

Introducción, observaciones iniciales

Gracias a los organizadores, Fundación Contemporánea, Círculo de Bellas Artes.....

En palabras del escritor británico Spike Milligan

“Pensé que comenzaría por leer un poema de Shakespeare, pero entonces me dije, ¿por qué? Él nunca lee ninguno de los míos”

Esta mañana mi charla tratará de lo siguiente:

1. breves pensamientos sobre la cultura desde una perspectiva del Reino Unido,
2. algunas características del escenario del Reino Unido,
3. also sobre la política de arte en el Reino Unido y cómo nos organizamos nosotros mismos en el Reino Unido,
4. y sobre cómo trabajamos más globalmente

1.1 ¿Qué entendemos por cultura?

La cultura se puede definir de muchas maneras distintas. Algunos dicen que en el Reino Unido no tenemos cultura sino entretenimiento. Naturalmente, hay algo de verdad en esto...

Los políticos hablan de *"las ganas indudables de cultura de la sociedad británica como una expresión de nuestra identidad compartida, que define el lugar en el que vivimos y como una manera de aumentar la atracción competitiva de la sociedad..."*

Así pues, ¿qué quiero decir con "cultura"?

El poeta británico, Matthew Arnold, escribiendo sobre el tema durante el periodo victoriano, entendió la cultura como

"entrar en contacto con lo mejor que se ha pensado y dicho en el mundo".

Actualmente, muchas personas preferirían la definición de Chris Smith, ex Secretario de Estado británico para cultura, medios de comunicación y deportes:

"Si pregunta por el significado de la palabra "cultura", obtendrá tantas definiciones como definidores haya. Puede incluir tanto o tan poco como el usuario desee. Puede abarcar la historia completa de un pueblo, o su forma de vida actual, o sus ideas para el futuro, o sus creencias religiosas, o la recopilación de su pensamiento, o su literatura, o su música, o su arte..."

Yo prefiero algo similar a *"lo que hace que la vida valga la pena tanto como personas humanas individuales como comunidades".*

Es interesante, y significativo, que no tengamos un Ministerio de Cultura sino más bien un Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes. El arte, por ejemplo, es un rincón modesto pero díscolo de la cartera de Ben Bradshaw, Secretario de Estado.

2.2 Algunas características del Reino Unido

Naturalmente, la política cultural ha evolucionado y cambiado a lo largo de muchos años. Por ejemplo, el *Festival of Britain* después de la guerra, fue un esfuerzo muy consciente dirigido por el gobierno para estimular la conciencia nacional y fomentar la idea de creatividad británica alrededor del mundo y para los propios británicos.

Lo que tenemos instituido ahora ha evolucionado a lo largo de muchos años. Como la ex-primer ministro Margaret Hodge dijo en 2008

"Nuestra historia nos dice que una economía de las artes sólida y mixta funciona. Tenemos muchas instituciones culturales de primera fila, pero esta infraestructura ha sido el resultado en muchos casos de una mezcla creativa de filantropía victoriana y, más adelante, de subsidios públicos estratégicos procedentes bien de los contribuyentes o bien de ingresos de la lotería"

Hablaré sobre todo acerca de cuáles son las características de nuestro acercamiento a la cultura contemporánea.

En primer lugar, como hemos visto, hay cierta cautela acerca del concepto de "cultura". Con frecuencia, el Reino Unido es antiintelectual, dado a la propia desaprobación, abierto al humor y hostil a ser definido.

El Reino Unido respeta pero no se deja impresionar por los grandes. La cultura no está muy vinculada al poder político. Tenemos una larga tradición de no intervencionismo y una ausencia de proyectos presidenciales. Naturalmente, existen vínculos entre el sistema de honores y el arte, pero no siempre hay una sed de reconocimiento; por ejemplo, Vanessa Redgrave y otros muchos declinaron estos honores.

Esto significa que hay una libertad considerable para que el arte abarque personalidades y temas políticos de forma irreverente, un ejemplo es la obra de teatro *Stuff Happens* de David Hare. Hay consenso en que el arte ofrece un lugar seguro en el que se pueden sobrepasar los límites, desafiar las ortodoxias actuales o tratar temas polémicos. Los casos que surgen en el concurso de premios Turner son con frecuencia objeto de controversia pero se convierten rápidamente en ortodoxia aceptada. El *Angel of the North* fue catalogado como un despilfarro de dinero cuando se erigió por primera vez, pero ahora es un símbolo sólido de una comunidad orgullosa.

La cultura en el Reino Unido abarca todo el espectro de las artes, incluidas las populares y populistas y las industrias culturales. También abarca las audiencias y hay un acuerdo general respecto a la importancia de concentrarse en el mercado y en el desarrollo de audiencias. Los teatros llenos importan tanto como unas buenas críticas. En los últimos años se han hecho muchos esfuerzos para desarrollar nuevas audiencias y una inclusión social muy amplia.

Se han hecho algunas innovaciones extraordinarias por parte de algunas de nuestras instituciones. Por ejemplo, la Royal Opera House se unió al diario The Sun para que los lectores llenasen sus butacas. The Royal Court representó el año pasado obras en el centro comercial Elephant and Castle, y el escultor Anthony Gormley creó un experimento de participación del público único en Trafalgar Square.

El mundo de la cultura abarca el mercado y no está fuera del mercado... Hay un amplio reconocimiento del impacto económico y de la importancia de las artes.

El sector privado desempeña un papel importante y no existe una gran separación entre los sectores público y privado. Los límites entre trabajo comercial y financiado por instituciones públicas cada vez están más borrosos y celebramos el éxito de teatros como el Royal Court en conseguir representar dos obras con financiación pública, *Enron* y *Jerusalem*, llenando el teatro del oeste de Londres.

El estudio sobre arte y negocio realizado en enero de 2008 mostró claramente tendencias positivas de la inversión privada en arte. Sin embargo, también hay algunas estadísticas preocupantes. Permítanme que seleccione un par de ellas:

- En Estados Unidos las donaciones privadas como una proporción del PIB es más del doble que en el Reino Unido.
- Aproximadamente, dos tercios de las donaciones privadas a nuestras instituciones culturales tienen lugar en Londres.

También debemos destacar el enorme impacto desde la década de 1990 de la financiación de la lotería nacional.

2.3 ¿que queremos decir con "el Reino Unido"?

- **Inglaterra** - en los últimos años, hemos visto surgir sólidas políticas culturales nacionales y regionales. Hemos visto una descentralización significativa en favor de las regiones inglesas y la creación de nuevas instituciones importantes tales como la Tate Liverpool o el Sage Gateshead.
- **Escocia** considera claramente el arte como un enorme componente de identidad nacional y del compromiso y la imagen globales de Escocia. Se está creando una nueva institución llamada Creative Scotland mediante la fusión de The Scottish Arts Council y Scottish Screen. Esta institución estará enfocada tanto hacia el interior como al exterior. Tiene el objetivo de convertirse en el organismo nacional para la promoción y desarrollo de las artes y de los sectores creativos de Escocia.

De forma significativa, los que apoyan la iniciativa señalan que:

"Nos hemos inspirado en los planteamientos de otros países, pero ésta es esencialmente una solución escocesa para un desafío escocés".

- **Gales** - la promoción de la cultura contemporánea de Gales y su proyección internacional corre a cargo de Wales Arts International (WAI), una alianza creada en 1997 entre el Arts Council of Wales y el British Council con el fin de dar a conocer y aprovechar los recursos al máximo. Esta colaboración de ambas instituciones se reforzó nuevamente en el 2008.
- **Irlanda del Norte** - El Arts Council of Northern Ireland es la agencia principal para la promoción cultural interna mientras que el British Council en Irlanda del Norte trabaja de forma muy cercana con el British Council en la República de Irlanda.

Como he mencionado anteriormente, no podemos olvidarnos de las **industrias culturales** del Reino Unido. Un estudio realizado en febrero de 2010 observa que:

- Las exportaciones de servicios por las industrias creativas alcanzaron un total de 16.600 millones de libras en 2007. Esta cifra representó el 4,5% de todos los bienes y servicios exportados.
- El 33% del total de las exportaciones de las industrias creativas fue aportado por el sector de software, juegos de ordenador y ediciones electrónicas.
- En 2008, el empleo creativo supuso casi 2 millones de puestos de trabajo. Esta cifra correspondió a más de 1,1 millones de puestos de trabajo en las industrias creativas y 800.000 puestos de trabajo creativo más en empresas fuera de estas industrias.
- En 2008, se estimó que existían 157.400 empresas en las industrias creativas.

3. **Política de las artes en el Reino Unido y cómo nos organizamos**

Me gustaría hablarles ahora brevemente de la política de las artes del Reino Unido y de cómo nos organizamos.

Empecemos por las responsabilidades y objetivos. El principal organismo responsable es el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes.

Los objetivos del departamento para el período **2008-2011** son:

- Oportunidad: fomentar un disfrute más amplio de la cultura, de los medios de comunicación y de los deportes.
- Excelencia: apoyar el talento y la excelencia en la cultura, en los medios de comunicación y deportes.
- Impacto económico: lograr los beneficios económicos de los sectores del Departamento.
- Olimpiadas: ofrecer unos juegos olímpicos y paralímpicos con éxito e inspirados con un legado sostenible
- Conseguir unos ahorros anuales del 3%.

Probablemente, lo más sencillo sea tomar el ejemplo de **Inglaterra** para comenzar, ampliemos con más detalle el modelo inglés de gestión cultural.

The **Arts Council for England** es el principal organismo para apoyo público de las artes en Inglaterra.

Cada organización financiada tiene que someterse a revisiones anuales realizadas por el Arts Council que examina una serie de pruebas tales como evaluaciones artísticas, revisión de la crítica, cifras de espectadores y cuentas de administración.-Hay una evaluación por pares periódica según un ciclo de cinco años para las nueve organizaciones que reciben más de 5 millones de libras anuales en financiación periódica.

Los datos correspondientes a 2008/2009 muestran que 850 organizaciones obtuvieron ayudas del Arts Council. De un presupuesto total de 508.254.000 libras, las subvenciones del

Arts Council England alcanzaron una cifra de 359.460. 000 libras, es decir, una alta proporción. Es decir, las subvenciones del Arts Council alcanzaron un valor de 4,65 libras por persona y por acontecimiento.

Examinando ahora las percepciones de las personas que trabajan con el Arts Council, su programa de investigación realizado en febrero de 2010 mostró que la mayoría de los encuestados, organizaciones artísticas, artistas, autoridades locales y otros socios, tienen una visión positiva de esta relación.

- el 94% de los encuestados consideran que conocen bien el Arts Council
- el 74% de los encuestados consideran favorablemente al Arts Council

Un estudio paralelo entre el público general muestra altos niveles de apoyo para la financiación pública del arte, ya que el 52% de los adultos de Inglaterra apoyan su financiación pública.

Pasando a lo que el público va a ver realmente, las estadísticas de asistencia a espectáculos artísticos durante 2008/09 presentan algunos resultados interesantes en Inglaterra:

El mayor porcentaje corresponde a:

○ Cine	64,7%
○ Teatro	48,7%
○ Conciertos populares/rock	37,2%

El menor porcentaje

○ Danza contemporánea	8.5%
○ Ópera	9.00%
○ Ballet	10,3%

En **2009**, ocurrió algo especial. Hay pruebas bien fundadas de un crecimiento importante en todos los aspectos, tanto si consideramos las cifras de participación, los ingresos comerciales, los resultados creativos o los premios internacionales.

A pesar de la crisis:

- En el primer semestre de 2009, las entradas al cine fueron las mayores registradas en siete años
- Los teatros del West End establecieron un récord anual de espectadores, sobrepasando por primera vez la cifra de 14 millones
- Las obras nuevas constituyen ahora el 47% del repertorio del teatro subsidiado en comparación con un mero 14% hace una década
- Cuando el artista de graffiti Banksy volvió a su lugar de nacimiento para ‘transformar el Bristol Museum para un espectáculo temporal, las colas para verlo alcanzaron a veces una longitud de seis horas. Pocos meses después se repitió lo mismo en Birmingham cuando el Staffordshire hoard of Anglo-Saxon gold presentó su espectáculo.
- El número de visitantes del English Heritage alcanzó un pico de 1,2 millones el pasado mes de agosto y
- las visitas a museos multiplicaron por más de tres la media nacional para todas las atracciones para visitantes en 2008.

¿Que puede haber detrás de este crecimiento?

Un factor puede ser los subsidios eficaces. Desde 1997, el gobierno ha aumentado su inversión en el arte en un 83% en términos reales y su inversión en museos en un 69%.

Otro factor puede ser un cambio en las actitudes. La gente piensa cada vez más que hemos dejado finalmente a un lado la falsa dicotomía entre acceso y excelencia, ahora hay un mayor consenso en que a través de la excelencia en esfuerzos artísticos y culturales podemos alentar una mayor participación en la cultura, patrimonio cultural y en las artes, con un mayor disfrute de las mismas.

PERO debemos tener en cuenta que no todo es un camino de rosas.

El gasto público total en museos, bibliotecas, arte, arquitectura y en el entorno histórico, alcanza poco más del uno por ciento del presupuesto total de sanidad.

El Reino Unido puede haberlo hecho bien al aumentar los espectadores, pero todavía nos queda un largo camino que recorrer para asegurar una representación más igual de quienes disfrutan y quienes trabajan en los sectores artísticos y culturales. Según un reciente artículo publicado por The Guardian, 7 de cada 30 de nuestros teatros regionales están dirigidos por ejemplo por licenciados de Oxbridge (*).

Sigue habiendo una necesidad de aumentar el número de espectadores y de atraer más personas de un nivel económico más pobre a exhibiciones y representaciones.

Y, por supuesto, se acercan las elecciones...

Muchas de nuestras instituciones como la Royal Shakespeare Company, la British Library, el Tate Museum y el British Museum se están convirtiendo rápidamente en marcas en línea globales con éxito. Y no sabemos exactamente lo que eso significa para las influencias internacionales o para nuestra cultura nacional en evolución.

Esto último me coloca directamente ante el tema de nuestras políticas de arte fuera del Reino Unido.

4. Proyección fuera del Reino Unido

La idea de relaciones culturales internacionales no es nueva; durante muchos siglos hemos visto regalos de elefantes, intercambios de grupos de ballet, giras teatrales, intercambios de estudiantes, etc. La mayoría de países o regímenes están interesados tanto en que los vean como en ser vistos, bien si se les ve como realmente son o bien como un conjunto de estereotipos administrados. Como sabemos todos, estos estereotipos pueden ser muy persistentes y resistentes a ponerse al día...

Siempre ha habido diversos grados de creencia en la efectividad e importancia de las relaciones culturales con el extranjero.

El British Council fue fundado en 1934 específicamente para combatir lo que se consideraba un éxito de la propaganda cultural alemana. Durante la guerra, Lord Beaverbrook escribió un famoso editorial pidiendo a los MP (parlamentarios) y al público británico que eligiesen entre

“el rugido del bombardero Lancaster y el lloriqueo de los madrigales entonado por el British Council.”

Nuestros pagadores del Foreign Office también han tenido diversos puntos de vista.... Examinemos el extracto siguiente de la película “Carlton Browne of the FO”. Básicamente, los diplomáticos británicos están desesperados por tener acceso a un gobierno extranjero, pero hay muchos obstáculos en el camino. ¿Que organización podría ayudar?

Creo poder decir que hoy en día existe una creencia mucho más firme en la importancia de las relaciones culturales internacionales y que el diálogo entre culturas se ha hecho más relevante en un mundo en el cual han aumentado, y siguen aumentando, las oportunidades de contactos y conflictos entre culturas tanto dentro de cada país como entre países distintos.

En el caso del Reino Unido, como hemos visto en su ámbito nacional, es interesante observar que el gobierno no tiene una estrategia cultural internacional única. Intervienen diversos organismos distintos. Algunas instituciones que anteriormente tenían un enfoque puramente nacional, como el Arts Council, han desarrollado ahora estrategias internacionales. Los países o regiones que conforman el Reino Unido—han elaborado independientemente sus prioridades.

La embajada británica no tiene un consejero cultural, sino que considera que su tarea la tiene que desarrollar el British Council y otros organismos pertinentes del Reino Unido.

Retrocediendo a 1941, el entonces presidente del British Council, Lord Lloyd, dijo que existíamos, *'para dar acceso al mundo libre a nuestra civilización y la libre oportunidad de formar su propio juicio sobre nuestros resultados y motivos. No forzamos a nadie a "pensar en británico" sino que les ofrecemos la oportunidad de saber lo que piensan los británicos'*.

Nuestros objetivos, tal como están establecidos en el Estatuto Real son

- fomentar un conocimiento más amplio del Reino Unido,
- desarrollar un conocimiento más amplio del idioma inglés
- y alentar la cooperación cultural, científica, tecnológica y educativa entre el Reino Unido y otros países

En otras palabras, el alcance de la política cultural del British Council en el extranjero se desarrolla en áreas muy diversas.

Pero, ¿cómo nos financiamos y cómo trabajamos?

Estamos financiados por una ayuda de casi 200 millones de libras anuales que nos concede el Tesoro (Ministerio de Economía) pagada con cargo al presupuesto del Ministerio Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, pero siempre hemos sido operativamente independientes de la dirección o control político. Naturalmente, eso es crucial para nuestra reputación adquirida durante largo tiempo de ser inequívocamente no partidistas. También hacemos cuanto podemos para complementar nuestros ingresos en la medida de lo posible.

Nuestra manera de trabajar es a la vez constante y variable. Desde 1934 hemos mantenido el principio fundamental de beneficio mutuo y de no promover un empuje cultural unidireccional. Pero lo que hacemos realmente ha evolucionado a lo largo de los años y han cambiado nuestras áreas de prioridad y los métodos de trabajo.

Para dar algunos ejemplos breves,

- en las décadas de 1960 y 1970 gran parte de nuestro trabajo estaba concentrado en el desarrollo.
- en la década de 1980 desarrollamos con fuerza nuestro trabajo en el área de enseñanza del inglés.
- en la década de 1990, el trabajo del British Council se hizo cada vez más caleidoscópico.
 - Por ejemplo, tratamos de mejorar la salud de la sociedad civil en los Balcanes occidentales.
 - Nos asociamos con el *Football for Hope Movement* apoyado por la FIFA, para ofrecer clases gratuitas de inglés a participantes jóvenes.
 - Establecimos el *Peacekeeping English Project*, cuyo objetivo es permitir a las fuerzas internacionales que participan en operaciones de apoyo a la paz de la OTAN, UE y ONU comunicar entre sí efectivamente.

- Acentuamos cada vez más la participación con organizaciones no gubernamentales de la comunidad de base en los campos de los derechos humanos y la gobernabilidad.
- Acentuamos también más nuestra reputación en el Reino Unido. Por ejemplo, los cambios internos de principios de la década de 2000 dieron como resultado que el British Council ganara un premio de Stonewall como el empleador más importante de homosexuales del Reino Unido.
- Y ahora **en 2010**, estamos dando prioridad a países como Afganistán e Irak, a India y China como gigantes emergentes y, quizás sorprendentemente, damos una nueva importancia a los EE.UU.

El British Council, en asociación con el gobierno de Escocia ha apoyado la gira del National Theatre of Scotland representando *Black Watch* por los Estados Unidos. Esta emotiva obra teatral cuenta la historia del legendario regimiento Black Watch de 300 años de antigüedad de Escocia y las experiencias de los soldados sobre el terreno en Irak. Esta obra proporcionó una plataforma para discutir actitudes frente a la guerra y a los militares, la "relación especial" entre Estados Unidos y Reino Unido y el papel que puede desempeñar el arte en la discusión de problemas sociales que generan divisiones.

Concentrándonos más específicamente en las artes, supongo que el cambio más importante que hemos visto en los últimos años, ha sido pasar del papel de productor al de intermediario, con objeto de unir instituciones y de añadir valor al trabajo de los socios.

Nuestro director ejecutivo Martin Davidson, en una reciente alocución en el Parlamento, fue explícito acerca del papel central de las artes en el desarrollo de las relaciones culturales que el British Council tiene como objetivo. Además, declaró públicamente la intención del Council de aumentar sus gastos las artes (desde su nivel actual de aproximadamente 18 millones de libras) a 30 millones de libras para finales de 2009/10.

En la actualidad, nuestras prioridades se centran en apoyar:

- **Talento emergente y obra nueva**

Apoyar el talento emergente por una parte y también aquellas actividades de un elevado perfil y calidad como poderoso soporte de las relaciones culturales. Cuando nos referimos a obra nueva del Reino Unido, nos referimos también a artistas más maduros que están experimentando y desarrollándose, como Steve McQueen, ganador de un premio en el festival de cine de Cannes de 2008 y elegido también como representante del Reino Unido para la bienal de Venecia de 2009.

- **Muestras (Showcases) principalmente en las artes escénicas, la música y la literatura**

Presentando una selección de obra nueva o no familiar con el fin de estimular el mercado. Por ejemplo, las muestras bienales en literatura y artes escénicas que tienen lugar dentro de los Festivales de Edimburgo; proyecciones de preestreno dirigidas a programadores y directores de festivales de cine; mini-muestras dentro del Festival internacional de Jazz de Londres y de otros acontecimientos similares.

Estos *showcases* pueden tener lugar en el Reino Unido o en otros países europeos, como la muestra de danza de Roubaix o SPACE UK que tuvo lugar en La Laboral Teatro de Gijón. Los elementos comunes son los espectadores objetivos: promotores, directores de festivales y responsables de programación.

- **El arte como medio para explorar problemas sociales o públicos**, para iluminar tendencias, para fomentar la inclusión social o para compartir buenas prácticas. Algunas veces, esto requiere apoyar obras tal como *Black Watch*, que mencioné anteriormente. En estos casos, nuestro interés primordial se centra en fomentar el debate más que en la propia obra de arte.

- **Expertos profesionales y autoridad mundial.**

Esto significa ser capaces de proporcionar un conocimiento matizado del mercado a nuestros socios y colaboradores en el Reino Unido y en todo el mundo.

Observaciones finales

Espero que este breve recorrido por algunos elementos del planteamiento del Reino Unido tenga sentido para ustedes y que haya sido interesante. Estaré encantado de contestar a sus preguntas.

Muchas gracias.

Rod Pryde
Director, British Council España
23 de abril de 2010

(*) **Oxbridge** es un término que se utiliza para referirse de manera conjunta a las Universidades de Oxford y de Cambridge o a sus estudiantes. A menudo con implicaciones de un estatus intelectual o social superior.

<http://www.culture.gov.uk/>
<http://www.artscouncil.org.uk/>
<http://www.britishcouncil.es>
<http://www.britishcouncil.org>
<http://www.wai.org.uk>
<http://www.angelofthenorth.org.uk/>
<http://www.scottishscreen.com>
<http://www.artswales.org.uk/>
<http://www.artscouncil-ni.org/>
<http://www.youtube.com/watch?v=4RoNk1OQfA>

British Council:

<http://www.britishcouncil.es>
<http://www.britishcouncil.org>
<http://www.encompassculture.com/>
<http://www.contemporarywriters.com/authors/?p=auth253>