Una Guía para discusión pública
Editada por la Dra. Natalie Hopkinson,
Compañera de la Fundación Interactiva
Traducción: Rosa A. Ortiz

ARTS & SOCIETY

Atribución – Licencia 3.0 Compartida por igual no publicitaria

Este trabajo se proporciona bajo los términos de la Licencia de Atribución Común Creativa, No Comercial, Compartida por Igual. Los términos básicos de esta licencia se resumen más adelante. Para ver una copia de esta licencia junto con el enlace a su código legal completo con todos sus términos, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. Este trabajo también está protegido por los derechos de autor y/u otras leyes aplicables. Cualquier uso de este trabajo aparte del autorizado bajo esta licencia o derechos de autor legales, está prohibido.Generally, under the terms of this license, you are free:

Por lo general, bajo los términos de esta licencia, usted tiene libertad de:

Compartir – copiar, distribuir y transmitir el trabajo.

Mezclar – adaptar el trabajo.

Bajo las siguientes condiciones:

Atribución – Deberá atribuir el trabajo con referencia a este título, la Fundación Interactiva como su publicista y dueño de los derechos de autor e incluir la notificación de que el trabajo está disponible bajo la Licencia de Atribución Común Creativa No Comercial por Igual –Dentro de su atribución y en otros aspectos, no deberá de ninguna manera sugerir que la Fundación Interactiva le endose a usted o el uso de este trabajo.

No Comercial – No deberá usar este trabajo con propósitos comerciales.

Compartir por Igual – Si altera, transforma o agrega algo a este trabajo, podrá distribuir el trabajo resultante solo bajo la misma licencia o similar a esta.

Bajo el entendimiento que:

Renuncia – Cualquiera de las condiciones anteriores pueden ser renunciadas si obtiene el permiso de la Fundación Interactiva.

Dominio Público – Cuando el trabajo o cualquiera de sus elementos son del dominio público bajo la ley, ese estatus no se ve afectado por la licencia.

Otros Derechos - Los siguientes derechos no se ven afectados de ninguna manera por la licencia:

Los derechos de trato justo o uso justo, u otras excepciones y limitaciones de derechos de autor aplicables

Los derechos morales del autor

Los derechos que otras personas puedan tener ya sea dentro del trabajo mismo o en la forma que el trabajo sea utilizado,, tales como publicidad o derechos de privacidad

Nota - Para cualquier uso repetitivo o distribución, deberá aclarar a otros los términos de la licencia de este trabajo. La mejor forma de hacerlo es mediante un enlace a la siguiente página web:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

Impreso en los Estados Unidos de Norteamérica por:

Interactivity Foundation
P.O. Box 9
Parkersburg, WV 26101-0009
www.interactivityfoundation.org

INDICE DE CONTENIDOS

FORUM DE LAS ARTES DE LA FUNDACION INTERACTIVA 4

PROLOGO 6

POLITICA 1 – VOLVER A MEZCLAR LA CARA PUBLICA DEL ARTE ... 8
Expandir y actualizar las definiciones del arte y los lugares donde la gente interactúa con él

POLITICA 2 – MANTENER EL FARO 12
Promover la excelencia y las elevadas normas en las artes para impulsar hacia adelante a la sociedad

POLITICA 3 – ARTE DE MEDIOS ABIERTOS PARA UNA MAYOR CREATIVIDAD 16
Pensar en forma diferente acerca de quién es "dueño" de las ideas

POLITICA 4 – EL ARTE DAÑA 20
Proteger a la sociedad del posible daño de las creaciones artísticas

POLITICA 5 – ESCUELAS DE ARTE 24
Encontrar un lugar para la imaginación y la inspiración en todos los proyectos públicos

POLITICA 6 – PRIVATIZARLO 28
Proteger la creación artística del posible daño de los controles sociales

POLITICA 7 – EL ARTE DE LA DIPLOMACIA 32
Utilizar el intercambio artístico para mejorar las relaciones internacionales

POLITICAS 8, 9, 10 36
¿Que nos falto?

Este no es la clase de informe que solo se lee. Está diseñado para usted, junto con sus compañeros en el salón de clases, grupo, club, vecindario, centro comunitario, iglesia, templo, mezquita, club de lectura y organización social para interactuarlo, discutirlo, hacer uso de él y sobre todo entablar conversación, explorando posibilidades de políticas sobre las artes.

Si está interesado en ser anfitrión de una discusión sobre el Futuro de las Artes y la Sociedad, aquí tenemos algunas sugerencias de cómo hacerlo:

- **Disponga un salón que permita a los participantes sentarse uno frente al otro mientras hablan; un salón abierto donde las sillas pueden acomodarse en círculo, una comida o una mesa de conferencias funcionan bien. Se aconseja tener comida y aperitivos, posiblemente que cada quien lleve algo. Hay suficiente material en este informe para hasta tres sesiones si discuten 2 o 3 "posibilidades" por sesión.**

- **Invite seis u ocho personas a participar. Si más de 10 personas quieren participar, puede dividirlos en grupos menores de cinco personas mínimo. Cada grupo podría nombrar un moderador que conduciría la conversación.**

- **Para obtener informes para cada uno, pida copias GRATIS a la Fundación Interactiva llamando al 301-424-3605 o baje las copias del informe de www.interactivityfoundation.org o http://if-arts.tumblr.com/**

El papel del moderador es guiar al grupo a través de diferentes posibilidades. Cada "posibilidad" tiene un resumen, preguntas para considerar, explicación del razonamiento tras la posibilidad e ideas de cómo implementarla. El moderador debe seleccionar una posibilidad y luego dar a los participantes un par de minutos para leerla. El moderador puede iniciar la conversación pidiendo a los participantes contestar las "Preguntas para Considerar." El resto de la conversación puede fluir de las ideas y reacciones del grupo hacia los diferentes elementos de cada posibilidad. El grupo puede repetir este proceso para cada una de las posibilidades. ¡Disfrútelo!

PROLOGO

En su visita a la Casa Blanca en 1998, el presidente de la República Checa, Vaclav Havel describió cómo el jazz le ayudó a imaginar la libertad en los días más oscuros de la opresión comunista. "La música," dijo el presidente poeta, "es el enemigo del totalitarismo."

Pero aún en lo mejor de los tiempos de la economía, el arte por amor al arte puede parecer un lujo difícil para la sociedad. Sin embargo, la creatividad e innovación seguirán sirviendo como motores vitales, manejando el futuro de la economía estadounidense. La diplomacia cultural es mucho menos costosa que la guerra. Hoy en día es más importante que nunca explorar las decisiones públicas que se están tomando acerca de las artes. Durante más de un año, un panel diverso de ciudadanos – incluyendo un diseñador gráfico, un escultor, un dramaturgo, un abogado, un conservador, un becario mediático, un poeta, un comediante, un periodista, un artista de hip hop, un economista, un consultor gerencial, un cineasta, una camarera y un administrador de arte – se reunieron en Washington, D.C. para explorar temas relacionados con las artes que ellos suponen tendrán que ser tratados por la política pública en el futuro.

El panel dedicó una amplia reflexión a lo que pueden ser "las artes" y exploró un extenso rango de factores que podrían tener un impacto en el papel que ocupan en la sociedad. Exploró diversos conceptos y visiones sobre lo que pueden ser las artes. Los asuntos abarcaron desde la educación, la tecnología y su impacto sobre las artes, la propiedad intelectual y la economía global y local. El grupo expuso las varias dimensiones de las artes en la sociedad y consideró los asuntos que surgen de la forma en que las artes pueden ser creadas, enseñadas, utilizadas, financiadas y distribuidas. Finalmente, el grupo desarrolló siete posibilidades para enfrentar estos asuntos.

Les ofrecemos estas posibilidades no como una receta sino como una forma de iniciar las discusiones acerca del futuro de las artes dentro de una sociedad democrática.

¿por que el arte?

piense en grande
lamentese
recuerde
para sanar
reflexione sobre los tiempos que vivimos
exprese respuestas unificadoras
genere ganancias
¿POR QUE EL ARTE?
refleje a la sociedad
anticipe lo que se avecina
celebre las emociones
sea un medio para establecer compromisos ritualistas y civicos
rompa las normas sociales
difunda conocimientos
gánese la vida
proporcione una plataforma para el dialogo civil
hospede
critique a la sociedad
establezca experiencias y lazos en comun
pronostique cambios sociales
exponga la belleza
exprese un sistema de creencias
haga que la vida tenga significado

¿Que significa para usted el arte?

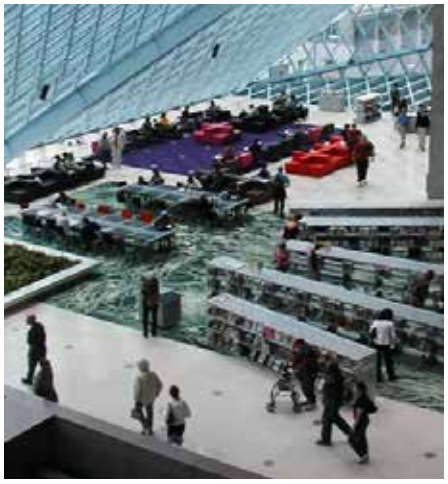
VOLVER A MEZCLAR LA CARA PÚBLICA DEL ARTE

RESUMEN

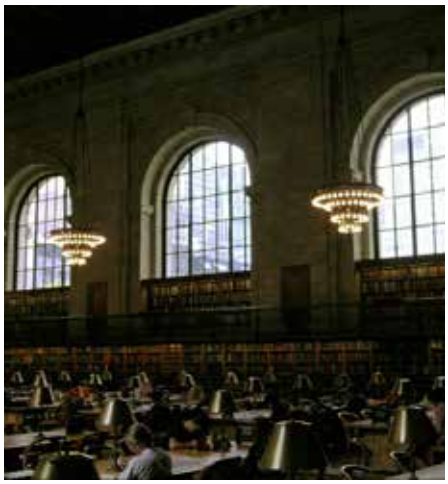
Esta política argumenta que la sociedad necesitará trabajar más rápidamente para adaptarse a los cambios y re evaluar qué arte y espacios para el arte están públicamente subsidiados. Esto significa tener que volver a mezclar el espacio público que creamos para el arte y en algunos casos quizá dejar ir las formas viejas del arte.

El Frijol en el Parque Milenio de Chicago (The Bean in Chicago's Millennium Park)

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR:



Biblioteca pública de Seattle



Biblioteca pública de la ciudad de Nueva York

1. **¿Puedes pensar en alguna forma de expresión que no consideramos ahora como arte que podría ser considerada como arte en el futuro?**

2. **¿Cómo podría ser el arte dentro de 50 años?**

3. **¿Cómo serán las bibliotecas y museos en un futuro desbordante de medios electrónicos?**

4. **¿Qué deberá hacerse cuando el apoyo público sea otorgado a formas de arte disfrutado solo por una pequeña elite?**

¿POR QUE VOLVER A MEZCLAR LA CARA PÚBLICA DEL ARTE?

Esta posibilidad procede de la preocupación de que con cada año que pasa, más artistas están tratando de apiñar su trabajo dentro de los cada vez más limitados espacios públicos (museos, teatros, salas de conciertos y bibliotecas). La tecnología que surge está generando formas de crear y distribuir más tipos de arte y aún más formas para que nosotros interactuemos con ellas. Mientras que la sociedad se desarrolla rápidamente, muchas de nuestras instituciones educativas y culturales están todavía dedicadas a subsidiar y promover formas de arte y medios "Europeos Clásicos" que decrecen en relevancia dentro una sociedad diversa. Los sistemas tradicionales de resguardo son distorsionados por prejuicios personales y políticas de un reducido segmento de la población.

Parada de autobús del futuro?

Estos mecanismos convencionales de resguardo podrán llevarnos hacia un ideal limitado y auto perpetuado. Sería más democrático abrir más formas para que el público interactúe con las artes. En respuesta, esta política seguiría expandiendo fronteras y definiciones de "arte" para proporcionar una plataforma a los artistas que están creando el arte del futuro, un trabajo de arte que se mueve más allá de nuestros convencionalismos estrechos del presente. Este enfoque de política enfatiza el arte que va más allá de nuestras estrechas conveniencias actuales y es más relevante para un creciente público diverso.

COMO PODEMOS HACERLO:

Esta política volvería a imaginar lo que constituye el arte y como tenemos acceso a él. Para algunos, las instituciones culturales como bibliotecas, museos, teatros y galerías recibirían una remodelación física, conceptual y tecnológica.

Crown Fountain, Jaume Plensa, Chicago, 2004

1. **Expandir el acceso a las tecnologías de "recursos masivos" tales como kick-started. com e indiegogo.com para financiar nuevos proyectos de arte. Estas herramientas tecnológicas podrían utilizarse como medios para abrir la participación ciudadana concerniente a la distribución de los fondos públicos para las artes. Por ejemplo, los fondos públicos podrían ser distribuidos a los ciudadanos que obtengan la mayoría de votos o los ciudadanos podrían determinar donde se invierte su parte de los fondos públicos para el arte.**

2. **Utilizar los espacios públicos para el arte (bibliotecas, museos, teatros, galerías, librerías) como "espacios comunitarios" interactivos para intercambios culturales y re afirmar un sentido de comunidad que exista más allá de un mundo virtual. Re inventar la biblioteca para transformarla en un centro multimedia de propósitos generales.**

COMO PODEMOS HACERLO:

Biblioteca Sir Duncan Rice, Universidad de Aberdeen, Inglaterra

3. **Cambiar los fondos públicos para enfocarlos al acceso de las artes, en lugar de mantener los edificios como espacios para el arte. Esto significaría alternar los espacios y mezclar su uso. Esto podría incluir cambiar el propósito temporal de los espacios públicos (en formas no convencionales) para el uso artístico. Las herramientas multimedia pueden ayudar a evolucionar espacios para el arte, pasar de ser físicos a virtuales.**

4. **Reducir el número de posiciones académicas de ejercicio de trayectoria dentro de una variedad de disciplinas, para dar lugar a un nuevo cuerpo docente, nuevas ideas y nuevos enfoques hacia las artes y la interacción pública con las artes.**

5. **Digitalizar las colecciones de la biblioteca y museo para su acceso virtual, o llevar las colecciones a otros lugares como "museos en paquete."**

MANTENER EL FARO

RESUMEN

Esta política afirma un beneficio público para patrocinar la excelencia en las artes. La sociedad debería crear un "faro" para las artes, una guía que simultáneamente permita la libertad máxima sobre la censura o los controles basados en el mercado al mismo tiempo que impulsa a la sociedad hacia adelante.

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR:

1. **¿El arte es sólo para el momento (ej. grafiti o arte callejero) o debería de servir para un propósito mayor?**
2. **¿Para quién es el arte? ¿para el artista? ¿para el público? ¿para el cliente que paga por él?**
3. **¿Cómo definiría la integridad artística? ¿Cuáles son algunos ejemplos que haya visto?**
4. **¿Qué pasaría, si inspirados por el éxito de Ídolo Americano, el comité del Premio Pulitzer borrara su sistema actual de análisis de escrutinio y en su lugar escogiera al ganador mediante un conteo de votos televisado o un cómputo de "likes" en el Facebook?**

¿POR QUE MANTENER EL FARO?

Esta posibilidad de política surge de las preocupaciones acerca de nuestra habilidad para crear y reconocer grandes obras de arte indefinidas por su éxito comercial o atractivo inmediato de mercadeo. Antes de tomar decisiones públicas acerca del arte, el trabajo deberá ser evaluado.

¿Se trata de vandalismo o de una nueva forma de arte grafiti? ¿Debería de conservarse o ser eliminado?

Jean-Michel Basquiat, retrato, Ciudad de Long Island, Nueva York

Este enfoque de política apoyaría el papel de "guardianes de las artes" dentro de las instituciones educativas y culturales. Los guardianes apoyan la conservación histórica y protegen la herencia cultural, pero también apoyarían el trabajo vanguardista e innovador – arte que no puede sostenerse comercialmente. Esto no significa necesariamente apoyar el arte no popular; podría ser arte participativo, atractivo y disponible a través de una variedad de medios. Los recursos públicos serían necesarios para asegurar un enfoque sobre la calidad y el diálogo comunitario frente al énfasis particular basado en clasificaciones y medidas cuantificables. La sociedad deberá asegurar que siempre hay lugar para artistas en vez de permitir que el mercado determine el suministro. Esta política utilizaría arte público federal, estatal y local y agencias culturales para mantener un "faro" – una guía de instituciones culturales que indican el camino hacia la excelencia al mismo tiempo que ayudan a la sociedad a navegar hacia adelante.

MANTENER EL FARO

COMO PODEMOS HACERLO:

Mantener o incrementar los fondos para las agencias de arte público que trabajan a nivel local, federal y estatal para apoyar a los guardianes tradicionales: conservadores, directores teatrales, instructores de arte, series de actuación pública y sociedades de preservación de herencia cultural.

1. **El gobierno debería proporcionar un contrapeso para "corregir" el mercado de arte comercial a través de concesiones, mantenimiento directo y posesión de instituciones de arte, reducción de impuestos para artistas, medios públicos y programación educativa.**

Los espacios públicos pueden servir como foros donde prosperen el arte de actuación innovadora y la música en vivo.

COMO PODEMOS HACERLO:

2. **Mantener políticas tales como el cargo académico que puede proteger la libre expresión e ideas no populares.**

3. **Expandir archivos federales, estatales y locales. Proteger artefactos culturales. Donde no es posible tener archivos físicos, apoyar el desarrollo de archivos digitales.**

4. **Alentar y apoyar los gremios artísticos.**

RESUMEN

Esta posibilidad de política reconoce que la creación artística es imposible sin volver a mezclar o transformar elementos de trabajos de arte anteriores. Como respuesta, permitiría que el arte y las ideas se compartan libremente, volver a mezclarse a través de un marco de "medios abiertos" de contenido artístico para alentar al flujo libre e intercambio de ideas.

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR:

Guión 1: Una joven comediante de tiempo parcial que vive en Washington, D.C., por años ha venido contando un chiste subido de color que siempre le funcionó bien en sus actuaciones locales. Al ver televisión un día, escuchó a la actriz Betty White decir una versión similar del chiste.

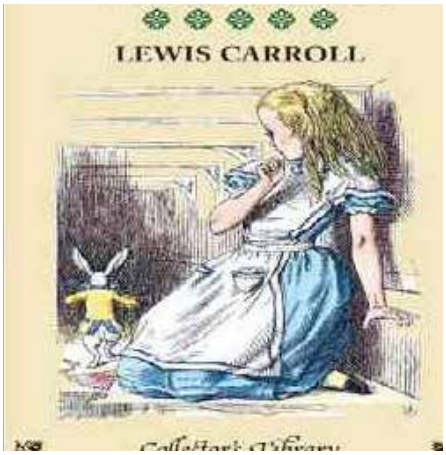
Asi que, ¿realmente quien es "dueña" del chiste?
¿A quien le corresponde ganarse la vida contando el chiste?

Guión 2: Viendo un video reciente de Beyonce, un coreógrafo se dio cuenta que era una copia de los movimientos de baile similares a los de una presentación que él había grabado en YouTube unos años atrás.

Asi que, ¿quien es "dueño" de los movimientos de baile?
¿Quien tiene derecho a hacer publico el baile?

¿POR QUE TENER ARTE DE MEDIOS ABIERTOS?

Esta política prevé nuevos modelos para la autoría, distribución y control de las creaciones artísticas que va más allá de la noción de la Edad Industrial de la "propiedad intelectual." Tradicionalmente, la propiedad intelectual y las leyes de derechos de autor eran herramientas para que los artistas protegieran su habilidad para ganarse la vida utilizando su trabajo. Cada vez más, la política de la propiedad intelectual se ha utilizado para encarcelar el trabajo creativo y ejercer estricto control sobre ciertos elementos. A partir de la Edad Industrial, los cambios tecnológicos han facilitado compartir y volver a mezclar trabajos creativos mientras se dificulta determinar la autoría y hacer valer las leyes cuando son violadas. La creación artística no es producto de la línea de ensamblaje. Se trata de desarrollar una voz que transforma y vuelve a mezclar lo que ya existía.



1886: Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll e ilustrado por John Tenniel.

1951: Adaptación animada por Disney de Alicia en el País de las Maravillas.

2010: Adaptación por Disney de Alicia en el País de las Maravillas

ARTE DE MEDIOS ABIERTOS PARA UNA MAYOR CREATIVIDAD

¿POR QUE TENER ARTE DE MEDIOS ABIERTOS?

Este enfoque de política reconoce la naturaleza de volver a mezclar dentro de todo el trabajo de arte creativo. Es imposible crear algo puramente "nuevo" y sin alguna relación con algo que ya ha existido. Las ideas se reforman constantemente. No existe final o principio de una idea. La re edición, y aún el borrador de la historia no es novedad. La música de jazz, por ejemplo, es una tradición acumulada donde los artistas aprenden las normas lo suficientemente bien como para hacerlas suyas, después construyen sobre ellas para improvisar. La tecnología es crear un archivo permanente de expresiones, ideas, música y cultura en línea. En lugar de luchar contra las acciones de retaguardia en contra de nuestra habilidad para volver a mezclar, o tratar de bloquear este archivo y sujetarlo a un control permanente de propiedad intelectual, esta política aprovecha la tecnología para permitir compartir y volver a mezclar más los trabajos artísticos.

COMO PODEMOS HACERLO:

1. **Alentar el uso de la licencia de "Creativos en Común" para la distribución de trabajos creativos, lo cual puede permitir compartir el contenido sin que los artistas renuncien a la capacidad de beneficiarse con su trabajo.**

2. **Establecer nuevos protocolos y acuerdos entre los artistas que comparten y vuelven a mezclar las ideas unos de los otros.**

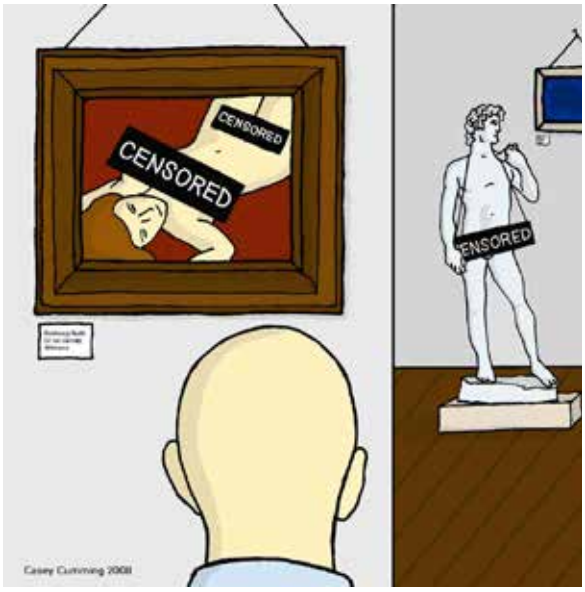
3. **En el mercado de las libres ideas y creatividad artística, la gente gana aceptación mediante el respeto a las reglas de obligación, legitimidad y las ideas de otros.**

4. **Evitar la explotación de las ideas de otras personas, establecer mejores centros de distribución para descubrir cuáles sean las restricciones y guías para cada artefacto cultural o referencia.**

EL ARTE DAÑA

RESUMEN

Esta posibilidad enfoca la política pública sobre las variadas formas en que la sociedad podría minimizar el daño que el arte pueda causar conforme se vuelve más y más difícil de reglamentar o monitorear el contenido y la distribución de las expresiones artísticas.

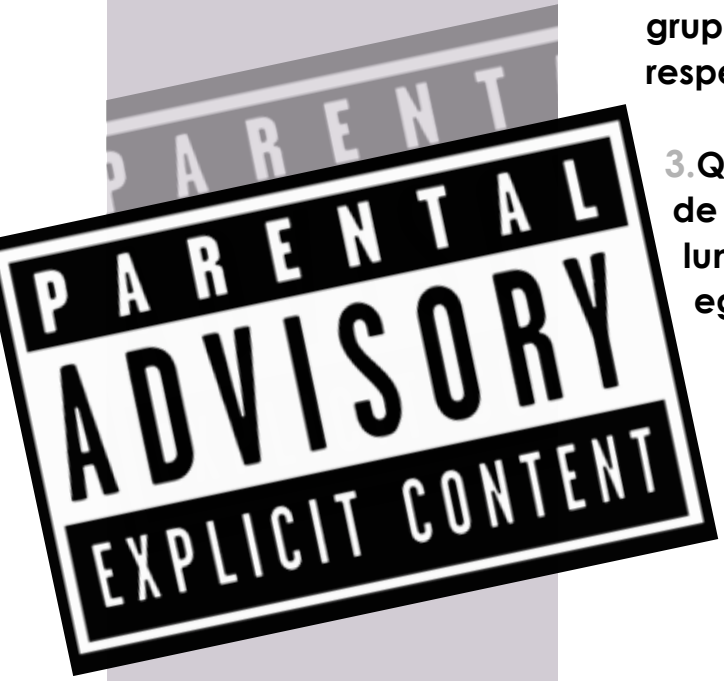


PREGUNTAS PARA CONSIDERAR:

1. **¿Puede pensar en alguna ocasión cuando el arte haya puesto en peligro a alguien o hacerle un daño directo a la sociedad? ¿Qué se hizo al respecto? ¿Qué debería hacerse?**

2. **¿Qué pasaría si algún trabajo de arte promoviera el daño a un niño, a las mujeres o a algunos otros grupos marginados? ¿Debería hacerse algo al respecto? Si así fuera, ¿qué sería?**

3. **Qué podría detener al gobierno y a los políticos de utilizar las exhibiciones de arte o el currículum educativo para promover su propio limitado egoísmo o puntos de vista ideológicos?**



¿POR QUE DAÑA EL ARTE?

¿Quién decide donde pintar la línea entre la libre expresión y evitar un daño? ¿Qué sucede cuando un contenido artístico hace daño a la sociedad? ¿Qué sucede cuando el arte se dirige en forma negativa hacia grupos que tienen menos poder en la sociedad? Por ejemplo, ¿Qué pasaría si la expresión artística se utiliza para aprovecharse de los niños y de las mujeres, o para denigrar a las personas por su etnia u orientación sexual? Típicamente, el arte está protegido como la libertad de expresión. Y a menudo la meta del arte es provocar, pisar callos, enardecer y enfurecer. El diálogo crítico es la meta. Esta conveniencia debe ser protegida. Sin embargo, la expresión artística puede ayudar a impulsar, moldear o normalizar ciertos puntos de vista y prácticas que la sociedad encuentra inaceptables. Algunos artistas, a través de su popularidad, tienen cierta clase de podio abusivo. Esta posibilidad no coloca el poder en manos de alguna persona para apoyar ciertos tipos de expresión; más bien enfoca hacia la variedad de herramientas que la sociedad tendrá a su disposición para asegurar que no se cause ningún daño.

COMO PODEMOS HACERLO:

1. **Animar al público a ejercer vigilancia independientemente a través del boicot y otras campañas de relaciones públicas en contra de los artistas ofensores o de las compañías o instituciones que los apoyan.**

2. **Asegurarse de que las herramientas técnicas de filtro, tales como software de bloqueo, estén rápidamente disponibles al público para que el auditorio tenga mayor control sobre las expresiones artísticas que encuentran (y para que los padres puedan regular mejor a lo que sus hijos están expuestos) .**

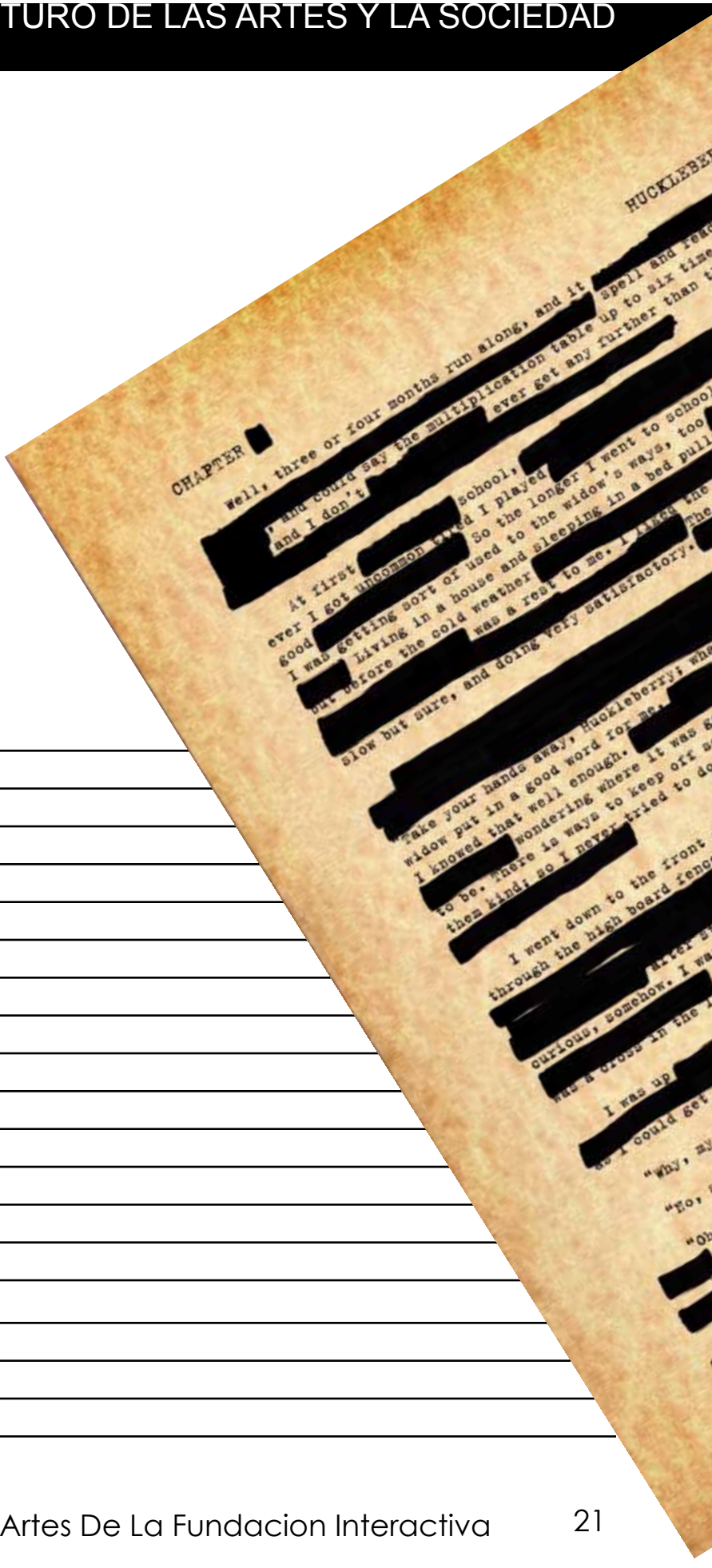
3. **Retener los fondos gubernamentales, permisos, licencias o acceso a espacios públicos y canales de transmisión para los ofensores.**

4. **Alentar a los medios particulares, tales como computadoras, industrias televisoras y de cine, redes sociales, proveedores de servicios de internet, para que voluntariamente vigilen sus contenidos de acuerdo a sus propias normas y revelar públicamente sus sistemas de clasificación.**

COMO PODEMOS HACERLO:

5. **Alentar el desarrollo y diseminación del sistema basado en el usuario para que los padres evalúen los trabajos de arte, incluido películas, música o libros, de acuerdo a la edad adecuada.**

6. **Alentar el desarrollo y proliferación de sistemas de clasificación basados en el usuario y tecnologías que filtren el contenido no deseado.**



POSIBILIDAD 5

ESCUELAS DE ARTE

RESUMEN

Esta política prevé el arte como un "bien público" que debe estar disponible para todos, ya que será de beneficio para todos. Esta posibilidad estaría difundida a través de todos nuestros sistemas públicos de educación y espacios públicos, para estimular la creatividad dentro de una variedad de campos.

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR:

1. **¿Puede recordar alguna ocasión en que un encuentro con las artes o la literatura le ayudaron para comprender mejor algún tema?**

2. **¿Cómo afecta nuestro mundo vertiginoso la habilidad de los niños para pensar creativamente?**

3. **¿Existe algún valor en preparar a los estudiantes para expresarse artísticamente y pensar creativamente más allá y llegar a ser un artista profesional? ¿En qué campos son útiles estas habilidades?**

4. **¿El arte beneficia principalmente a la elite o existe también un mayor público beneficiado?**

¿POR QUE TENER ESCUELAS DE ARTE?

El arte no sólo sucede dentro de las paredes de un estudio o museo. No sucede solamente durante una clase de arte. También sucede dentro del laboratorio de investigaciones y en el lugar de trabajo. El arte es una parte del aprendizaje continuo y es moldeable y aplicable en otros aspectos de la vida.

Sin embargo, con el incremento de las normas de aplicación de exámenes y con enfoque en los "básicos," especialmente matemáticas y ciencias, las artes están cada vez más marginalizadas en la mayoría del currículum educativo. Pero está cada vez más claro que una economía vital y competitiva requiere pensadores creativos. Aún dentro de las llamadas disciplinas STEM (BASE), ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, los avances por lo general no vienen de seguir los procesos predeterminados sino abriendo nuevos terrenos. La habilidad de hacer esto es algo que los estudiantes de todas las edades obtienen con el acceso a las artes y la educación artística.

La meta no es capacitar a todos para llegar a ser "artistas," sino ayudar al público a explorar, descubrir y darle vida a nuevas ideas en todas las áreas escolares y de trabajo. La política infundiría el arte y la educación artística dentro de los edificios públicos, bibliotecas, centros comunitarios y edificios gubernamentales para patrocinar este sentido de creatividad en jóvenes y adultos.

POSIBILIDAD 5

ESCUELAS DE ARTE

COMO PODEMOS HACERLO:

1. **Fomentar la integración del arte dentro de las materias de kínder a preparatoria incluyendo la disciplina STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas); decretar normas para la educación artística dentro de los requisitos federales para la aplicación de exámenes.**

2. **Fomentar un enfoque para la enseñanza del arte con estudiantes en el epicentro y después extenderse. Inicie con la historia de personajes, religión, etc., y después explore las conexiones con las comunidades locales y globales. Utilice el arte para capacitar a los niños acerca de los prejuicios, alentar el pensamiento crítico y desarrollar los instintos naturales de los niños. Esto ayudaría a los estudiantes a pensar en una forma más interconectada y menos convencionalista.**

3. **Subsidiar los programas para artistas-en-residencia en todas partes del sector privado y público.**

4. **Fondos públicos para artistas y organizaciones artísticas deberán ser asignados para que las audiencias reflejen los censos demográficos en los Estados Unidos para que puedan llegar a las comunidades no atendidas.**

5. **Desarrollar nuevas herramientas interactivas para intercambio de programación para crear encuentros artísticos en espacios públicos, por ejemplo, patinaje sobre hielo en un jardín escultórico, hacer carne asada en los prados de un museo cercano, reuniones públicas en la galería de un museo.**

6. **Alentar o requerir el uso de encuestas sobre la opinión pública para determinar programaciones culturales que garanticen que todos los ciudadanos tienen voz.**

7. **Crear museos virtuales y secundarios para comunidades remotas y más pequeñas.**

POSIBILIDAD 6

PRIVATIZARLO

Esta posibilidad sacaría por completo al gobierno del negocio del arte. Liberaría la expresión artística de la intervención gubernamental o pública. Al mismo tiempo, retiraría el subsidio público de las artes.

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR:

1. **Históricamente, ¿quién, aparte del gobierno, ha financiado las artes?**

2. **¿Qué podría pasarle al arte si quedara totalmente desprovisto de apoyo financiero público?**

3. **¿Cómo podría la ausencia de apoyo público para las artes "liberar" al arte de los grilletes de la opinión e interferencia pública?**

¿POR QUE PRIVATIZARLO?

Para esta posibilidad de política, es esencial mantener el arte libre de la interferencia del público. El gobierno a menudo trata de ejercer control sobre las creaciones artísticas mediante el poder del bolsillo. Al remover de la ecuación el financiamiento público, el arte puede estar libre de la intervención gubernamental. Siempre que hay apoyo público para las artes, la polémica sobre lo que es "bueno" se convierte en algo político, porque todos se sienten calificados para dar su opinión. Durante siglos, la filantropía particular ha sido la base para sostener las artes. Patrocinadores inversionistas, benefactores acaudalados, o proyectos capitalistas aventurados a menudo engendran trabajo creativo. La filantropía corporativa es buena para la sociedad y puede ayudar a algunas compañías a tener acceso a mercados nuevos y extranjeros. Las fuentes privadas pueden entrar al mantenimiento o preservación de los bienes públicos tales como museos, teatros y escuelas.

POSIBILIDAD 6

PRIVATIZARLO

COMO PODEMOS HACERLO:

1. Privatizar museos y jurisdicciones de arte a través de patrocinios y completa posesión del sector privado.

2. Retirar todos los subsidios públicos para las artes eliminando exención de impuestos por los donativos del sector privado para las artes.

3. Establecer una "cédula" modelo para las artes (así como en las escuelas), donde el gobierno daría dinero para permitir a las instituciones culturales ser manejadas por instituciones del sector privado o no gubernamentales.

4. Establecer un modelo para el papel del sector privado en las artes (como en el mundo de los deportes), donde el gobierno reglamente ligeramente para la seguridad básica, pero por lo general se mantiene fuera.

SO YOU THINK YOU CAN
DANCE
WED | THUR FOX

EL ARTE DE LA DIPLOMACIA

POSIBILIDAD 7

RESUMEN

Esta posibilidad animaría a usar el arte como un implemento para promover relaciones armoniosas con países alrededor del mundo.

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR:

1. **¿Qué arte o artistas de otros países o culturas han contribuido a su sentido del arte?**
2. **¿Cómo ha contribuido el arte americano a la cultura de otras naciones?**
3. **¿Cómo ha contribuido el arte al conflicto o la paz internacional?**

Una presentación de danza Kathakali en Kerala, India

¿POR QUE EL ARTE DE LA DIPLOMACIA?

Las artes pueden hablar a través de las fronteras. Pueden servir como medios de comunicación global. Esta política busca maximizar la capacidad de las artes abriendo el flujo de intercambio artístico internacional. El punto de vista de la cultura estadounidense ante los ojos de los extranjeros se limita a las películas Hollywoodenses y música pop; estas exageraciones de la dinámica cultural deja muy poco lugar para un intercambio honesto y significativo. También puede ejercer un poderoso efecto que apabulla sus voces alrededor del mundo. A cambio, esta política apoyaría intercambio artístico internacional que no dependa de la viabilidad comercial. El arte no comercializado puede ser una herramienta para que los Estados Unidos y sus políticas extranjeras puedan patrocinar el entendimiento cultural. El arte también puede ser una herramienta para habilitar a los grupos marginados por todo el mundo para tener voz y hacerse escuchar.

POSIBILIDAD 7

COMO PODEMOS HACERLO:

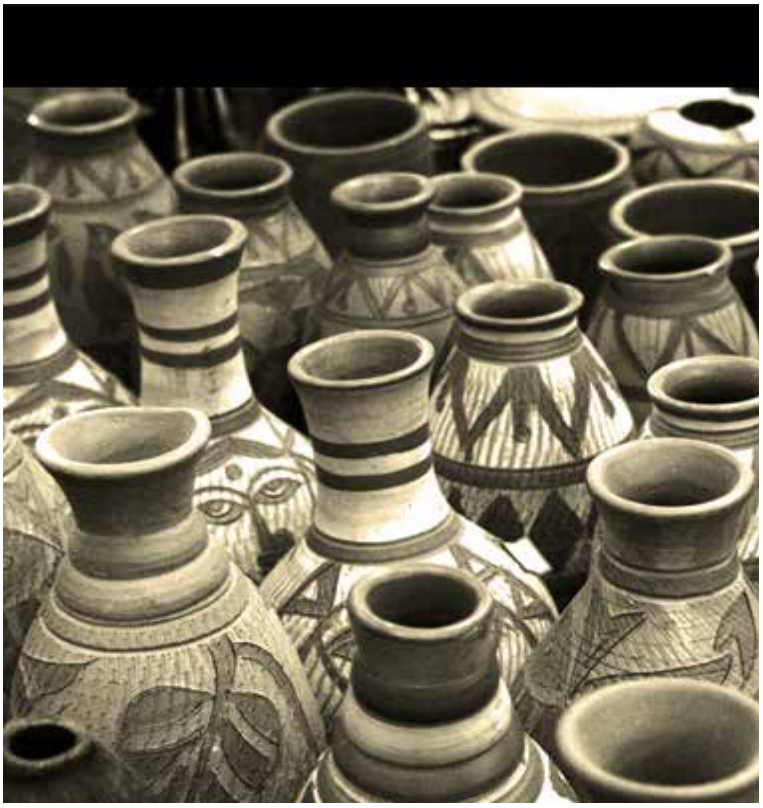
1. Hacer que el aprendizaje de un idioma extranjero sea una alta prioridad en los Estados Unidos.

2. Aumentar el intercambio artístico y cultural hacia el extranjero patrocinado por los fondos gubernamentales.

3. Subsidiar públicamente películas, música, artes visuales, cocina extranjera, etc., de alta calidad para traer a los Estados Unidos.

4. Subsidiar películas, música, artes visuales, cocina estadounidense, etc., de alta calidad, no comercializadas, para enviarlas al extranjero.

COMO PODEMOS HACERLO:



5. **Alentar el uso de las embajadas y oficinas consulares extranjeras como jurisdicciones de las artes y establecer el papel correspondiente de las embajadas y oficinas consulares estadounidenses en el extranjero.**

6. **Proveer apoyo público para establecer foros populares tales como reuniones cumbre de cocina y moda para chefs y diseñadores provenientes de todo el mundo.**

POSIBILIDAD #8, 9, 10…

Ahora ustedes nos dicen. ¿QUE NOS FALTÓ?

¡Díganos sus reacciones! El proyecto de la FI sobre el Futuro de las Artes y de la Sociedad es un documento vivo que esperamos que evolucione con el tiempo para nuevas ediciones. Lo necesitamos a usted para hacerlo mejorar. Por favor envíe por correo electrónico preguntas, reacciones y sugerencias para mejorar la siguiente edición de este reporte al if@citynet.net o compartiendo sus ideas en http://if-arts.tumblr.com. También puede enviarnos un tweet a @IF_arts

¡Llene nuestra encuesta! La investigación es una parte importante de lo que hace FI. Puede sernos de gran ayuda llenando una encuesta de cinco minutos visitando nuestra www.interactivityfoundation.org/public-discussions/survey-monkey-links/ y usando la clave 141-21-00 imprimiéndola y enviándola a:

c/o Dr. Natalie Hopkinson
Curator, Arts and Society Project
P.O. Box 9
Interactivity Foundation
Parkersburg, West Virginia 26102-0009

Published Discussion Books

Let's Talk Politics: Restoring Civility Through Exploratory Discussion (2013)

Discussion Report

The Human Impact on Climate Change (2013)
Human Migration (2013)
The Future of Higher Education (2012)
America's Democratic Promise (2011)*
Democratic Nation Building (2011)
Food: What Might Be For Dinner? (2011)*
The Future of Energy (2011)
The Future of K-12 Education (2011)*
Future Possibilities for Civil Rights Policy (2011)*
Helping Out: Humanitarian Policy for Global Security (2011)*
Health Care: The Case of Depression (3rd edition, 2010)
How Will We All Retire? (2010)
Privacy & Privacy Rights (2nd edition, 2010)
The Future of Regulation (2009)
Property (2009)
Rewarding Work (2007)
Science (2007)
Anticipating Human Genetic Technology (2006)

Other Discussion Reports

Julius "Jay" Stern: A Biography (2010)
Contrasting Possibilities & the IF Discussion Process (2nd edition, 2009)
Facilitation Guidebook for Small Group Citizen Discussions (2nd edition, 2009)
Support Materials for the IF Discussion Process (2009)
Teaching Tips (2009)
Guidebook for Student-Centered Classroom Discussions (2008)
Public Discussion as the Exploration & Development
of Contrasting Conceptual Possibilities (2006)
Facilitation Guidebook (2005)

***Reportes disponibles en Español**

Siguiendo su misión de apoyar y aumentar la discusión de - y la participación con - amplias ideas de política públicas (o "posibilidades"), la Fundación Interactiva continua conduciendo nuevos proyectos de discusión y a desarrollar nuevos Reportes de Discusión de estos proyectos. También está continuamente revisando reportes anteriores y desarrollando nuevos libros de guía y otros materiales. La lista arriba mencionada estaba al corriente a la fecha de esta publicación. Para una lista actualizada, favor de visitar la página de la fundación: www.interactivityfoundation.org.

Agradecimiento especial a los fotógrafos Flickr colaboradores

Posibilidad 1
Pg 8 Jackan chiu, atw70, Michelle
Pg 10 kpblm, juan carlos marin-Loeches, crouchpotatoes
Pg 11 charlieegan3

Posibilidad 2
Pg 13 Jackie wiesberg

Posibilidad 3
Pg 17 Starshyne09, viic

Posibilidad 4
Pg 21 gnuchris2

Posibilidad 5
Pg 24 lakbdesign/fergusandme
Pg 25 Frogmiller
Pg 27 daveputzier

Posibilidad 6
Pg 29 MUPpets_take_Manhattan
Pg 30 maddsmadds

Posibilidad 7
Pg 32 ks.praveen kumar
Pg 33 chooyutshing, pinehurst19475
Pg 34 carf
Pg 35 Sandeep Ramje

Agradecimiento Especial
Pg 39 shira golding, joan amigo CC, flickr file rio 2012

(Todas las imágenes, al menos que se indique lo contrario, son utilizadas bajo la licencia Creative Commons por el website Flickr. Por favor comuníquese con nosotros para indicar errores u omisiones a arts@interactivityfoundation.org)

Jefe de copia: Chana Garcia

Directora de Arte: Calida Rawles