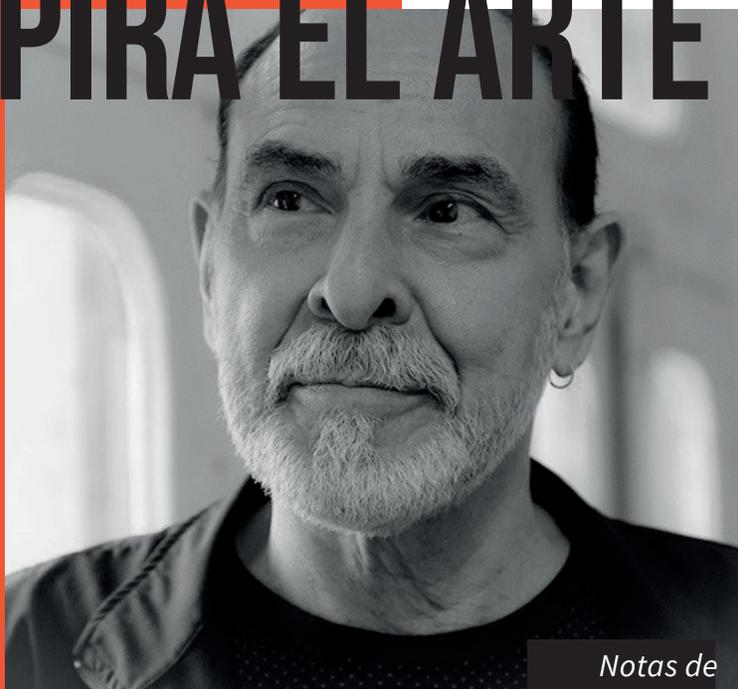

RELATORÍA

IV FORO INTERNACIONAL RESPIRA EL ARTE

Notas de

George Yúdice

29 de septiembre

2023

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES

Relatoría IV Foro Internacional Respira el Arte 2023

Alcaldía Mayor de Bogotá
Claudia Nayibe López Hernández
Alcaldesa Mayor de Bogotá

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Catalina Valencia Tobón
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de las Artes-Idartes
Carlos Mauricio Galeano Vargas-Machuca
Director general

Hanna Paola Cuenca Hernández
Subdirectora de Equipamientos
Culturales

EQUIPO RESPIRA EL ARTE

Yeimy Guerra
Diana Páez
Shayla Rodríguez
Daniel Rubiano
Milena Thinkan

ILUSTRACIÓN Y DIAGRAMACIÓN

Ima Barraza

© Instituto Distrital de las Artes-Idartes
Noviembre de 2023

Idartes
Carrera 8 # 15-46 Bogotá, D. C.,
Colombia
(57-601) 379 5750
contactenos@idartes.gov.co
www.idartes.gov.co

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES

REFLEXIONES

IV Foro Internacional Respira el Arte

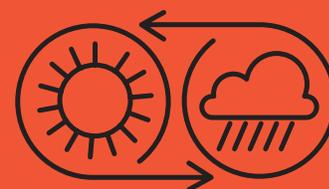
Abordo con entusiasmo esta relatoría del IV Foro Internacional Respira el Arte porque me ha provocado reflexiones que espero arrojen alguna luz sobre lo presentado y debatido en los conversatorios y mesas de trabajo del 28 y 29 de septiembre en el auditorio del Planetario de Bogotá.

“ Mi entusiasmo proviene también de la valiosa inspiración que aportan para un libro casi terminado en que el combate al cambio climático como tarea colectiva es un tema principal. Así, pues, este texto es tanto una relatoría como una serie de perspectivas críticas. ”

George Yúdice es Profesor Emeritus de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Miami. Investiga artes, prácticas e industrias culturales y creativas – música, audiovisual y artes visuales – y los nuevos fenómenos estéticos en la era digital. Es autor, entre otros títulos, de *El recurso de la cultura* (Gedisa, 2002), *Política Cultural* (Gedisa, 2004) *Nuevas tecnologías, música y experiencia* (Gedisa, 2007); *Culturas emergentes en el mundo hispano de Estados Unidos* (Fundación Alternativas, 2009); *Políticas culturales para a diversidad: lacunas inquietantes* (2016). Ha publicado más de 150 artículos de crítica literaria, estudios culturales y políticas culturales en revistas indexadas.

Pero antes que nada, debo empezar esta relatoría felicitando a Idartes por el importante esfuerzo de concientizar a quienes administran y trabajan en equipamientos culturales, así como a sus públicos, para combatir el cambio climático en relación a los tres ejes de Respira el Arte: Eficiencia energética, economía consciente, involucramiento ciudadano; y las cinco líneas de acción que se elaboran en la Guía de Sustentabilidad para Teatros y Festivales, publicada hace diez meses en noviembre de 2022:

1. La actualización de tecnologías para la mayor eficiencia energética y emisiones *net zero*.
2. Integrar prácticas de economía circular en relación con los materiales y productos en la cadena de valor del sector artístico.
3. El giro hacia alimentos y bebidas producidas respetando el medio ambiente.
4. La adaptación al cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza.
5. La justicia climática.

Estas 5 líneas también implican que el público se involucre en la toma de decisiones prácticas en línea con iniciativas sustentables.

Es apremiante combatir las causas del cambio climático, pues si no hacemos algo ya mismo para reducir los factores que lo causan estamos incurriendo en un delito, estamos embargando la vida de las futuras generaciones. Por lo tanto, todos los sectores de la sociedad y todos los aspectos de esos sectores tienen que contribuir. Como enfatizó Tony Ramos Murphy en su relatoría del Foro II, hay una correlación entre el cambio en los espacios físicos, su gestión y el modelo de cultura que se busca. De ahí la importancia de responsabilizar a los teatros y los espacios escénicos para festivales, tal como se detalla en la *Guía de Sustentabilidad*.

SESIÓN 1 IV FORO

“Visiones, perspectivas y análisis de orden político, cultural y social alrededor de las acciones y compromisos para promover el ejercicio de las artes orientadas a la sustentabilidad”

En la primera sesión de este IV FORO, intitulada “**Visiones, perspectivas y análisis de orden político, cultural y social** alrededor de las acciones y compromisos para promover el ejercicio de las artes orientadas a la sustentabilidad”, se hizo eco de los temas que se vienen trabajando en todos los Foros **Respira el Arte**. Hacia el final de la sesión, Carlos Mauricio Galeano (C.M.G.), director del Instituto Distrital de Artes (Idartes) de Bogotá y cocreador de Respira al Arte, junto a Hanna Cuenca, subdirectora de Equipamientos Culturales del Idartes, reprodujo un video que resume los inicios del proyecto Respira el Arte, los desafíos del cambio climático y cómo se vienen elaborando los tres ejes y las cinco líneas de trabajo elaboradas en la *Guía de Sustentabilidad*. Se presentarán algunos resultados a su debido tiempo cuando informemos sobre la sesión en que se lanzó la Calculadora de la huella de carbono.

Abrió la primera sesión Catalina Valencia (CV), secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, haciendo hincapié en prácticas que todo espacio cultural debe cultivar, como el reciclaje, el reemplazo de materiales no sostenibles por otros más amables con el medio ambiente, el uso de materiales y fuentes energéticas renovables, etc.

Además, C.V. colocó un tema clave, que es la transversalidad *de los diversos sectores de la administración pública, que conjuntamente deben colaborar en la realización de sus metas, en este caso, reducir la huella de carbono*. Además, señaló algo que ya antes Alfons Martinell había indicado en su relatoría del Foro III, que es que si bien la cultura no está incluida como un objetivo específico en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de cara a la Agenda 2030, no obstante, hay varios objetivos en que la cultura tiene un papel para el desarrollo sustentable. Lo cual implica que diversos sectores deben colaborar en lograr los objetivos, por ejemplo, cultura y medioambiente. Cito: “vemos que la cultura es transversal a todos los objetivos”. La cultura produce valor económico, simbólico y ayuda a transformar las ciudades, por lo tanto, incidiendo en la economía y en el urbanismo.

En la misma sesión inaugural, Angélica Arias Benavides (A.A.B.), copresidente de Climate Heritage Network para América Latina y el Caribe, también abordó la transversalidad a partir de las contribuciones de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) respecto a lo que un gobierno municipal debe ofrecernos a los ciudadanos: el cuidado, los comunes, una gobernanza participativa, el reconocimiento de cómo están conformados nuestros territorios en América Latina, contruidos desde la informalidad, constatación que no se recoge en la data para hacer política pública.

A su vez, Angela Beltrán (A.B.), directora de Artes en el Ministerio de Cultura, también habló de la transversalidad respecto a lo que implica la cultura de paz, tema principal del Ministerio. Así, la labor de sanar y del cuidado, cito,

*“atraviesan tareas apremiantes
como sanar el dolor de los conflictos,
salvaguardar la memoria viva
y los saberes, defender nuevas
epistemologías de comunidades
tradicionales, establecer la conexión
con los territorios.”*

También planteó otro tema que se menciona desde el primer Foro Respira el Arte: “**el arte, la cultura y la educación para la vida deben ser transformadores**”. Esta aseveración generó algunos cuestionamientos: ¿de qué arte estamos hablando?, ¿qué arte es transformador? Yo me atrevería decir que obras como la pintura impresionista o la notoria “Fuente” de Duchamp no son transformadoras en el sentido de que incide en la sociedad. Si bien esta última obra transformó el arte mismo al iniciar lo que conocemos por arte conceptual, no por eso condujo a diferentes modos de relacionarnos los humanos y con la naturaleza, que es lo que muchos esperamos que el arte aporte en la actualidad. En este sentido, AB elaboró lo que ella entiende como arte transformador:

“No ver el arte como el gran arte, sino una experiencia sensible que nos plantea la necesidad de construir futuro”.

**El arte, la cultura
y la educación
para la vida
deben ser
transformadores**

A.A.B. concordó con C.V. y A.B. en lo que respecta a la importancia de incluir el arte y la cultura en los ODS. Y desarrolló la concepción de arte introducida por A.B. al decir que “*el arte no es solo aprender música o pintura, sino aprender a relacionarnos con el entorno*”. En este sentido, “*la cultura, las artes y el patrimonio nos ayudan a imaginar sostenibilidad*”. Pero también dijo, muy acertadamente, a mi ver, que “el arte también ha degradado el medio ambiente”. Elaboro esta reflexión:

¿EN QUÉ SENTIDO EL ARTE PUEDE CAUSAR DAÑOS?

1

Materiales No Ecológicos

PRODUCCIÓN:

La producción de materiales artísticos como pinturas, solventes, resinas y plásticos, puede generar emisiones de CO2 y otros contaminantes.

TOXICIDAD:

Algunos materiales de arte, como los pigmentos de pintura y los disolventes pueden ser tóxicos para el medio ambiente, contribuyendo a la contaminación del aire, el suelo y el agua.

2

Desperdicio

Los desechos generados por los materiales de arte, especialmente aquellos que no son biodegradables o reciclables, contribuyen al problema de los residuos en el planeta.

3

Energía en Galerías y Museos

CLIMATIZACIÓN:

Las galerías y museos a menudo requieren condiciones ambientales específicas (temperatura y humedad controladas) para preservar las obras de arte, lo que puede llevar a un alto consumo de energía.

ILUMINACIÓN:

La iluminación necesaria para destacar las obras de arte también puede consumir una cantidad significativa de energía.

4

Transporte

El transporte de obras de arte a nivel mundial para exposiciones y ventas genera una huella de carbono considerable debido al uso de medios de transporte que utilizan combustibles fósiles.

5

Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras

El transporte de obras de arte a nivel mundial para exposiciones y ventas genera una huella de carbono considerable debido al uso de medios de transporte que utilizan combustibles fósiles.

6

Degradación del Entorno Natural

Algunas formas de arte, como las instalaciones a gran escala en espacios naturales, pueden tener un impacto negativo directo sobre el ecosistema local.

Desde luego, los Foros de Respira el Arte se dirigen justamente a proporcionar soluciones para estos y otros tipos de daño. *La Guía de Sustentabilidad para Teatros y Festivales* como la Calculadora de huella de carbono para eventos y espectáculos artísticos, presentada en la última sesión de la primera jornada del IV Foro, son cruciales en cuanto a soluciones. Hago algunas referencias a estas herramientas, pero primero menciono algunas reflexiones de (C.M.G.).

En un breve comentario, añadió a los planteamientos de Angela y Angélica que al hablar de arte y transformación no es el gran arte que está en juego, sino aquellas prácticas que nos orientan, o mejor nos hacen vibrar afectiva y sensiblemente hacia el entorno, los otros y el futuro. Opinó que puede ser una concepción de arte con la cual muchos no están conformes. Pero enfatizó que se trata de una concepción diferente del arte, o de su poder transformador. Ante reacciones que rechazan esta concepción, acaso por ver en ella un instrumentalismo, CMG opinó que ya no será rechazado repensar el arte y sus prácticas o cambiar formas de hacer procesos. Cito:

“Los artistas son portadores de mensaje. También transforman las formas de hacer, incidiendo en políticas y cuestiones sociales”

Creo que vimos este tipo de transformación en las formas de hacer expuestas en la segunda actividad, el conversatorio de Jorge Melguizo (J.M.) con la influencer Marce La Recicladora (M.L.R.) y Simón Mejía (S.M.), músico fundador de Bomba Estéreo y documentalista activista. Los comentarios de este son muy reveladores, pues de todas las artes la que más llega a la gente, la que más hace vibrar y moverse es la música. Al respecto, SM dijo:

“La música sí llega a la gente, más que la política, ya que nadie cree más en la política”

Obviamente se refiere a la profesión formal de la política porque la música, su música, tiene fuerza política, como se detalla a continuación:

La música como fuerza política

1 Movimientos Sociales

La música ha sido un componente central de numerosos movimientos sociales, proporcionando un medio para la expresión de agravios, esperanzas y aspiraciones colectivas.

Ejemplo: Las canciones protesta durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos ayudaron a unir a las personas y expresar sus demandas de igualdad y justicia.

2 Expresión de Identidad

La música permite a los grupos marginados o minoritarios expresar su identidad, cultura y experiencia, contribuyendo a la visibilidad y el reconocimiento.

Ejemplo: El hip-hop ha sido un medio para que las comunidades afrodescendientes expresen sus experiencias y desafíen las injusticias sistémicas.

3 Concienciación

Las letras de las canciones pueden informar y educar a las personas sobre cuestiones políticas y sociales importantes, fomentando la conciencia y la reflexión crítica.

Ejemplo: Canciones que abordan el cambio climático, los derechos humanos y otros temas pueden aumentar la concienciación y motivar a las personas a actuar.

4 Unidad y solidaridad

La música puede unir a las personas, trascendiendo barreras de idioma, cultura y geografía, y fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo.

Ejemplo: Los conciertos benéficos a nivel mundial reúnen a personas de diferentes países para apoyar causas comunes.

5 Influencia en el Cambio de Actitudes

La música puede desafiar y cambiar actitudes, creencias y comportamientos, promoviendo valores como la igualdad, la tolerancia y la justicia.

Ejemplo: Artistas que utilizan su música para promover la igualdad de género pueden influir en las actitudes y normas sociales.

6 Movilización

La música puede inspirar y movilizar a las personas a participar en acciones colectivas, protestas y otras formas de activismo político.

Ejemplo: Canciones emblemáticas pueden convertirse en himnos de movimientos políticos y sociales, como *Un violador en tu camino*, del colectivo feminista chileno Las Tesis.¹

7 Sanación y Reconstrucción

La música puede jugar un papel en los procesos de sanación y reconstrucción Posconflicto, facilitando el diálogo, la reconciliación y la recuperación comunitaria.

Ejemplo: Proyectos musicales en países que han experimentado conflictos armados pueden contribuir a la recuperación emocional y social.

¹https://es.wikipedia.org/wiki/Un_violador_en_tu_camino

Acaso podría decirse que, en la actualidad de las redes sociales, las y los influencers tienen una semejante capacidad de atraer y entusiasmar a sus seguidores, que no son públicos pasivos, sino que intervienen, comentan, repostean, etc. En el conversatorio con M.L.R. y S.M., J.M. confesó que no sabía de la existencia de Marce y esto se debe sin duda a que son los más jóvenes que siguen a las y los influencers. Una investigación del Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) reporta sobre el alto grado de uso de las redes sociales por niños y adolescentes y el apoyo emocional que reciben en las redes.²

Es importante, pues, que tanto Idartes como los teatros y espacios escénicos se valgan de las redes sociales y tengan influencers como compañeros de viaje e incluso como colaboradores más involucrados.

Además del evidente talento de M.L.R., el video “Conozcan a mi manager” muestra todo el trabajo de elaboración suya y de su manager Sara Samaniego, documentalista que graba los videos de M.L.R.³ Tanto en su intervención en el conversatorio como en sus videos se echa de ver su pasión por el reciclaje y los recicladores, para quienes no es sólo un oficio y una manera de sobrevivir sino un modo de vida, una ética de sanación. No sería exagerado caracterizar su trabajo como un arte transformador.

Volviendo a la intervención de S.M., su documental Yuma Río Sonoro muestra cómo la música y la naturaleza, en este caso el río Magdalena, son inseparables, lo cual lleva a un llamado urgente a defender el medio ambiente, ya que es allí, nos dijo, donde se gesta la cultura. También dijo que en la película se informa sobre la contaminación del río y se pregunta

“¿Si el río Magdalena se seca se va a secar la música?”

² <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/08/16/tiktok-e-a-principal-rede-social-utilizada-por-criancas-e-adolescentes-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml>

³ <https://www.youtube.com/watch?v=glv8HibllmU&t=786s>

Algo semejante constatamos en el álbum Berejú – Agrupación Changó de la Agrupación Changó de San Andrés de Tumaco. En él se ve claramente la relación entre los árboles, el agua y la música. El antropólogo Jaime Arocha en sus notas de presentación del álbum reflexiona sobre la manera en que tocaba la marimba el maestro Peña “parecía como si no percutiera las chontas [tablitas de madera de la palmera chonta], y el sonido de cada una saliera antes de que el bordón la martillara. Como el agua de Cualimán [comunidad del departamento Nariño, en el Pacífico sur] también golpeaba las piedras con delicadeza, pensamos que había allí una comunión entre agua, bordón y chonta”.⁴ Y añade el productor Iván Benavides,

“en el mundo sonoro de la Agrupación Changó se funden la espiritualidad ancestral y lo telúrico. La exuberancia vocal y las polirritmias son la voz misma de los ríos, la espesura y los manglares del Pacífico, y la de sus pueblos invisibilizados pero memorables.”⁵

Anticipo un comentario de Enrique Glockner (EG) de la segunda sesión del segundo día del Foro porque toca en esta relación entre arte, naturaleza y sostenibilidad. Recoge un tema propuesto por AAB sobre la cultura como cuarto pilar del desarrollo y lo elabora de la siguiente manera.

“La cultura como componente clave del desarrollo tiene relación directa con la naturaleza,”

lo cual relaciona su perspectiva con la de SM. Esto implica no sólo emplear fuentes de energía renovable y reciclar sino entender que la sostenibilidad tiene que ver con el patrimonio, tanto tangible como intangible. Cito a EG: “La definición misma de desarrollo sostenible plantea preservar los recursos. Cultura y patrimonio tienen que plantearse la preservación del patrimonio tanto tangible como intangible, para generaciones futuras”.

⁴ Arocha, Jaime. (2020) “Notas sobre la comunión Afropacífica entre aguas, voces y chontas”, Notas del disco para Berejú, Agrupación Changó. 26 de junio, Discos Pacífico. <https://discospacifico.bandcamp.com/album/berej-agrupaci-n-chang>

⁵ Citado en Alvarez, Lina María. (S/f). “Berejú, el nuevo trabajo musical de la Agrupación Changó”. Calicreativa. <https://calicreativa.com/bereju-agrupacion-chango/>. Consultado el 29 de septiembre de 2023.

Desde luego, el involucramiento ciudadano en la preservación del patrimonio, que también puede ser concebido como procomún, que no es propiedad de nadie en particular (gobiernos, empresas, organizaciones de sociedad civil) sino de todos.

Volvemos sobre este último tema en el informe sobre la segunda sesión del segundo día.

La siguiente y última sesión del primer día del Foro, fue el lanzamiento de la “Calculadora de Huella de Carbono”. Pero antes de reportar sobre ella me parece que viene al caso una reflexión sobre el **involucramiento ciudadano**, que es una de las tres líneas de trabajo de Respira el Arte, extendiendo así lo expuesto sobre el involucramiento de influencers y artistas como M.L.R. y S.M. Para ello, primero, me baso en lo que AB dijo sobre lo importante del arte que hace sensible el entorno.

Para que haya involucramiento ciudadano es crucial que los teatros y espacios escénicos tengan un conocimiento de su territorio y de la gente en él, no solo de sus “públicos”, que son una minoría de la población, sino también de las comunidades locales de su entorno.⁶ Cuando un teatro o espacio de conciertos, o inclusive cualquier infraestructura cultural, se ve como un recurso para la comunidad, más allá de simplemente un lugar para ver obras o asistir a conciertos, puede convertirse en un punto de encuentro cultural, educativo y social y animar a la gente a involucrarse. En el particular caso que nos concierne, se trataría de que las comunidades del entorno se relacionaran con el espacio escénico de manera que quisieran contribuir a la sostenibilidad de la institución.

⁶ Según la Encuesta de consumo cultural del DANE (2020), 20% de los bogotanos asistieron a presentaciones o espectáculos de música en vivo, en espacios abiertos o cerrados, y 11,8% a teatro, ópera o danza. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-cultural>

Mis investigaciones en cuatro iniciativas (una en Ciudad de México, otra en Madrid y dos en Río de Janeiro) en el antes mencionado libro confirman esta perspectiva. En todas, se hicieron mapeos colectivos para conocer a fondo todo lo concierne al barrio donde están emplazadas, y se les invitó a los vecinos a tener un papel activo en la agenda de las iniciativas, no como públicos objetivo, sino como agentes que podrían contribuir sus saberes y conocimientos. Estas prácticas inculcan confianza en los vecinos, que están más dispuestos a aportar a las iniciativas. Este es un punto que enfatizó E.G.

“Lo local es fundamental para el desarrollo sostenible. Es imprescindible entender la parte comunitaria, de cada una de las comunidades que conforman el ámbito de las instituciones. Y no para que intervengan de manera separada sino conjuntamente.”

Esta última aseveración hace eco del tema de la transversalidad de la cual se habló en la primera sesión. Me extenderé sobre el involucramiento comunitario al reportar sobre las primeras dos sesiones del segundo día del Foro.

¿CÓMO REALIZAR EVENTOS SUSTENTABLES?

Paso a reportar sobre la última sesión del primer día: “¿Cómo realizar eventos sustentables? Taller Lanzamiento Calculadora de huella de carbono”. Inspirándose en otras calculadoras, este aplicativo web fue elaborado por Idartes para medir las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el combustible, la energía y los desplazamientos de artistas, equipo técnico y público. El objetivo es que los que gestores establezcan acciones concretas para reducir su huella de carbono y promover prácticas más sostenibles.

Presentada por Diana Páez (D.P.) y McAllister Granados (M.G.), **la Calculadora de la huella de carbono ayuda a ajustar el consumo energético y el uso de materiales no sustentables**. Vemos lo que se mide: las emisiones que provienen directamente de las actividades; las que se generan en la producción de energía eléctrica que una entidad consume; las generadas por actividades relacionadas con la actividad pero que están fuera del control de la organización. En cuanto a las emisiones directamente provenientes de las actividades de los espacios escénicos de Idartes y sobre las cuales la organización tiene control directo, D.P. y M.G. hicieron referencia a los siguientes factores:

- » Consumo energético de edificios, derivado de la iluminación de escenarios, calefacción y refrigeración de espacios.
- » Al aire libre, el consumo energético de generadores. Los generadores de diésel contribuyen significativamente a la contaminación del aire.
- » Transporte y viajes efectuados por el personal y artistas.
- » Transporte de bienes y materiales necesarios para el evento o la producción.

Y las principales fuentes de impacto sobre las que la organización puede tener influencia:

- » De forma indirecta, el desplazamiento de audiencias y artistas hacia las salas y eventos.

En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero generados por eventos y la operación de Idartes, D.P. y M.G. se refirieron a los siguientes pilotos de medición:

- » Rock al Parque 202 TonCO₂eq
- » Hip Hop al Parque 182 TonCO₂eq
- » Salsa al Parque 150 TonCO₂eq
- » Operación de Idartes 233 TonCO₂eq

1

También se refirieron a las medidas tomadas para reducir la huella de carbono:

EMISIONES Y NET ZERO

- La Media Torta: instalación de luces perimetrales con bombillas LED que funcionan con paneles solares
- Planetario de Bogotá: instalación luminarias LED y de un nuevo proyector con un alto índice de eficiencia versus consumo eléctrico
- Teatro Jorge Eliécer Gaitán: instalación de luminarias tipo LED
- Escenarios Móviles: uso de luminarias LED

2

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

- La Media Torta: creación de una huerta sintrópica –agricultura regenerativa– de la mano de la Fundación El Escarabajo Verde
- Planetario de Bogotá: instalación de los Bio[Labs], módulo desarrollado junto a El Escarabajo Verde y la Línea Arte, Ciencia y Tecnología en la terraza del escenario.
- Teatro Jorge Eliécer Gaitán: instalación de los Bio[Labs], módulo desarrollado junto a El Escarabajo Verde y la Línea Arte, Ciencia y Tecnología en la terraza del escenario. Son sistemas de cultivo modulares y móviles, creados para espacios urbanos que no cuentan con terreno para siembra. Están hechos de una estructura de acero, paneles de madera de pino, cuentan con su propio tanque de agua y un sistema de riego automatizado que se configura a partir de una aplicación vía móvil. El sistema se abastece a través de un panel solar.
- Teatro El Ensueño: creación de una huerta sintrópica; recuperación del suelo fértil para cultivar huertas de frutales de media montaña; instalación de jardines verticales dentro y fuera del escenario.

3

MATERIALES, PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR

- Teatro El Ensueño: reciclaje de residuos de refacciones y reparaciones del teatro

4

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

- La Subdirección de Equipamientos Culturales evita el plástico de un solo uso sustituyendo botellas plásticas de agua con botellones para que artistas y conferencistas llenen sus termos; los escenarios cuentan con vasos de cartón o vajilla de cerámica y vidrio.

Otras medidas para reducir la huella de carbono se encuentran en la *Guía de Sustentabilidad para Teatros y Festivales*. Esta se trata de una utilísima herramienta que puede usar cualquier persona para visibilizar el efecto que una entidad tiene en términos de su huella de carbono y qué se puede hacer para reducirla, como en el divertido ensayo de preguntas y respuestas en que nos condujeron DP y MG.

PANEL INTERNACIONAL: EL CRECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS SUSTENTABLES

La primera sesión del segundo día, “Panel internacional: El crecimiento de las organizaciones artísticas sustentables”, dio continuación a las medidas para reducir la huella de carbono mencionadas en el ensayo de la Calculadora, con ejemplos concretos en espacios escénicos en varios países. CMG condujo el conversatorio con tres de las organizaciones artísticas que nos acompañaron en la primera versión del foro Respira el Arte.

Valentina Valera (V.V.), Gerente de Cultura y Sostenibilidad de Lotus Producciones para el festival de música Lollapalooza, informa que se emplean medidas para reducir la huella de carbono semejantes a los reseñados en la sesión de la Calculadora: reciclaje, reducción y reutilización de residuos, eficiencia energética. Respecto a este último punto se refirió a un escenario en un parque en Santiago de Chile que funciona 100% de energía fotovoltaica. Se sitúan muy cerca del escenario paneles que absorben rayos del sol y remiten energía directamente al escenario.

También Lollapalooza potencia la reforestación. Se busca donaciones de árboles. “Y nosotras como productoras añadimos y hacemos pequeños bosques. Se hacen acciones concretas con los materiales reciclados en la batucada”. En cuanto al involucramiento ciudadano, V.V. explicó que “Lollapalooza procura incorporar a la gente, sobre todo las y los jóvenes, a recoger residuos en el parque”. Dijo: “Les encanta participar”, haciendo eco de la importancia de generación de entusiasmo mencionado por otras participantes.

Andrea Defrancisco (A.D.), de LatinLatas, hizo eco del poder de la música para suscitar involucramiento ciudadano, tal como se caracteriza más arriba. Se refirió al impacto emocional que atrae a los públicos, pues LatinLatas es una organización cultural, ambiental y educativa, cuyo propósito es inspirar a las personas a generar cambios en sus hábitos de consumo, a través de la música como canal de comunicación y los residuos como herramienta de acción.

Se refirió a la necesidad de formas creativas para animar a la gente, sobre todo en alianza con marcas que no buscan hacer greenwashing. Las marcas quieren hacer cosas. Un problema es el greenwashing. Hay marcas que cortejan proyectos que atraen a ciertos públicos. A.D. se refirió a un mural sonoro hecho con residuos de un festival como ejemplo de la economía circular. La marca financia el festival, los residuos se usan para el muro y LatinLatas insiste en entregarlo a la comunidad.

A.D. también apuesta por los movimientos ciudadanos. Ella misma forma parte del movimiento Residuo Cero. Los movimientos sociales presionan a las autoridades para que hagan algo, incluso para que diseñen políticas. También presionar a las empresas y si no responden, hacer boicot.

“Tenemos poder como consumidores. El consumo es la causa de y la solución a los problemas. Hay que generar ruido para que políticos cambien su comportamiento”

Molly Braverman (M.B.), directora de Broadway Green Alliance, una iniciativa de del sector teatral que educa, motiva e inspira a toda su comunidad teatral y a sus espectadores para que apliquen prácticas más respetuosas con el medio ambiente en Broadway y fuera de este. Se aprovechó la pandemia para concientizar sobre el impacto ambiental, los desastres, inundaciones e incendios provocados por el cambio climático. M.B. hizo eco del tema de las redes, pues el éxito de las iniciativas tiene que ver con la ampliación de sus redes de colaboración, algo crucial porque BGA no tiene su propio teatro.

BGA creó el programa de los capitanes verdes. Un capitán verde es un defensor del teatro verde en Broadway, en los departamentos de teatro en universidades, en las producciones en gira, y en cualquier lugar donde haya teatro.

Cualquier persona de cualquier departamento puede ser un capitán verde: el equipo, los artistas, los acomodadores, los directores de escena, los diseñadores, los administradores artísticos y otros.

Cada capitán verde tiene el poder de aplicar y fomentar una amplia gama de prácticas más respetuosas con el medio ambiente.

PANEL DE EXPERTOS ARTE Y SUSTENTABILIDAD

La última sesión del Foro, antes de esta relatoría, fue el “Panel de expertos Arte y sustentabilidad”, moderado por Hanna Cuenca. La pregunta que se les hizo a los panelistas es ¿Dónde estamos y a dónde quisiéramos llegar? Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, informó acerca de las medidas para la sostenibilidad tomadas en el teatro a partir de 2019: la conversión de la luminaria a LED, la colección de aguas pluviales, tratada y reutilizada para baños, limpieza y riego, la puesta en práctica de la economía circular, el uso de paneles solares en todas las terrazas para conservar energía. El reciclaje y hasta la venta de basuras. Enfatizó:

“el teatro tiene que ser ejemplar en la construcción de nuevas ciudadanías”.

Angélica Arias Benavides (A.A.B.) habló de la importancia de que las autoridades públicas asuman las agendas de los movimientos sociales. *“El sector público tiene que dar seguimiento a esos movimientos con políticas públicas”.*

A nivel internacional, mencionó la iniciativa Entretenimiento y Cultura para la Acción Climática (ECCA) para unir al sector cultural en torno a objetivos y soluciones climáticos compartidos. Ha elaborado indicadores para los siguientes objetivos: reducir emisiones de gases de efecto invernadero, utilizar la narración en artes interdisciplinarias para transmitir, preservar y generar la diversidad biológica mediante prácticas industriales más responsables, reconociendo prácticas de comunidades ancestrales (y no solo apropiarse de sus diseños), incentivar y potenciar el intercambio de conocimientos, promover una acción climática más amplia mediante la mitigación local utilizando toda la influencia de nuestro sector, lo que nos mueve el corazón.

Alfons Martinell (A.M.), director honorífico de la Cátedra Unesco: “Políticas Culturales y Cooperación” de la Universidad de Girona, planteó su visión de la cultura como un sistema, relacionado con otros sistemas: educación medioambiente, salud, movilidad, vivienda-urbanismo.

¿Qué es la sostenibilidad? Para A.M. es la satisfacción de necesidades sin embargar el futuro. Señaló que el sistema cultural no puede hacer esto solo, sino en interacción porque es interdependiente de los otros sistemas.

“De ahí que consuma energía y genere huella de carbón. Lo que se necesitan son estrategias de compensación, de reducción de costes”. El otro aspecto que enfatizó es el de los derechos culturales y para hacerlos efectivos, el sistema cultural debe reconocer su propia diversidad.

“Mantener la diversidad creativa es fundamental: el patrimonio, las lenguas, el patrimonio intangible”.

El reconocimiento de la diversidad remite a lo comunitario, *“pero a veces no se entiende la vida cultural local como cultura. Las ideas culturales en nuestras sociedades no son homogéneas. ¿Qué puede hacer la institucionalidad? Dar ejemplo. Y luego estimular, de muchas formas...Estimular la cooperación, entre comunidades, municipios, la solidaridad con los que tienen más dificultades”.* La sostenibilidad se da en esas relaciones ecosistémicas: “En lo local la intersectorialidad es evidente”.

Enrique Glockner (E.G.) y A.A.B. también enfatizaron la importancia de lo comunitario y la intersectorialidad para la sostenibilidad. Sobre todo, destacaron los cuidados y los comunes, tema ya planteado en sesiones anteriores. Para Jorge Melguizo, los centros culturales deben ser “fábricas de ciudadanía” en el sentido que asumen los comunes y los cuidados.

La sesión terminó con lo que cada panelista se llevaba de Respira el Arte:

AAB:

Solidaridad, intersectorialidad.

RO:

La cultura es el mejor espacio para construir ciudadanías más solidarias, de paz.

AM:

El compromiso de la ciudad para dar voz para los que comúnmente no tienen voz en la cosa pública.

EG:

El reto de involucrar más a los políticos.

JM:

La sostenibilidad es un proceso de aprendizaje; cómo hacer para que estas preocupaciones y medidas se operacionalicen en ciudades pequeñas y de medio porte; Medellín tendría que aprender de la gestión de Idartes.

CONCLUSIONES

Aprovecho la última intervención de Jorge Melguizo para concluir, cerrar esta relatoría.

Respira el Arte es un excelente invento desde la institucionalidad pública.

Una primera observación es, pues, *que debiera implementarse en todos los centros culturales y sobre todo en las bibliotecas del distrito, que son las más numerosas de los equipamientos culturales.*

En segundo lugar, *Respira el Arte es una referencia y ejemplo para todas secretarías en otros lugares y para el Ministerio de Cultura. Tanto la calculadora de la huella de carbono como la Guía de Sustentabilidad de Teatros y para Teatros y Festivales son adaptables a otros contextos.*

Ahondar más en lo que AM llama sistema cultural y la necesidad de tener en cuenta las relaciones transversales e intersectoriales de

interdependencia para satisfacer los derechos culturales y para tener estrategias sustentables efectivas.

La cultura no vive sola, sino en infraestructuras, sistemas de transporte, suministro de materiales, fuentes de energía, etc.

En relación con esto, la cultura necesita cultivar alianzas, redes de apoyo e *influencers* dentro y fuera de las redes sociales.

IV FORO RESPIRA EL ARTE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, DC

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES

