

Sistema para el arte y la identidad en Mesoamérica y el Caribe (SAVIA) del programa ICAT

System for art and identity in Mesoamerica and the Caribbean (SAVIA) of the ICAT program

Vera Gerner
Programa ICAT
Universidad Nacional
vera.gerner@una.cr

Recibido: 22/9/14 Aceptado: 24/2/16

Resumen: En sus investigaciones, el Programa *Identidad Cultural, Arte y Tecnología* (ICAT) siempre ha colaborado estrechamente con artistas, comunidades, entidades públicas y privadas y organismos nacionales e internacionales. En estos procesos pudimos observar que los distintos entes y actores se relacionan con el arte de maneras diferentes, generando propuestas de exploración creativa e investigación que son distintas, pero que a la vez comparten temáticas y desarrollan metodologías complementarias. A pesar de esta compatibilidad, hay poco intercambio más allá de los confines de cada ámbito u oficio, y espacios de comunicación como foros, redes sociales y convocatorias no solo tienden a segregar el arte en categorías que dificultan pensar más allá de límites habituales, sino también suelen dirigirse específicamente o a artistas o a gestores o a investigadores. Fue a partir de esta inquietud que el Programa ICAT creó la plataforma SAVIA. Esta plataforma busca incentivar el intercambio de materiales, experiencias e iniciativas en torno a la exploración, documentación e investigación del arte y de la identidad

cultural regional, trascendiendo los confines de los ámbitos y oficios específicos. Ello a través del desarrollo de proyectos compartidos de documentación, una plataforma informática, un sistema para el manejo de archivos y actividades tendiente a crear una red de apoyo mutuo.

Palabras clave: Identidad cultural, comunicación, plataforma informática.

Abstract: In its research projects, the *Program for Cultural Identity, Art and Technology* (ICAT) always has worked closely with artists, communities, public and private institutions and national and international organizations. In these processes, we observed that the diverse entities and actors approach art in very different ways, generating proposals for creative exploration and research that are different, but at the same time share issues and develop complementary methodologies. Despite this compatibility, there is little exchange beyond the borders of specific professions or fields of study, and spaces as forums, social networks and calls for papers or projects, that are created in order to promote the exchange, tend to segregate art in categories that make it difficult to think beyond these borders. It was because of this concern that the ICAT program decided to create the SAVIA project. SAVIA is a platform that seeks to encourage the exchange of materials, experiences and initiatives concerning the exploration, documentation and research of art and regional cultural identity, transcending the boundaries of specific occupations or fields of study. This encouragement is made through the development of shared documentation projects, an on-line platform, a system for the management of audiovisual material and activities aimed at creating a network of mutual support.

Keywords: cultural identity, communication, computing platform.

El *Sistema para el arte y la identidad en Mesoamérica y el Caribe* (SAVIA) es la síntesis de una línea de acción que el Programa ICAT viene desarrollando desde hace más de diez años. A partir de la experiencia acumulada, se formalizó en julio del 2013 como actividad académica, inscrita con el nombre *Portal multimedial sobre identidad cultural en Mesoamérica y el Caribe* y con vigencia hasta junio del 2018, pero con la visión de ser un eje permanente del trabajo del ICAT.

Antecedentes

El Programa *Identidad cultural, arte y tecnología* (ICAT) forma parte del *Centro de Investigación, Extensión y Docencia Artística* (CIDEA), y tiene la misión específica de promover el uso de las tecnologías digitales en el arte y de explorar la identidad cultural regional. Desde su fundación en

1996, se ha ido especializando en el audiovisual como herramienta y ámbito de trabajo, así como en el diseño web. Además, desde el reconocimiento de que todos los formatos del arte merecen atención y que el arte popular y tradicional tiene al menos el mismo impacto sobre la identidad cultural que el arte de carácter más formal, el ICAT siempre ha buscado la colaboración con artistas tradicionales, populares y académicos para desarrollar proyectos en conjunto, que pueden abordar todos los formatos del arte que se desarrollen en cualquiera de los contextos posibles.

En este marco, el ICAT ha desarrollado múltiples exploraciones audiovisuales, fotográficas y sonoras de manifestaciones artísticas como, por ejemplo, el carnaval y el calypso limonense; el grafiti urbano y en la antigua cárcel de la isla San Lucas; las fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Mar y a Los Santos de San Ramón; el baile del sorbón en Alta Talamanca y los cantautores de Guanacaste y de la Zona Norte; eso, además del registro y de la participación en múltiples actividades del CIDEA y de otros eventos artísticos de carácter más bien formal. Algunas de estas exploraciones se formalizaron en el marco de trabajos de investigación y producción, mientras otras se limitaron al registro como tal; muchas culminaron en producciones audiovisuales, discográficas o de páginas web; otras no trascendieron la recolección de materiales. En este proceso, diverso y a menudo experimental, hemos llegado, al menos, a dos conclusiones: que la mejor forma de explorar el arte es en cooperación con quienes lo hacen, y que el verdadero valor de un registro puede revelarse hasta mucho después de su elaboración, por lo cual también los registros como tales merecen ser conservados y divulgados.

A través de estos antecedentes se había creado una sinergia, la cual permitió la realización de proyectos integrales de publicación, la creación de una base de datos que hacía accesible una parte de los archivos del ICAT y la consolidación de la cooperación con determinadas contrapartes externas. Ante esta situación pareció oportuno encausar el esfuerzo en una líneas de acción específica, que busca cumplir al menos tres grandes metas: consolidar las diversas actividades de registro y producción en un marco que las facilitara sin que perdieran la diversidad y flexibilidad que ha caracterizado este tipo de trabajo en el ICAT, mejorar la articulación con la gran diversidad de actores del arte y de la cultura regional en todas sus formas y expresiones a favor de una mejor visibilización y el desarrollo de proyectos conjuntos, así como conservar, sistematizar y hacer accesible los materiales audiovisuales, sonoros y visuales que se generen en esta contexto. Desde esta propuesta, y pasando por varias fases de experimentación y verificación, surgió SAVIA, inscrita como actividad académica con el nombre *Portal multimedial sobre identidad cultural en Mesoamérica y el Caribe*.

La propuesta de SAVIA

Con tal de cumplir estos tres fines específicos de consolidar el trabajo de registro e investigación en torno al arte y la cultura regional, de lograr mejores alianzas con sus diversos actores y entre sí, y de hacer accesible materiales acerca de esta temática, se articuló una línea de acción que consta de cinco componentes.

La plataforma informática¹

La herramienta que ayuda a implementar los diferentes aspectos de SAVIA es una plataforma informática compuesta por una base de datos y un portal. Esta actualiza la base de datos previamente existente –puesta en línea hace casi una década para dar acceso a una selección de los archivos del ICAT– al ampliar los formatos que acoge, la información que brinda y las opciones de búsqueda que ofrece.

Además, replantea la antigua base de datos del ICAT en un aspecto fundamental, al no solo permitir *ver* sino también *subir* los contenidos en línea. Ello corresponde a la decisión de ofrecer una plataforma que permita a cualquier usuario hacer sus materiales accesibles, una decisión con implicaciones que trascienden, por mucho, el ámbito propiamente informático. Entre otros, con tal de poder decidir a cuáles propuesta se da acceso, demanda encontrar elementos que circunscriben el concepto de *identidad cultural*, término que en la actualidad no cuenta con una definición clara y, a su vez, está inscrito en una re-conceptualización de la naturaleza del arte. También, demanda establecer condiciones y políticas específicas para el manejo de la propiedad intelectual de los materiales que se comparten y de las obras que estos materiales representan.

Como complemento a esta base de datos se construyó un portal informático, el cual permite compartir información en torno a la identidad cultural y el arte mesoamericano y del Caribe en formato de noticias, eventos, contactos y publicaciones, siempre desde la premisa de que cualquier usuario pueda colocar su información y que las responsabilidad y la propiedad sobre las informaciones y los materiales que se comparten permanezcan con quien los subió.

¹ Esta plataforma es accesible en línea en la dirección www.icat.una.ac.cr/savia y www.icat.una.ac.cr/savia_bd respectivamente.

A la fecha, contamos con la base de datos y el portal totalmente implementados y con la capacitación necesaria para sostenerlos informáticamente sin apoyo externo al ICAT². Ambos componentes se han sometido a pruebas con varios tipos de usuarios, arrojando la necesidad de mejorar las interfaces para subir información, proceso que se está aplicando actualmente.

En vista de los cambios en curso y de la necesidad de consolidar una red de apoyo para garantizar respuestas ágiles, a la fecha nos hemos limitado a divulgar la plataforma informática de SAVIA en un ámbito pequeño y controlado, en miras a promover un crecimiento sostenible y acorde con la capacidad de respuesta del equipo que la respalda.

Como parte de este proceso controlado de crecimiento, se estableció una comisión que decide individualmente sobre la incorporación de proyectos en la base de datos, en miras de ir creando términos de referencia que se adapten a la discusión en curso en torno a los conceptos de *identidad cultural* y de *arte*.

Respeto a la contextualización legal y ética de los materiales, se realizó un proceso de construcción conjunta con la oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional, el cual permitió establecer términos de uso y privacidad, así como las políticas y formatos legales para proyectos realizados en el marco de SAVIA. Cabe destacar, que este proceso es novedoso al interior de una universidad que apenas está iniciando la definición de su política de propiedad intelectual, un proceso al cual SAVIA está dando un seguimiento activo con tal de aportar desde la experiencia adquirida.

Un sistema para el manejo de archivos

El sistema para el manejo de materiales que establece SAVIA busca atender dos problemas: la conservación de los archivos y su acceso responsable.

Respeto a la conservación de archivos, el sistema de SAVIA plantea un proceso de almacenamiento seguro de materiales audiovisuales, visuales y sonoros en sus formatos originales³, la digitalización de formatos no-digitales y una puesta a disposición que evite el uso de los archivos originales. Aquí cabe aclarar que en Costa Rica, a pesar de tener un clima altamente agresivo para soportes de cinta, no existe ninguna institución

² Se cuenta con el apoyo del *Centro de Gestión Informática* de la Universidad Nacional, el cual instaló un servidor virtual para el Programa ICAT, lo cual garantiza una adecuada capacidad y cuidado de este.

³ La digitalización de cualquier formato audiovisual, visual o sonoro análogo implica una menor calidad y mayor fragilidad, por lo cual la conservación de los originales es de suma importancia.

que se dedique sistemáticamente a su resguardo⁴, de manera que el proceso que implementa SAVIA es pionero en el país.

Junto al respetivo proceso técnico, esta propuesta demanda un proceso de convencimiento, por ejemplo, a productores audiovisuales, quienes tienden a desechar registros que no encuentran uso en sus producciones finales. También se debe persuadir al ámbito institucional e investigativo, donde existe recelo por compartir material en bruto, combinado con la ausencia de condiciones adecuadas para su conservación.

El segundo aspecto del sistema de manejo de materiales de SAVIA comprende la sistematización de los materiales procesados, la recopilación de información complementaria⁵ y su puesta a disposición al público en general. Esta puesta a disposición se rige por los consentimientos que se hayan otorgado en cada caso, y comprende desde el acceso público a través del *Sistema de información para las artes* (SIPA) del CIDEA hasta la incorporación en la base de datos de SAVIA.

A la fecha se han establecido los diferentes procesos técnicos y el flujo de trabajo para el procesamiento de los materiales. Actualmente, este proceso se está aplicando a los archivos del Programa ICAT, pero, al igual que todos los demás componentes de SAVIA, está abierto a archivos externos al ICAT. En este marco hemos logrado acceso y estamos procesando varios archivos del *Ministerio de Cultura y Juventud* que estaban expuestos a un deterioro acelerado.

Una red colaborativa

Para SAVIA una red colaborativa es medular en dos sentidos. Por un lado, uno de sus objetivos es promover el trabajo conjunto entre diferentes actores de la región relacionados con el arte y la identidad cultural; por otro, la propuesta SAVIA solamente podrá ser sostenible en la medida que logre consolidar una red de apoyo directa a sus actividades.

Durante la fase inicial de implementación en la que SAVIA se encuentra actualmente, estamos dando prioridad a fortalecer alianzas que el ICAT ha establecido con otras instituciones en el marco de proyectos anteriores.

⁴ El *Centro de Cine* posee la única bóveda especializada para la conservación de soportes de cintas en Costa Rica, pero se encarga únicamente de la conservación de materiales cinematográfico

⁵ Principalmente se recopilan los datos técnicos y una descripción del contexto de grabación, informaciones de suma importancia para un posterior uso de las grabaciones.

Entre otros, en el 2013 se negoció una alianza con la Biblioteca Nacional con miras a fortalecer la sistematización de archivos históricos, así como una alianza con *SICultura*, un portal web del Ministerio de Cultura, con tal de lograr una articulación conjunta con actores culturales comunales, ambas negociaciones pendientes de formalizarse. Además se está dando continuidad al trabajo conjunto con el *Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural* realizando una serie de proyectos en torno a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, además de iniciar negociaciones de cooperación con el *Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales (CIDICR)* y el *Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA)*, pertenecientes a la Universidad de Costa Rica. Una vez que se logre asegurar una base más amplia de trabajo a través de la consolidación y formalización de estas alianzas, se buscará extenderlas a organizaciones no gubernamentales y comunales, así como a organizaciones internacionales, aunque cabe señalar que desde ya existen algunos vínculos en este sentido.

Por otro lado, y con tal de impulsar la comunicación, se estableció como prioridad en esta fase inicial que todos los proyectos y actividades específicas deben comprender la promoción de sinergias en un sector poco articulado o la cooperación de al menos dos actores distintos. En este sentido, durante el presente año se realizan un encuentro y dos talleres, cuyo fin es acercar gremios históricamente poco articulados, además de un proyecto en conjunto con el CIDICER.

Componente actividades

El componente de actividades busca socializar temáticas de relevancia para la promoción, documentación, investigación y visibilización de la cultura y del arte regional, como por ejemplo, la propiedad intelectual y la correcta articulación entre investigadores y artistas, pero a la vez constituye un mecanismo para acercar diferentes actores o actrices dentro de un determinado gremio.

En esta fase inicial de SAVIA estamos explorando diferentes formatos para provocar encuentros, como, por ejemplo, eventos artísticos, talleres y charlas. Durante el 2013, se organizó una mesa de ponencias y una muestra de documentales de parte de sus realizadores en el marco del *Congreso Centroamericano de Estudios Culturales*, probando formatos distintos a las habituales ponencias académicas; así como un taller de formulación de proyectos artísticos con componentes de investigación, el cual permitió

determinar medidas necesarias para aumentar el potencial investigativo de las producciones del CIDEA. En el 2014 se realizó un *Encuentro de Cantautores y Cantautoras Jóvenes* que culminó con un concierto, y se realizarán un taller en torno al uso de la fotografía para el empoderamiento de sectores marginales y un taller para la construcción de mapas sonoras, ámbitos emergentes cuyo estado y posibilidades de implementación se pretende medir en el marco de estos talleres.

A través de estas actividades, y además de promover temas que consideramos relevantes para promocionar el arte y la cultura regional, estamos explorando la viabilidad de diferentes metodologías para crear sinergias y provocar actividades conjuntas.

Componente proyectos

El componente de proyectos pretende dar continuidad al histórico esfuerzo del ICAT por documentar, investigar y realizar producciones relacionadas con el arte y la identidad cultural regional, buscando encausar este esfuerzo en un marco que facilite la realización de proyectos individuales y, a la vez, mantenga la posibilidad de dar respuesta a propuestas diversas que surjan desde el interior y exterior del ICAT.

En la actual fase de implementación de SAVIA se está dando prioridad a proyectos que exploren metodologías de cooperación con actores externos a la Universidad Nacional, en miras a crear buenas prácticas para la cooperación con actores diversos y maximizar los recursos de ICAT. Entre los proyectos desarrollados desde esta perspectiva están:

- Una documentación de cantautores guanacastecos, iniciada en apoyo a la *Oficina Regional de Guanacaste del Ministerio de Cultura y Juventud*, que se extendió a una cooperación con una productora privada para la realización de la película documental *Juimolos*. Esta experiencia permitió crear pautas para la cooperación con productoras privadas, formato que se está aplicando en la actual negociación de una coproducción acerca de la música rock en Costa Rica, por realizar con una productora privada.
- *Huipiles: Tejidos de identidad*, un proyecto realizado en conjunto con el Colectivo *Con Voz Propia* y articulado en torno a una capacitación fotográfica, la cual tenía como fin empoderar mujeres portadoras de las tradicionales blusas mayas de Guatemala para que

ellas mismas pudieran representarlas fotográficamente, y obteniendo como producto una página web⁶ y varias exposiciones fotográficas. Para el 2015, se buscará trasladar esta experiencia a un trabajo conjunto con las asociaciones costarricenses de boyeros y con el *Centro de Investigación y Protección del Patrimonio Cultural*.

- La realización de una publicación discográfica de canciones creadas a partir de poesías ramonenses, a grabarse y publicarse durante el presente año en conjunto con el CIDICER.
- El registro del concierto realizado en el marco del *Encuentro de Cantautores y Cantautoras Jóvenes*, a ser publicado en la plataforma informática de SAVIA.
- Eso, además de una película documental acerca del calypso costarricense, cuya realización en conjunto con el Centro de Patrimonio y el CIICLA se está negociando actualmente.

A la fecha, estos proyectos han permitido establecer las pautas básicas para la realización conjunta de proyectos y aumentar significativamente la capacidad del ICAT, eso además de dar continuidad a la exploración del arte y de la cultura regional.

Conclusión

A manera de conclusión, quiero indicar que, a pesar de lo incipiente de su implementación, SAVIA ya parece haber probado ser una propuesta posible y necesaria: No solo aumenta significativamente la capacidad de acción del programa ICAT, sino también ha tenido una gran respuesta a la propuesta de cooperación. Todo ello pareciera demostrar una necesidad y disposición amplia de cooperación entre actores muy diversos relacionados con el arte y la cultura regional.

Referencias

- Arizpe, Lourdes (Coord.). (2011). *Compartir el patrimonio cultural inmaterial: narrativas y representaciones*. México: CONACULTA-UNAM.
- Brown, Michael. (1998). Can Culture Be Copyrighted?. *Current Anthropology* 39(2), 193-222.

⁶ Esta página es accesible en línea en la dirección www.icat.una.ac.cr/savia/huipiles

- García-Canclini, Néstor. (2004). *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*. Barcelona: Editorial Gedisa S.A.
- Gerner, Vera (2011). Reflexiones acerca de la investigación audiovisual. La construcción de una antología de música afro-limonense. *VI Jornadas Académicas 2011*. Heredia: Vicerrectoría Académica, Universidad Nacional.
- Gerner, Vera (2012). Las comparsas limonenses como espacios de negociación cultural. *Boletín música* 31, 75-83.
- Gerner, Vera (2013). Implicaciones del audiovisual en la construcción de identidades. IV Congreso Centroamericano de Estudios Culturales. San José: Universidad de Costa Rica.
- Gerner, Vera, Jeff Brenes, y Allan Barboza (2014). *Huipiles: tejidos de identidad*. (Sitio web). Heredia: Programa ICAT, Universidad Nacional. Recuperado de <http://www.icat.una.ac.cr/savia/huipiles>
- Gerner, Vera (2014). ¿A quién le pertenece el arte? – una mirada al arte comunal como bien compartido, III Congreso internacional d Educación Superior. Heredia: Universidad Nacional y University of West Chester.
- Gerner, Vera (2014). Construcción de significados identitarios a partir del arte: un ejemplo desde los huipiles de Guatemala, *III Coloquio Internacional Repensar América Latina desde sus categorías culturales*. San José: Universidad de Costa Rica.
- Grant, Catherine. (2012). Rethinking Safeguarding: Objections and Responses to Protecting and Promoting Endangered Musical Heritage. *Ethnomusicology Forum* 21(1), 31-51.

- McCann, Anthony. (2001). All That Is Not Given Is Lost: Irish Traditional Music, Copyright, and Common Property. *Ethnomusicology*, 45(1), 89-106.
- Monge, Luis y Mora, Helberth. (2004). *Un país dos mundos: Los bribbris en Costa Rica*. Heredia: Programa ICAT, Universidad Nacional.
- Nivón, Eduardo & Mantecón, Ana (Coord.). (2010). *Gestionar el Patrimonio en tiempos de Globalización*. México: Editorial UAMI-Juan Pablos Editor.
- Nowhere like Limón - Antología de música afocaribeña de Costa Rica*. (2011). Heredia: Programa ICAT, Universidad Nacional.
- Nusbaum, P. (2004). Folklorists at State Arts Agencies: Cultural Disconnects and “Fairness”. *Journal of Folklore Research* 41(2/3), 199-225.
- OMPI. (s. f.). *Propiedad Intelectual y Expresiones Culturales tradicionales o de Folclore. Folleto No.1*. Ginebra: Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
- PNUD. (2004). *Informe sobre el Desarrollo Humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy*. Madrid: Grupo Mundi-Prensa.
- Secretaría de la OMPI. (s.f.) *Propiedad intelectual y expresiones culturales tradicionales o del folclore*. Publicación No 913. Ginebra: Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
- Rojas, Alexander y Conte, Roberto. (2004). *La mirada de las cadenas*. Heredia: Programa ICAT, Universidad Nacional.
- UNESCO. (2005). *Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales*. Paris: UNESCO.