

4a Cumbre Mundial de las Artes Johannesburgo, Sudáfrica 22-25 de septiembre de 2009

Programa para delegados página 1

Palabras de la Ministra de Arte y Cultura de Sudáfrica

Es un honor para Sudáfrica ser el país anfitrión de la 4a Cumbre Mundial de las Artes, evento que se realiza por primera vez en nuestro país y en nuestro continente.

En nombre del gobierno y del pueblo de Sudáfrica, les doy una cálida bienvenida a nuestras tierras, con la esperanza de que este encuentro nos una más como profesionales de las artes del mundo. Sudáfrica es un país con grandes riquezas naturales y un gran patrimonio cultural, y con personas hospitalarias y llenas de ganas de vivir. Fue aquí mismo donde nuestros primeros ancestros se originaron y donde los guerreros pelearon por su libertad. En efecto, nosotros venimos de una historia con divisiones profundas en la que se necesitó un esfuerzo colectivo para acabar con el sistema del *apartheid* y reemplazarlo por el no-racismo, el no-sexismo y la democracia. Cada día es una nueva oportunidad para trabajar por el desarrollo sostenible y para luchar mundialmente contra el racismo.

Es, por lo tanto, muy apropiado que este año, en el que Sudáfrica celebra quince años de libertad y democracia, ofrezcamos a los profesionales de las artes una plataforma para ocuparse del estado del arte de las artes y la cultura en el mundo. El Consejo Nacional de las Artes (NCA) de Sudáfrica merece todos los elogios por haber previsto el traer este encuentro a nuestro país.

La libertad de expresión y especialmente de creación es un valor que abrazamos como país y como pueblo que conoce el sufrimiento y que ha vivido la opresión. Es por esto que acogemos el diálogo y la reconciliación como maneras de resolver los problemas del mundo. Es por esto que vemos el multilateralismo en las relaciones internacionales como la única manera en que los pueblos del mundo pueden vivir en paz y armonía. Las artes y la cultura constituyen las bases del entendimiento mutuo, para la celebración de la diferencia y la diversidad, y también preparan el terreno para trabajar con un sentido de comunidad y coalescencia.

El tema de esta cumbre, “Encuentro de culturas: creando sentidos a través de las artes” está dirigido a quienes se preocupan por las creencias, los valores, las tradiciones, las religiones, los estatus nacionales, la historia, la financiación y la conectividad. En síntesis, está interesado en promover un debate estimulante y una interacción robusta. El tema aborda la búsqueda humana de conocimiento y de intercambio de ideas. Todo el que participe en estas discusiones debe entender su rol en la creación de significados y en la construcción de cultura. La discusión también hará hincapié en cómo asegurar que cada persona vea cumplido su derecho a una vida cultural.

En el continente africano nos preocupa que el subdesarrollo siga siendo una realidad para muchas personas, mientras que las economías de sociedades industriales avanzadas son relativamente prósperas. Esta cumbre debe abordar los retos que el continente africano enfrenta en relación con el desarrollo cultural, la preservación del patrimonio y la promoción de todos nuestros idiomas. A la vez que tratamos de superar la brecha digital, debemos seguir enfocándonos en nutrir las artes rurales con el mismo esfuerzo que ponemos en la construcción de sociedades creativas.

Dirigir consejos de artes en un mundo en recesión económica es un asunto difícil y las implicaciones de esta situación para los artistas, cuyo sustento depende de subsidios, son de gran alcance. En un mundo en el que las desigualdades aumentan para aquellos que trabajan en las industrias creativas, la tarea consiste en asegurar que las artes sean para todos.

Nuestra esperanza es que este *think tank* genere ideas que puedan ayudarnos a disminuir la brecha entre ricos y pobres, entre lo urbano y lo rural, entre los hombres y las mujeres. Comprometámonos también a producir maneras prácticas de preservar y promover todos nuestros idiomas. Busquemos que esta cumbre conduzca a unas sólidas buenas prácticas y que deje un legado duradero.

También quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la Copa Mundial de la FIFA que se realizará en junio del año entrante en nuestro país. Estamos seguros de que varios de los resultados y productos de esta cumbre se presentarán en la Copa Mundial y harán parte de su legado para nuestro país y para África.

Deseo a todos los delegados asistentes a la 4a Cumbre una deliberación fructífera. Y a los miembros de la FICAAC que disfruten de su estadía en nuestro país.

Sra. Lulu Xingwana, MP
Ministra de Artes y Cultura

Programa para delegados páginas 2 y 3

Mensajes de bienvenida

Defensora Brenda Madumise: Presidente de la junta directiva del Consejo de Artes de Sudáfrica (NAC)

La historia política, social y cultural de Sudáfrica cuenta la historia de una nación vibrante y próspera. Sudáfrica, un poderoso centro económico de África, reconoce las artes como una herramienta crítica para la sostenibilidad y el desarrollo.

El NAC prioriza el desarrollo de destrezas, la diversidad cultural y la transformación en las artes como un medio para lograr la estabilidad social y económica.

¡La rica historia de migraciones de Johannesburgo es un telón de fondo perfecto para el diálogo intercultural!

Este evento representa una oportunidad única e invaluable para encontrarse con delegados del continente africano, que en esta edición de la Cumbre alcanzan el más alto porcentaje de participación de cualquier Cumbre de las Artes y la Cultura.

La Cumbre, que se realiza por primera vez en África, es un hito y un evento dinámico. El NAC espera que este evento, en cuanto plataforma global de trabajo en red en las artes, cree una nueva visión y construya alianzas e iniciativas que impacten de manera tangible el paisaje artístico africano.

El Consejo Nacional de las Artes le da la bienvenida al mundo a Sudáfrica.

Risto Ruohonen: Presidente de la FICAAC

Embarcarnos en la 4ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura es un signo de que la FICAAC llegó a su mayoría de edad. Nos alegra mucho que tome lugar, por primera vez, en África.

La Cumbre Mundial es una oportunidad única e inspiradora de reunir colegas de todo el mundo que están comprometidos con el apoyo de las artes y la cultura. Sudáfrica es un lugar ideal para debatir asuntos de interés para todos nosotros: el rol de las artes en el diálogo intercultural, promocionar el valor de las artes, y buenas prácticas en la creación de políticas y el desarrollo de programas son solo algunos de la miríada de temas que se explorarán durante nuestra estadía en Joburg.

Muchas naciones –en África y en otros continentes– están comprometidas activamente con el desarrollo de sus políticas para las artes y la cultura. Al llevar esto a cabo, generalmente con recursos limitados y enfrentando mucho retos, los líderes de las agencias de financiación de las artes son profundamente conscientes de que sus esfuerzos pueden influenciar la evolución y sostenibilidad del patrimonio y de las culturas contemporáneas de su nación.

Confiamos en que esta Cumbre Mundial ofrecerá a los delegados, y especialmente a aquellos de las naciones africanas, un amplio rango de conexiones, aprendizajes y experiencias que les ayudarán a enfrentar algunos de nuestros retos comunes y a lograr los resultados que aspiran conseguir.

En vísperas de nuestro décimo aniversario (2011) y de la década siguiente, los miembros de la FICAAC valoran altamente esta oportunidad única de discutir y debatir con otros colegas. Lo que aprendamos asegurará la relevancia de nuestras actividades y programas en los años venideros.

En nombre de la junta directiva y los miembros de la FICAAC, les doy la bienvenida a Joburg y a la 4ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura. También quiero agradecer al Consejo de Artes de Sudáfrica y a sus socios por su compromiso decidido como anfitriones de la Cumbre, y expresar mi gratitud por el duro trabajo de los equipos del NAC y de la FICAAC que asegurará el éxito de esta Cumbre Mundial.

Sra. Annabell Lebethe, Directora Ejecutiva, Consejo Nacional de las Artes de Sudáfrica (NAC)

¡Es para mí un gran placer darles la bienvenida a la 4ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura!

El NAC espera que ustedes se conmuevan con el Ubuntu de nuestro pueblo. Ubuntu – que quiere decir “soy porque tú eres”– es una cosmovisión que afirma la vida y se

basa en el respeto y la consideración del otro y el reconocimiento profundo del valor de la diversidad como elemento clave para fortalecer una comunidad.

Al encontrarnos en un territorio forjado por una historia dinámica, que ahora es una expresión multicultural compleja y conectada globalmente, el tema de la Cumbre, Encuentro de culturas: creando sentido a través de las artes, es un punto de entrada crítico para el debate.

El NAC se enorgullece en presentar esta edición de la Cuarta Cumbre como un asunto decididamente africano con más de 20 conferencistas de 12 países del continente que tendrán como telón de fondo la riqueza de la práctica estética africana.

Ser anfitriones de la 4ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura coincide con un nuevo amanecer para el NAC. Durante los próximos tres años, el direccionamiento estratégico del NAC cruzará nuevas fronteras al diseñar enfoques innovadores de financiación de las artes, abrir nuevos caminos para el desarrollo y fortalecer las relaciones del sector dentro de las artes.

¡La Cumbre será una plataforma crucial para lanzar proyectos tangibles y alianzas que dejarán un legado duradero para Sudáfrica, para África y para el mundo!

En nombre del NAC y del equipo coordinador de la Cumbre Mundial, agradezco su participación. ¡Estoy segura de que éste será un evento interesante, catalizador y memorable!

Sarah Gardner: Directora Ejecutiva, FICAAC

Dentro del amplio rango de actividades que la FICAAC emprende, las Cumbres Mundiales son las más importantes. El fin de la Cumbre Mundial es poner en contacto personas e ideas y promover el trabajo en red en el sector de las políticas para las artes. Las primeras tres Cumbres Mundiales –realizadas en Canadá, Singapur e Inglaterra– han reunido a figuras centrales en el campo del gobierno de las artes de 80 países y han tenido cubrimiento de medios locales e internacionales.

Esta 4ª Cumbre será igual de exitosa. Felicito al Consejo Nacional de las Artes, a su recientemente nombrada Presidenta, Annabell Lebethe, y a su equipo de trabajo para la Cumbre por su compromiso para hacer de éste un evento inspirador y memorable.

La FICAAC y el NAC compartimos la aspiración de crear legados significativos. Nos aseguraremos, por ejemplo, de que esta oportunidad única para nuestros miembros y colegas africanos de verse cara a cara sea el comienzo del intercambio permanente de información e investigación sobre el desarrollo de políticas en el campo de las artes y la cultura. La Cumbre también será importante para aumentar la representación africana en ConnectCP, el quién es quién internacional de la planificación, la gestión y la investigación en políticas culturales, y otras bases de datos de políticas culturales.

Invitamos a los delegados asistentes a crear sus propios legados y a hacernos llegar sus sugerencias sobre posibilidades futuras.

Por último quiero agradecer a Mike van Graan por su papel como creador del programa de la Cumbre, al equipo de la FICAAC con sede en Sydney y a nuestros

coordinadores internacionales, Santiago Jara y Diane Dodd, por su excelente y decidido trabajo para sacar adelante la Cumbre y eventos relacionados de la FICAAC. Todos estamos deseosos de conocerlos y de darles la bienvenida a la Cumbre Mundial.

Programa para delegados página 4

Mensaje de bienvenida del Director de Programación

Sudáfrica es un microcosmos del mundo: una élite acaudalada, por un lado, y una clase marginada asaltada por la pobreza, por el otro, junto a las tensiones inherentes resultantes de las brechas raciales y culturales. Mientras la ‘nación arco iris’ es celebrada por su aparente victoria sobre el *apartheid*, la violencia xenofóbica perpetrada contra los demás connacionales africanos resuena junto a los nacionalismos en alza en Europa y de otros lugares del mundo en un mundo post 9/11 y en recesión.

Vivimos una paradoja: por un lado, afirmamos la diversidad cultural y el derecho de todos a ser diferentes y, sin embargo, por el otro, las diferencias culturales (y la ignorancia, miedo o arrogancia hacia el ‘otro’ relacionadas) son a menudo la fuente de muchos conflictos locales, nacionales, regionales y globales.

Éste es un lugar y momento apropiado para un encuentro global como el que propone el tema de la Cumbre, Encuentro de culturas: creando sentidos a través de las artes. Los temas del programa son intencionalmente provocativos y diseñados de manera que los conferencistas que han sido seleccionados se refieran concretamente al tema implícito de diversidad cultural. A través de este encuentro de mentes diferentes, se espera que nuevos significados para, y a través de las artes, sean creados.

Conciban la Cumbre no como un fin (por lo tanto no hay problema si no pueden asistir a todas las mesas redondas que hubieran querido), sino, más bien, como parte de un continuum de discursos globales o como la plataforma de lanzamiento de nuevas ideas. ¡Acójnla con una mente abierta y váyanse –tal vez cuestionados– pero también inspirados, con nuevos aprendizajes, ideas frescas para la acción y muchos amigos y socios nuevos!

Mike van Graan

Intervenciones artísticas

El tema de la Cumbre –recurrir a las artes como vehículo para el encuentro de distintas culturas– será explorado en la práctica a través de intervenciones artísticas específicamente diseñadas para el lugar de presentación durante el desarrollo del evento y en el espectáculo de apertura.

3 colores

Un evento multimediático para la apertura oficial de la Cumbre presentado por un equipo africano reconocido mundialmente, liderado por Brett Bailey, director, dramaturgo y curador con base en Cape Town; el coreógrafo de Soweto, Gregory Maqoma, cada vez más notorio en el escenario mundial, y Mapumba Cilombo, director musical de la República Democrática del Congo, ahora con base en Sudáfrica.

Programa para delegados página 9

Conferencias centrales, paneles y mesas redondas: miércoles 23 de septiembre

09:00-10:30 Conferencia central

Espada o arado, puente o dinamita: las artes como vehículo para el diálogo intercultural

Baronesa Lola Young y Profesor Njabulo Ndebele

Preside: Risto Ruohonen, Presidente de la FICAAC, Finlandia

El rol de las artes como puente entre divisiones culturales está implícito en el tema de la Cumbre. Sin embargo, las artes también pueden dividir, afianzando brechas culturales, p. ej. la literatura de Salman Rushdie. ¿Cuál será el impacto en las artes de la necesidad política de cohesión social entre divisiones culturales? ¿Para que el mundo sea un lugar más seguro, las autoridades públicas están pidiendo un arte 'seguro'? ¿Las artes y los artistas deben cargar con la responsabilidad de facilitar el diálogo intercultural?

11:00-12:45 Panel

Instrumentalización de las artes en servicio de 'los intereses nacionales': ¿debe el diálogo intercultural constreñir las artes?

Ministra Olivia Grange, Mercedes Giovinazzo, Nkanta George Ufot e Iman Auon

Preside: Robert Sirman, Director Ejecutivo, Consejo de las Artes de Canadá

Muchos artistas detestan sentirse constreñidos por cualquier causa. En cambio, las autoridades políticas consideran a menudo legítimo que los artistas financiados por fondos públicos alineen su trabajo con 'los intereses nacionales'. ¿En un mundo cada vez más inseguro en el que la cultura es una causa central de tensiones globales, es aceptable que los artistas estén 'constreñidos' a facilitar el diálogo intercultural?

14:00-16:00 Mesas redondas

1. Libertad de expresión versus susceptibilidad cultural

T. Sasitharan y George Ngwane

Preside: Poul Bache, Director General, Consejo de las Artes de Dinamarca

La libertad de expresión es un principio básico de la democracia. Sin embargo, algunas veces artistas que ejercen este derecho pueden entrar en conflicto con la necesidad de la sociedad de integrar comunidades inmigrantes a la mayoría cultural. ¿Qué puede ser libertad de expresión para, por ejemplo, el desnudo o para un lenguaje abyecto?, que pueden ser culturalmente ofensivos para otros. ¿La libertad de expresión artística debe ser atenuada por el bien mayor de la inclusión social?

2. ¿Puede el mercado de las artes promover la diversidad cultural y el diálogo intercultural?

Wayne Sinclair y Tade Adekunle

Preside: Sandra Bender, Directora Ejecutiva de ArtsDevelopment, Consejo de las Artes de Australia

Como resultado del ascenso de las industrias culturales durante los últimos veinticinco años, grandes cantidades de recursos y de políticas se están invirtiendo en el crecimiento continuado de este sector. En el sur global, las industrias culturales están siendo promocionadas como potenciales motores clave del desarrollo, con la consecuencia de que los gobiernos se descargan de la responsabilidad de financiar las artes y se inclinan por 'el mercado'. ¿Qué ocurriría si el mercado no está interesado en

que las artes faciliten el diálogo intercultural? ¿Las industrias creativas y el mercado de las artes protegen la diversidad cultural?

3. Cultura tradicional versus modernidad

Gerard Lemos y Maude Dikobe

Preside: Mayuko Sano, Académico, Japón

La Convención de la UNESCO para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales afirma el derecho de todos a practicar la cultura de su preferencia. Pero, ¿qué ocurre si las culturas ‘tradicionales’ oprimen a las mujeres, condenan al ostracismo a los homosexuales y no ven con buenos ojos la democracia? ¿Quién tiene el poder de decidir cuándo algunos aspectos de las culturas tradicionales deben ser echados por la borda? ¿Los valores culturales de las sociedades ‘desarrolladas’ son necesariamente mejores que los de las sociedades ‘tradicionales’?

4. Financiación especializada de las artes para el ‘otro’: ¿perpetuación del gueto o medida de empoderamiento?

Patrice Walker Powell y Korkor Amarteifio

Preside: Kiren Thathia, Directora, Subcomité de Política e Investigación, NAC, Sudáfrica

Muchas de las agencias que financian las prácticas artísticas de comunidades marginales lo hacen con un presupuesto distinto al presupuesto general. Algunas argumentan que esto permite que los artistas de estas comunidades tengan mejores oportunidades de acceder a recursos. Otros consideran que esto perpetúa la ‘guetización’ de estos artistas. Dada la creciente heterogeneidad en la composición de las sociedades, ¿cuáles son los mejores modelos de financiación para promover la construcción de nación, la cohesión social y el diálogo intercultural?

5. Sobreviviendo la recesión global y su impacto en el diálogo intercultural

Shelagh Wright y Farai Mpfunya

Preside: Jonathan Katz, Director Ejecutivo, Asamblea Nacional de Agencias Estatales para las Artes, USA

En momentos de crisis económicas, uno de los primeros sectores que ve disminuida su financiación es el de las artes. Sin embargo, de manera paralela a la crisis económica, hay una crisis cultural que algunos enfrentarían usando las artes como un puente entre comunidades culturales distintas. ¿Cómo pueden sobrevivir las artes y la agenda de la diversidad cultural y, aún más, crecer a pesar del clima económico actual?

6. ¿La Convención de la UNESCO para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales: un instrumento audaz o sólo otro documento más?

Mane Nett, Moji Okuribido y Ammar Kessab

Preside: Mercedes Giovinazzo, Directora, Interarts, España

El mundo está lleno de convenciones, declaraciones, tratados y otros documentos hermosamente escritos y bien intencionados que explican en detalle cómo los países y los seres humanos deben relacionarse entre ellos. Sin embargo, éstos no han podido evitar guerras o garantizar que la mayoría de la humanidad sea partícipe de los derechos humanos. ¿La Convención de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural es solamente uno más de estos documentos o tiene un valor real en un orden mundial que sigue siendo estructuralmente desigual?

7. Relaciones económicas y de poder entre el norte y el sur: el significado del intercambio y la cooperación cultural

David Doyle, Paul Wairoma, Laurent Clavel y Mauricio Delfin

Preside: Kirsi Vakiparta, Asesor Sénior, Asuntos Internacionales, Consejo de Artes de Finlandia

Para facilitar el intercambio cultural entre el norte y el sur en el campo de las artes es necesario tener recursos. En muchas ocasiones, estos recursos son facilitados por países ricos, lo que crea una tensión en las relaciones de poder. ¿Qué tan posible es reivindicar el diálogo intercultural globalmente con una relación fundamentalmente inequitativa entre los actores del diálogo?

8. 'La cultura es parte integral del desarrollo.' ¿Cuál desarrollo? ¿Para la cultura de quién?

Letila Mitchell y Burama Sagnia

Preside: Andrew Firmin, Fundación Commonwealth, UK

El mantra 'la cultura es parte integral del desarrollo' ha adquirido un mayor impulso en el período poscolonial en el que los modelos occidentales de desarrollo fallaron por no tener en cuenta la cultura –los valores, las tradiciones, las relaciones sociales, las creencias religiosas– de quienes el desarrollo beneficiaría. ¿Aspiramos a los parámetros de desarrollo y cultura de quién?

9. Creando públicos culturalmente diversos: ¿imperativo político insostenible o crucial para la supervivencia de las artes?

Olu Alake y Margie Reese

Preside: Joanne Orr, Directora Ejecutiva, Museums Galleries de Escocia

Muchas sociedades 'multiculturales' tienen programas para integrar a las minorías a la mayoría. Una de estas estrategias es hacer más accesibles las instituciones culturales a través de entradas más baratas, transporte gratuito y programación relevante. Algunos consideran que esto construye sociedades 'más seguras' y ayuda a crear nuevos públicos y mercados. ¿Qué tan sostenible es este enfoque? ¿Es adecuado? ¿Es lo que quieren las culturas minoritarias?

10. ¿Qué puede enseñarle la 'nación arco iris' al mundo sobre el diálogo intercultural?

Max du Preez, Ryland Fisher y Lebo Mashile

Preside: Mulenga Kapwepwe, Presidente, Consejo Nacional de las Artes e Zambia
Sudáfrica ha sido aclamada como una nación milagrosa por su transición pacífica del *apartheid* a una democracia no-racial. Sin embargo, a pesar de un progreso significativo, las brechas raciales y culturales siguen vivas debajo de la piel de la nación arco iris y a veces explotan, p. ej. en la forma de violencia xenofóbica contra conciudadanos africanos de Somalia, Mozambique, Zimbabue... ¿Qué puede enseñar al mundo este microcosmos del mundo sobre las relaciones culturales? ¿Puede enseñar algo?

16:30-17:30 Sesión para establecer contactos

La Cumbre Mundial reúne a una audiencia global para proyectos que buscan promoverse globalmente o que buscan socios potenciales. Esta sesión agrupará varios proyectos en distintos espacios físicos que serán presentados directamente por sus proponentes.

Programa para delegados página 12

Jueves 24 de septiembre y viernes 25 de septiembre

09:00-10:30 Conferencia central

Diversidad cultural: ¿esencial para la paz mundial o la raíz de todo conflicto?

Madeeha Gauhar y Dr. Stojan Pelko

Preside: Alan Davey, Director Ejecutivo, Consejo de Artes de Inglaterra

La asunción predominante es que la diversidad cultural es una buena cosa, que en un mundo globalizado es imperativo oponerse a la homogeneización. Y, sin embargo, las diferencias culturales –valores, creencias religiosas, etc.– parecen estar a la base o ser parte de muchas de las grandes crisis. ¿La diversidad cultural es el fin que todos debemos buscar o puede ser el final potencial de todos nosotros?

11:00-12:45 Panel

Diálogo intercultural a través de las artes: modelos de buenas prácticas

T. Sasitharan, Frank Panucci y Joy Mboya

Preside: Andreas Wiesand, Director Ejecutivo, Instituto ERICarts, Alemania

El diálogo intercultural es la nueva frase de moda, por lo menos en el sector creativo de las democracias occidentales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el propósito deseado? ¿Cómo encajan las artes? La FICAAC, en asociación con ERICarts, está llevando a cabo una investigación global sobre este tema. En este panel se debatirán los principales hallazgos investigativos y se presentarán estudios de caso actuales de buenas prácticas de distintos países.

14:00 Mesas redondas

Mientras que el día anterior trató temas teóricos, estas mesas redondas serán sobre ideas ‘gruesas’ que pueden ser lanzadas después de la Cumbre.

1. Fondos regionales /continentales para las artes

Basma El Husseiny y Nicky du Plessis

Preside: Annabell Lebethe, Directora Ejecutiva, Consejo Nacional de las Artes, Sudáfrica

Europa cuenta con un fondo cultural que atraviesa fronteras nacionales. El Fondo Árabe para las Artes y la Cultura financia proyectos del mundo árabe. La red Arterial está estudiando la posibilidad de establecer un Fondo Africano para las Artes y la Cultura. ¿Qué tan deseables y viables son estos fondos transnacionales? ¿Cómo pueden relacionarse con el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural?

2. Capitales culturales como medios de desarrollo cultural

Yvette Vaughn-Jones y Steven Sack

Preside: Kathy Keele, Directora Ejecutiva, Consejo de las Artes de Australia

El proyecto Capital Cultural Europeo ha tenido un impacto positivo para las ciudades que han ganado este estatus (regeneración de las zonas urbanas deprimidas, turismo cultural, imagen positiva, etc.). No es de maravillarse que haya sido copiado en el mundo árabe y en las Américas. ¿Este modelo podría ser ampliado a otros continentes como Asia y, de hecho, África?

3. Financiación alternativa de las artes: el modelo del micro préstamo y otros modelos

Gertrude Flentge y Arturo Navarro

Preside: Jane Clark, Gerente, Servicio de Infraestructura para las Artes, Nueva Zelanda Creativa

Las artes generalmente han contado con la financiación de agencias del sector público como los consejos de artes o con el patrocinio del sector privado. ¿Con el énfasis creciente en las industrias creativas y teniendo en cuenta que las empresas del sector de las artes son pequeñas o medianas, es posible que surjan otros modelos de financiación que aumenten los recursos disponibles y permitan mayor sostenibilidad?

4. El arte en zonas de conflicto y de post-conflicto

Motti Lerner, Shahid Nadeem e Iman Auon

Preside: Ismail Mohamed, Director Artístico, Festival Nacional de las Artes, Sudáfrica

Las artes no necesariamente pueden cambiar una situación, pero los artistas pueden resaltar un asunto de manera creativa y pueden llamar la atención hacia una situación particular. ¿Qué rol pueden jugar las artes en zonas de conflicto en el Medio Oriente?, ¿en Pakistán e India?, ¿en Zimbabue? ¿Qué posibilidades hay de crear un equipo especial de artistas de orden internacional que responda a los conflictos y ayude, por lo menos, a crear mayor conciencia internacionalmente?

5. Trabajo en red e intercambio de información en un mundo globalizado pero dividido

Alfonso Castellanos y Chris Kabwato

Preside: Bjorn Maes, Africalia, Bélgica

Al ser parte de un sector con recursos limitados, los profesionales de las artes son conscientes de la necesidad de trabajar en equipo, y compartir recursos e información para ser efectivos. ¿Qué redes existen? ¿Cómo puede fortalecerse el liderazgo de las redes? ¿Pueden sobrevivir las redes sin financiación? ¿Cómo pueden las redes –y las redes de redes– ser efectivas sin duplicar el trabajo y con recursos limitados?

6. Movilidad de artistas: hacia el acceso al mercado global

Mary-Ann de Vlieg, Khadija El Bennaoui y

Blaise Etoa Tsanga

Preside: Wayne Sinclair, Grupo de Medios, Deportes y Entretenimiento, Jamaica

La necesidad de que los artistas viajen con relativa facilidad es integral al intercambio cultural y al acceso de mercados internacionales de bienes culturales. Sin embargo hay muchos obstáculos a la movilidad de los artistas, como los altos costos para viajar, la dificultad en la obtención de visas, los nacionalismos crecientes que hacen incómodo para un artista del sur viajar al norte. ¿Cómo puede mejorarse la movilidad de artistas en un mundo en recesión, demasiado consciente de la seguridad y xenofóbico?

7. La educación artística, las relaciones interculturales y la cohesión social

Mauricio Cruz y Rhetha-Louise Hofmeyr

Preside: Joy Mboya, Director Ejecutivo, Centro GoDown Arts, Kenya

La sabiduría popular enseña que para construir sociedades integradas debe trabajarse con los niños en contextos escolares, quienes al ser enseñados a jugar colectivamente al crecer irán ayudando a crear una sociedad multicultural madura que trabaja y juega junta. Sin embargo, varios estudios han demostrado que el conflicto en los patios de recreo a menudo refleja las tensiones culturales generales de una sociedad. ¿Qué

modelos de educación artística existentes facilitan una mayor conciencia intercultural y construyen cohesión social?

8. El diálogo intercultural a través de las artes: cambiando ideas por estrategias

T. Sasitharan, Frank Panucci y Joy Mboya

Preside: Andreas Wiesand, Director Ejecutivo, Instituto ERICarts, Alemania

En esta sesión se seguirán discutiendo estos temas y la investigación de ERICarts presentada en el panel anterior, con el fin de desarrollar una discusión más profunda que resulte en la cooperación en esta área después de la Cumbre.

9. Administración y monitoreo de las políticas para las artes y la cultura a nivel global

Christine Merkel, Lupwishi Mbuyamba, Santiago Jara y Lee Suan Hiang

Presiden: Christine Merkel y Sarah Gardner

Existen varios compendios de políticas para las artes y la cultura que constituyen un recurso importante para gobiernos, investigadores y promotores y defensores de las artes. Sin embargo, dados los distintos niveles de recursos y experticias de las distintas regiones, la recolección, administración, análisis comparativo y desarrollo de políticas para las artes y la cultura es inconsistente. Esta sesión explorará las estructuras y metodologías que existen actualmente, identificará necesidades futuras y buscará encontrar maneras de unir las distintas iniciativas para la cooperación continuada en este campo.

10. Promoción y defensa de las artes: métodos, medios y medidas

Ilona Kish, Margie Reese y Mulenga Kapwepwe

Preside: Karilyn Brown, Gerente General, FICAAC, Australia

Campañas de promoción de las artes se han llevado a cabo en muchos países, como lo muestra la investigación reciente de la FICAAC. ¿Quién debe ser el blanco de estas campañas y qué pueden lograr? ¿Qué pueden aprender los encargados de política y los artistas los unos de los otros para lograr un mayor impacto? ¿Es necesario tener un enfoque? ¿Cuáles son los retos y las posibilidades a nivel global y regional de que los artistas puedan trabajar para hacer lobby por sus intereses colectivos? Se compartirán modelos de buenas prácticas.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

09:30-10:00 Plenaria

Resumen de los temas centrales y propuestas de la Cumbre

10:00-11:30: Sesión de cierre

Salvar las artes... para que las artes puedan salvar el mundo

Sanjoy Roy y Albie Sachs

Preside: Sarah Gardner, Directora Ejecutiva, FICAAC, Australia

Figuras prominentes de la industria del entretenimiento –Bono, Bob Geldoff, Susan Sarandon, etc.– usan su estatus de celebridad para visibilizar ciertas causas. Y al mismo tiempo las artes se encuentran bajo presión en varios países. ¿Deberían los artistas destinar por lo menos la misma cantidad de tiempo ‘salvando las artes’ para que los artistas puedan ayudar a salvar el mundo (¡o al menos una parte de éste!)

11:30-12:00: Cierre y comunicación oficial del país anfitrión de la próxima Cumbre

14:00-15:30

Reuniones regionales de miembros de la FICAAAC y reuniones de otras redes (Museum Africa)

Programa para delegados página 16

ARTS ALIVE Entretenimiento

PROGRAMA del miércoles 23 de septiembre para delegados asistentes a la Cumbre Mundial

MÚSICA

Nombre de la producción: El Mesías sudafricano

Tipo de presentación: Trabajo coral clásico

Escenario: Mandela Theatre del Joburg Theatre

Hora: 19h30

Duración: 2 horas

El Mesías sudafricano fue concebido por Michael Masote para unir a todos los sudafricanos en el canto, recurriendo a nuestras tradiciones culturales y prácticas musicales. Basado en el oratorio original de Handel, El Mesías, y creado alrededor del concepto de mesías (el ungido), el Mesías sudafricano es una celebración de la vida y de la resurrección, motivo central de una amplia variedad de religiones del mundo.

MÚSICA/MULTIMEDIA

Nombre de la producción: Locos por el Jazz – Nuestro viaje a través de la música

Tipo de presentación: Teatro musical, Multimedia

Escenario: Market Laboratory, Distrito Cultural de Newtown

Hora: 20h00

Duración: 75 minutos

Creado por un equipo creativo del más alto nivel que incluye al director James Ngcobo, los directores musicales Themba Mkhize y Concord Nkabinde, y el coreógrafo Gregory Maqoma, Locos por el Jazz presenta los orígenes del jazz y el desarrollo subsecuente de un estilo sudafricano de jazz único. Un grupo de cinco músicos constituyen el corazón de la producción y, junto a actores y bailarines, cuentan una historia audiovisual entretenida e informativa intercalada con hechos y eventos de la historia sudafricana.

TEATRO

Nombre de la Producción: Ingenio (Wit)

Escrita por: Margaret Edson, Dirigida por Steven Stead

Escenario: Teatro Wits, Universidad de Wits

Hora: 19h00

Duración: 90 minutos

Esta obra de teatro ganadora del premio Pulitzer es una experiencia inolvidable que involucra la mente y el corazón. La figura central es sobre educada, articulada y muy asustada. La profesora Vivian Bearing es una intelectual intransigente comprometida con la investigación rigurosa, pero cuando se enfrenta con la muerte en el purgatorio

estéril de un hospital investigativo, se da cuenta de que la vida tiene significados más allá del conocimiento. Es, al mismo tiempo, divertida, triste, trágica, reivindicadora de la vida, compleja y simple. *New York Times* se llamó a Ingenio (Wit) “el tipo de experiencia teatral de la cual están hechas las leyendas”. La producción presenta a Clare Mortimer, Alison Cassels y Ralph Lawson y es apoyada por la Embajada de Estados Unidos.

Nombre de la producción: Los costos del pecado

Dirigida por: Jessica Lejowa

Escenario: The Nunnery, Universidad de Wits

Hora: 19h00

Duración: 60 minutos

En cualquier lugar y época, los sistemas morales establecen conceptos sobre lo que está bien y lo que está mal. Esta obra examina los premios y castigos resultantes de la transgresión de límites morales y sociales desde la perspectiva de las mujeres africanas a lo largo de la historia y en el mundo contemporáneo. Dirigida por Jessica Lejowa . Presenta a Barati Montshiwa y a Zarcia Zacheus.

Nombre de la producción: Woza Joshua

Dirigida por: Warren Nebe

Escenario: The Nunnery, Universidad de Wits

Hora: 20h30

Duración: 80 minutos

Woza Joshua es una adaptación de la obra de teatro Woza Albert de Mbongeni Ngema, Percy Mtwa y Barney Simon. Comienza con una invasión de tierras por parte de veteranos de guerra y explora los eventos subsecuentes que casi llevan al colapso de la economía. Es una cómica y buena sátira con los actores Clayton Ndlovu y Bhekilizwe Ndlovu. Dirigida por Warren Nebe.

ARTES VISUALES

Evento: Inauguración de la exhibición URBAN-EYES

Escenario: The Imbali Visual Literacy Art Studio @ the Bus Factory, Newtown

Hora: 17h30 for 18h00

Esta exhibición presenta murales diseñados por alumnos de colegio. Muestran el paisaje urbano de siete regiones de la ciudad de Johannesburgo visto a través de sus ojos. El diseñado ganador será pintado en la ciudad como arte público.

Mensaje del Gobierno Provincial de Gauteng

Bienvenidos a la 4a Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura. En nombre de todo el Gobierno de Gauteng y de sus habitantes manifiesto lo grato que es para nosotros tenerlos en esta parte del país. Gauteng se enorgullece de ser anfitrión de un evento de esta magnitud que permite cumplir nuestro objetivo de convertir a la provincia en una plataforma para grandes eventos artísticos, culturales y deportivos.

La cultura y las artes son fundamentales para la existencia humana. Son vitales para nuestra historia, identidad, creatividad, expresión de significados estéticos y propensión al juego y al entretenimiento. En años recientes, el gobierno de Gauteng ha reconocido la importancia de las artes y la cultura y ha recurrido a ellas como herramientas sociales y económicas transversales.

Durante la recesión económica global el sector de las artes y la cultura se ha desempeñado bien en el frente económico y ahora vemos un mayor interés de parte de las comunidades pobres. Esperamos que la Cumbre encuentre maneras de promover el acceso de artistas a los mercados del mundo, promueva la participación masiva y preserve el cuidado y fomento de la creatividad y el talento.

Sra. Nelisiwe Mbatha-Mtimkulu

MEC: Departamento de Deporte, Arte, Cultura y Recreación de Gauteng

Mensaje de la Ciudad de Johannesburgo

La ciudad de Johannesburgo fue en sus inicios un campo de minería, por el año 1886. Sufrió un crecimiento sin precedentes con la llegada de inmigrantes de todas partes del mundo que buscaban fortuna en las recién descubiertas minas de oro.

La Ciudad tiene una historia rica en los campos de la arquitectura, el teatro y las artes, una historia que incluye el establecimiento de instalaciones racialmente excluyentes y el esfuerzo concertado de parte de muchos artistas de usar el arte para resistir al *apartheid*. El primer teatro de Johannesburgo es de 1886 y el Globe Theatre fue erigido en 1889. 90 años más tarde se estableció el Market Theatre, que se convirtió en la casa del teatro no-racial. La primera exhibición de arte oficial se realizó en 1890 con piezas privadas prestadas por ciudadanos. En 1910 se fundó la Galería de Arte de Johannesburgo y se necesitaron 60 años más para que ésta abriera sus puertas a personas de raza negra. Por lo tanto, esta ciudad entiende lo que es hablar de las artes en contextos de intercambio cultural.

Esta ciudad también entiende las batallas que tuvieron que ser lideradas para ganarse el derecho de libre asociación, de libertad de expresión y de acceso, para todos los ciudadanos, a las instituciones culturales. Ahora podemos encontrarnos en un espacio cultural realmente democrático. Es por esto que para nosotros es un orgullo ser anfitriones para delegados de todo el mundo en esta Cuarta Cumbre Mundial de las Artes. Les damos la bienvenida a Joburg, Jozi, Egoli, a la Ciudad del Oro.

Amos Masondo, Alcalde de la Ciudad de Johannesburgo

Programa para delegados página 19

Distrito Cultural de Newtown, Johannesburgo

El distrito cultural de Johannesburgo se encuentra en el corazón de la ‘ciudad vieja’ y es de fácil acceso por el puente Nelson Mandela o por el intercambiador M1 y Carr Street.

Newtown es una zona vibrante con un carácter único y extraordinario gracias a las instalaciones culturales existentes y a un pasado rico. Los visitantes pueden escoger entre teatros, galerías de arte, restaurantes, museos, mercados de artesanías, discotecas y locales de jazz.

Hay mucho para descubrir en Newtown, de día o de noche.

Newtown es la sede de grandes eventos de Johannesburgo: Standard Bank Joy of Jazz, Newtown Diwali Festival, Joburg and Gauteng Carnivals, la fiesta oficial de Año Nuevo de la Ciudad, Arts Alive, el Africa Day Concert, SA Fashion Week, First National Bank Dance Umbrella, entre muchos otros.

Situado en una zona urbana deprimida, Newtown constituye el corazón de la regeneración y reinvención de la ciudad. Es un área grande que se encuentra entre los ferrocarriles al norte, la autopista M2 al sur, la Calle West al este y la Calle Quinn al oeste.

Para asegurar la tranquilidad de los visitantes, el área es administrada por el Newtown Management District que ha dispuesto de manera estratégica en todo el distrito embajadores de seguridad pública entrenados y uniformados con turnos de 24 horas.

Al voltear por la esquina de la plaza de mercado está la Plaza Oriental, donde los tenderos son dueños de su tienda y los colores vibrantes del concurrido complejo son una maravilla. Montones de telas sobre las mesas, ollas, sartenes, vajillas, quioscos con accesorios de belleza, productos electrónicos, artículos de cuero y el olor del incienso, de la samosa y del chile se mezclan de manera encantadora.

Puente Nelson Mandela

Es una muy famosa vía de entrada a Newtown. El puente de 295 metros de largo sostenido por cables puede soportar hasta 3 000 vehículos por hora. Los peatones pueden caminar tranquilamente por caminos especialmente diseñados. Cuando enciende sus luces, vuelve más espectacular el horizonte de Joburg.

El puente se extiende sobre los depósitos del ferrocarril de Braamfontein y forma parte del nuevo enlace que conecta Braamfontein, en el norte, con Newtown, en el sur. El anterior presidente, Nelson Mandela, inauguró oficialmente el puente el 20 de julio de 2003, dos días después de haber cumplido 85 años.

Plaza Mary Fitzgerald

Originalmente fue un lugar de encuentro de huelguistas. Fue nombrado así en honor a la activista Mary Fitzgerald en 1939. A lo largo del siglo veinte la plaza siguió siendo un lugar de encuentro para las organizaciones políticas, comunales, culturales y

sindicales. La tradición todavía continúa hoy en día. Es un importante escenario para eventos y festivales, y el Parque Newtown, un inesperado borbotón de verde en el corazón del distrito, también acoge actividades artísticas desprevenidas y es un lugar apropiado para hacer una pausa, hacer picnic y empaparse de la vibrante atmósfera.

Museum Africa

Este museo nos traslada a los años gloriosos del pasado del continente africano, en el que las primeras civilizaciones prosperaron. El viaje por la historia africana llega a lugares como Kemet, ahora conocido como Egipto, Kush (Sudán) y Punt (Somalia) que nuestros antecesores llamaron 'Ciudad de Dios'. Museum Africa trata de una época que el mundo olvidó, que muy pocos conocen, una rica historia con la que generaciones de niños africanos pueden identificarse para corregir la historia africana como ha sido presentada hasta ahora.

The Market Theatre

Una visita a Johannesburgo es incompleta si no se pasa una noche en este teatro de fama mundial, famoso por ser el primer teatro integrado que jugó un rol central en la lucha contra el *apartheid* a través de invitar al debate y de ideas novedosas. Es sede de tres teatros y de un bar.

El complejo del Teatro también es sede del Kippies International Jazz Club, un escenario excelente para el jazz, inspirado en un antiguo baño victoriano y llamado así en nombre del legendario saxofonista Kippie Morolong Moeketsi. Este íntimo club de jazz presenta en vivo a músicos locales e internacionales y mantiene a sus visitantes bailando hasta la madrugada.

Sci-Bono Discovery Centre

Antes llamado Electric Workshop, este excéntrico edificio propiedad de la Ciudad de Johannesburgo fue renovado para ser el centro de ciencia bandera de Gauteng. Sci-Bono Discovery Centre ofrece centros de oficinas, restaurantes y tiendas de ciencia.

SAB World of Beer

El mundo de la cerveza de las cervecerías de Sudáfrica en Newtown ofrece un tour informativo que se remonta a los orígenes de la cerveza hace 6 000 años y muestra el proceso de producción de la cerveza. También cuenta con un pub en el que los visitantes pueden disfrutar bebidas después del tour de las instalaciones.

Fuentes:

www.newtown.co.za

www.joburg.org.za