
LA MEDIACIÓN CULTURAL: UNA FILOSOFÍA DE ACCIÓN PARA LA CIUDAD DE MONTREAL

© Caroline Loncol Daignault, OBORO

intercultural creatividad educación
innovación cultural aprendizaje permanente
diversidad comunidad acceso
ciudadanía participación

1. Contexto

Para ser dinámica e innovadora, una metrópolis cultural del siglo XXI como Montreal necesita involucrar a la mayor cantidad de creadores y ciudadanos en sus actividades culturales. Entre los obstáculos que encuentra, se comprueba que partes enteras de la población no se sienten alcanzadas por la cultura y las artes presentadas en Montreal, a pesar de las diferentes herramientas de difusión y desarrollo públicos que existen. ¿Cómo democratizar entonces la cultura y crear verdaderos encuentros entre los artistas, las obras y los ciudadanos? La respuesta de la Ciudad de Montreal a esta pregunta es la mediación cultural.

Desde 2003, el *Acuerdo sobre el Desarrollo Cultural de Montreal*, suscripto por la Ciudad de Montreal y el ministerio de Cultura y Comunicaciones de Quebec, tomó en cuenta la aparición del concepto de mediación cultural en materia de desarrollo cultural. En 2005, la Política de Desarrollo Cultural de la Ciudad de Montreal adoptó la mediación cultural como acción prioritaria, con el fin de favorecer el acceso a la cultura de todos sus ciudadanos. En ese contexto, se desarrollaron tres programas de

apoyo financiero para alentar las iniciativas del medio cultural, de los organismos culturales profesionales, de las casas de la cultura, de la red Acceso Cultura de la Ciudad, así como de los 19 distritos de Montreal. El Plan de Acción 2007-2017, adoptado por la Ciudad, el gobierno de Quebec, el gobierno de Canadá, Cultura Montreal y la Cámara de Comercio de Montreal metropolitana, ubica la mediación al frente de la lista de las orientaciones y medidas que pueden favorecer el derecho a la cultura para todos los habitantes de Montreal.

Los proyectos de mediación cultural se inscriben dentro de una perspectiva de cambio en el plano personal, colectivo o social y de desarrollo cultural de las comunidades. Contribuyen así a la calidad de vida y al vivir juntos.

2. Montreal y la cultura

La mediación cultural: una filosofía de acción en la ciudad de Montreal

El enfoque adoptado en la Ciudad de Montreal valora muy especialmente lo siguiente:

- el **contacto de proximidad, directo y personalizado** entre públicos, artistas, participantes y formas de expresión cultural (encuentros-discusión, talleres, creaciones colectivas, visitas guiadas, animaciones);
- una toma de conciencia de la **diversidad de públicos, sus saberes y sus capacidades**, que permite poner en funcionamiento medios de acompañamiento adaptados a las especificidades de los diferentes grupos sociales (edad, situación social, estilo de vida, sistemas de valores, tradiciones, frenos socio-económicos, alejamiento geográfico, discapacidades);
- la experimentación de **formas de participación cultural innovadoras** que renuevan las formas de transmisión cultural y de intercambio recíproco entre medios culturales, artísticos y ciudadanos, al mismo que se valorizan las alianzas.

Este enfoque toma en cuenta el objetivo de diversificar los públicos y aumentar la concurrencia a las instalaciones, instituciones y lugares culturales variados, pero va más allá del desarrollo de públicos e integra los siguientes desafíos:

- la educación artística,
- la inclusión social,
- la educación popular,
- el arraigo local en las comunidades y en los barrios,
- el desarrollo territorial.

© Grupo Intervención Video (GIV)

© Hélène Langevin, Muévete de allí

Más ampliamente, los proyectos de mediación cultural se inscriben dentro de **una perspectiva de cambio** en el plano personal, colectivo o social y de **desarrollo cultural de las comunidades**. Contribuyen así a la calidad de vida y al **vivir juntos**. En este sentido, la mediación cultural coincide con los objetivos transversales de desarrollo que figuran en la Agenda 21 de la Cultura. Las acciones implementadas privilegian el contacto y el encuentro entre los artistas, las obras y los ciudadanos, con el objetivo de intercambios culturales e interculturales. La diversidad de los procesos artísticos profesionales y la variedad etnocultural de Montreal representan ventajas importantes para el

dynamismo de una metrópolis cultural. Este es un retrato resumido de las acciones que la Ciudad realizara en el marco del Acuerdo sobre el Desarrollo Cultural de Montreal con el Ministerio de Cultura y Comunicaciones, el que tiene como objetivo hacer surgir la vitalidad cultural en todos los rincones de la **ciudad**.

Programas de subvención destinados a:

- Apoyar las acciones de los organismos culturales
- Desarrollar localmente el distrito
- Artistas y participantes comprometidos

Proyectos de mediación cultural:

- Vitales, audaces, para sacar la cultura de los caminos conocidos
- Para favorecer el acceso a las artes y la cultura
- Para una participación ciudadana en la cultura

Actividades de cuidado, estudios e investigaciones de los eventos públicos destinados a:

- Imaginar, comprender, documentar, compartir e innovar.

3. Implementación y acciones

Con el objetivo de favorecer el desarrollo cultural local y para reforzar la participación de los ciudadanos en la vida cultural de Montreal, la Ciudad apoya a los distritos montrealeños, así como a los organismos culturales y comunitarios, en la realización de proyectos de mediación cultural en toda la ciudad. Los proyectos son llevados a cabo en colaboración con diversos sectores culturales municipales: la red Acceso Cultura, Bibliotecas de Montreal, la Oficina de Arte Público, la Oficina de Recreación, la División de Acción Cultural y alianzas que coordina el conjunto de las acciones presentadas en este texto.

© Teatro en las Caballerizas, La Nave, Circuito-Este centro coreográfico, RIDM/Emily Gan, FIV, Exeko

LOS PROGRAMAS

Desde 2005, los centenares de proyectos e iniciativas propuestos son apoyados por tres programas complementarios administrados por la División de Acción Cultural y Alianzas del Servicio de Cultura de la Ciudad de Montreal, en el marco del Acuerdo sobre Desarrollo Cultural de Montreal celebrado con el Ministerio de Cultura y Comunicaciones de Quebec. La evolución de esos programas corresponde a diez años de realizaciones fructíferas que permitieron enriquecer la vida cultural de los habitantes de Montreal en todo el territorio de la Ciudad.

El **Programa de Mediación Cultural de los distritos de Montreal** tiene por objeto acompañar a los ciudadanos montealeños, a través de acciones y proyectos de mediación cultural que favorezcan contactos privilegiados con las obras, los creadores y los procesos culturales, artísticos literarios o patrimoniales. Favorece los encuentros y los intercambios culturales y artísticos en todos los distritos y barrios de Montreal, apoyando la participación cultural a escala metropolitana. Este programa contribuye a la consolidación del rol de la red Acceso Cultura (casas de la cultura y lugares de difusión

municipales), al desarrollo cultural de Montreal, y al despliegue de acciones integradas de los diversos sectores culturales de la Ciudad, en beneficio del dinamismo cultural en todo el territorio de Montreal.

El **Programa de Acción Cultural de Montreal** apunta a incitar a los organismos culturales profesionales a comprometerse en la mediación cultural junto con el público que hayan determinado. Las iniciativas apoyadas facilitan la apropiación de la cultura por parte de los ciudadanos. Estas acciones crean una oportunidad de encuentros e intercambios personalizados que favorecen el contacto de la población de Montreal con las obras y los creadores y permiten tender un puente entre el ciudadano y la oferta cultural profesional de Montreal.

El **Programa de Cooperación Cultura y Comunidad** permite intervenir sobre las clientelas sensibles, con el fin de que estas últimas se involucren en su entorno cultural y social. Los organismos culturales profesionales desarrollan sus proyectos en colaboración con los conocimientos comunitarios. El compromiso de los dos colaboradores y la apertura de su proceso a las realidades de las clientelas que hayan determinado son condiciones esenciales para el éxito de las acciones de mediación cultural. El programa apunta a contribuir, por el camino de la cultura, al mejoramiento de la calidad de vida de las clientelas sensibles.

Con el objetivo de favorecer el desarrollo cultural local y para reforzar la participación de los ciudadanos en la vida cultural de Montreal, la Ciudad de Montreal apoya a los distritos montrealeños, así como a los organismos culturales y comunitarios, en la realización de proyectos de mediación cultural en toda la ciudad.

LOS PROYECTOS

Los proyectos de mediación cultural adoptan **múltiples formas**: desde la visita guiada hecha a medida, a la creación artística conjunta, pasando por el taller del descubrimiento, la residencia de artistas en una comunidad o la creación de circuitos culturales animados. Centrada en los **momentos de creación, difusión o recepción**, la mediación cultural puede ser la oportunidad de experimentar prácticas participativas y fórmulas híbridas y liberalizadas y la Ciudad de Montreal apoya esta diversidad de prácticas.

¿Quiénes intervienen? Los proyectos de mediación cultural involucran a menudo a artistas profesionales, solicitados a título de mediadores principales, pero también pueden incluir a un animador/mediador, otros profesionales del medio cultural (directores, curadores, bibliotecarios, etc.), un docente o una persona-recurso especializada (técnico, participante social o psicosocial, organizador comunitario).

La mediación cultural está destinada a **todas las disciplinas artísticas y a todos los campos sociales**, ya sea cultural, escolar, comunitario, de salud, carcelario u otro. La inserción de los proyectos en contextos alejados del campo cultural y artístico requiere generalmente cooperaciones estrechas con organismos bien establecidos en el medio, para sentar el vínculo con las poblaciones.

La Ciudad de Montreal apoya proyectos destinados a:

- **Jóvenes y escuelas**, para alentar la educación artística, luchar contra la deserción escolar y enriquecer la vida cultural en las escuelas de Montreal;
- Animar los **distritos, los barrios y los espacios públicos** para desarrollar una oferta cultural de proximidad y mejorar la calidad del entorno vital;
- Valorar la **diversidad cultural** para apoyar la pluralidad de formas de expresión y enriquecer los intercambios culturales;
- Comprometerse con los **colaboradores comunitarios** en un proceso de “arte comunitario”, “arte comprometido” o de intervención contra la exclusión social;
- Tender puentes con el **ámbito de la salud**, favoreciendo encuentros artísticos en los centros hospitalarios, centros de alojamiento y organismos de salud mental;
- Experimentar las **tecnologías móviles y las plataformas digitales**, para renovar la relación con la cultura y el espacio urbano;

- ¡Y muchos más!

© Daphné Cyr, Festival del nuevo cine

4. Impactos

La mediación cultural, tal como es desarrollada por la Ciudad de Montreal desde hace varios años, concuerda con los objetivos de la *Agenda 21 de la Cultura*, permitiendo crear puentes entre los creadores y las poblaciones, respetando las pertenencias y la diversidad. Los proyectos implementados favorecen el diálogo familiar (*Pasará tres veces*), intergeneracional (*Artista en residencia en los CHSLD*), intercomunitario (*Vivir juntos*) y el reconocimiento de la dignidad de las personas en dificultad social (*La calle te ofrece*). Permiten valorar la diversidad social y cultural de una ciudad, un distrito o un barrio y la creatividad de sus habitantes. Valorizan el enfoque sensible del territorio y contribuyen fuertemente en la creación de un entorno vital a escala humana.

Los proyectos permiten valorar la diversidad social y cultural de una ciudad, un distrito o un barrio y la creatividad de sus habitantes.

Estudio de impacto sobre la mediación cultural

Desde la implementación de los programas que apoyan las acciones culturales, se realizaron centenares de proyectos que conciernen a los distritos de Montreal y a los organismos culturales, los que estuvieron a cargo de artistas, participantes y ciudadanos de todos los horizontes, en todo el territorio de la Ciudad de Montreal. Para comprender los efectos y los impactos de esta forma de acción, el equipo de Acción Cultural y Alianzas de la Ciudad de Montreal emprendió un amplio estudio cualitativo que se extendió de 2008 a 2014. Realizado en estrecha colaboración entre los investigadores y los actores de la mediación cultural, este estudio presenta un retrato en dos partes de la mediación cultural y nos ayuda a comprender mejor lo que está en juego y los desafíos que presenta.

Una primera fase de investigación, realizada en 2008 y 2009, dio lugar a un repertorio razonado de las actividades de mediación cultural en Montreal, que se puede consultar en nuestro sitio. La segunda fase de investigación, "Los efectos de la mediación cultural: participación, expresión, cambio", se desarrolló desde 2009 hasta 2014. El objetivo de esta segunda fase fue el de analizar más específicamente seis proyectos de mediación cultural para comprender los efectos reales de la mediación cultural en los participantes, los organismos culturales y los colaboradores, así como en los artistas y los mediadores. Se trata de un estudio en colaboración entre la UQAM y la Ciudad de Montreal (División de Acción Cultural y Alianzas), dentro del marco del Acuerdo sobre Desarrollo Cultural de Montreal.

Los proyectos analizados involucraban a muchos colaboradores de la sociedad civil, actores culturales y comunitarios, instituciones, artistas y, por supuesto, a centenares de participantes de todos los rincones de la ciudad. Se pueden descubrir en el sitio detallado del estudio:

- **Laberinto artístico** (proyecto de creación multidisciplinario en el barrio Centro-Sur del organismo cultural Peristilo Nómade);
- **Talleres en parcelas** (proyecto de creación literaria y multimedia realizado por Oboro, centro de artistas en artes visuales y mediáticas, con mayores, adolescentes y niños);
- **Nos contamos** (proyecto alrededor del cuento para los recién llegados en proceso de afrancesamiento por el distrito San Lorenzo);
- **El taller** (proyecto que une danza y artes plásticas, en la escuela del cuerpo de baile joven, público, Muévete de allí);
- **Los Lobitos** (campamento de día que propone una iniciación a la creación en cine y en multimedia, ofrecido a jóvenes en dificultad, por el Festival del Cine Nuevo, en conjunto con la Fundación del Dr. Julien);
- **Los "ya listos/ready-mades"** (proyecto de descubrimiento de las artes visuales para el público joven y los recién llegados por la Casa de la Cultura de Costa de las Nieves).

© Anne-Marie Beaulieu, Casa de la cultura
Costa de las Nieves, Ciudad de Montreal

© Penelope Robitaille, Peristilo nómade.

Este estudio permite comprobar que la mediación cultural representa un nuevo espacio de libertad para los participantes: estimula la creatividad y produce una ruptura con lo cotidiano. A veces, un proyecto menos exitoso, en el plano de las realizaciones artísticas, puede ser muy rico y satisfactorio en el plano de las relaciones o comunitario. Existen entonces ventajas intrínsecas a la mediación cultural, que aún si no son explícitamente esperadas, son inmediatamente gratificantes para los participantes: el placer estético, las cualidades lúdicas y cognitivas de la actividad, la sociabilidad, la apertura a nuevos horizontes culturales.

Algunas actividades dan sentido a la historia personal de los participantes, ya sean inmigrantes recientes o ciudadanos de Montreal desde largo tiempo. Descubren los procesos artísticos a través de un contacto privilegiado con los creadores, conocen culturas distintas en un diálogo intercultural y colman su sentimiento de pertenencia a su entorno. Estos efectos sobre los participantes permiten comprobar que lo que está en juego en la mediación cultural corresponde al conjunto de la vida en sociedad.

5. Más información

El sitio internet de la Ciudad de Montreal sobre mediación cultural:

<http://montreal.mediationculturelle.org/>

Facebook Mediación Cultural Ciudad de Montreal:

<https://www.facebook.com/pages/Montr%C3%A9al-M%C3%A9diation-culturelle/166907326672943>

Documental "El artista, la obra, el ciudadano" sobre la mediación cultural en Montreal:

<https://www.youtube.com/watch?v=kun-Ci8MQzc>

Bibliotecas de Montreal: <http://bibliomontreal.com/>

La red Acceso Cultura: <http://www.accesculture.com/>

Este artículo fue escrito por Danièle RACINE, Perito en mediación cultural/Servicio de Cultura de la Ciudad de Montreal - División de Acción Cultural y Alianzas.

Contacto: danieleracine (at) ville.montreal.qc.ca