

El centro cultural del siglo XXI: consumo cultural, libertad y creatividad

Danilo Santos da Miranda

SESC Pompeia, São Paulo. Última unidad, que fue inaugurada el 4 de diciembre de 2010.

Introducción

La entidad que aquí represento, SESC Regional en el Estado de São Paulo, está presente en diversas ciudades del estado, pero para presentarles nuestra actuación, elegimos la capital, São Paulo, el sexto mayor municipio de todo el mundo, con más de 11 millones de habitantes. Sin embargo, si consideramos la región metropolitana, se agregan más de 30 municipios en el entorno, lo que hace que el número de habitantes suba a más de 18 millones.

Así, con enfoque en la actualidad y siempre con miras a la democracia y al

ejercicio de la ciudadanía, les presento los aspectos del desempeño de nuestra entidad y las reflexiones oportunas sobre nuestras metas para la calidad de vida de los trabajadores en el ámbito de los grandes centros urbanos.

Modernidad y Utopía

Desde que entramos en la modernidad de la historia, después de lo que el holandés Johan Huizinga acuñó, aproximadamente en el siglo XVI, como “El otoño de la edad media”, hemos creado ideales políticos, económicos y culturales para la vida en sociedad, sobre todo en las ciudades.

Y fue en ese horizonte que el inglés Thomas More (Morus, latín) publicó, en 1516, su gran obra *Utopía*. Pero él quizás no se imaginaba que la expresión que creó, del griego “Utopos”, que significa “ningún lugar” o “ciudad inexistente”, pasaría a la historia e incidiría, hasta la actualidad, en la búsqueda de una ciudad ideal, de una sociedad mejor, siempre a semejanza de lo que somos capaces de crear en la cultura, en la sociabilidad y en la buena estética de la existencia.

En la narrativa de su personaje principal (Rafael Hitlodeu) podemos entender como las reglas y posibilidades de la mejor convivencia colectiva en la isla *Utopía* traducen lo que hasta hoy no perdió sentido y se ha mantenido como deseo entre los humanos: vivir en justicia y en igualdad, alejados de vanidades y privilegios individuales, para la democracia y el bienestar social.

Con el ejemplo de *Utopía* y de los significados que adquirió el término a lo largo de los siglos, incluso como sinónimo de “imposible” o “irrealizable”, quizás hayamos llegado, en el nuevo milenio, al tiempo de las “heterotopías”, según el término acuñado por el filósofo Michel Foucault, de los distintos ideales, aspiraciones y funcionamientos no hegemónicos, de ciudades, espacios y lugares.

Como diferentes agentes sociales –gobiernos y sociedad civil–, buscamos hoy transformar la vida en las ciudades y la convivencia social, según las necesidades locales y planetarias surgidas a finales del siglo xx y comienzos del XXI. Estructurando, a un lado, las prácticas y las reflexiones en sintonía con las características territorial, sociocultural, histórica y económica de las localidades y poblaciones, tratamos de hacer frente a las tendencias globalizadoras de consumo y unifi-

cación, que se mezclan con los aspectos contradictorios y difíciles que revisten la identidad y la ciudadanía en los grandes centros urbanos.

Conceptos e ideas que orientan el enfoque institucional sobre: ciudadanía, desarrollo humano y calidad de vida

La definición de ciudadanía no es reciente. Estuvo presente, en formas e intensidad variables, en distintos periodos históricos desde la Grecia Antigua. Pero aunque la ciudadanía moderna está vinculada a los ideales más antiguos, se fortaleció socialmente a partir de 1945, cuando el tema de los derechos sociales, extensivo a los derechos humanos, se convirtió en preocupación de Estados y Naciones, lo que coincide con la creación de nuestra entidad de Servicio Social, en un periodo propio a la redemocratización política del Estado brasileño.

Los principios más colectivistas e igualitarios que revisten la idea de ciudadanía hasta la actualidad se consolidaron, por así decirlo, como contrapunto a las tendencias nada igualitarias del capitalismo, que a partir de la segunda mitad del siglo xx asumió proporciones y velocidad de expansión todavía mayores que en los periodos que antecedieron las dos grandes guerras.

Con el objetivo de promover condiciones complementarias para el justo desarrollo de los trabajadores del comercio y servicio, para la mejora de su bienestar y calidad de vida, adoptamos una acción para la “Ciudadanía” que incluye un conjunto de accesos y oportunidades. En su actuación, SESC ha ampliado su atención, que hoy está nacionalmente representada por medio de cinco grandes programas: Cultura, Salud, Educación, Recreación y Asistencia.

Con la ayuda de un conocimiento configurado institucionalmente, hemos tratado de promover el respeto a la diversidad que, según el antropólogo Nestor Canclini, debe impregnar políticas socioculturales, de manera que puedan promover la expresión de nuestras sociedades, enfocadas en la participación crítica y democrática de los ciudadanos.

Podemos afirmar que nuestra actuación socioeducativa y cultural tiene como objetivos:

1. Contribuir a que cada ciudadano aumente su condición de análisis y crítica en cuanto a sí mismo, a los demás y a la situación nacional.
2. Hacer que el público, en sus diversos rangos de edad y proporcionalmente, sea capaz de realizar un esfuerzo intelectual crítico para interpretar, comprender y, sobre todo, confrontar la realidad con los planes y proyectos de desarrollo individuales y colectivos.
3. Estimular actitudes creadoras e imaginativas que permitan la creación de valores generadores de nuevos valores.
4. Contribuir a organizar la vida en el tiempo libre, de manera que éste pueda ser apropiado como tiempo creativo para la autoformación y desarrollo personal.

Calidad de vida y concentración urbana en América del Sur

Hay una creciente preocupación por el destino de las grandes ciudades y por buscar soluciones que, de alguna manera, hagan viable la planificación urbana a través de servicios de infraestructura, salud, transporte, vivienda y el combate al desempleo, a la ocupación desordenada de áreas prohibidas o de riesgo, al tráfico y, en casos específicos, al narcotráfico en Brasil y en los demás países.

SESC Pinheiros, São Paulo.
Inaugurado el año 2004.

Por otra parte, algunas buenas experiencias, como en la ciudad de Bogotá, han servido de inspiración para diversas iniciativas, inclusive en São Paulo, de permanente seguimiento de los principales indicadores y metas de los poderes ejecutivo y legislativo municipales, con miras a contribuir a la eficacia y transparencia de las políticas públicas y a la efectiva participación de la sociedad civil en la elaboración de propuestas, y seguimiento del desempeño de los organismos responsables de su ejecución.

La exitosa y destacada experiencia colombiana se debe, sobre todo, a que ese es un país dilacerado por la insurrección armada de la guerrilla, del narcotráfico y de los paramilitares. La caída de la tasa de homicidios entre 1993 y 2006 fue del 77,5%, lo que corresponde a la reducción de 80 a 18 homicidios por cada 100 mil

habitantes. En poco más de una década los planes de la municipalidad lograron revertir la situación de la violencia y garantizó otra calidad de vida a sus habitantes.

En lo que se refiere a la cultura, las estrategias de acción sociocultural fundamentan los principios de todo el programa desarrollado en Bogotá. Además del fortalecimiento de la cultura de la convivencia por medio de la difusión de principios y actividades de recreación, un conjunto de medidas preventivas con miras a solucionar los conflictos de manera más pacífica, recuperando áreas deterioradas y atendiendo a la población más vulnerable, se diseminó como plan de seguridad y cultura ciudadana.

Entre otros ejemplos de desarrollo urbano adoptados en distintas ciudades, la recreación es siempre un recurso favorable. Sin embargo, lo recurrente en esas experiencias es la naturaleza de las inversiones en cultura y recreación, siempre dependientes de iniciativas conjuntas entre el presupuesto público y la contribución del sector privado.

La Institución SESC

SESC es una institución de naturaleza privada que tiene en su misión pública la atribución de atender a trabajadores del comercio y servicios y a la comunidad, por medio de acciones educativas para el desarrollo físico, cultural y social, como ya se ha mencionado.

SESC fue creado en 1946 por los empresarios del comercio, en la perspectiva de la Paz Social y con miras a cambiar la precariedad de vida de este público. Se mantiene hasta hoy con la contribución de esos empresarios del comercio y la prestación de servicios, siendo la aplicación de dichos recursos estrictamente controlada por el poder público.

SESC en Brasil

En el conjunto de los estados brasileños hay 27 Departamentos Regionales y un Departamento Nacional encargado de coordinar el desarrollo de metas, la planificación presupuestaria y la distribución proporcional de los recursos recaudados. Dedicado a la atención al trabajador del comercio y del segmento de prestación de servicios, SESC en Brasil atiende, en conformidad con sus fines sociales, a un público muy expresivo que agrega distintas comunidades además de los trabajadores prioritarios. Eso significa que también abarca a las poblaciones de la periferia de las ciudades de pequeño, mediano y gran tamaño, asistidas por la entidad a través de alianzas con el poder público, empresas privadas, sindicatos, ONGs y asociaciones de vecinos. En muchos casos, esta acción social de SESC es el único medio de acceso de esas poblaciones a los servicios de salud, educación, recreación, cultura y asistencia.

A esa acción social, SESC en Brasil agrega el compromiso de ser un agente de estímulo al desarrollo sociocultural y a los procesos educativos, fomentador del turismo, de la consciencia ecológica y de la preservación ambiental.

La estructura física de SESC en Brasil está distribuida en los 26 estados brasileños y en el Distrito Federal. Sus ejes de trabajo son: Centros de Actividades, los cuales cuentan con salas y espacios para espectáculos, cursos, actividades físicas y deportivas y servicios odontológicos; Unidades Operativas especializadas, como Colonias de Vacaciones, Hospederías, Teatros, Cines, Balnearios, Escuelas y Áreas de Protección Ambiental, como la Estancia Ecológica de Pantanal; además de los servicios itinerantes prestados por los camiones odontológicos y de lectura.

SESC Belenzinho, São Paulo.

La experiencia de SESC en São Paulo

El tipo de acción desempeñada por SESC en su origen está delimitada por el tiempo/espacio establecido en las ciudades. Las reglas del mundo laboral y el cotidiano que marca las relaciones urbanas en los desplazamientos o en el tipo de sociabilidad son intrínsecos a las acciones de asistencia en salud y nutrición, a la recreación y a la cultura adoptadas por SESC y transformadas a lo largo de los años, siempre con la perspectiva de que se adecuen a las necesidades de los trabajadores de comercio y servicios y a los principios de ciudadanía más coherentes con esos cambios.

La dimensión cultural como política para la ciudadanía en el contexto urbano es una de las experiencias de SESC SP que sufrió diversos ajustes hasta que adoptara líneas de acción cultural más

específicas e instrumentalizadas. La constitución de los Centros/Unidades SESC en base al plan de metas establecido en los años 1980 amplió la visibilidad de nuestras acciones, programas y actividades y permitió alcanzar un récord ético sobre la ciudadanía y sus posibilidades sociales y culturales.

Cada una de las Unidades/Centros SESC en São Paulo está implantada en contexto urbano, a excepción del Centro de Recreación y Vacaciones de Bertiooga, que tiene unas características especiales y se concibió originalmente según los parámetros de las “Colonias de vacaciones para trabajadores”. Todos los demás centros establecen interfaces con las ciudades/barrios locales y se constituyen como espacios para ciudadanía, es decir, espacios en los que la ética de la convivencia, de los principios educativos y de los cuidados consigo mismo

y con el medio ambiente urbano son imprescindibles para la calidad de vida individual y colectiva.

Cuando SESC Pompéia fue inaugurado con todos sus espacios (deportivo y cultural - 1986), se creó una marca original que resultaría en una sucesión de futuros “lugares” socioculturales en todo Brasil. Esa “Ciudadela de la libertad” (exposición en 1999 sobre el proyecto) no era sólo el proyecto arquitectónico de Lina Bo Bardi, sino que se constituiría un esfuerzo conjunto entre gestores, artistas y público para convertir aquel sitio en un lugar de expresión y ciudadanía. Con este ejemplo, ilustramos la idea que está presente en la entidad de que los Centros son lugares para la ciudadanía, lo que se evidencia en las 31 unidades definitivas, además de espacios provisorios y polos avanzados.

SESC está presente en 26 estados brasileños, además de São Paulo, y ha desarrollado líneas de acción que dieron visibilidad al trabajo social de la entidad. Fue una entidad pionera en la atención social a ancianos, en los años 1960, y, además, es responsable de servicios de nutrición, con restaurantes sociales y prácticas de combate al desperdicio de alimentos, de servicios odontológicos prestados en la red de más de 100 consultas, siempre con miras a atender a los trabajadores de bajos ingresos.

Actualmente, SESC en São Paulo cuenta con 31 Centros socioculturales y deportivos en todo el estado, divididos en centros socioculturales, centros campestres, centros especializados en cine, odontología y centro de vacaciones. En la Región Metropolitana son 15 unidades, además de futuros centros que se inaugurarán en 2010 y 2011.

Los próximos Centros que se inaugurarán son: Belenzinho, Santo Amaro y Bom Retiro, todos ubicados en importantes regiones o con gran densidad poblacional y flujo de trabajadores.

El Centro Sociocultural Belenzinho, que se inauguró en diciembre de 2010, está ubicado en la región más populosa de la Metrópolis de São Paulo, con más de 4 millones de habitantes: Zona Leste. Tiene una gran densidad poblacional y un gran número de viviendas de trabajadores. Aunque dispone de un buen sistema de transporte público (metro, tren y autobús), no tiene equipamientos públicos de salud y cultura en proporción suficiente. De esa manera, con este segundo equipamiento de gran tamaño de la región, aunque es el primero con características marcadamente urbanas, SESC contribuirá al desarrollo de los frequentadores y a una ciudad más creativa. Ciudad Creativa en la que la ciudadanía forma parte indispensable del alma que mueve la vida cultural y urbana.

En la actuación de SESC reunimos calidad en la atención, en recursos humanos y equipamientos adecuados a la misión educativa propuesta por la entidad. Misión educativa que no significa escolar, sino complementaria a la escolarización de niños y jóvenes y, en cuanto a los adultos, basada en principios de educación permanente.

El compromiso institucional de SESC con la calidad de vida del trabajador aseguró su trayectoria de 64 años. Con el reconocimiento público nacional de la atención social y educativa prestada, SESC cumple la importante función de minimizar las desigualdades sociales y el déficit existente en políticas públicas de desarrollo socioeducativo dirigido a las poblaciones en Brasil.

Inclusión social y cultural del trabajador del comercio de bajos ingresos y sus dependientes

Siempre cercana a las transformaciones sociales y culturales de nuestra realidad brasileña, la acción educativa de SESC São Paulo trata de reflexionar sobre la inserción social y cultural del público, en sus configuraciones más actuales. Tecnología, comunicación, trabajo, recreación, diversidad cultural, desarrollo físico, entre otros, son algunos de los motivos que inspiran nuestra programación de actividades.

Los Centros de Actividades Socioculturales reúnen distintas ofertas y posibilidades para el público. En espacios e instalaciones diversos, las personas pueden practicar actividades físicas, comer, leer, ver presentaciones en horarios programados, participar en cursos, entre otras actividades.

SESC está alineado con la idea de “cultura para todos”. Para mantener esta perspectiva democrática, trata de contestar a las siguientes preguntas: ¿Qué y cómo hacer para que las prácticas socioculturales de calidad estén al alcance popular? ¿Cómo convertir la cultura, incluyendo las áreas de expresión corporal, salud y recreación, en un conjunto imprescindible de valores propios a la condición de ciudadanía y de los procesos de transformación social?

En este sentido, SESC, bajo la influencia de importantes experiencias con autotomación de trabajadores franceses en las Casas de Cultura, eligió como espacio privilegiado, a partir de la expansión física que marca los años 1970, el equipamiento/unidad SESC, como lo conocemos. Las unidades se han creado en lugares especialmente pensados para demostrar la importancia que tienen los contenidos y

las formas de las actividades ofrecidas al público en los diversos contextos urbanos. Por medio de los Centros socioculturales (provisionales y definitivos), SESC trata de edificar para también intervenir en el paisaje urbano, utilizando la arquitectura y las áreas libres para el fortalecimiento de su misión enfocada en el encuentro entre personas y la satisfacción de los deseos de desarrollo y placer, posibles en el entorno de conocimiento y cultura.

Las actividades destinadas a los estudiantes, como exposiciones temáticas sobre ciencia, tecnología, salud y ecología llegan a atender a miles de jóvenes y escuelas de la red pública de enseñanza. Por intermedio de alianzas y acuerdos de cooperación técnica entre instituciones universitarias, organizaciones no gubernamentales y organismos gubernamentales se desarrollan proyectos y actividades programáticas con capacidad ampliada y público específico garantizado.

Públicos e intereses urbanos

La variedad de intereses y estilos de vida también orientan SESC en la adaptación de las actividades para el desarrollo sociocultural y físico-deportivo, según las expectativas heterogéneas de los grupos urbanos presentes en nuestros Centros de Actividades.

Son grupos de la tercera edad, niños, jóvenes/adolescentes, adultos, universitarios, trabajadores, etc. que participan en conjunto o separadamente en las actividades. Así, nuestros espacios son variados, flexibles y se adaptan a las necesidades diversas. Son gimnasios y salas técnicamente aprobadas para la práctica deportiva, salas de múltiple uso, espacios informales, como plazas y áreas de convivencia, cuando la propuesta de la actividad es, sobre todo, la relajación

SESC Pompeia, São Paulo. Inaugurado el año 1982. Obra de la arquitecta Lina Bo Bardi, que también diseñó el Museu de Arte de São Paulo.

y el estímulo al potencial lúdico de los participantes.

Esta flexibilidad que se traduce en los espacios de nuestros Centros Culturales y Deportivos también está presente, como concepto, en la pedagogía que abarca, en conjunto, diversos niveles de habilidades físicas o artísticas.

Esta orientación de mezclar los límites individuales para las prácticas en grupo forma parte de nuestra propuesta de inclusión.

Las actividades físicas como, por ejemplo, cursos, talleres y clases abiertas se flexibilizan según el conjunto de habilidades formado por los participantes del grupo. Es el respeto a la heterogeneidad y al individuo en su singularidad que emerge como resultado de esa metodología que emplea espacios, equipamientos y atención socioeducativa específica.

La acción cultural como directriz en la organización de las condiciones necesarias para que las personas tengan autonomía para crear cultura ha sido una de nuestras metas en la intervención educativa. La importancia de la acción cultural en nuestra política es concomitante a la expansión física, en las últimas décadas, de SESC en el Estado de São Paulo.

Acción social y cultural

La acción sociocultural, en su propuesta de democratizar la cultura, privilegió los centros culturales/deportivos como lugares de acción socioeducativa.

La propuesta de acción sociocultural trata de abarcar el mayor número posible de posibilidades, en su perspectiva democrática de cultura para la ciudadanía, comenzando por la arquitectura de los espacios. Además de eso, talleres, espectá-

culos, cursos, seminarios, entre otros, son formatos muy utilizados en esta intervención ubicada en los Centros, que transforman la calidad de vida de la gente.

Las vías para la acción cultural son múltiples: por medio de difusión, creación y animación, las prácticas corporales se unen a la cultura como un conjunto de actividades ofrecidas en nuestras unidades. La acción sociocultural en Brasil que pretenda ser amplia encuentra facilidades debido a la enorme riqueza de elementos del movimiento, de los ritmos musicales y expresiones visuales, componentes de nuestras manifestaciones culturales tradicionales y populares.

El objetivo de la acción cultural no es construir un tipo de sociedad, sino provocar las consciencias para que creen sus propias condiciones en la práctica social y cultural de las ciudades. Lo que es vital en la intervención educativa de la acción cultural es el tipo de operación y de práctica, que consiste en aprovechar, para el proceso, todo lo que sea significativo en la creación humana. Así, manifestaciones populares, ciencia, tecnología, artes y actividades corporales pueden reunirse bajo justificaciones éticas, culturales y educativas, independientes o complementarias a la apropiación del conocimiento por parte de la escuela formal.

En conformidad con la propuesta de reunir asistencia social y contenidos culturales, artísticos, intelectuales y de desarrollo físico y deportivo en nuestra programación, las unidades ofrecen diversas actividades, según los intereses de los rangos de edad. También es bajo el alcance de la Acción Cultural que po-

demo reunir diversas áreas temáticas en el conjunto de las actividades ofrecidas: educación ambiental, desarrollo físico y deportivo, artes plásticas y visuales, programas específicos para niños, ancianos y adolescentes, actividades de reflexión sobre cultura y sociedad por medio de seminarios y debates, eventos físicos y deportivos, programas de educación para el combate al hambre y al desperdicio de alimentos (Mesa Brasil), entre otros.

Por medio de los fundamentos básicos de la acción cultural, de las propuestas de educación permanente y de la educación por la recreación, SESC ha actualizado y expandido su poder de atención en el Estado de São Paulo. Los Centros son espacios de convivencia del público con el cuerpo técnico capacitado y nuestra intervención articula condiciones y desarrollo individual.

Por acción cultural entendemos la directriz en la organización de las condiciones necesarias para que las personas y grupos creen sus propios fines en el universo de la cultura.

Por educación no formal permanente entendemos las actividades educativas que permiten el autoaprendizaje continuo, más acorde con los intereses personales que con la tradición del aprendizaje formal.

Y, por fin, la educación por medio de la recreación también presente en las acciones de desarrollo cultural y físico deportivo que orienta el aprovechamiento educativo del tiempo libre, estableciendo una relación en la que la recreación es instrumento de desarrollo cultural para todos los sectores sociales que atendemos. Un modelo que es, además, imprescindible a la realidad brasileña.