

artes

artes, artesanía

artes, artesanía y empresas culturales

Es hoy cuando se crea el patrimonio del mañana

Todos los seres humanos poseen la capacidad de crear. Adecuadamente potenciada, la creatividad estimula la cultura, humaniza el desarrollo y constituye un elemento clave de la diversidad cultural. Las culturas vivas encuentran su fuente de inspiración en lo local pero se revitalizan en contacto e intercambio con otras culturas.

Desde siempre, la práctica cultural surge del diálogo entre el creador y su público. Sin embargo, la presencia física ha dejado de ser necesaria para disfrutar de la cultura. Las expresiones creativas contenidas en libros, discos, películas, videos, productos multimedia, artesanías y diseño alcanzan ahora audiencias globales gracias a una compleja cadena regulada por el derecho de autor y los derechos conexos.

Desde la consideración conjunta de la cadena creativa, la UNESCO diseña estrategias para promover la diversidad de la oferta cultural global. Nuestro programa ofrece a los creadores, artistas, artesanos y diseñadores contemporáneos, apoyados por los empresarios culturales en su búsqueda de nuevas formas de expresión, la posibilidad de construir hoy el patrimonio cultural del mañana.

La educación artística ocupa un lugar central en el programa de la UNESCO que también favorece la creación de redes de artistas y el intercambio a escala internacional. Así, el reputado Premio UNESCO para la Promoción de las Artes, el apoyo ofrecido a numerosos festivales artísticos y los instrumentos diseñados específicamente para los artistas constituyen la expresión de nuestro decidido compromiso con las artes.

artes y artistas...

Trabajo en red

Millones de escritores, músicos y artistas plásticos de todo el mundo representados por una compleja malla de organizaciones profesionales, tales como el PEN Club Internacional, el Consejo Internacional de la Música y el Instituto Internacional del Teatro, forman nuestra red y orientan nuestras prioridades.

Herramientas

En respuesta a las necesidades de los artistas, la UNESCO ha desarrollado los siguientes portales web, regularmente actualizados:

Directorio Mundial de la Poesía: Todo sobre la poesía desde el 2000! (<http://www.unesco.org/poetry>)

Directorio Mundial de la Educación Musical y de las Perspectivas Profesionales: Un mundo de referencias y vínculos interactivos para facilitar la entrada de los jóvenes músicos en la vida profesional. (<http://www.unesco.org/music>)

Digi-Arts: El lugar de encuentro de los creadores digitales! Un espacio virtual de intercambio entre artistas, científicos y creadores de todo el mundo. (<http://portal.unesco.org/digiarts>)

Observatorio del Estatuto del Artista: Las últimas novedades y legislaciones en la materia. Un proyecto conjunto de la UNESCO y la OIT que será operativo a finales del 2004. (<http://unesco.org/culture/observatoire>)

LEA. Internacional: Vínculos relacionados con la formación artística. (<http://unesco.org/culture/lea>)

Educación Artística

Lanzado en el 2000, este programa busca posicionar la educación artística en los sistemas educativos tanto formales como informales, reconociendo su esencial contribución al desarrollo intelectual y sensorial de los niños. A medio plazo, la educación artística debería permitir la emergencia de públicos más exigentes así como un mayor respeto mutuo entre las culturas. En base a sólidos análisis e investigaciones, la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, prevista para el 2005, abordará las modalidades más apropiadas para hacer de la educación artística una asignatura obligatoria en la escuela primaria.

artesanos y diseñadores...

Se dice que la UNESCO es la única organización internacional que posee una visión global del importante papel de la artesanía y el diseño en el desarrollo social, cultural y económico.

Artesanía tradicional...

A menudo los artesanos son pobres, a veces también iletrados y en general viven en remotas zonas rurales. El programa de artesanía es particularmente popular por su incidencia en la reducción de la pobreza y la promoción de la mujer.

La formación de futuros formadores, la introducción de la artesanía en las aulas, la promoción de los maestros artesanos y el apoyo a pequeñas empresas dirigidas por artesanos figuran entre nuestras más conocidas acciones. Patrocinamos también premios regionales de artesanía dando a sus ganadores la oportunidad de acceder a algunos de los más importantes mercados y ferias artesanales del mundo. Por supuesto, las técnicas artesanales, el diseño, el desarrollo de productos, el marketing, la distribución y la formación empresarial figuran prominentemente en nuestros talleres y materiales.

El **Sello de Excelencia UNESCO**, actualmente en fase de experimentación en varias regiones, testimoniará el valor y calidad artística de la artesanía, frente a una producción masiva y estandarizada, ayudando a los creadores a alcanzar el reconocimiento social y económico que merecen.

... y diseño contemporáneo

Diseño 21, concurso internacional lanzado en 1995 en partenariat con Felissimo Corp. (Japón) sigue siendo el único que permite participar en igualdad de condiciones a jóvenes diseñadores de talento del Norte y del Sur. Gracias a Diseño 21, más de 300 artistas se han beneficiado de una considerable promoción internacional y muchos han alcanzado el reconocimiento profesional que buscaban. Símbolo de nuestra cooperación con el sector privado, este proyecto ha inspirado nuevas iniciativas tales como Bio-diseño o el concurso internacional "De jóvenes creadores a empresarios".

El Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura

El Fondo, con perfil de fundación, cuenta con un Consejo de Administración independiente, ofrece múltiples recursos para las artes y constituye un catalizador de acciones en favor de la creación contemporánea. Desde su constitución en 1974, el FIPC ha cofinanciado centenas de proyectos innovadores, basados en iniciativas de la sociedad civil con claros objetivos de desarrollo.

En partenariat con más de 50 instituciones de 27 países, las Becas UNESCO-Aschberg para Artistas, programa faro del FIPC, vienen desde 1993 ofreciendo oportunidades de formación y residencia a más de 400 jóvenes artistas plásticos, intérpretes, músicos, bailarines, escritores y creadores digitales. El sistema favorece la movilidad de los artistas y el diálogo intercultural al tiempo que aporta nuevos y excitantes estímulos a su creatividad.



Empresas culturales, vehículo de intercambio cultural y desarrollo económico.

La actual cartografía mundial de las industrias culturales pone de manifiesto la existencia de una pronunciada fractura entre el Norte y el Sur que impide a los países en desarrollo beneficiarse de los aspectos positivos de la globalización. Y es que, por su doble naturaleza cultural y económica, las empresas culturales requieren para su desarrollo estrategias específicas y un enfoque integrado.

Ejes de acción

La UNESCO trabaja en áreas tan punteras como diagnósticos y políticas nacionales, asistencia jurídica y técnica sobre fiscalidad y comercio internacional, formación profesional, promoción de la traducción y desarrollo de los hábitos de lectura. Son muchos los países en desarrollo que se han beneficiado de éstas acciones y algunos han logrado ya mejorar sensiblemente sus industrias editoriales y fomentar el acceso a la lectura de sus poblaciones marginadas mediante mecanismos de donación de libros y bibliobuses. También promocionamos la literatura infantil y la ilustración de libros, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, la Capital Mundial del Libro y apoyamos redes internacionales de profesionales del libro, sin olvidar las agrupaciones de editores independientes. Gracias al establecimiento de partenariados con otras organizaciones especializadas, la UNESCO participa igualmente en la concepción y aplicación de estrategias de desarrollo regionales y sub-regionales.

Un enfoque similar, adecuadamente adaptado a las especificidades de cada sector, así como a las realidades y exigencias locales, está siendo experimentado actualmente en la industria de la música y audiovisual.

Herramientas

Index Translationum: Más de 1.300.000 referencias sobre todas las traducciones realizadas en el mundo. (<http://www.unesco.org/culture/xtrans>)

El Centro de Intercambio de Información sobre la Traducción Literaria: Plataforma de información y recursos que incluye la conocida Lista de Obras Representativas. (<http://www.unesco.org/culture/lit>)

Lista de Obras Representativas del Cine Mundial: Repertorio en línea de la cinematografía mundial, en cooperación con el Consejo Internacional del Cine y la Televisión que podrá consultarse en 2004.

La Alianza Global para la Diversidad Cultural: Bienes y servicios culturales al servicio de la diversidad.

Inspirado en el Acuerdo de Florencia para la libre circulación de bienes de carácter educativo, científico y cultural (1950) y en su Protocolo de Nairobi (1976), el objetivo de la Alianza Global es fomentar la diversidad de bienes y servicios culturales, la aplicación efectiva del derecho de autor y, en definitiva, el desarrollo socioeconómico.

Derecho de autor, marco legal de la creatividad

El compromiso de la UNESCO con el derecho de autor viene de lejos, concretándose ya en 1952 con la adopción de la Convención Internacional del Derecho de Autor. Hoy, este programa promueve la sensibilización al derecho de autor mediante campañas de información, formación y estudios ofreciendo también asesoría jurídica y técnica. Actualmente se llevan a cabo esfuerzos para alentar la adaptación de las legislaciones nacionales al entorno digital, de acuerdo con el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Formación

Mientras las nuevas tecnologías digitales y una piratería creciente representen una amenaza para los derechos de autor y los derechos conexos, la formación seguirá siendo de una importancia primordial. La red de Cátedras UNESCO ha introducido el estudio de la propiedad intelectual en las universidades de muchos países en desarrollo y en transición. Preparamos así a los futuros juristas para que tomen parte activa en el futuro desarrollo de las legislaciones sobre el derecho de autor, en su aplicación efectiva, y en el establecimiento de sociedades colectivas dinámicas.

Herramientas

Entre numerosos materiales de formación e información destacan el E-Boletín de derecho de autor, la Base de Datos de Legislaciones Nacionales, el Manual en Derecho de Autor y los videos de divulgación.

Explorando nuevos caminos

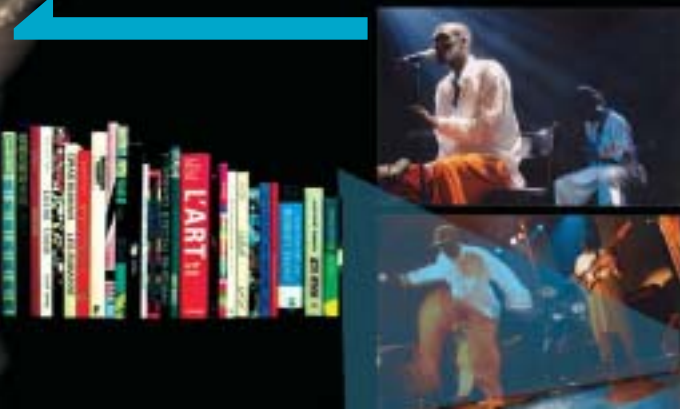
Operativa desde 2002, la Alianza Global crea sinergias entre el sector público, el privado y la sociedad civil a través de partenariados estratégicos basados en el principio de beneficio mutuo.

Fuertemente orientada a proyectos sobre el terreno y buscando resultados concretos, tras dos años de trabajo la Alianza Global cuenta con:

- una metodología propia y un Fondo especial
- 150 miembros
- una base de datos que permite establecer partenariados en línea
- proyectos piloto en los cinco continentes
- una serie de Herramientas profesionales dirigidas a sus miembros


Los proyectos Alianza tratan de dar respuestas innovadoras a las numerosas necesidades de la cadena creativa en los países en desarrollo aportando asesoramiento legal y tecnológico, formación empresarial, asistencia en la búsqueda de nuevos mercados o canales de distribución, y generando redes profesionales Norte/Sur.

Más allá de una lógica asistencial, la Alianza Global propone un nuevo enfoque de la solidaridad internacional. La acción de la UNESCO en el ámbito de la cultura contemporánea ha cobrado un nuevo impulso gracias a la coordinación de energías de los miembros de la Alianza.

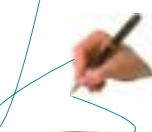


la cadena creativa...


Un amplio abanico de actores forma la invisible cadena de la creación y la transmisión cultural. Cada uno tiene sus necesidades y sus intereses, pero todos son eslabones esenciales e interrelacionados de un proceso productivo que posee una lógica propia. La supervivencia de cada eslabón de la cadena depende de la de todos los demás. Visión estratégica, enfoque integrado y acción concertada son las mejores garantías de éxito de cualquier política cultural.




En una época marcada por la incertidumbre, la creatividad es la mejor respuesta. Florece mejor en libertad, en democracia, en un entorno abierto. Necesita estímulos, no reglas. Atreviéndose a mirar nuestro presente sin convencionalismos, **los creadores y los artistas** son los verdaderos arquitectos del cambio.




Los **traductores e ilustradores** son mediadores interculturales esenciales. Su labor de acercar universos literarios alejados merece un reconocimiento que están muy lejos de haber alcanzado.




La estética de la imperfección, también conocida como el "toque humano", gana terreno. **Las creaciones artesanales**, a años-luz de la ciega perfección de los productos estandarizados, tienen un carácter propio, mágico. Iniciar a los jóvenes en las técnicas artesanales no es sólo proporcionarles emocionantes oportunidades sino, ante todo, desarrollar su orgullo e interés por dominar los conocimientos tradicionales.



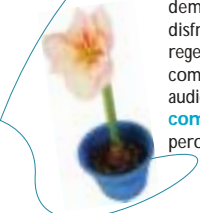
Los diseñadores saben imprimir una nueva imagen a los objetos cotidianos. Dan forma a nuestro entorno y nos ayudan a construir el estilo de nuestra personalidad.



Las empresas culturales son hoy la principal plataforma de expresión cultural. Libros, películas, músicas, imágenes y modas nutren la imaginación de los jóvenes, prefiguran sus valores, principios y deseos y, sobre todo, influyen en su comportamiento y estilo de vida. Por eso, el equilibrio entre la capacidad y la distribución geográfica de las industrias culturales es la mejor garantía de una diversidad cultural sostenible.



El verdadero desafío al que se enfrentan las regulaciones sobre **derecho de autor** reside en que, por primera vez en la historia, todos podemos ser creadores, editores, lectores... y "piratas" al mismo tiempo - con un simple click de ratón!



El acceso igualitario a la cultura es hoy un derecho democrático fundamental. Todos tenemos derecho a disfrutar y participar en el proceso de generación y regeneración de la cultura. Y la masificación cultural puede compensarse desde la educación artística que desarrolla audiencias exigentes para las artes. Nosotros, **ciudadanos comunes**, somos el último eslabón de la cadena creativa... pero también el origen de su renacimiento.

Es hoy cuando se crea el patrimonio del mañana
artes, artesanía y empresas culturales

Milagros del Corral
Subdirectora General Adjunta para la Cultura

y todo el equipo de la
División de Arte e Iniciativas Culturales
UNESCO
1, rue Miollis
F-75732 PARIS Cedex 15

tel. : +331 4568 4337
fax : +331 4568 5595

<http://www.unesco.org/culture/creativity>
<http://www.unesco.org/culture/crafts>
<http://www.unesco.org/culture/industries>
<http://www.unesco.org/culture/copyright>
<http://www.unesco.org/culture/alliance>
<http://www.unesco.org/culture/ifpc>
<http://www.unesco.org/culture/toleranceliterature>

