

PERFIL Y NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS GESTORES CULTURALES AUTÓNOMOS DE MORELIA

Líder de investigación: LAURA SOFÍA SALAS

Morelia, Michoacán, 2014.

Laboratorio
de gestión
y vinculación
Cultural



Prólogo

RedLab, Laboratorio de Gestión y Vinculación Cultural es una asociación civil especializada en la promoción, difusión y desarrollo de proyectos artísticos y académicos en el estado de Michoacán, que dirige sus esfuerzos al fortalecimiento del capital cultural del estado con la finalidad de generar bienestar social.

Como un agente cultural activo, consideramos de gran relevancia encaminar esfuerzos en la capacitación y profesionalización de nuestros artistas michoacanos; es así como a 2 años y 6 meses de su constitución, a través de esta investigación RedLab pone en marcha el tercero de sus programas de trabajo: Investigación y Formación Académica.

Como un primer ejercicio en el ámbito de la investigación, RedLab pretende llamar la atención de todos los agentes involucrados en el sector cultural, para dirigir mayores esfuerzos a la profesionalización y capacitación, buscando que éstas se desarrollen a partir de necesidades reales.

Quiero agradecer muy especialmente a Laura Sofía Salas su profesional labor y entrega al proyecto de RedLab, quien además ha sido un pilar importante para la realización de esta investigación; a todo el equipo de apoyo que se integró en las labores de encuesta y vaciado de datos: Celeste Mier, Francisco Méndez, Hugo García, Mauricio González, Néstor Hernández y Penélope Martínez, mi más sincero agradecimiento por su tiempo y trabajo invertido.

Esperemos este sea el primero de muchos estudios que se concreten posteriormente, en beneficio de la cultura de nuestro Estado.

Gabriela Anguiano
Directora de RedLab
Laboratorio de Gestión y Vinculación Cultural

Introducción a la investigación

Morelia es conocida por ser una ciudad cultural, habiendo sido incluso nombrada como ciudad con mayor oferta de esta índole después del Distrito Federal por autoridades involucradas en el ámbito¹. La ciudad es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1991. Posee además infraestructura para diferentes actividades artísticas y ofrece una gran variedad de eventos. El Sistema de Información Cultural² del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) contabiliza oficialmente 12 museos, 9 teatros, 7 centros culturales, 4 galerías, 5 auditorios, 8 bibliotecas, 1 casa de artesanía, 27 festivales, 21 festividades, 1 feria del libro, entre otros. A esto se suma un número importante de espacios y eventos gestionados desde la iniciativa privada y desde la sociedad civil.

A pesar de ello, el ámbito de la cultura y el arte en Morelia está lleno de contradicciones y obstáculos. Existen espacios de formación artística más no de gestión cultural. El presupuesto público asignado al ámbito fluctúa con facilidad; para ello basta con revisar los presupuestos de ingresos y egresos anuales del Municipio y del Estado. Existe además muy poca información académica relacionada al sector y la que se encuentra se enfoca más a las artes, a la preservación del patrimonio y la política cultural. Sobre cómo se administran los recursos, quiénes lo hacen, qué proyectos realizan, es decir sobre gestión cultural, no existe casi nada. ¿Cómo entonces encaminar las acciones? ¿Cómo hacer más eficiente el trabajo?

Buscando aportar al conocimiento de la situación real del sector cultural en Morelia y generar información útil para la toma de decisiones en el mismo, la presente investigación tiene como objetivo principal identificar el perfil del gestor cultural moreliano. Cabe destacar, que se circunscribe al ámbito de la gestión autónoma. En este entendido se define al gestor cultural autónomo como la persona que se desempeña en la gestión, promoción, producción, formación y difusión de actividades, bienes y servicios culturales, artísticos y del patrimonio cultural fuera del ámbito de la administración pública.

Metodología

Siguiendo esta línea, la presente investigación es de carácter descriptivo. Busca presentar un primer acercamiento al perfil del gestor cultural autónomo de la ciudad de Morelia, Michoacán, las dificultades que enfrenta en el trabajo así como sus necesidades de formación. Sin embargo, al ser la primera investigación de

¹ Cfr. Ochoa, Elida (2014). Morelia, la segunda ciudad más cultural del país. *El Sol de Morelia*. Disponible en la red bajo: <http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n3242863.htm>.

² Para mayor información ir a: <http://sic.conaculta.gob.mx/>

este estilo en el Estado, se considera también de carácter exploratorio. En este sentido, se persigue sentar un precedente que incentive investigaciones futuras de mayor envergadura.

La recopilación de información se realizó a partir de trabajo de campo utilizando la herramienta de la encuesta. El trabajo de campo estuvo dividido en dos etapas. En la primera se aplicó una encuesta piloto a 8 personas en el mes de agosto de 2013. La retroalimentación obtenida a través de los encuestadores se utilizó para mejorar la encuesta y aplicar su versión corregida a 37 gestores más en enero de 2014. En total, se encuestaron 45 gestores culturales.

La selección de los gestores culturales prosiguió conforme a las técnicas no probabilísticas de muestreo denominadas por juicio y bola de nieve. Se partió de una lista generada con información del *Directorio de Galerías, Foros, Centros Culturales y Museos en Michoacán* y del *Directorio de Artistas* de RedLab, así como contactos personales de los investigadores. El cuestionario se incluye una pregunta en la que se solicita al entrevistado que identifique a otros gestores culturales con el objetivo de encuestarlos subsecuentemente. Con ello se consiguió ampliar la muestra inicial de 40 a 82 personas. No obstante, dada la limitación temporal y la dificultad de contactar a algunos gestores, no fue posible entrevistar a todos los recomendados.

El cuestionario³ se elaboró con base en las siguientes variables e ítems:

Figura 1: Desglose de variables e ítems planteados para el análisis

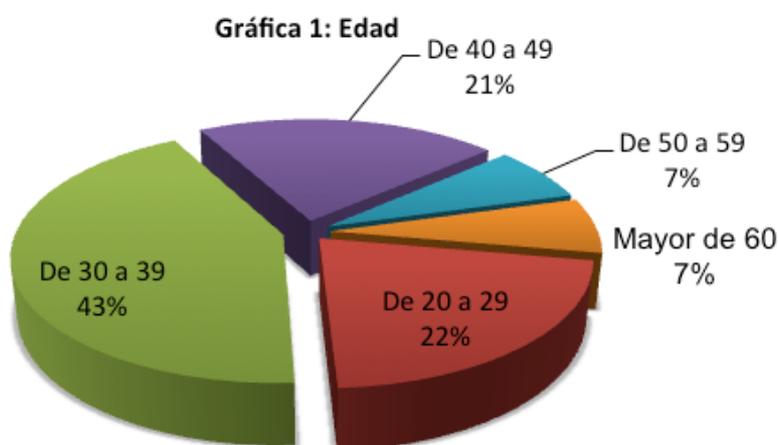
VARIABLES	ÍTEMES
Involucramiento en el ámbito de la gestión cultural	Año, razón, tiempo, remuneración, modo de inserción al ámbito de la gestión cultural
Trabajo actual en gestión cultural	Modalidad de gestión, equipo de trabajo, proyectos y actividades, ámbito de intervención, público meta, financiamiento
Relación con otros gestores culturales	Formas de colaboración, pertenencia a alguna red
Dificultades al momento de trabajar	-
Intereses de capacitación	Formato, inversión, disponibilidad de tiempos, temas de capacitación
Datos personales y de la organización/colectivo/etc.	Nombre completo, género, procedencia, rango de edad, organización, dirección, página web, etc.

³ Para consultar el cuestionario, haga llegar su petición al correo: contacto@redlab.mx

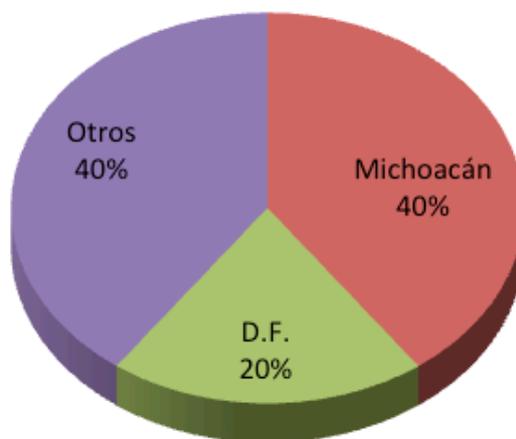
Como toda investigación, ésta cuenta con sus limitaciones. En este sentido, el principal obstáculo que se enfrentó fue de carácter temporal, debido a que se contaba con poco tiempo para su ejecución. Esto afectó de distintas maneras; por un lado, resultó difícil establecer contacto con algunos gestores culturales puesto que se encontraban retomando sus actividades tras las vacaciones de fin de año. Por otro lado, imposibilitó la plena inclusión de los contactos obtenidos mediante la técnica de bola de nieve. Considerando que nuestra meta fue llegar a 50 gestores culturales, el resultado de obtener 45 encuestas suena bastante favorable. Consecuentemente, se reitera que esta investigación se presenta como un primer acercamiento al perfil del gestor cultural en la ciudad de Morelia, buscando incentivar futuros estudios.

Resultados de la encuesta

De los 45 gestores encuestados, 53% fueron hombres y 47% mujeres. La mayoría de los encuestados se encuentra en el rango de 30 a 39 años, conformando el 43% de total. En lo que respecta su lugar de procedencia, es interesante observar que solo un 40% proviene de Michoacán; el 60% restante proviene de otros estados de la República, destacándose entre ellos el Distrito Federal.



Gráfica 2: Procedencia



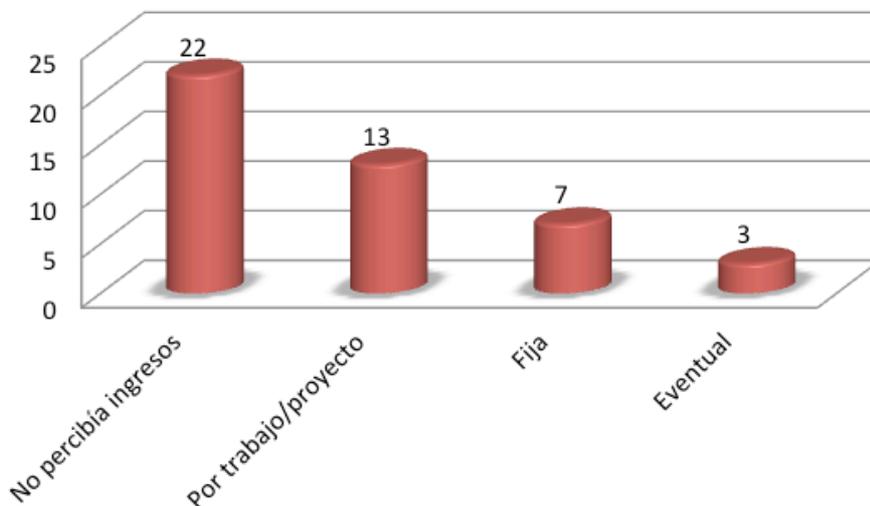
Con respecto a la razón que motivó a los encuestados a involucrarse en el ámbito de la gestión cultural, el 50% afirmó que son artistas y vieron la necesidad de abrir espacios para la exposición de obra. El 15% tuvo una razón distinta a las enlistadas, mientras solo el 10% aseveró siempre haber querido ser gestor. A la pregunta, ¿comenzó trabajando a tiempo completo o parcial?, el 58% afirmó haber comenzado trabajando a tiempo parcial mientras el 42% restante aseguró haber comenzado a tiempo completo.

Gráfica 3: ¿Qué lo motivó a involucrarse en el ámbito de la gestión cultural?



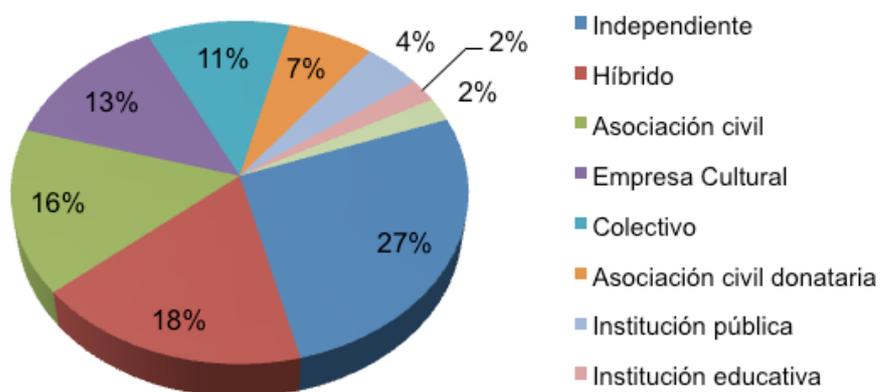
Cabe destacar, no obstante, que el 49% en sus inicios no percibía ingresos por sus labores, mientras el 29% recibía remuneración por trabajo o proyecto, y solo el 16% contaba con una remuneración fija.

Gráfica 4: ¿Recibía usted algún tipo de remuneración?



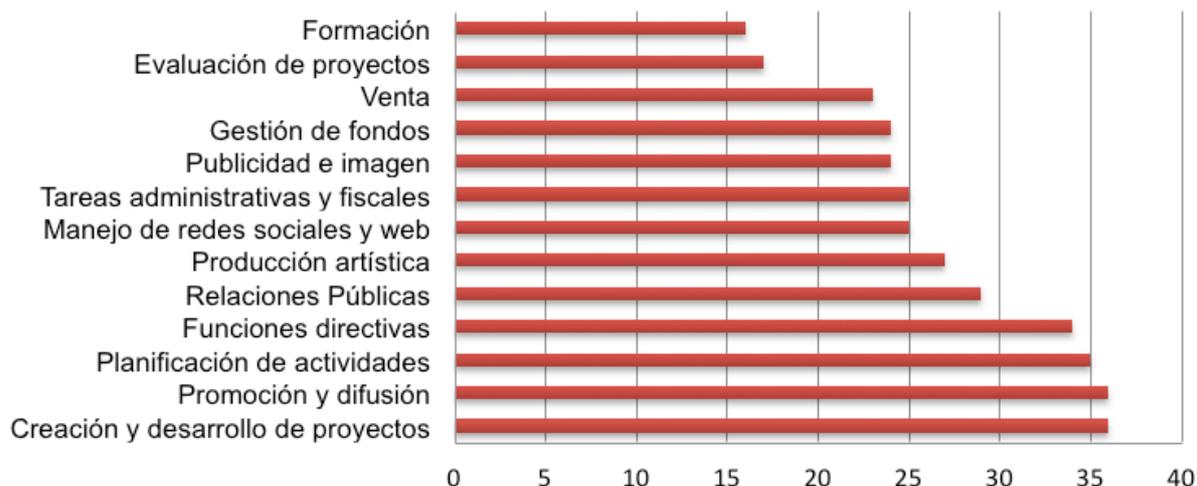
Más allá, 27% trabajan de manera independiente, 18% combinan diferentes modalidades de gestión, destacando la combinación de independiente y asociación civil, última que representa la tercera modalidad más repetida conformando el 16% del total.

Gráfica 5: Modalidad de gestión

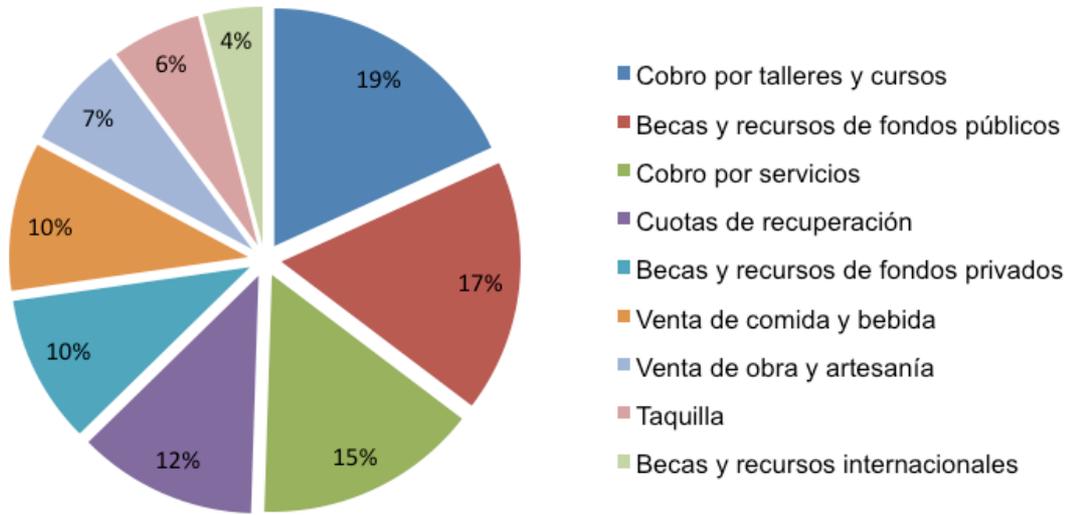


En lo que respecta a las actividades que realizan los gestores culturales, las más frecuentes comprenden la creación y desarrollo de proyectos, la promoción y difusión, la la planificación de actividades, así como funciones directivas. Entre las menos frecuentes se encuentran la formación, la evaluación de proyectos, la venta y la gestión de fondos.

Gráfica 6: Actividades que realiza como gestor cultural



Gráfica 7: Fuentes de financiamiento



El desglose de las fuentes de financiamiento demuestra que la mayoría de los gestores culturales financian sus actividades cobrando por talleres y cursos, adquiriendo fondos provenientes de becas y recursos de fondos públicos y cobrando por sus servicios. Solo el 4% afirmó aplicar a becas y recursos internacionales, un 6% aseguró cobrar taquilla y un 7% vender obra y artesanía como medio de financiamiento. Estas últimas tres, constituyen áreas de oportunidad para los gestores culturales autónomos en Morelia.

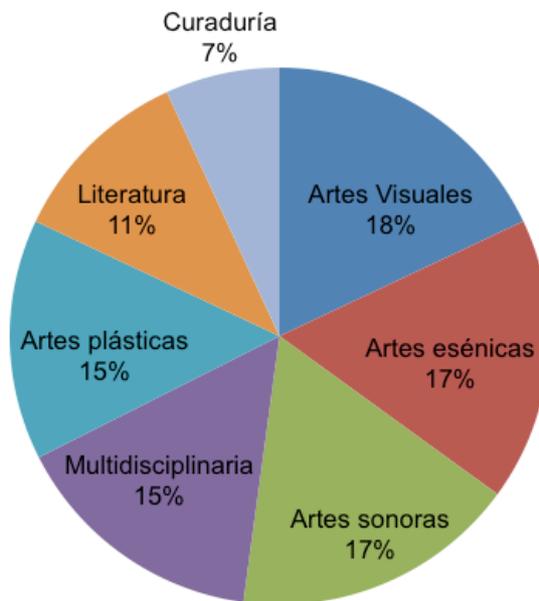
Gráfica 8: Proyectos que realiza



En materia de proyectos, los relacionados a la formación y la exhibición de obra, son los más frecuentes, seguido de la creación arte y la promoción y difusión. Se percibe cierta congruencia con los datos arrojados en gráficas anteriores que demuestran que la razón principal para involucrarse en la gestión cultural partía de una necesidad como artista de abrir espacios para la exhibición de arte.

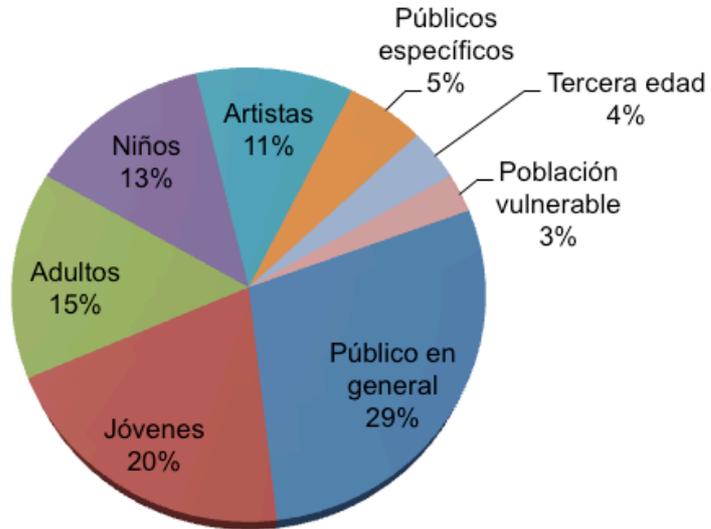
De esta información se desprende automáticamente la pregunta sobre el ámbito de intervención. En este sentido, es interesante observar que los proyectos se encuentran bastante balanceados como permite ver la gráfica 9.

Gráfica 9: Ámbito de intervención



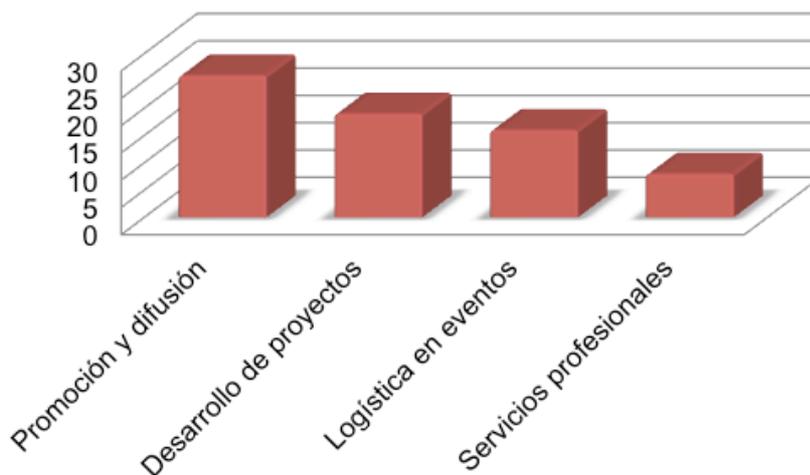
En contraste, el público meta de los proyectos tiene una fuerte tendencia hacia el público en general, con énfasis en los jóvenes (20%) y adultos (15%). Las personas consideradas pertenecientes a poblaciones específicas (ej.: con capacidades diferentes) apenas alcanzan el 5%, seguida por los adultos mayores con un 4% y la población en estado de vulnerabilidad (ej.: en situación de marginación) con un 3% de las actividades culturales organizadas por los gestores autónomos entrevistados.

Gráfica 10: Público meta



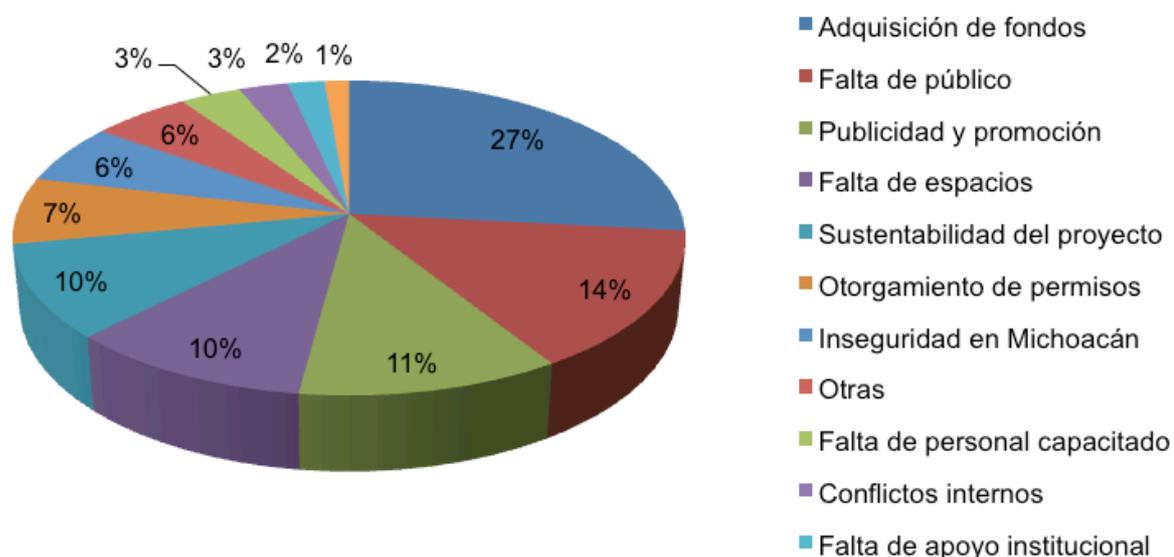
Pasando a otro tema, es impresionante que el 80% de los gestores culturales asevera colaborar con otros. Esta colaboración se da principalmente en la promoción y difusión de sus eventos. Le sigue en el desarrollo de proyectos en común y logística de eventos.

Gráfica 11: Tipo de colaboración



Sin embargo, sólo el 18%, es decir 8 de los 45 encuestados, afirmó pertenecer a una red. Entre ellas se mencionaron la Red de Artistas Michoacanos, la Red Latinoamericana de Teatro, la Red Cruzando Fronteras, por mencionar algunos.

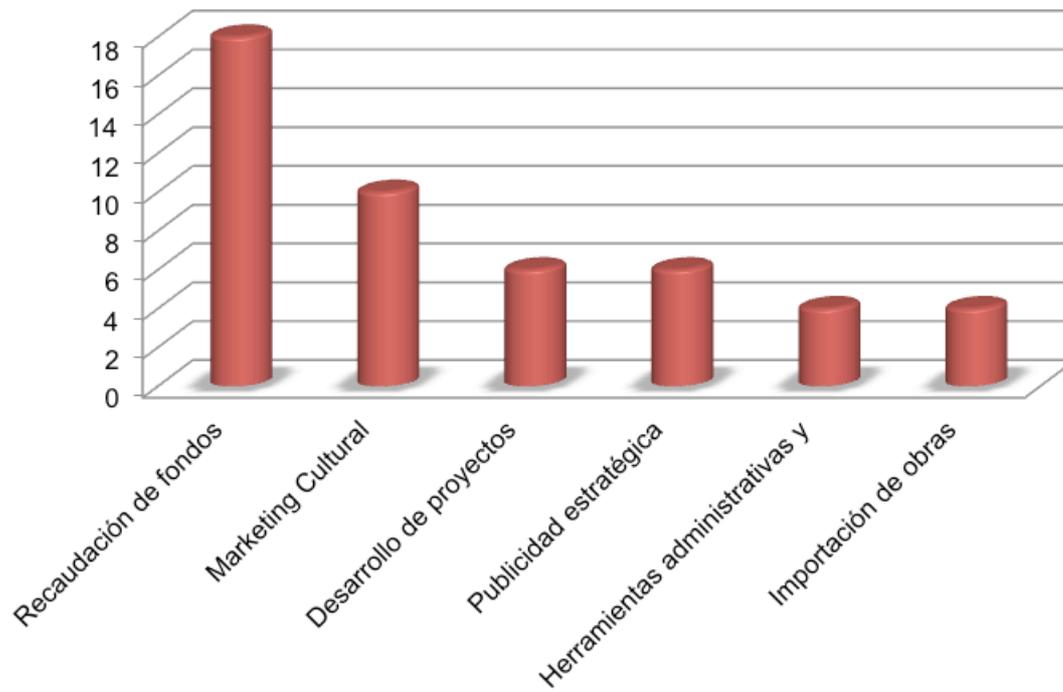
Gráfica 12: Dificultades al momento de trabajar como gestor



Al momento de contestar a la pregunta sobre las dificultades que enfrentan en el trabajo, la mayoría de los gestores culturales seleccionaron como primera opción la recaudación de fondos, seguido por la falta de público, la publicidad y promoción, y la falta de espacios. Resulta curioso que el acceso a la capacitación se encuentre en último lugar, superado únicamente por la falta de apoyo institucional y conflictos internos.

En consecuencia, en lo que respecta a los temas de interés de capacitación, el tópico seleccionado con mayor frecuencia fue la recaudación de fondos, seguido por marketing cultural, desarrollo de proyectos y publicidad estratégica.

Gráfica 13: Temas de interés para capacitación



Conclusiones generales

De acuerdo a los resultados obtenidos, el perfil del gestor cultural autónomo en Morelia corresponde principalmente a artistas autogestivos. Este detalle podría ser la explicación del por qué la mayoría de los proyectos están enfocados a la exhibición de obra, la formación e impartición de talleres y cursos artísticos, y la creación de arte.

En lo que respecta al público meta se observan dos situaciones interesantes. En primer lugar, al momento de preguntar sobre el público, los encuestadores se enfrentaron a que los gestores mostraban incertidumbre al responder. Se interpreta que el hecho de no tener el público meta bien definido conlleva a que la captación del mismo no sea la esperada, situación que se ve reflejada en que la falta de público representa la segunda dificultad identificada por los gestores. Se considera que la falta de profesionalización de la gestión cultural afecta la definición clara del público meta.

Es de resaltar, además, que pocos gestores afirmaron enfocar sus actividades a públicos específicos y vulnerables, así como de la tercera edad. Este detalle podría estar vinculado a los intereses intrínsecos de los gestores como artistas y al hecho de que la mayoría de los entrevistados pertenecen al rango de edad de 30 a 39.

Otro aspecto interesante refiere al tema de las fuentes de financiamiento. En este sentido, en las funciones del gestor cultural, llama la atención que la gestión de fondos se encuentra posicionada en los últimos lugares. Desglosándolo se observa que solo cuatro personas mencionaron gestionar becas y recursos internacionales, seis cobrar taquilla y siete realizar venta de obra y artesanía. Esto se refleja aún más en la pregunta sobre las dificultades que enfrentan los gestores culturales, posicionándose en primer lugar. En consiguiente, no es de sorprender, que es la recaudación de fondos es el tema de mayor interés para capacitaciones.

Regresando a las funciones que realizan los gestores culturales, es alarmante que solo 17 de 45 encuestados realicen evaluación de proyectos. Si esta información se cruza nuevamente con las dificultades que enfrentan los gestores, resalta el hecho de que en su mayoría son problemáticas internas tales como la recaudación de fondos, la falta de públicos, la publicidad y promoción y la sustentabilidad de los proyectos. Incentivar la evaluación de proyectos podría apoyar a los gestores a identificar mejor las áreas de oportunidad de sus proyectos para combatir estos obstáculos.

Resulta interesante que alrededor de los 45 gestores entrevistados, colaboren 313 personas, eso sin contar a los colaboradores esporádicos. Esto habla de la existencia de un capital humano considerable si se tiene que tiene en cuenta que es una relación de uno a siete. Brindar espacios de capacitación para artistas autogestivos y personas interesadas en la gestión cultural en general, potenciaría considerablemente este sector. De igual manera, sería muy pertinente fortalecer los vínculos y la cooperación mediante una visión compartida de Morelia para alcanzar posicionarse realmente como capital cultural.