

La Cultura como Instrumento de Transformación Social

*por Ronald Grätz**

Una Idea Básica

Es bien conocido que la cultura es un factor clave en el desarrollo sostenible y para asegurar el éxito del cambio social. La cultura representa el patrimonio, que es la base para determinar el futuro. La cultura modela las identidades de las personas y refuerza la cohesión social - y divide sociedades. Crea puentes entre grupos y personas, crea paz y es un agente económico significativo. La cultura engloba modos de vida, religión, ley y ciencia, tradición e innovación, arte y música, idioma y literatura. En resumen, la cultura es lo que la gente crea. Es la matriz de las personas y de la humanidad, y globalmente, el motor más potente de cambio e integración. La cultura como tal no es ni buena ni mala, sino que manifiesta sus cualidades en contextos sociales.

Un Intento de Definición

La cultura, desde un punto de vista académico, se presenta como un sistema parcial de las complejas sociedades modernas basado en interpretaciones intelectuales y estéticas del mundo, y tiene la función clave de mantener estas sociedades.

Si vemos la cultura como un sistema de orientación social o un mapa mental, entonces representa la totalidad de los valores y normas, estilos de vida y formas de conocimiento, patrones de pensamiento, acción y percepción compartidos socialmente - todos asimilados por las personas a través de la socialización, y define cómo las sociedades difieren unas de otras.

Asimismo, es evidente que la cultura tiene una relevancia directa para la acción política por parte de protagonistas estatales y de la sociedad civil en todas sus formas de comunicación y mecanismos de cooperación. La cultura asume la función interna de integrar y crear identidad, así como la de excluir lo exterior, en tanto que se adhiere a nociones de homogeneidad interna.

La Cultura como Instrumento

Esta descripción y delimitación de lo que es la cultura muestra claramente que la cultura por definición no puede utilizarse como un mero instrumento - como puede sugerir el título de esta contribución - y ciertamente no para los intereses de las políticas de estado. Todo intento para utilizar la cultura como poder blando, como herramienta para hacer una marca país, por ejemplo, terminará como una publicidad simplista o un folclore estereotipado.

En las sociedades de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, la cultura es una importante forma de modelar conjuntamente la política de desarrollo y las políticas innovadoras para el futuro y para la paz dentro de contextos globales.

La Cultura como Motor

Bajo las presentes condiciones políticas globales, la cultura, la diversidad cultural y la economía creativa son importantes recursos para la innovación. Ofrecen orientación y posibilidades de identificación e integración en un mundo cada vez más confuso, proporcionando un espacio para probar nuevas soluciones para los problemas sociales. Dichos recursos culturales abren nuevas oportunidades para la inversión, como se puede constatar a través del rápido crecimiento de la industria cinematográfica. El potencial de la cultura para la transformación y desarrollo se torna evidente cuando la diversidad cultural se promociona deliberadamente. La música, el teatro, el cine y las artes escénicas ofrecen espacios para un abordaje crítico de los problemas sociales y a menudo formulan directamente propuestas para mejorar. Las artes e industrias creativas suelen funcionar como catalizadores y frecuentemente personas políticamente comprometidas que trabajan en cultura son los sismógrafos de los retos sociales.

Cultura y Economía

Además de su relevancia social, la cultura también tiene una influencia considerable sobre la economía y política económica. La cultura y las industrias creativas son los sectores con un mayor índice de crecimiento de la economía. La experiencia con la producción cinematográfica a gran escala en India y África, y también en Brasil así como las tendencias innovadoras en diseño de producto, en artesanías y moda, muestra que la cultura puede ser un motor de la economía que fomente no solo la transformación social, sino también el desarrollo económico.

Cultura y Conflicto

ifa (*Institut für Auslandsbeziehungen*), una organización que trabaja en el intercambio y difusión cultural dentro del área de la política exterior cultural y educativa de la República Federal de Alemania, ha llegado a entender que los procesos de cambio social - frecuentemente tras crisis o situaciones de conflicto, son principalmente el resultado de iniciativas de la sociedad civil desde las bases. Comprender que la sociedad civil es el más potente modelador de las sociedades y que la administración estatal ha perdido significado es una de las grandes reflexiones que hemos alcanzado. Uno de los resultados de la globalización y del desarrollo es la creciente demanda por parte de la población para participar en la escena política, haciendo hincapié en la necesidad de ser convencidos por decisiones políticas y que sus opiniones sean escuchadas.

UE-ALC

En el ámbito del diálogo y de la cooperación establecidos entre la UE y la CELAC, por las razones mencionadas anteriormente, el intercambio cultural debe desempeñar un papel juntamente con el intercambio político, económico o técnico. Es aquí precisamente donde los intereses basados en las políticas se convierten en una responsabilidad compartida y que el pensamiento en términos de estados se transforma en pensamiento en términos de sociedades. Además, en el ámbito de la cultura en nuestros tiempos globalizados, los atributos nacionales son cada vez más escasos. Ciertamente, el idioma, la historia, y formas de expresión culturales

típicas aún constituyen el núcleo de las identidades de las personas. No obstante, a nivel musical y en el mundo de la moda, por ejemplo, cualquier firme perspectiva de un lugar único se encuentra en retroceso, y actualmente tenemos que pensar en términos de espacios de comunicación compartida, de memorias colectivas y de narrativas suprarregionales. Esta es la realidad de la región mediterránea, por ejemplo, donde un número de culturas singulares y muy diferentes entre sí se unen para dar vida a la cultura Mediterránea como un espacio conciso de comunicación e identidad.

Nuevas Formas de Relaciones Culturales Internacionales

ifa vislumbra un gran reto en lo que se refiere a la reformulación de las relaciones culturales internacionales con base en las reflexiones derivadas de la transformación de los procesos culturales generados por la globalización. El aislamiento nacional a que se asiste actualmente en Europa no es el camino a seguir y en última instancia fracasará. No solo la cultura y el arte, pero también la humanidad - y las personas individuales - están luchando por una mayor libertad, más autonomía y por la capacidad de definir sus propias sociedades en dicha libertad.

Observaciones Finales

Es necesario entender la cultura en su totalidad, ver el significado y el poder sustancial de los procesos culturales de forma a configurar los cambios, promover la transformación y facilitar el diálogo. Estos son algunos de los muchos aspectos benéficos de la transformación social a través de y con la cultura. Sin sombra de duda, este aspecto debe ser explorado en el ámbito de los procesos políticos de forma a evidenciar el potencial positivo.

***Ronald Grätz** es Secretario Ejecutivo del Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) y editor de la revista trimestral KULTURAUUSTAUSCH- Zeitschrift für international Perspektiven.

Esta traducción es de la responsabilidad de la Fundación EU-LAC. La versión original en inglés se puede consultar a través del enlace: [<https://eulacfoundation.org/en/documents/culture-instrument-social-transformation>]