiso asumido a partir de una experiencia compartida previa y en un ambiente de trabajo cooperativo y familiar.

Nuestra intención es la de poner en marcha procesos creativos abiertos de muy diverso formato, enfoque y alcance; para que después puedan confluír, interferirse, encajarse, rozarse, realimentarse. Procesos que, generando acciones y construyendo vínculos, favorezcan que los agentes culturales y sociales de base vayan ocupando un espacio —su espacio— en la producción cultural.

De toda estas dinámicas, surgen y se consolidan redes de personas involucradas, siendo en estas personas, y en su forma espontánea de constituirse en estructuras flexibles, horizontales y autoorganizadas, donde reside el potencial creativo y el auténtico valor del “producto” u “obra artística” que nos interesa.

Así, recientemente se ha constituido la entidad sin ánimo de lucro Asociación Cultural *Red EspacioGuía*, que agrupa a personas vinculadas a *EspacioGuía*, y más concretamente al proyecto *Campus de Verano de las Artes de Guía-CVAG*, que anualmente reúne a más de 60 personas, de muy diversa procedencia, edad y formación, en este municipio de 42 km² y 14.081 habitantes (INE, enero 2007) al Norte de la isla de Gran Canaria.

Podemos hablar del CVAG como un evento que desde la gestión cultural explora la creación cultural. De una empresa local (Taller Fractal, S.L.) que con esta iniciativa (y otras similares) está adquiriendo un valioso *know-how* antes no presente en la zona. Y de un movimiento asociativo, generado como una elongación natural del CVAG, que estatutariamente se afirma para “promocionar la cultura, el arte, el diseño y la comunicación en favor de un desarrollo local sostenible; investigando, divulgando y potenciando los aspectos de innovación, creatividad, responsabilidad social y participación ciudadana, mediante estrategias multidisciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares”.

3.- EL “NUEVO PARADIGMA CULTURAL”: UNA GUÍA POSIBLE

Puede que tras una primera y rápida lectura, el nombre *Campus de Verano de las Artes de Guía* dé a entender que se trata de un evento íntimamente relacionado con el arte, y por ello clasificable, exclusiva o principalmente, bajo la etiqueta “CULTURA”; aunque la realidad es otra muy diferente.

Desde su inicio en 2006, el CVAG ha sido pionero (al menos en Canarias) en desarrollar lo que podemos denominar el “nuevo paradigma cultural”. Un nuevo contexto cultural, sensible a la crisis económica y medioambiental global que actualmente padecemos, para el que creatividad, sostenibilidad, innovación o desarrollo local autónomo son conceptos y prácticas “mestizas”, interdependientes y cooperativas, más necesarias que nunca para la búsqueda de nuevas soluciones de viabilidad socioeconómica.

El CVAG es una acción integrada de creación cultural, creación científica, investigación aplicada y transferencia, aprendizaje y divulgación de conocimiento, que pone de manifiesto el valor de la cooperación ARTE-CIENCIA-SOCIEDAD para propiciar soluciones innovadoras en el entorno de las ciencias sociales aplicadas.

En nuestra sociedad, cada vez es más valioso y necesario potenciar la creatividad, la innovatividad, la inter, múltiple y transdisciplinariedad o los procesos colectivos de trabajo, como fuentes eficientes de conocimiento, re-conocimiento y bienestar social y personal.

Lo que hasta ahora entendíamos por creación artística ha diluido sus fronteras, y éstas a su vez se mezclan con el diseño, la comunicación, la tecnología, el pensamiento, la ciencia...

para producir objetos, acciones, interacciones, procesos... y una multitud de propuestas de conocimiento en diversidad de soportes.

El rol del artista contemporáneo no es ya sólo crear cosas o situaciones, también reflexionar sobre la propia creación, los procesos creativos y cómo éstos se insertan en la sociedad y la transforman. El artista ya no se ve a sí mismo como un simple productor de contenidos artísticos y culturales para un mercado comercial o de programación institucional, ahora el artista aspira a ser agente de procesos sociales experimentales y complejos y reclama su participación y liderazgo en la gestión del espacio cultural público, para lo que pide a lo institucional colaboración y no oposición.

Estos cambios de “paradigma cultural”, que están ocurriendo de manera irreversible, ocurren de espaldas a muchos de nosotros, incapaces de percibir el valor del conocimiento, sentido crítico y transformación social que representan; situación que se puede ir agravando, máxime cuando dichos cambios todavía no están plenamente integrados en las prácticas y contenidos educativos reglados de Colegios e Institutos.

Y entre tanto abundan otras circunstancias, más propias del “antiguo paradigma cultural”, todavía no superado, como la inflexibilidad de las administraciones públicas, incapaces de visualizar y abordar de forma eficiente proyectos atípicos, precoces y transversales —como el CVAG— que chocan directamente contra sus rígidos organigramas y no aciertan a ubicar (¿cultura? ¿desarrollo local? ¿medio ambiente?...). O el comportamiento casi siempre timorato, caprichoso y accidental de las instituciones culturales (públicas y privadas), que raramente apoyan de forma inequívoca, y mantenida en el tiempo, proyectos que implican procesos de trabajo “de lenta cocción”, a medio y largo plazo.

La cultura institucionalizada generalmente se decanta por “el escaparate, la foto y el memorando”, en perjuicio de una cultura participativa, abierta y procesual; demostrando desconfianza en los procesos creativos abiertos (críticos e impredecibles) y el consiguiente apoyo generalizado de una cultura “finalista” (producto, mercancía) frente a la cultura de procesos de trabajo participativos, acumulativos y progresivos.

La participación ciudadana ya no se puede concebir como un “canon” que cede la institución: es la esencia de la propia cultura. Y los creadores culturales ya no son un medio para que la institución llegue al público-ciudadano: es la institución la que ha de concebirse como un medio neutral para que creadores y público abiertamente se encuentren.

En la actualidad el CVAG constituye la única propuesta de su naturaleza en Canarias (y posiblemente de las pocas en España) que viene funcionando de modo eficiente de acuerdo a este “nuevo paradigma cultural”. Una propuesta experimental que desde la CREACIÓN (cultural) conduce al DESARROLLO (socioeconómico), atravesando de manera efectiva MÚLTIPLES ÁMBITOS (medio ambiente, territorio, turismo, industria, artesanía, agricultura, ganadería, educación, juventud, asuntos sociales...). Y sin embargo, el CVAG no es ajeno a las circunstancias adversas arriba indicadas, especialmente desde la propia administración

municipal que, aún siendo co-partícipe del proyecto, pretende actuar de tal modo que hace cierto el dicho de “lo público es en realidad propiedad privada de la Administración”¹.

4.- EL CVAG: UN PROCESO QUE SE VA COSTRUYENDO DESDE UN ESPACIO EN CONSTRUCCIÓN

En la actualidad, para *EspacioGuía*, el proyecto del CVAG representa su principal acción y buena parte del resto de sus acciones son confluyentes, derivadas o relacionadas de algún modo con él. La organización y ejecución de cada edición del CVAG implica tareas que ocupan todo el ciclo anual. Cada edición representa un proceso abierto, que tiene fecha de inicio pero no de finalización.

A través de sus diferentes actividades formativo-productivas, el CVAG pone en práctica un amplio espacio de experiencia, convivencia, intercambio, trabajo, debate y reflexión de fondo sobre la creatividad, el arte, el diseño, la comunicación y la didáctica y su conexión e impulso a un desarrollo sostenible del entorno y de las estructuras socioeconómicas que lo sustentan. Y facilita espacios mixtos, participativos y abiertos donde confrontar CREACIÓN, PERSONA y TERRITORIO, haciéndolo bajo la tutela de un equipo docente multidisciplinar (que convive con el alumnado) en un ambiente de trabajo intenso, libre y con un importante componente emotivo y de relación humana.

El CVAG es un proyecto innovador que propicia la participación directa de la sociedad y las empresas, con propuestas de trabajo que revierten un beneficio comunitario en aspectos tales como la dinamización cultural y turística, el impulso de la industria local, la integración y participación de los agentes sociales o la mejora medioambiental y paisajística.

Un proyecto en el que participan diversas universidades (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna y Universidad Ramon Llull), pero organizativamente externo a la Universidad y a los Centros e Instituciones tradicionalmente asociados a la Investigación y la Ciencia.

5.- EL MODELO CVAG: VIVIR UN PROCESO CREATIVO COLECTIVAMENTE

El CVAG, de acuerdo al modelo que desde su inicio se viene desarrollando, por sí mismo representa un trabajo de investigación que indaga una metodología y dinámica propia. Constituye un modelo experimental aplicado a la resolución de problemas que, haciendo uso de recursos y procedimientos propios de la creación artística, genera conocimiento e innovación en el marco del desarrollo local sostenible de un territorio concreto.

La propuesta de juntar, en un mismo evento teórico-práctico, a creadores (Artes Plásticas, Artes Visuales, Arquitectura, Arte Electrónico ...), diseñadores (Diseño Industrial, Diseño Gráfico...), comunicadores (Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones

¹ ROBERTO GÓMEZ DE LA IGLESIA. “El patrocinio de la cultura: valor para la empresa”. Arte, Empresa y Sociedad: más allá del patrocinio de la cultura. Ed. Grupo Xabide, 2004, Vitoria.

Públicas...) y formadores (Filosofía, Psicología, Pedagogía...) para trabajar colectivamente en proyectos comprometidos con el desarrollo local sostenible del territorio, genera en sí mismo una tensión creativa valiosa como proceso y rentable en resultados, así como enriquecedora para todos sus protagonistas (alumnado, profesorado, organización, colaboradores y ciudadanía).

En esencia el CVAG se fundamenta sobre la vivencia de un proceso colectivo y el vínculo que se opera entre las personas que lo experimentan. Y metodológicamente implica los siguientes elementos:

- **PROCESO DE TRABAJO:** un proceso creativo abierto que se construye interactuando colectivamente (alumnado, profesorado, agentes locales y ciudadanía)
- **EXPERIENCIA VITAL:** una experiencia-descubrimiento con sentido en sí misma, con un importante contenido lúdico y emotivo.
- **IDEAS GUÍA - SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL:** referentes para un cambio de rumbo necesario en nuestra sociedad y como valores culturales transversales.
- **TRANSDISCIPLINARIEDAD:** estrategia que pone a trabajar equipos que representan diferentes áreas del conocimiento para alcanzar resultados que, no correspondiéndose a los parámetros de ninguna de estas áreas, aportan sentido a todas.
- **UBICACIÓN TERRITORIAL - VISIÓN DESDE LO LOCAL:** la forma de empezar por lo cercano e inmediato como estrategia para el cambio; es decir, el territorio que habitamos, dónde estamos y en el momento en que estamos, aquello que forma parte de nuestra experiencia de vida y de cómo lo vivimos, lo que de manera más inmediata conforma y transforma nuestro paisaje.
- **PARTICIPACIÓN:** acto responsable de tomar las riendas de “lo que es nuestro”, de nuestra vida individual y colectiva.
- **RED DE PERSONAS:** establecer y desenvolver una relación territorio-evento-personas mediante un vínculo afectivo y profesional espontáneo, sólido y continuado.

6.- PROCURANDO UN “ECOSISTEMA” PARA LA INNOVACIÓN

Simplificando las cosas, aún a costa de caer en la banalidad, con la intención de ser ilustrativos, habría dos maneras de enfrentar un proyecto de desarrollo local sostenible. Una sería con destacados expertos y especialistas que “sobre-poniendo” sus conocimientos propongan vías de actuación y cambio. La otra, haciendo que un impulso y compromiso de cambio conviva en el territorio con todos sus agentes (técnicos de la administración local, empresarios, colectivos varios, ciudadanía...), contagiando la convicción de que ese cambio es posible y abriendo vías de participación y responsabilidad compartida.

Ciertamente, la innovación y la creatividad no se pueden enseñar en términos verbales, ni reducir a fórmulas aplicables, ni inocular por “arte de magia”; sólo y ante todo podemos procurar determinadas condiciones que favorezcan el despertar de las mismas y su experimentación en la comunidad. Así, ciertos hábitos culturales de buenas prácticas —casi siempre obviados desde lo público y olvidados desde la ciudadanía— tales como la

participación y la generosidad, son el mejor impulso para desenvolver socialmente la innovación y la creatividad.

Lo crucial es “aprender para” (la innovación y la creatividad), y este aprendizaje se conduce bajo tres ideas claves:

1. Cualquier cosa se puede hacer mejor de muchas otras maneras, el cambio es posible.
2. Todos estamos capacitados, y tenemos que asumir la responsabilidad, para ser los sujetos de este cambio, con independencia de la situación, la habilidad o el conocimiento disponible, y sin que su carencia se conviertan en un factor limitante.
3. El cambio es un proceso, y como tal no ha de estar cerrado a ningún resultado prefijado, ni intervenido por ningún interés antepuesto.

El objetivo del CVAG es procurar dichas condiciones, inculcando en la práctica factores y cualidades esenciales que intervienen en la creación cultural y científica y en la innovación: aceptación de la situación de partida, autocrítica, inconformismo, espíritu de búsqueda, determinación y atrevimiento.

7.- INTERDEPENDENCIA: LA CLAVE DE LA ENCRUCIJADA.

La relación que se establece entre las instituciones públicas y los espacios independientes de creación cultural, como *EspacioGuía*, se puede representar gráfica y simbólicamente como una encrucijada. Una encrucijada en cuyo plano horizontal se sitúa la institución, como lo estable y permanente, y en el vertical los espacios independientes, como lo dinámico y frágil. La zona de intersección de ambos planos se define como un espacio de interdependencia, de mutuo compromiso y beneficio; tal que la institución pública tiene la responsabilidad, sin esperar nada a cambio y como parte de la asunción de sus obligaciones institucionales, de propiciar abiertamente la condiciones adecuadas que permitan a los espacios independientes desarrollarse y proliferar (en cantidad y calidad).

Esta delicada relación entre independencia e interdependencia, entre lo micro (los espacios independientes) y lo macro (la institución), entre lo horizontal y estable (la institución) y lo vertical e imprevisible (los espacios independientes), debe ser sentida por las partes, y especialmente la institución, como un compromiso de complementariedad cooperativa, generosa, respetuosa, transparente y equitativa.

Las alianzas fructíferas, que el sector de la informática supo establecer, en la década de los noventa, entre pequeñas empresas con gran capacidad tecnológica pero alta volatilidad estructural (generalmente de desarrollo de software) y las grandes estructuras empresariales (generalmente fabricantes de hardware), debemos trasladarlas hoy al sector cultural.

Es evidente que en aspectos esenciales como innovación o creatividad tienen mucho que decir, y pueden mejor hacer, los espacios independientes: por su proximidad a la calle, por ser microestructuras ágiles y flexibles y por constituir el germen mismo de la participación ciudadana. Pero sobre todo, porque estas microestructuras tienen una capacidad de la que la institución poco o nada sabe: la capacidad de acometer los retos con la vehemencia, el

entusiasmo, la convicción, la entrega y la generosidad propia del artista, al que le va la vida en el empeño.

8.- ESPACIOGUÍA Y CANARIAS COMO “LABORATORIO DE LA GLOBALIDAD”

El médico psiquiatra Ramón Carballo, en su ponencia² del Curso de Creatividad del CVAG'07 decía que la firme creencia te hace creativo. En ese mismo contexto³, Carmelo León, catedrático de Economía Aplicada de la ULPGC, afirmaba que uno de los rasgos definitorios del artista es que sobrepasa su desempeño profesional para convertirlo en un proyecto vital.

El proceso creativo, que *EspacioGuía* propone, se ubica en el espacio-tiempo del hogar, del ámbito familiar y su entorno; sin artilugios y desde una visión naturalista y directa. Atiende a parámetros de auto-organización y permanente construcción y responde a la necesidad de conjugar y confundir el espacio público del arte, con la propia creación y con la vida cotidiana familiar.

Estos tres ámbitos, ubicados en un mismo punto de las coordenadas espaciales, no sólo son la matriz del proceso, también son la huella y el proceso mismo, ya que somos el proceso del proceso creativo y lo que se procesa en el proceso creativo es nuestra propia consciencia: una obra efímera, que se desarrolla en un presente continuo.

Esta aparente amalgama, en la que confluyen las ganas de transformación y la dificultad encostrada al cambio; la ilusión y la desmotivación; el empeño y el aburrimiento; la precariedad y la disponibilidad, la generosidad, el compromiso... además se enfrenta también a una nueva visión de nuestra realidad circundante: Canarias como “laboratorio de la globalidad”. Realidad emergente en la que inciden múltiples problemas-soluciones eminentemente culturales, tales como el desarrollo sostenible, la inmigración, el turismo, el territorio y el paisaje, la visión desde lo local, la participación ciudadana, la responsabilidad social... que están configurando una nueva concepción de la cultura y el arte contemporáneo; y que todos ellos se da cita, de forma explícita y manifiesta, en Canarias.

9.- ESPACIOGUÍA COMO “PUCHERO”: UNA METÁFORA DE ACCIÓN COLECTIVA TRANSDISCIPLINAR

El “puchero canario”, como cualquiera variante de puchero existente, es un plato sencillo que mezcla muchos y diversos ingredientes en un caldero con agua, para cocinarlos a fuego muy lento. Si los ingredientes son los adecuados, y su calidad es buena, poco más hay que hacer para disfrutar de una comida completa, sabrosa y alimenticia.

² CVAG'07. “El camino interior”. Ed. EspacioGuía, Asociación Pronorte y Ayuntamiento de Guía, 2008, Gran Canaria.

³ CVAG'07. “Creatividad, valor y mercado”. Ed. EspacioGuía, Asociación Pronorte y Ayuntamiento de Guía, 2008, Gran Canaria.

Digamos que la cultura, y también que la vida, se podrían parecer a un puchero: calidad, diversidad y poca prisa; aunque la mayoría de las veces sea todo lo contrario.

A modo de analogía, un grupo de personas vienen reuniéndonos mensualmente en *EspacioGuía*, en torno a un doble puchero: el que comparten de almuerzo y en el que se van cocinando lentamente todos juntos, y cada uno como el ingrediente imprescindible que es.

Son un puchero al fuego, un proceso abierto.

Representan el nódulo de un red fluctuante de personas unidas por un vínculo espontáneo de "naturalidad y familiaridad". Juntos reúnen áreas muy diversas de conocimiento y práctica, son un grupo multidisciplinar; pero unidos, diluyendo y mezclando contornos, son un experimento transdisciplinar en marcha. Son los habitantes circunstanciales de una estación experimental autónoma: *EspacioGuía*.

No se proponen debatir sobre la cultura, y todas sus circunstancias, sin más. Se proponen activar la generación de acciones creativas y la circulación de ideas innovadoras a través de redes de personas. Consideran a éstas el instrumento más potente para caminar hacia la sociedad participativa y creativa que todos deseamos, la única forma de poner en juego la innovación, la sostenibilidad y otras "utopías" posibles.

Parten del convencimiento y el compromiso de que "nadie va a hacer el trabajo por ellos", de que "no están solos" y de que el acto creativo no es algo que haya que condicionar y postergar a ninguna otra situación venidera propicia que no sea la del momento y lugar presente, ya sea éste bueno, malo o mejorable.