

ENCUENTRO SECTORIAL

“El ocio y la cultura: emprendimientos necesarios en el medio rural”

INFORME TEMÁTICO

INTRODUCCIÓN

El programa Desafío Mujer Rural, del Instituto de las Mujeres y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, celebró el pasado 1 de marzo de 2024 el encuentro sectorial “**El ocio y la cultura: emprendimientos necesarios en el medio rural**”. La actividad, llevada a cabo en formato online en la Plataforma de Formación Desafío Mujer Rural, contó con la participación de Macarena González de Vega, que lidera junto a su socia, Mar, el espacio de creación cultural El Molino de las Pilas, en Teba (Málaga).

Macarena presentó su proyecto y trayectoria, que dio lugar a un coloquio con otras emprendedoras y empresarias del medio rural. En este informe se presentan los diferentes temas abordados y las principales conclusiones recogidas de la conversación entre todas las participantes.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

- **Creatividad y expresión cultural: De lo urbano a lo rural**

Macarena González de Vega, conocida en el ámbito artístico como *Mac Novara*, se autodefine como artista visual, payasa, aprendiz de agricultora, gestora cultural, docente y creadora de proyecto; un conjunto de disciplinas que, observados en conjunto, muestran su **versatilidad**, pero también su **coherencia**, en el ámbito de las artes y la cultura.

Oriunda de Teba (Málaga) y licenciada en Bellas Artes, su trayectoria profesional de 30 años se forjó y consolidó en Barcelona, donde desarrolló proyectos en la Fundación Miró, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), especializándose en **proyectos artísticos comunitarios** y espacios de creación autogestionados por artistas como “*La ciutat de les paraules*” o *Almazen*, un laboratorio de artes escénicas referente para el mundo del *clown* contemporáneo, convertido en un **vivero de creación multidisciplinar**.

Por diversas razones, Macarena volvió a Teba hace algunos años y decidió asentarse allí para crear un proyecto artístico y cultural en torno al Molino de las

INFORME TEMÁTICO

Pilas. El contexto rural en el que se encuentra le presenta tantos desafíos como oportunidades.

- **Un desafío cultural en el medio rural**

A Macarena le mueven los desafíos y se considera una **emprendedora que se reinventa** continuamente al impulsar iniciativas que se retroalimentan. Así, tiene un proyecto diversificado. Por un lado, el **Molino de las Pilas** es una almazara de aceite del siglo XIX rehabilitada en la que se ofrece alojamiento y, por otro lado, se trata de

un lugar de encuentro, creación y difusión artística que acoge exposiciones de arte, presentaciones de música en vivo, eventos literarios y actividades para un público amplio. Su **objetivo** es convertirse en epicentro de creatividad y expresión cultural del territorio rural en el que se ubica.

Entre las actividades que realiza, están las visitas guiadas, espectáculos de clown, encuentros y talleres de teatro o de clown como herramienta de gestión emocional.

- **El poder de los vínculos**

Macarena entiende **las artes como herramientas transformadoras**, que **desafían** la cultura y la visión del mundo desde otros puntos de vista. Tienen el poder de sacar a las personas de su cotidianidad y ofrecer nuevas oportunidades de **conocimiento, comunicación y relación**. Hace un paralelismo entre las artes y la agricultura porque ambas requieren una semilla, alguien que la siembre, la riegue, la cuide y la haga crecer. Para ella las artes no pertenecen solo a la persona artista, sino que tienen una repercusión en su entorno y necesitan de otras personas, el público, para completarse.

Este **vínculo con el público** lo experimenta especialmente en las actividades como payasa. El mundo del clown contemporáneo permite combinar el humor con las artes escénicas y romper la cuarta pared (la pared invisible imaginaria que está al frente del escenario y separa a la artista de su público), haciendo que las espectadoras y espectadores sean copropietarios del espectáculo al producirse una continua retroalimentación.

Al llegar a Teba se enfrentó a **varios retos**. A largo plazo, **hacer sostenible su proyecto** en el nuevo territorio y, a corto plazo, **darse a conocer** en un lugar donde era nueva. Reconoce que no hay fórmulas mágicas y no todo se puede

INFORME TEMÁTICO

replicar al pie de la letra por las particularidades de cada lugar y momento. La pandemia por COVID-19 tuvo un gran impacto en el sector cultural, pero también reveló la necesidad de la sociedad de tener oportunidades de encuentro. Macarena aprovechó esta circunstancia, primero, realizando vídeos con los que la población fue conociéndola y, segundo, organizando el *Ciclo Noches de Verano en El Molino de las Pilas*. Para esto último contó con la **colaboración del Ayuntamiento**. La actividad tuvo una gran acogida de público.

El territorio donde se sitúa Teba está muy marcado por varios factores: **la despoblación, el envejecimiento poblacional y la dispersión territorial**. Es una zona con bastante tradición emigrante y a la despoblación contribuye el hecho de que madres y padres animan a la juventud a no dedicarse a la agricultura y buscar otras opciones en centros urbanos. Por ello, **el público**, que es parte clave de la clientela de Macarena, lo conforman, sobre todo, personas de más de 40 años. Entre sus retos está el **captar más público joven y adolescente**, para lo cual empezó a organizar visitas guiadas teatralizadas al Molino con los centros educativos, en las que muestra la historia del molino alrededor del impacto social y antropológico de la cultura del aceite de oliva en el territorio. A partir de ahí ha ido captando a algunas y algunos jóvenes para formar un grupo de teatro y participar en otras actividades.

La dispersión poblacional, por otra parte, representa un obstáculo para llegar a la gente con actividades presenciales, de ahí la importancia de generar alianzas con las instituciones locales.

- **Alianzas con redes de mujeres**

Otra vía para captar público (clientela) la encontró en la **creación de redes**. Hay dos asociaciones de mujeres con las que habitualmente hacen proyectos y actividades. Una de ellas se dio en el marco del **Día Internacional de las Mujeres Rurales** de 2022, en el que celebraron un encuentro centrado en la situación de las mujeres en el medio rural, en el que participaron las asociaciones de mujeres del territorio.

También tiene mucho interés por establecer alianzas de colaboración con otras emprendedoras y empresarias de la zona. En este aspecto, su participación en la

INFORME TEMÁTICO

Escuela de Emprendedoras Juana Millán le ha permitido conocer a muchas mujeres con proyectos muy interesantes e intereses similares.

Estos puntos de encuentro virtuales y presenciales han hecho que se dé cuenta de que son mujeres "malabaristas": empresarias, artistas, madres, hijas cuidadoras, etc., con muchos intereses en común desde los que se pueden abrir debates. Uno de ellos es el abordaje de la situación de las mujeres y niñas en el territorio. Macarena observa que en el territorio se presentan los **estereotipos de género** "más arcaicos", con muchos **micro y macro machismos**, por lo que intenta hacer muchas actividades con niñas. "**Empoderar a las adolescentes es una misión bastante prioritaria**", afirma.

Las alianzas son clave, además, para acceder a los nodos de conexión que permitan acceder a otros proyectos más grandes, que le den más **visibilidad y oportunidades**.

Las alianzas pueden ser muy útiles, tal como sugería otra participante, para encontrar sinergias, hacer proyectos conjuntos con otras profesionales de otros territorios,

para promover la **replicabilidad** de proyectos o para hacer una labor de difusión y visibilidad de proyectos culturales a nivel nacional.

A este respecto, varias participantes mencionaron varios proyectos orientados a esto, como el proyecto piloto *La caravana de las mujeres*, de FADEMUR, que planea hacer un mapa de mujeres emprendedoras del medio rural, y la red *El cubo verde*, que incluye todas las actividades culturales y artísticas en el medio rural.

- **El trabajo en artes tiene un precio**

Una de las participantes planteó a Macarena su dificultad para atraer público a sus actividades porque tienen un precio, frente a las gratuitas que ofrecen algunas entidades locales. Macarena reconoce que las mujeres tienen una relación diferente a la de los hombres frente al dinero, les cuesta poner precio a su trabajo y exigir que se les pague, lo que las precariza. Por ello, "**hay que pensar en el dinero de una forma menos traumática**", ya que son mujeres profesionales y formándose continuamente para dar un servicio.

Considera también que **la gratuidad no favorece a nadie**, muchas veces las actividades gratuitas son un fracaso de asistencia porque el público no les da

INFORME TEMÁTICO

valor. Macarena tiene claro que hay que hacer una **labor pedagógica tanto con instituciones como con el público** y buscar estrategias para que el público tenga acceso a la cultura, pero que también entienda que el trabajo artístico tiene un precio, pese a que una entrada a una actividad no tenga coste para sus participantes, en los casos en que esta es subvencionada por alguna entidad o institución.

Macarena ejerce bajo la **figura jurídica de Autónoma**. Otras optan por hacerlo en el marco de una asociación, pero esta figura no permite el lucro, sino que lo recaudado debe reinvertirse en la propia actividad de la asociación. En cualquier caso, sea como autónoma, como parte de una SL, comunidad de bienes o cooperativa, hay que ser muy rigurosa con las **obligaciones administrativas y fiscales**.

• Sesgos en el medio rural

Tal como explica Macarena, cada vez hay más mujeres dedicadas al arte y la cultura en el medio rural y, muchas son "muy cañeras"; sin embargo, considera que aún hay una serie de **sesgos que suponen barreras para ellas**, como el hecho de **ser mujeres**, el ser **empresarias** o, como en su caso, reivindicarse como mujer **payasa**. "Una mujer artista tiene que demostrar que es seria y, como empresaria, demostrar que eres muy competente y puede todo; si, además, como payasa se dedica a hacer reír a la gente, le cuesta ganarse la credibilidad". Uno de los proyectos que promovía desde Barcelona y le gustaría trasladar al medio rural es *Very Important Women*, que se dirige a dar reconocimiento y visibilidad a las mujeres payasas. Por el contrario, admira el papel "maravilloso" que hacen las asociaciones de mujeres en la zona.

Un problema que detecta en esta misma línea, es hacerse respetar como empresaria, detecta que hay mujeres empresarias que no se creen capaces de llevar lo suyo, que son las dueñas de sus proyectos, pero las decisiones las toman los hombres de su entorno, lo que requiere más acciones de empoderamiento hacia ellas. Cuando ellas acceden a espacios tradicionalmente masculinos, encuentran muchas barreras.

Al hilo de esto, una participante habló de su dificultad para hacer valer su proyecto siendo mujer para impulsar su idea de negocio en un pueblo. Macarena insiste en que debe **confiar en su trabajo y experiencia**, sin olvidar **analizar las condiciones** del pueblo donde quiere emprender, ya que a veces el contexto no

INFORME TEMÁTICO

es el propicio para todo tipo de proyecto, en este caso, de índole cultural de vanguardia.

Una de las participantes añadió a esto el **machismo institucional**, comentando su experiencia con una administración autonómica que explícitamente rechazó apoyar su proyecto por considerar que siendo mujer en el medio rural no tenía capacidad para gestionarlo.

El **sesgo generacional** también puede presentarse en el medio rural, en función del proyecto, tal como contaba otra asistente al encuentro. Para Macarena no ha supuesto una barrera porque al trabajar con los vínculos y emociones como herramienta, puede conectar con público de cualquier edad.

- **Colaboración pública/privada para la sostenibilidad**

Otra de las barreras que encuentra en su sector en el medio rural es la disparidad entre el ámbito público y el privado. Opina que las mujeres dedicadas a la cultura desde el ámbito privado, como ella, lo tienen más complicado para lograr la **sostenibilidad artística, creativa y económica**. Esta sostenibilidad es crucial porque es lo que permite construir vínculos y arraigo en el territorio. Hacer sostenible un proyecto cultural en el medio rural es más complicado porque para subsistir tiene que dedicarse a muchas otras cosas, en su caso, el hotel o un terreno que cultiva, además de tener que conciliar el trabajo diversificado con la vida personal. Para abordar este problema es necesaria más implicación institucional público para conocer y acceder a fuentes de financiación.

Una aportación que surgió en el coloquio apuntó a tener en cuenta formas de financiación alternativas como el **crowdfunding**. Macarena ha sacado algún proyecto gracias a esta forma de financiación privada, pero ve complicado replicar este formato en el entorno rural en el que está. No obstante, reflexionará sobre ello porque quizás con las oportunidades que abren las nuevas tecnologías puede ser una buena opción.

Otra asistente al encuentro mencionó las **subvenciones Leader** como forma de financiación de proyectos de emprendimiento en el medio rural, de las que se obtiene información a través de las asociaciones y grupos de desarrollo rural.

CIERRE DE LA SESIÓN Y CONCLUSIONES

La participación de Macarena permitió abordar muchos temas de interés para las mujeres emprendedoras y empresarias en el medio rural. De estos, se pueden extraer las siguientes **conclusiones**:

1. El arte y la cultura ofrece herramientas que aportan valor transformador al medio rural, donde hay un público potencial ávido de actividad cultural.
2. La despoblación y dispersión territorial propias del medio rural pueden presentar ciertos obstáculos a la hora de emprender en el sector del arte y la cultura. Para llegar al público joven, por ejemplo, se pueden buscar estrategias de captación a través de centros educativos.
3. Darse a conocer en un territorio nuevo no es fácil, por ello, la colaboración con asociaciones y entidades institucionales es clave para la visibilidad y para llegar al público potencial con el que crear vínculos.
4. El trabajo artístico y cultural, como otros, tiene un valor que debe reflejarse en el precio del servicio. Si se trata de actividades subvencionadas por entidades o instituciones, es recomendable que quede claro para el público que la misma tiene un precio, pero se está sufragando con fondos públicos.
5. La financiación de un proyecto artístico o cultural en el medio rural puede lograrse por diferentes vías como las colaboraciones con la administración pública, las subvenciones Leader o algunas de tipo privado como el *crowdfunding*.
6. La generación de alianzas entre mujeres puede aportar mucho a un proyecto, ya sea como red de apoyo como emprendedoras, para encontrar sinergias con otras profesionales del arte y la cultura o para llegar a nuevos segmentos de público.
7. Las mujeres artistas en el medio rural se enfrentan, como otras mujeres, al machismo en sus diversas formas. Trabajar con niñas y adolescentes puede contribuir a lograr su empoderamiento y a la igualdad en las futuras generaciones.
8. Antes de impulsar un proyecto de emprendimiento en el medio rural, es importante analizar las características del entorno y su población, esto facilitará determinar la viabilidad del proyecto.
9. Sea cual sea la figura jurídica de un proyecto, requerirá una gestión administrativa y obligaciones fiscales que no pueden eludirse.
10. Como mujeres artistas que trabajan de cara al público, se debe confiar en la capacidad propia para crear vínculos con la población en el medio rural.