

1 CONGRESO LATINOAMERICANO de Gestión Cultural

Santiago | Chile | 23 al 27 | Abril | 2014

“Modelos y estrategias de Intervención Sociocultural de los Departamentos de Difusión Cultural del Tecnológico de Monterrey”¹

Lic. Juan Carlos Roldán González²

¹ Ponencia presentada al Primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, realizado en Santiago de Chile, entre los días 23 al 27 de abril de 2014.

² Coordinador de Artes Escénicas y Grupos Representativos del Departamento de Difusión Cultural del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. México

Presentación

Dentro de las instituciones educativas en México, es común, que tanto los estudiantes, como académicos y administrativos, enfoquen sus esfuerzos de la enseñanza-aprendizaje, desde una trinchera bastante limitada y cómoda en la que únicamente se concentra este proceso en lo que la vida académica provee. Además, el mismo ritmo acelerado de la vida, no permite o no da opciones de ver más allá, pues se requiere de ser muy concretos en lo que se “tiene que enseñar” y lo “que se tiene que aprender” en las aulas. El Tecnológico de Monterrey, tiene como misión **“Formar líderes emprendedores con sentido humano, y competitivos internacionalmente”**. Durante sus setenta años de vida, y en virtud de su misión, ha desarrollado mecanismos, procesos y metodologías en las que todos los agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vayan un paso más allá de lo que en los salones de clase sucede. Es por ello que ha adoptado en su modelo educativo procesos, en el que el desarrollo de competencias y habilidades se sumen a la educación integral de los estudiantes. La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) se creó con esta finalidad, pues es importante el desarrollo en esta materia del estudiante.

Es verdad que creamos profesionales con una visión empresarial, pero también es verdad que requerimos de profesionales con conciencia social y sentido humano, que al egresar de sus respectivas carreras sean capaces de ayudar a la reconstrucción del tejido social. La DAE, desde sus distintos departamentos se ha dado a la tarea de realizar esta labor, pero específicamente hablaremos de la metodología implementada por la DAE y los departamentos de Difusión Cultural.

Estamos convencidos que el desarrollo integral del estudiante requiere del arte, la cultura y la conciencia social, pues al egresar de sus respectivas carreras, saldrán a la vida, líderes con sentido humano capaces de verse involucrados en la reconstrucción del tejido social; empresarios y/o profesionales que una vez

sensibilizados por los fenómenos culturales y sociales que ocurren a su alrededor, se permitirán ser un agente participativo y en ocasiones de cambio en los mismos y no sólo limitarse al conocimiento y a la experiencia que su profesión les ha otorgado.

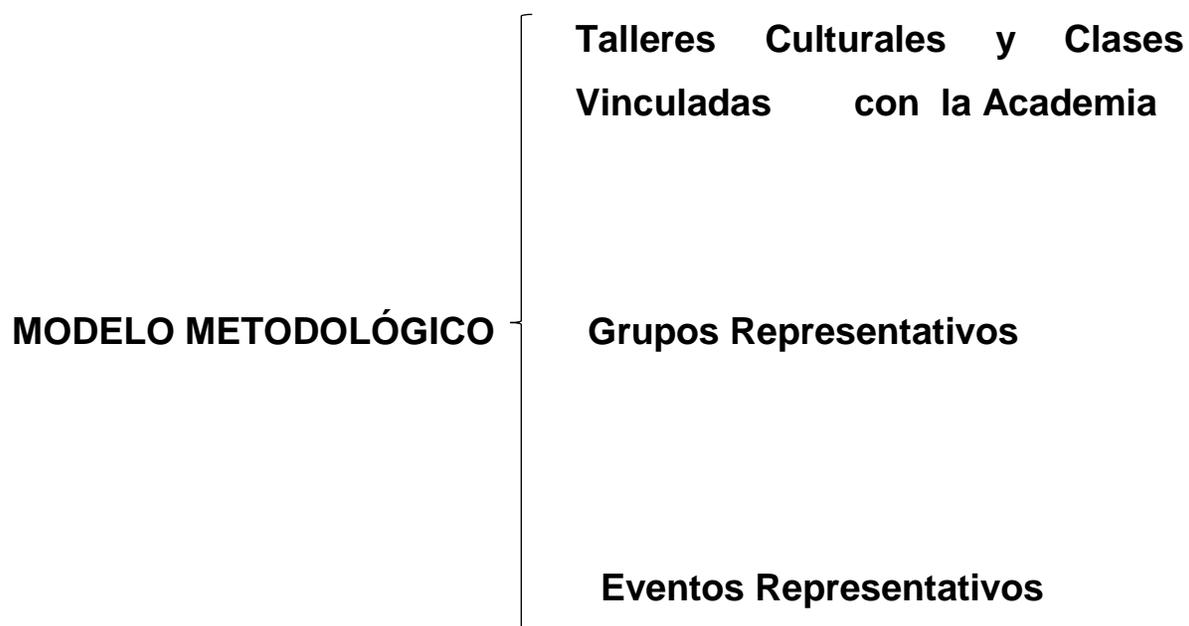
Modelo metodológico

La DAE y los Departamentos de Difusión Cultural, han desarrollado un modelo metodológico que involucra las cuatro principales áreas artísticas: Teatro, Danza, Música y Artes Visuales y a su vez la conciencia social. De inicio, el modelo exige al alumno un compromiso real con estas actividades, no se trata de solo un divertimento que llena sus horas libres, sino, se trata de un complemento para su educación, con salida al mundo real. Por el lado de los profesores y de las personas encargadas de los departamentos, el compromiso es igual, y en un porcentaje muy alto, son artistas, productores y gestores culturales los encargados tanto de las clases como de los departamentos. Pues es importante que la visión de profesionales en cada una de las áreas se vea involucrada en los procesos.

Se ha creado un sistema de evaluación de competencias y habilidades, en el que se ve implícito el desarrollo de las artes y el compromiso personal y social, al igual que se les toma como materias formativas, es decir, un escalón mucho más alto, en el que hay una evaluación numérica y de compromiso. En donde cada uno de los agentes involucrados se les hace comprender que el arte, no es un juego o un pasatiempo, como tampoco un improvisado, requiere de procesos y metodologías para su aprendizaje y su realización. Este proceso se fundamenta en un método de evaluación holística el cual llamamos “diseño Instruccional” donde se evidencia el proceso de avance de los estudiantes, en donde el desarrollo de competencias son parte fundamental del mismo, algunas de ellas son: Confianza en sí mismo, sensibilidad, creatividad, comunicación oral y escrita,

autoconocimiento, liderazgo, ética y ciudadanía; y los valores aplicados como: trabajo en equipo, honestidad, liderazgo, generosidad y conciencia social.

En su implementación, el modelo comprende sobre todo tres ejes de acción, y que se dividen de la siguiente manera:

TALLERES CULTURALES Y CLASES VINCULADAS CON LA ACADEMIA

En los talleres culturales y clases vinculadas, a los alumnos se les provee de las herramientas necesarias que les permita conocer las actividades artísticas y culturales. Es decir, es una introducción al mundo del arte, en donde además de desarrollar sus habilidades artísticas, se les muestra un panorama más allá de su vida académica. Teatro, música, danza y artes plásticas son las áreas que los departamentos de Difusión Cultural ofertan. En dónde, bajo un diagnóstico inicial, se les evalúa desempeño artístico, pero sobre todo el desarrollo de sus competencias y su compromiso. Es para muchos, el primer contacto que tienen con el mundo del arte, y la plataforma que los impulsa hacia el siguiente nivel, por lo que es necesario que tanto profesores, como administrativos, sean lo bastante comprometidos para que el estudiante “Regrese”. En algunas ocasiones, los talleres pueden tener contacto con su entorno social, con la comunidad o asociaciones, de ser requeridos, esto creando vinculaciones con asociaciones comunitarias, instituciones o dependencias de gobierno.

GRUPOS REPRESENTATIVOS

Una vez que los estudiantes conocen el mundo del arte, y han desarrollado sus habilidades artísticas, están listos para aventurarse y afirmar su compromiso. Los grupos representativos, son grupos de alto rendimiento, en los que, de inicio, para pertenecer a ellos, además de una preparación previa, requiere de sobrepasar la barrera de la audición, se les exige un promedio académico óptimo y que no ponga en riesgo su trayectoria escolar, se les expone a un entrenamiento y proceso de ensayos constante. Los estudiantes, son expuestos a una audición, en el que un especialista en la disciplina de su interés y su posterior tutor, de ser seleccionados, los evalúa y decide si pueden o no pertenecer al grupo, ya que el compromiso, y el conocimiento que traigan, será fundamental para la sinergia del

mismo. En caso de no ser seleccionados, se les invita a un semestre de preparación en los talleres para una nueva postulación al grupo el siguiente semestre. Esto, permite al estudiante hacer conciencia de que el arte, es un fenómeno no improvisado y que requiere de preparación. Una vez que se es parte del grupo, se les expone a un entrenamiento constante y un compromiso real, pues estos grupos, son los que representan a cada Campus en competencias interinstitucionales, en instituciones culturales, en asociaciones de asistencia social y comunitaria, así como en encuentros, festivales, propios, como externos nacionales e internacionales. En esencia enfrentamos a los estudiantes a procesos de creación, a públicos y a experiencias reales, que permiten generar empatía con el trabajo de los artistas y les da un ojo más crítico con todo el proceso artístico.

Estos grupos, cuentan con la obligación de realizar presentaciones en comunidades, asociaciones y grupos vulnerables, con los cuales se ha realizado un previo convenio para que puedan realizar sus presentaciones, mostrando un trabajo de calidad en cada una de las disciplinas en las que han decidido adoptar.

EVENTOS REPRESENTATIVOS

Siguiendo con el modelo metodológico que el Tec de Monterrey ha implementado como promotor cultural y social, ha puesto en práctica eventos representativos, en donde los estudiantes se enfrentan a un compromiso aún mayor, pues el trabajo colaborativo es de suma importancia para poder realizarlos. Algunos de los eventos son los siguientes:

- Puestas en escena (Teatro de Foro y Comedia Musical).
- Homenajes póstumos a personalidades del medio artístico y cultural (Réquiem).
- Compresencias (En donde personalidades de renombre comparten escenario con los alumnos).

- Ensamblés musicales, de concierto, de música de cámara, entre otros.
- Orquestas.
- Concurso de Creación Literaria.
- Concurso de Monólogos.
- Festival Nacional de la Canción.
- Festival Nacional de Baile.

En este caso, los estudiantes conocen y se involucran paso a paso en los procesos de creación artística. Las áreas en las que los alumnos se involucran y desarrollan son:

- Intérpretes
- Preproducción
- Producción
- Postproducción
- Gestión de recursos
- Logística
- Staff
- Diseñadores de escenografía, utilería, atrezzo, vestuario
- Diseño y operación de audio e iluminación
- Promoción y difusión

En cada uno de estos procesos se les capacita por especialistas de las áreas, y se les hace ver que cada parte de esta gran maquinaria es fundamental para que todo funcione. Escenarios reales, comunitarios y profesionales conforman la naturaleza de estos eventos. Todo el aparato logístico y artístico es realizado por los estudiantes en donde terminan de comprender los procesos necesarios para su realización y la salida a públicos y/o comunidad.

En el caso de los festivales y concursos, el TEC, ha implementado un sistema de competencia, en el que los estudiantes viven tres distintas etapas y eliminatorias; Por Campus, por Rectoría y Nacional. En donde se invita a

reconocidas personalidades de cada una de las disciplinas a ser parte del jurado que les evalúa. Así de esta manera los concursantes se ven en la imperiosa necesidad de prepararse con mayor rigor y empeño, y es aquí donde su compromiso se potencializa.

FESTIVAL NACIONAL DE LA CANCIÓN

Para ilustrar esta metodología pondré como ejemplo el caso específico del Festival Nacional de la Canción. Un evento anual de mucho arraigo en la institución, que cuenta ya, con 26 ediciones y que reúne a los mejores autores e intérpretes del Sistema Tec de Monterrey, ello con el fin de exponer una experiencia que estamos seguros es única en México y que sin duda constituye un aporte significativo en el ámbito artístico y cultural del país.

Al igual que los demás Concursos (Concurso Nacional de Monólogos y de Creación Literaria) y Festivales del Sistema (Festival Nacional de Baile), se realizan eliminatorias por Campus y Zona, que los lleva al encuentro nacional. En donde un jurado experto en la disciplina en la que se compite, evalúa a los participantes en distintos rubros que la competencia exige.

La manera en que los jurados evalúan, es por medio de un sistema (SAEEN) diseñado de manera exclusiva por el Tecnológico de Monterrey, que arroja resultados exactos que son vaciados en la plataforma del sistema de manera individual, por cada uno de los miembros de la mesa de evaluación, de esta manera, no hay margen de error y se obtienen a los ganadores de cada una de las etapas del certamen de manera precisa.

Por lo tanto, al enfrentarse los alumnos a procesos de desarrollo profesionales y exigentes en estos eventos, cada uno de los equipos de trabajo se ve en la imperiosa necesidad de capacitarse cada vez más en cada una de las

áreas que el evento requiere; tanto staff, producción, interpretes, conductores, Front of House, promotores, etc. Se ven sumergidos en nuevos retos que hacen que su labor se profesionalice cada vez más.

Muchos de los participantes de estos eventos, ahora se desempeñan de manera profesional en las disciplinas que han decidido adoptar, vinculando sus carreras profesionales con el quehacer artístico, cultural y social. Pues una vez que han pasado por estos procesos, sin duda no son los mismos, pues ahora poseen mucha más sensibilidad para ser parte de estos fenómenos, o por lo menos para ser un público crítico y personas responsables.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El Tecnológico de Monterrey por medio de la DAE y sus Departamentos de Difusión Cultural ha logrado desarrollar una metodología que permite a sus estudiantes desarrollar competencias, habilidades y valores que como egresado, profesional o empresario, los sensibiliza al mundo de las artes y a la conciencia social, empatiza con su entorno y genera nuevos públicos y personas críticas, capaces de verse involucradas con los fenómenos artísticos, culturales y sociales como agentes de posible cambio en pro de la reestructura del tejido social y no únicamente como profesionales fríos que se centran en su labor diaria.

Juan Carlos Roldán González

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

México DF a 29 de Marzo de 2014