

Plano Esmeralda/ Aquí y ahora

Nancy Durán Orizaba

Proyecto para participar en el proceso de auscultación para la Dirección de La Esmeralda

Título del proyecto: **Plano Esmeralda/ Aquí y ahora**

1) Resumen Ejecutivo

Plano Esmeralda / Aquí y ahora toma de manera poética la imagen del plano inmanente deleuziano con todas las pulsiones y acciones que le entrecruzan y coexisten. Un plano en el aquí y el ahora situando el aprendizaje y la enseñanza de las artes dando prioridad a los conocimientos fundamentales para la práctica artística, y a la par vinculando y proponiendo herramientas para, como personas, tener un mejor entendimiento y desarrollo del ejercicio artístico y conocimiento del entorno. La propuesta es cruzada por un eje de innovación, que conlleva elementos de las industrias creativas (emprendimiento y desarrollo humano) dando prioridad a la potencia de las artes y la cultura en los ejercicios de gobernanza, los derechos culturales y los derechos humanos.

Ámbitos prioritarios

- Formación
- Vinculación
- Estimulación
- Programa de Género

2) Diagnóstico

Fortalezas

- Sitúa a las personas con sus diversos talentos y posturas como valor central
- Ofrece fortalecimiento a la comunidad ante un entorno de volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad

Oportunidades

- Generar comunidad
- Establecer integración después del encierro

- Procurar un entorno de confianza e incentivos
- Extensión de conocimientos y espectros de colaboración
- Integrar a La Esmeralda en la economía creativa:

*La economía creativa es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el mundo, contribuyendo con el 3% del PIB mundial. La creatividad es también un recurso renovable, sostenible e ilimitado que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Mientras nos enfrentamos a la crisis climática y a la pandemia, su potencial para impulsar un desarrollo inclusivo centrado en el ser humano nunca ha sido más relevante.*¹

(UNESCO, 2021)

Debilidades

- Rechazo a ligar conocimientos más allá de los conocimientos fundamentales de la práctica artística

Amenazas

- Falta de interés y tiempo
- Falta de recursos
- Sobrecarga de actividades internas y externas

3) Planteamiento del Proyecto

Plano Esmeralda/ Aquí y ahora parte del valor de La Esmeralda desde talentos y posturas diversas de cada una de las personas integrantes de la comunidad: estudiantes, docentes, personal de administración y operación.

Una colectividad interactuando y construyendo en una sociedad impactada por lo que se conoce como el factor VUCA por sus siglas en inglés, en español ese factor integra: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Un mundo donde lo

---

¹ Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2021) *Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible*. <https://es.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021> (Visitada 27 de junio de 2021)

aprendido se transforma vertiginosamente y el factor crítico es un elemento para transitar y entendernos, al interior y hacia el exterior de la escuela.

La Esmeralda y su valía pueden sumar comunidades cercanas ya sean personas egresadas o entidades públicas o privadas.

Las personas egresadas de escuelas de arte representan un grupo capaz de una incidencia única con un peso específico en la transformación. Brindarles elementos para capitalizar su trabajo e insertarlo en el impacto de las industrias creativas es una oportunidad del momento en que vivimos, potenciando desde los afectos su propia prosperidad y extendiéndose a los ecosistemas con los que interactúan.

Uno de los enfoques principales de *Plano Esmeralda/Aquí y ahora*, es el enseñar emprendimiento en un momento donde apremia el valor de las artes como potencial de mejoramiento social; un momento en que el reconocimiento a sectores artísticos es necesario, así como de dar bases de conocimiento a estudiantes para fincar carreras sostenibles; un momento en que existe la posibilidad de insertar a egresadas y egresados de La Esmeralda en el sector creativo como parte del 3% del PIB, y especialmente en un tiempo convulso en que es posible el desarrollo de dispositivos creativos como responsabilidad ciudadana, recomposición de tejido social, como parte de los derechos humanos, los derechos culturales de personas creadoras y de la sociedad, así como un momento específico donde se visibilizan cada vez más la violencia de género y los esfuerzos por contrarrestarla.

a. Objetivos

Plano Esmeralda_Aquí y ahora no tiene como primera intención cambiar el plan de estudios actual de La Esmeralda, sino traer a la ENPEG insumos y herramientas para complementar, fortalecer y procurar un marco de confianza para un mejor entendimiento de sí misma y proyección al exterior. Lo anterior, a fin de forjar la prosperidad de las personas que la integran y para proyectar su ejercicio como personas profesionales de las artes para la inserción y prosperidad de la sociedad en que se desenvuelven. Así, se presentan los siguientes objetivos:

- Fortalecer el programa académico con elementos y herramientas para el desarrollo profesional en un mundo donde lo aprendido se transforma vertiginosamente.
- Dar herramientas para interactuar, aportar y construir, tanto en lo individual y como colectividad, en una sociedad impactada por lo que se conoce como el factor VUCA por sus siglas en inglés, en español ese factor es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.
- Destacar y visibilizar –hacia el interior y al exterior- el valor de La Esmeralda desde talentos y posturas diversas de cada una de las personas integrantes de la comunidad: estudiantes, docentes, personal de administración y operación.
- Desarrollar estrategias de comunidad, estímulo y confianza
- Sumar aportaciones y colaboraciones, ya sea de personas egresadas o entidades públicas, privadas y tercer sector.

b. Metas

Corto plazo

- Instalación de calendario y convocatoria a sesiones de escucha para realizar un Catálogo de propuestas y necesidades
- Establecimiento y continuidad de enlace con escuelas del INBAL, entidades del Cenart
- Creación de directorio para enlaces interuniversitario, interinstitucional e intersectorial
- Diseño de estrategias de acompañamiento y creación de comunidad
- Establecimiento de programa de diálogo con egresadas y egresados
- Promoción de programas de titulación entre egresadas y egresados

Mediano plazo

- Acuerdo con tres instancias del Gobierno de México: INMUJERES, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Economía
- Procuración de recursos y acuerdos para desarrollo de programa en reflexión crítica, emprendimiento, desarrollo humano y habilidades complementarias, suaves y duras.
- Procuración de recursos para infraestructura. Acuerdo con al menos una compañía de tecnología, un donante y estrategias de crowdfunding con proyectos de la comunidad
- Creación de comunidad.
- Visibilidad de La Esmeralda como comunidad

Largo plazo:

- Diplomado de emprendimiento como titulación
- Mantener procuración de recursos e incentivos para fortalecimiento de la escuela

c. Líneas de acción

Formación

- En reflexión crítica para maduración del propio sentido del trabajo y del entorno
- En innovación y desarrollo humano como elementos de emprendimiento para la inserción del talento creativo fortalecido con herramientas de negociación, finanzas, marketing, desarrollo y diversificación de producto, design thinking, legislación y derechos de autor, aunado a planeación personal y profesional.
- Programas de habilidades suaves y duras para toda la comunidad
- Programa con egresadas y egresados
- Diplomado/ extensión de un año para titulación:
  - Modelos de negocio con enfoque de emprendimiento ¿Qué representa la creatividad y la innovación en proyectos artísticos?
  - Comercialización y fondeo.
  - Administración y legales.
  - Emprendimiento responsable

(Para el desarrollo de este diplomado, aplicar en 2023 al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO)

→ **Vinculación**

- Establecer acuerdos con instancias públicas y privadas para establecer e informar de oportunidades tales como becas para desarrollo de proyectos, intercambios, empleos y desarrollo de proyectos para crowdfunding
- Procuración de recursos tales como equipo técnico y espacios de trabajo
- Procuración de fondos
- Representaciones culturales extranjeras en México
- Representaciones de México en el extranjero
- Recuperar intercambio con Japón
- Mantener contacto con instancias de la ONU y estar atentos a los acuerdos y hallazgos de MONDIACULT 2022

→ **Estimulación**

- Desde las asambleas y encuentros por sectores internos diagnosticar incentivos que estimulen tanto al cuerpo estudiantil como al cuerpo docente
- Procuración de incentivos
- Impulso a proyectos con fondos y promoción para crowdfunding

→ **Programa de Género**

- Creación de grupos de pensamiento interuniversitario e interinstitucional
- Acuerdo para estímulos a la creación de proyectos con perspectiva de género
- Invitación a colectivas y proyectos artísticos como parte del programa de Difusión de La Esmeralda
- Dar continuidad a medidas instrumentadas para la denuncia y prevención de la violencia de género
- Promoción de instrumentos existentes para la denuncia de casos de violencia de género y difusión de las instancias y contactos

d. Etapas

Primera etapa/ 2022

- Reconocimiento, enlace y proyección
- Atención de asuntos urgentes

-Iniciación de diálogos de confianza

Segunda etapa/2023

- Desarrollo de programas: Aquí y ahora. Con los recursos con los que se cuenta.
- Desarrollo institucional: Enlace interuniversitario, interinstitucional e intersectorial.
- Procuración de recursos y financiamientos para desarrollo de programas y mejoramiento de infraestructura
- Atención a las comunidades y búsqueda de incentivos

Tercera etapa/ 2024-2025

- Desarrollo pleno de iniciativas
- Diplomado en emprendimiento

Cuarta etapa/2026

- Continuidad
- Evaluación

e. Instancias internas y externas con las que se generarán vínculos para el desarrollo del proyecto

Entorno inmediato

INBAL, Escuelas del INBAL en el Cenart, Centros de Investigación, y Direcciones del Cenart incluido el Centro Multimedia

Gobierno de México

INMUJERES, Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo

UNAM

PUEG, Facultades de Psicología, Derecho y Contaduría, Piso 16 entre otras

Universidades

Iberoamericana y Panamericana

Diversos

- Interacción con instituciones y de proyección y reflexión de productos culturales en México y el extranjero, de gran escala e independientes, públicos y privados: colectivas, universidades, museos, despachos de desarrollo de producto
- Entidades del Tercer sector
- Compañías de producción y distribución de tecnología
- Instancias fuera de los espectros de las artes a fin de extender el potencial de la producción de la comunidad de La Esmeralda
- Egresadas y egresados

Entidades internacionales

- Organización de las Naciones Unidas: UNESCO y UNWOMEN
- Representaciones culturales en México
- Unión Europea / Industrias creativas
- Consultores e investigadores de Economías Creativas de universidades como Erasmus Universitiet Rotterdam

f. Cronograma

2022	<ul style="list-style-type: none"> -Inserción y procesos de diálogo, interno y externo -Acuerdo con tres instancias del Gobierno de México: INMUJERES, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Economía -Detección de incentivos -Desarrollo de diseño de procuración de recursos -Conformación de grupos y estrategias de confianza y trabajo internos, interuniversitario e interinstitucional -Atención a hallazgos y propuestas de MONDIACULT
2023	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y desarrollo con grupos y estrategias de confianza. Agregar grupos intersectoriales -Desarrollo e instrumentación de estrategias de procuración

	<p>de recursos</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desarrollo de visibilidad de generación egresada y Esmeralda comunidad - Aplicación al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO -Procuración de equipo y espacios de trabajo
2024-2025	<ul style="list-style-type: none"> -Reconocimiento y seguimiento de las acciones anteriores -Instauración del Diplomado en Emprendimiento
2026	<ul style="list-style-type: none"> -Corrección en aspectos desarrollados -Evaluación

g. Resultados esperados

Corto plazo

- Mejora de clima organización
- Detección certera de necesidades

Mediano plazo

- Fortalecimiento de la comunidad con apoyos y conocimiento del entorno.
- Interacción con tres instancias del Gobierno de México que fortalezcan la formación y el entorno del cuerpo estudiantil:
- Mantener procuración de incentivos para fortalecimiento de la escuela

Largo plazo

- Continuar con la visibilidad de La Esmeralda como comunidad
- Fortalecer y mantener un programa de procuración de recursos que permita una infraestructura actual y pertinente para la formación
- Fomentar que las personas tituladas a través del Diplomado en Emprendimiento inserten y promuevan a su generación con un modelo sostenible

h. Mecanismos

-Invitar anualmente a un cuerpo colegiado por personas expertas de instituciones externas como la Universidad Iberoamericana, las facultades de Psicología y Administración de la UNAM y la Universidad Panamericana a realizar un dictamen de clima organizacional.

-Índices de deserción y titulación

i. Tipos de informe

A partir del Catálogo de propuestas y necesidades mencionado como la primera meta a corto plazo, se desarrollaría un documento de acuerdo y avances. Generar indicadores

Ejemplo

Acuerdo 10 de octubre

Requerimiento	Acuerdo
10 proyectores para aulas con 15,000 horas cada uno para siguiente periodo escolar	Buscar opciones de petición interna o procuración externa
Orientación de aspectos legales para artistas	Establecer acuerdo de seminario con Facultad de Derecho de la UNAM
Seguridad de la comunidad al entrar y salir del Cenart	Generar interacción de integrantes de las comunidades de las escuelas para acompañamiento

Acuerdo 12 de octubre

Requerimiento	Acuerdo
10 proyectores para aulas con	Se acordó con SGEIA

15,000 horas cada uno para siguiente periodo escolar	
Orientación de aspectos legales para artistas	Se acordó con Facultad de Derecho de a UNAM llevar a cabo dos conferencias y dos sesiones de trabajo con posibilidad a establecer un grupo de trabajo si estudiantes de ambas instituciones se interesan
Seguridad de la comunidad al entrar y salir del Cenart	Se detectaron algunas interacciones exitosas entre estudiantes para salir en acompañamiento. Es necesario fomentar horatios comunes en las escuelas para que sea más fructífero.