

ENSAIO GERAL

AGENDA 2030 - ODS

CULTURA 21 ACCIONES - COMPROMISOS

1. DERECHOS CULTURALES
5. CULTURA Y EDUCACIÓN
6. CULTURA, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

**COMUNIDAD, CULTURAL, APOYO, INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS, EDUCACIÓN, INCLUSIÓN, PROMOCIÓN,
ARTES, ACCESO, DERECHOS CULTURALES**

1. Lisboa y la cultura

Lisboa es una ciudad con una vibrante vida cultural, con espacios tradicionales, espacios no convencionales, asociaciones/fundaciones culturales privadas sin ánimo de lucro y empresas culturales públicas. Sin embargo, el área metropolitana de Lisboa tiene 2.869.033 habitantes, de los cuales el 16,9% están en riesgo de pobreza o exclusión social y a menudo no tienen la oportunidad de acceder y disfrutar de eventos culturales.

El Ayuntamiento de Lisboa considera que el derecho a la cultura es un requisito previo para una sociedad que promueva la libertad de pensamiento y expresión, así como la igualdad de oportunidades para todas las personas. La garantía de este derecho y el pleno ejercicio de la democracia contemporánea presuponen un amplio acceso a la cultura como factor de conocimiento, creación, disfrute, participación y desarrollo. La oferta cultural es una forma de garantizarlo, pero también es esencial que sea accesible a todos. Por ello, este proyecto se alinea con las "Estrategias para la Cultura del Municipio de Lisboa (2022)".

2. Objetivos e implementación del proyecto

2.1. Objetivo principal y metas específicas

El objetivo general de ENSAIO GERAL es promover el acceso a la cultura de las personas en riesgo de exclusión social, buscando su inclusión a través de la cultura, haciéndoles sentir parte de la vida cultural y contribuir a la creación de vínculos relacionales con el mundo artístico y sus profesionales. Asimismo, pretende sensibilizar sobre la responsabilidad social de las instituciones culturales. Sus objetivos específicos son:

EL AYUNTAMIENTO DE LISBOA CONSIDERA QUE EL DERECHO A LA CULTURA ES UN REQUISITO PREVIO PARA UNA SOCIEDAD QUE PROMUEVA LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN, ASÍ COMO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS.

- Lograr la inclusión social a través de la cultura.
- Reducir el analfabetismo cultural.
- Hacer que estos públicos específicos se sientan parte de la vida cultural de la ciudad:
 - » Implicarles socialmente llevándoles a actos culturales (haciéndoles sentir socialmente incluidos);
 - » Hacerles "descubrir" la cultura y que la cultura también es para ellos;
 - » Proporcionar experiencias potencialmente transformadoras;
 - » Promover un contacto estrecho con los artistas (conocerlos y mantener una conversación sobre la representación) o visitar el edificio del teatro y los bastidores.
- Evitar el desperdicio de plazas vacías sin incurrir en costes, incluidos los recursos humanos adicionales.
- Aumentar la responsabilidad social de las instituciones culturales.

2.2. Desarrollo del proyecto

El programa fue propuesto e iniciado por el Polo Cultural Gaivotas | Boavista - Loja Lisboa Cultura como resultado del contacto diario con los agentes culturales y como centro de creación artística y desarrollo de capacidades.

Los beneficiarios de este programa son personas en riesgo de exclusión social de cualquier tipo, procedentes de centros de acogida para niños y adolescentes, instituciones de apoyo a emigrantes y refugiados, personas con discapacidades físicas o mentales, y personas adictas o ex convictas. El concepto de ENSAIO GERAL consiste

esencialmente en facilitar el acceso a la cultura a aquellas personas que tienen más dificultades para acceder y disfrutar de este derecho fundamental. El principal criterio de referencia para la elección del público es el socioeconómico. Otros criterios que se tienen en cuenta, son los antecedentes sociales que suelen reducir la práctica del disfrute cultural (incluyendo a aquellos que no se identificarían con los lugares culturales o eventos culturales), o a los que viven en entornos sociales que no fomentan los hábitos culturales (por ejemplo, los refugiados). En definitiva, grupos que, por diversas razones, tienen una mayor incidencia de analfabetismo cultural.

La principal acción de ENSAIO GERAL es llevar a un público específico a espectáculos seleccionados.

El Polo Cultural Gaivotas | Boavista - Loja Lisboa Cultura (LLC) media en la búsqueda de nuevos públicos y espacios disponibles, al tiempo que señala a las instituciones artísticas la necesidad de ampliar la accesibilidad social a la cultura.

ENSAIO GERAL BUSCA LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DE LA CULTURA, HACER QUE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL SE SIENTAN PARTE DE LA VIDA CULTURAL Y CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE VÍNCULOS RELACIONALES CON EL MUNDO ARTÍSTICO Y SUS PROFESIONALES.

LLC tiende un puente entre las infraestructuras artísticas con locales vacíos durante los ensayos generales (o las representaciones habituales) y las personas en riesgo de exclusión social, apoyadas por organizaciones del tercer sector u organizaciones no gubernamentales (ONG).

Seleccionando a través del público – los espectáculos LLC también buscan el espectáculo adecuado para cada público, teniendo en cuenta que algunos contenidos pueden resultar perturbadores para estas personas concretas.

Los ensayos generales también son momentos elegidos estratégicamente porque:

- a) No implican ningún coste para el organizador;
- b) Son momentos que promueven más fácilmente el contacto directo entre el público y los artistas;
- c) Facilitar una posible visita al teatro y a los bastidores.

Sin embargo, los espacios suelen ofrecer entradas para espectáculos públicos y nuestro público también aprovecha estas oportunidades.

La LLC pone en contacto a público y espectáculos, sabiendo que ni las organizaciones del tercer sector ni las instituciones culturales disponen de recursos para apoyar este tipo de iniciativas. En su trabajo diario, la LLC, impulsada por su proximidad directa a los operadores culturales, trata de llevar a cabo proyectos que se consideran necesarios para el sector cultural y que el sector privado no puede proporcionar, cumpliendo así su misión de servicio público.

El programa cuenta con dos tipos diferentes de socios:

- (1) Estructuras artísticas y salas de conciertos (espacios), a las que no sólo ayudamos a desarrollar un enfoque socialmente responsable, sino que también les facilitamos el contacto con públicos improbables y así aumentan sus audiencias.
- (2) Organizaciones del tercer sector, instituciones privadas de asistencia social, centros de acogida, asociaciones de apoyo a personas inmigrantes y refugiadas, organizaciones de apoyo a la recuperación de personas con adicciones y todo tipo de organizaciones que luchan contra la exclusión social.

3. Impactos

3.1. Impactos directos

El primer año tuvimos 364 espectadores, muchos de los cuales nunca habían asistido a un acto de este tipo. Muchas de las organizaciones culturales no habían tenido ningún contacto previo con personas en riesgo de exclusión social, y a través de este proyecto tomaron conciencia de la importancia de las artes y la cultura para estos públicos.

Algunas de las reacciones del público fueron muy positivas, como la promoción de la inscripción en una escuela de circo y el agradecimiento explícito hacia las explicaciones de los músicos antes de su actuación.

El Consejo Municipal está pensando ahora en ampliar el alcance del ENSAIO GERAL de diferentes formas, como negociar la participación en el proyecto con las organizaciones culturales que reciben apoyo financiero municipal, o implicar a las salas de la red Um Teatro em Cada Bairro.

ENSAIO GERAL garantiza el ejercicio efectivo del derecho al disfrute cultural, la igualdad y la dignidad, así como la sostenibilidad (aprovechar la oportunidad de ocupar un espacio que de otro modo estaría vacío).

3.2. Evaluación

Al principio (febrero de 2023) se trataba de un proyecto piloto, por lo que se diseñó especialmente la planificación de la implementación.

Las tareas fueron:

- a) La cartografía de los dos tipos de agentes/partes interesadas (público y locales);
- b) La creación de un pequeño grupo de 5 socios del tercer sector y 5 agentes culturales - un mes para la ejecución;
- c) La implementación del proyecto piloto/asociaciones - 31.03.2023;

- d) La implementación del proyecto global - hasta el 31.12.2023;
- e) La comunicación interna y externa del proyecto - por fases y acompañando las fechas de las tareas.

Esta planificación se cumplió. Se superaron las expectativas en cuanto a número de socios, actuaciones y público.

En un futuro próximo se diseñarán metodologías como indicadores métricos y objetivos (como número de nuevos socios, público, diversidad de tipos de público y actividades culturales) y se establecerán instrumentos de evaluación (encuestas de satisfacción).

3.3. Factores clave

Un factor clave es un muy buen conocimiento del equipo tanto del tercer sector como del sector cultural (los actores y los puntos focales exactos).

Como todo es fruto del puente creado entre los que tienen y los que necesitan, es decir, entre los que tienen localidades y los que quieren ir a ver espectáculos, todo el proceso es muy poco burocrático y funcional, y sólo requiere una buena coordinación entre el Polo Cultural Gaivotas | Boavista - Loja Lisboa Cultura (LLC) y los puntos focales de cualquiera de nuestros socios. El hecho de que no haya costes para ninguna de las partes es otro factor clave.

3.4. Continuidad

Como el "match-making" forma parte del trabajo diario de Loja Lisboa Cultura, los gastos de funcionamiento forman parte de su presupuesto ordinario. LLC forma parte de un departamento más amplio (Divisão de Ação Cultural) que, tras el lanzamiento de ENSAIO GERAL, empezó a pensar en ampliar su alcance de diversas formas:

- a) Negociar la participación en el proyecto con las organizaciones culturales que reciben apoyo financiero del Ayuntamiento de Lisboa.
- b) Implicar a las salas que integran la red Um Teatro Em Cada Bairro (red de salas., espacios de creación y presentaciones artísticas que responden a la creciente demanda de espacios de trabajo y presentación en la ciudad, así como al trabajo de implicación y proximidad a nivel territorial y comunitario).

En términos de replicabilidad, se trata de un proyecto muy sencillo que puede implementarse rápidamente. Solo requiere que el equipo conozca muy bien tanto el tercer sector como el sector cultural.

EL ACCESO A LOS ENSAYOS GENERALES NO SUPONE NINGÚN COSTE PARA LOS ORGANIZADORES Y PERMITE TANTO CONECTAR CON LOS ARTISTAS COMO VISITAR EL TEATRO Y LOS BASTIDORES.

4. Más información

Lisboa fue candidata a la sexta edición del "Premio Internacional CGLU Ciudad de México - Cultura 21" (noviembre de 2023 - marzo de 2024). El jurado del premio redactó su informe final en junio de 2024, y solicitó a la Comisión de Cultura que promoviera este proyecto como una de las buenas prácticas que deben implementarse a través de la Agenda 21 de la cultura.

Este artículo fue escrito por Mafalda Maria Rodrigues dos Santos Sebastião, Coordinadora - Polo Cultural Gaivotas | Boavita - Loja Lisboa Cultura, y Cristina Velozo, Project Manager, Lisboa, Portugal.

Contacto: mafalda.sebastiao@cm-lisboa.pt

Sitio web: www.lisboa.pt