

2° CONGRESO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN CULTURAL

Pensamiento y acción cultural para la paz
y la participación ciudadana

18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017
CALI, COLOMBIA

LA FORMACIÓN DEL GESTOR CULTURAL: LA LICENCIATURA EN CULTURA Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO; LA PRECARIA PROFUNDIZACIÓN EN LOS ESTUDIOS DEL ARTE

México

Ponencia presentada en el 2do. Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural | Cali Colombia
16, 19 y 20 de octubre de 2017

Laura Itzel Vazquez Carpio y Jorge Jiménez López
lytzy_itzel@hotmail.com jimenezlopez.95@gmail.com

La Formación del Gestor Cultural: La Licenciatura en Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato; La Precaria Profundización en los Estudios del Arte.

Palabras Clave: *“Estudios del arte” “Diseño Curricular de la Licenciatura en Cultura y Arte” “Formación en Gestión Cultural”*

Área temática para la que se propone: Formación e Investigación en Gestión Cultural

La Licenciatura en Cultura y Arte que se oferta en la Universidad de Guanajuato, Campus León, en su perfil de egreso se plantea que este “es un profesionista competente para colaborar en instituciones culturales públicas y privadas, desde un quehacer cultural inscrito en el arte, que sabe de lenguajes y procesos artísticos, así como de organización cultural, para solucionar con propuestas pertinentes la necesidad y demanda de las comunidades” (UG, 2010,1). Lo que conlleva al análisis de la definición del gestor, entendido como:

“Aquel que protege los derechos humanos y que posee los elementos por los que exige los derechos de los demás, es decir, que tienen una libertad plena para el desarrollo de sus proyectos, una creatividad que le permite concretar cualquier proyecto con beneficios y lazos comunitarios y un desarrollo humano pleno y sustentable reflejado a través de su volumen y composición global del capital, esto le permite ser un individuo pleno, dedicado al bienestar de la sociedad a través de la generación de proyectos viables, creativos que lo posicionan como un profesional altamente capacitado y con las competencias para desarrollar su labor” (Estrada; 2012; 11).

Tal podemos concebir al egresado de la Licenciatura en Cultura y Arte como un gestor cultural, ya que entre los ejes de profesionalización del perfil

de egreso se apegan a la definición propuesta por Mariscal de las características: "relacionadas con el diseño, ejecución y evaluación de la acción cultural" (Mariscal;2011,6). También, los académicos del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato, mismos que ejercen la docencia en la licenciatura, aseveran que:

"El gestor cultural es un profesional que debe tener conocimiento de las manifestaciones artísticas y la necesidad del educando, la familia, la sociedad y su entorno como son: teatro, danza, música, dibujo, pintura, grabado, artes visuales, entre otras. Así como conocimiento de las tradiciones artísticas y culturales populares en la ciudad, la comunidad semi-urbana, rural y la zona donde la habitan. En este proceso se deberá generar la comunión del gestor cultural y su entorno social y cultural". (Cordero, Meneses y Sixtos; 2015)

Aun cuando el campo disciplinar de la gestión cultural es considerablemente reciente (Mata, 2012), las funciones de esta podrían ser cubiertas por otras disciplinas, no solo en México, sino en el mundo entero, sin embargo y a propósito del cambio social al que nos hemos venido enfrentando desde hace algunos años, los procesos de cambio en las sociedades han requerido de una profesionalización en los campos de la organización institucional de la cultura y las artes, es por ello que "en países como España, Francia y Canadá se han implementado especialidades y posgrados con la finalidad de preparar de manera más amplia a los promotores y gestores culturales; así como también en países de América Latina han cubierto estas necesidades con la generación de licenciaturas" (Mariscal; 2011,12). Mariscal también menciona respecto al proceso que se llevó a cabo en México; "a inicios del siglo XX fue necesario hacer una reorganización de la relación entre el Estado mexicano y los ciudadanos y fue ahí donde la política cultural jugó un papel importante, por tal motivo fue necesaria la implementación de un plan de profesionalización de los diversos promotores culturales en el país, de esta manera, inicialmente, la

capacitación se llevaba a cabo a través de la impartición de cursos y diplomados, sin embargo, en la actualidad, México cuenta con Escuelas de Nivel Superior que ofertan licenciaturas y posgrados en esta área profesional." (Mariscal;2011)

Teniendo en consideración que la formación en Gestión Cultural en México se encuentra en un proceso de maduración, desde sus fundamentos teóricos como metodológicos. Cabe mencionar que "en América Latina, después de Argentina, somos el país que tiene más ofertas educativas en este campo, sin embargo, carecemos de publicaciones especializadas en gestión cultural y un soporte institucional como lo tienen la misma Argentina, Colombia o Chile" (Mariscal; 2011,6). Así, los alumnos universitarios, como los gestores que se han formado en el campo se enfrentan a un problema de configuración de identidad disciplinar en relación con' las herramientas y habilidades con las que se prepara al estudiante para el momento de egresar. ¿A qué nos referimos con esto? En el plan de estudios de la licenciatura en Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato encontramos una propuesta de materias enfocadas a la metodología de la práctica en gestión cultural, por lo tanto, nuestra pregunta eje es: ¿Cuáles son los cursos en la licenciatura que nos permiten analizar y entender a fondo las expresiones artísticas y el fenómeno cultural para ejercer de forma profesional e integral la gestión cultural como disciplina universitaria?

Nuestro análisis pretende estudiar los casos específicos de estudiantes egresados que tuvieron que formarse de manera autodidacta en las teorías del arte para cumplir con las necesidades de su campo laboral en instituciones y proyectos de arte. Tomando como referencia el perfil de egreso propuesto por la licenciatura, que es multidisciplinar, y en cómo sus planes curriculares buscan preparar a estos mismos alumnos en este campo (las artes); ya que ha sido necesario para los egresados complementar sus conocimientos de manera independiente, porque quizá no se está cumpliendo el objetivo de la formación integral en gestión cultural propuesta, esto sin duda, por la falta de una metodología más amplia en la teoría del arte, ya que esto representa una

limitante para el egresado que, carente de estas bases teórico-metodológicas no es capaz de reconocer y entender de fondo las prácticas, provocando así una incapacidad para el manejo adecuado de los objetos y proyectos que puedan surgir en torno a las artes.

En el plan de estudios encontramos definida la propuesta de cursos enfocados a los estudios de la cultura, pero hasta qué punto el enfoque de los mismos está cumpliendo con el objetivo de formar integralmente a los estudiantes en Gestión Cultural, como profesionistas capaces de aplicar conocimientos en áreas artísticas. En los contenidos de los cursos que se imparten en la licenciatura, las cartas descriptivas de los estudios del arte en el plan curricular, carecen de enfoques metodológicos para el análisis de las expresiones artísticas, por ende, los conocimientos son insuficientes para realizarnos en esa rama. Jorge Bernárdez López, miembro de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña dice en su texto Profesión de Gestión Cultural: definiciones y retos "que al hablar de Gestión Cultural hay que ponerse a pensar si se refiere únicamente a la Gestión Artística o a un área mucho más amplia" (Bernárdez; 2003)

La metodología que utilizamos para el análisis de la problemática propuesta; es el análisis del perfil del egresado contrapuesto al contenido curricular del plan de estudios y, el ya aprobado rediseño curricular de la licenciatura en Cultura y Arte. Análisis que solventamos realizando entrevistas orales. De esta manera, se entrevistaron a tres estudiantes de la licenciatura, a tres egresados que ya trabajan en instituciones enfocadas al arte, esta primera selección de entrevistados con el fin de exponer sus experiencias y reflexiones sobre la configuración de la identidad disciplinar de la licenciatura; así, también se pretende entender como la misma hace frente a sus necesidades dentro del quehacer profesional, académico e intelectual en el campo de la gestión cultural. Para la segunda selección, se seleccionó a tres docentes investigadores de tiempo completo de la licenciatura en Cultura y Arte, mismos que están formados

con el grado de doctor en las distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanas como: musicología, antropología y la gestión cultural; Esto con el propósito de cuestionar y analizar el actual y el rediseñado plan de estudios a partir de sus posturas intelectuales y experiencias laborales. Finalmente, seleccionamos tres de las instituciones que más impacto cultural y artístico producen en la ciudad de León, Guanajuato por sus labores asiduas en gestión cultural, mismas, que son públicas y, respectivamente son:

- Fórum Cultural Guanajuato
- Teatro del Bicentenario
- Instituto cultural de León

De cada una de estas instituciones hemos entrevistado oralmente a un profesionista con el perfil de gerencia para documentar sus testimonios sobre las necesidades laborales e institucionales, así como los perfiles profesionales requeridos en cada institución y si los profesionistas están cumpliendo con las expectativas exigidas; las entrevistas también nos sirven como guía para conocer la experiencia, intereses académicos y laborales de los profesionistas del sector cultura en la ciudad de León, Guanajuato. Estos testimonios nos permiten desmitificar y dejar entrever las verdaderas exigencias y urgencias del sector cultural, para poder detectar las posibles y nuevas necesidades del plan de estudios de la licenciatura en Cultura y Arte y, si el programa de estudios se adecua a ellas: También, pretendemos dejar abierto la discusión sobre el ya mencionado cuestionamiento sobre la formación de la identidad disciplinar, la profesionalización y la auténtica necesidad del gestor cultural en los estudios universitarios frente a las disciplinas de las ciencias humanas y sociales.

Clave será, el definir los conceptos fundamentales planteados en esta investigación, los cuales son:

De la *formación en Gestión Cultural*, la comprendemos como una dicotomía lingüística, la cual separamos la palabra *formación*, la cual definimos como todas las prácticas institucionales que norman y aportan las herramientas teórico-metodológicas para la enseñanza de la Gestión Cultural como disciplina universitaria, en este caso, en el contexto institucional donde opera la licenciatura en Cultura y Arte. De la misma forma, la segunda palabra de la dicotomía antes mencionada, es una palabra compuesta; Gestión Cultural, la cual entendemos esencialmente "...como la administración de los recursos de una organización cultural con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número de público o consumidores, procurándoles la máxima satisfacción" (Bernárdez López, 2003:3). De Bernárdez, utilizamos su concepto de Gestión Cultural, para entender medularmente el término formación en Gestión Cultural.

El concepto denominado: *Diseño curricular de la licenciatura en Cultura y Arte*; lo definimos como todo el compendio de cursos que se imparten en el programa de licenciatura y, que por la definición del título del curso, denotan identidad disciplinar y delimitación del campo laboral en el que podría ejercer el egresado de la licenciatura al egresar de la licenciatura.

Por *Estudios del Arte*, nos referimos a todos los esfuerzos que, la Historia del Arte como disciplina, ha realizado para historiar, teorizar y criticar con metodologías de su propia ciencia; para entender y reconocer lo que se ha venido entendiendo históricamente como arte en sus diversos paradigmas epistemológicos; como los visuales, institucionales, filosóficos, académicos (Belting, 1987).

Un Acercamiento a la Formación Académica en la Licenciatura en Cultura y Arte

El perfil de egreso de C y A, por sus características en el desarrollo de distintas competencias, podrían generarse diferentes líneas de acción laboral,

entre las que destaca la Gestión Cultural; lo que ha llevado a que los alumnos y los profesores hayan elegido esta identidad disciplinar como la base fundamental de la formación del egresado, lo que nos ha llevado a cuestionar la compatibilidad entre el perfil específico de la gestión cultural y la formación interdisciplinaria que proponía la licenciatura originalmente, cuestionamiento que cobró más fuerza frente al rediseño curricular de la licenciatura en Cultura y Arte; la cual planteaba solventar las deficiencias del perfil profesional del plan anterior, carencias y problemas que fueron identificados por los docentes, como: el amplio margen, poco específico y definido en las cartas descriptivas de los cursos y que se solventaron por medio de la profundización en los nuevos cursos, en relación a las demandas del mercado laboral, entre las que destacan: La necesidad del desarrollo de habilidades y competencias en la investigación, administración en el área de la cultura, diseño y ejecución de proyectos culturales y artísticos; del mismo modo la insuficiencia de profundización en los estudios de la cultura y el arte para el desarrollo de proyectos, dentro de los mismos campos.

Para entender tales necesidades que han llevado a dicha reestructuración, podemos observar las adecuaciones que la Universidad de Guanajuato propone para la licenciatura en Cultura y Arte, siendo un hecho que en los planes curriculares encontramos diversas modificaciones a los cursos impartidos, tal es el ejemplo de algunos cursos del anterior plan de estudios como: *cultura, estética, crítica de la obra artística, artes escénicas, crítica y análisis literario y música*; dichos cursos pertenecientes todos estos al plan curricular del 2006 y cuyos títulos fueron modificados para denominarse y definirse en el rediseño del 2017 como: *teorías de la Cultura, teorías del arte, metodologías para estudios del arte, estudios de las artes escénicas, estudios literarios y estudios de la música*, respectivamente; ya que estas nuevas propuestas curriculares buscan entre sus competencias de los contextos de la cultura y el arte, que, los estudiantes identifiquen y entiendan los procesos de creación de los fenómenos artísticos y culturales, en su contexto histórico.

Para profundizar sobre el antiguo plan curricular y, sobre la formación en gestión cultural, le hemos pedido que nos compartieran sus experiencias profesionales y académicas a una selección de egresados de la licenciatura, que actualmente laboran en el campo de las artes visuales y escénicas, respectivamente; mismos que enfrentaron la dificultad de tener que solventar las carencias curriculares del anterior plan de estudios y, que por ejemplo, para el caso de esta investigación, designaremos al caso de las artes visuales como los *ejemplos 1 y 2*; y al de las artes escénicas como el *ejemplo 3*:

Ejemplo 1; En el contexto de las artes visuales, la lectura de obras artísticas resultó uno de los problemas en la práctica profesional, en concreto, el análisis fotográfico; así, el problema durante la práctica curatorial y de investigación en archivos fotográficos, fueron las gestiones legales para el acceso a los acervos documentales y la reproducción de obras; Estas competencias, aseguran, se tuvieron que desarrollar, en primer lugar, durante el ejercicio laboral; y en segundo, durante la realización de la tesis, pues esta permitió la adquisición de competencias en gestión de proyectos sobre arte, pues el enfoque de la misma se orientaba al análisis de la imagen.

Ejemplo 2; En este segundo caso, la egresada eligió como campo laboral de especialidad, la promoción de artistas y el montaje de exhibiciones en fotografía, específicamente; en su caso, la problemática radicaba en la carencia de conocimiento en la historia y teorías del arte, mismas que no se ofertaban en los cursos de la licenciatura; este problema pudo ser solventado al poder desempeñarse profesionalmente en el Centro de la Imagen, un espacio de estudios y exhibición del arte fotográfico y cinematográfico, en donde, sobre la marcha, pudo colaborar realizando el montaje de exposiciones y llevando la carpeta de artistas y curadurías que lleva el recinto; así mismo, la egresada asegura que, como gestora cultural independiente, si hubiese llevado cursos en historia del arte o temas contemporáneos, podría reconocer la actividad artística actual, que es el área que le interesa trabajar como promotora de artistas.

Ejemplo 3; Para el caso de las artes escénicas, el desarrollo de las actividades laborales del egresado, están enfocadas a la producción técnica

inicialmente en el tema orquestal, en cuyo caso existía un antecedente académico de la licenciatura en música que le permitía tener conocimientos en la historia y teorías musicales y en organización musical, sin embargo el proceso para el desarrollo de proyectos musicales, le era requerido no solo el conocimiento teórico-metodológico en esta área, sino también la implementación de conocimientos en el desarrollo y gestión de recursos materiales, humanos y tecnológicos para la consolidación de una puesta en escena.

Conclusiones

Después de hacer la observación de todos los puntos considerados hipótesis respecto a la concretización del perfil del gestor cultural, y, tomando en cuenta que se trata de una formación académica joven, nos enfrentamos a una problemática de identidad disciplinar, la cual se podría definir, desde su contexto institucional, la urgencia de una incursión densa de los estudios de la “Cultura” y el “Arte” en la formación académica del gestor cultural; basados en el perfil de egreso de la licenciatura, el gestor en la práctica profesional necesita una base sólida en la lectura del fenómeno artístico y social, para poder integrar el conocimiento que se tiene de los procesos de intervención social y artística por medio de los proyectos culturales.

Estas observaciones devinieron en preguntas tales como: ¿Es necesario o no hacer una separación de éstas dos disciplinas como enfoques dentro del perfil del gestor cultural? Y de ser así; ¿Cuál es la tarea o el objetivo concreto de un gestor frente a las problemáticas sociales? ¿Existe alguna disparidad en las metodologías de la gestión cultural en el campo de la formación y creación de públicos para los proyectos sociales o del arte? Estos cuestionamientos surgen a propósito de las inclinaciones disciplinares de los docentes que imparten los cursos en la licenciatura en Cultura y Arte en los que podemos experimentar la disparidad entre las disciplinas de dichos estudios. Consideramos, entonces, que no se intentamos dar más peso a uno u otro concepto, sino de analizar y entender

qué papel juega cada concepto o disciplina dentro de la formación y la práctica profesional del gestor cultural egresado de la licenciatura en Cultura y Arte.

Tomando como eje las instituciones líderes que promueven la cultura en la ciudad de León, hemos construido ideas sobre lo que se requiere en los campos laborales del sector cultural, a partir de las necesidades dictadas por las personalidades que dirigen las mismas; para así realizar conjeturas sobre las ideologías que configuran las identidades de los profesionales e intelectuales del sector cultura; sin embargo, creemos también que son capaces de satisfacer las necesidades del mismo, entonces, podríamos determinar en que medida deben ser complementarias la gestión cultural y el resto de las disciplinas sociales y humanas para un desarrollo integral de las sociedades.

De igual modo, nos resulta de interés el pensar cual es el perfil de egreso que las universidades han homogeneizado a partir de los cursos que están imparten, para entender como en los programas de estudio se puede vislumbrar la configuración ideológica y la identidad disciplinar de la gestión cultural.

¿Los planes de estudio qué sugieren? ¿Qué los gestores culturales sean analistas culturales, administradores creativos? ¿Cuales son las posibilidades institucionales, las fortalezas y debilidades de ofertar líneas tan diversas para la formación a nivel licenciatura del gestor cultural?.

Consideramos, como necesario, el repensar cuales serían en todo caso, los intereses y las posturas intelectuales que podrían devenir de los estudios en gestión cultural, que bien, no tendrían por que ser necesariamente autónomos, pues podrían nutrirse interdisciplinariamente, o ser, en cualquier caso, antidisciplinarios, como los estudios culturales; pero que pudiesen cubrir las urgencias que bien no cubren en sus totalidad el resto de las disciplinas humanas y sociales, las cuales, de antaño, han tenido como objeto de estudio e intervención

que los objetos que la gestión cultural pretende trabajar. Así, tendríamos que repensar, cuál es el fin y la necesidad de categorizar como cultural la gestión en un contexto de pretensión intelectual. Debo aclarar que al utilizar el término pretensión nos referimos a la palabra "pretender", es decir, de lo que se pretende ser o conseguir en el sentido positivo de la palabra.

[...] "la pretensión de unificar dentro del nivel profesional la gestión cultural en un solo modelo de carrera, se revela deficiente, ya que tiene que conjugar los aspectos administrativos, socioculturales y aspectos técnicos de la producción de muy diversos productos, servicios y eventos culturales, según lo manifiestan los entrevistados" (Schargodorosky, 2004).

Referencias

Aguilar S., Ma. Guadalupe, et al. Rediseño Curricular: Licenciatura en Cultura y Arte. 2016. Universidad de Guanajuato Campus León. División de ciencias sociales y humanidades. Departamento de Estudios Culturales. León, Gto., México. Pp.263

Belting, H. (1987). The End of the History of Art? (C. Wood, Trad.) Chicago, USA: The University of Chicago Press.

Bernárdez L., Jorge. "La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos"2003. Portal Iberoamericano de Gestión cultural. Asociación de profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña. España.

Bioletto, M. N. (25 de septiembre de 2017). Entrevista a Docentes. (J. Jiménez, Entrevistador)

Cordero, Meneses, Sixtos. "La Educación Artística y la Gestoría cultural en León, Guanajuato". 2015 Revista Digital de Gestión Cultural. Año 5, N°10.

Estrada C., Vietnika Itzel. "El perfil del gestor cultural en la Ciudad de México" 2012 Revista Digital de Gestión Cultural. Año 2, N°5 Pp. 47.

Flores, D. (17 de Septiembre de 2017). Entrevista a Egresados de la licenciatura en Cultura y Arte. (J. Jiménez, Entrevistador)

Hernández, V. (20 de Septiembre de 2017). Entrevista a Docentes. (L. I. Carpio, Entrevistador)

Hinojosa, V. (18 de Septiembre de 2017). Entrevista a Egresados de la licenciatura en Cultura y Arte. (L. I. Carpio, Entrevistador)

Mena, M. (30 de Septiembre de 2017). Entrevista a Egresados de la licenciatura en Cultura y Arte. (J. Jiménez, Entrevistador)

Mariscal O., José Luis. "Avances y retos de la profesionalización de la gestión cultural en México" 2011 Revista Digital de Gestión Cultural. Año 1, N°2 Pp. 27.

Schargodorosky, H. (2004). Estudio de Perfiles Profesionales del Personal Cultural en América Latina y el Caribe. En D. I. Culturales, Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales: Directorio Iberoamericano de Centros de Formación (pág. 25). UNESCO.

"Licenciatura en Cultura y Arte" 2010. Universidad de Guanajuato Campus León División de ciencias sociales y humanidades. Departamento de Estudios Culturales. León, Gto., México. Pp.4

Fuentes Mata, I. (2012). Gestores Culturales: Notas Sobre su Formación Profesional en México. Discurso Visual (19), 5.