

ENSEÑANZA DE LA
AUTOGESTIÓN
CULTURAL

EN LA LICENCIATURA DE
ARTES VISUALES

DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

UN ACERCAMIENTO A LA SITUACIÓN UNIVERSITARIA~

— TESINA —

MARÍA PONCE G

— PRESENTA —

**A la memoria de mi maestro y amigo
Marco Antonio Castro Guillén.**

Universidad Veracruzana

Facultad de Artes Plásticas

TESINA

**ENSEÑANZA DE LA AUTOGESTIÓN CULTURAL
EN LA LICENCIATURA DE ARTES VISUALES
DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
~UN ACERCAMIENTO A LA SITUACIÓN UNIVERSITARIA~**

Licenciatura en Artes Visuales

Presenta

María de los Angeles Ponce Guevara

Xalapa-Equez., Ver. Junio 2012.

Menú.

Agradecimientos.

A la voluntad de mi corazón.

Al regreso, a los peligros y al miedo. Al regreso, a la falta de certezas y al malestar. Al regreso, a las raíces y a los viajes. Al regreso, a las palabras y al traidor. Al regreso, a los caminos y a la muerte. Al regreso, al cofre y a la humedad. Al regreso, a los vacíos y a la elegancia. Al regreso, a las cenizas y a la enemistad. Al regreso, a la efervescencia y a la sabiduría. Al regreso, al tiempo y a la intolerancia. Al regreso, al poder y a la oportunidad. Al regreso, a la fortuna y a la paciencia. Al regreso, a las armas y a la inocencia. Al regreso, al norte y a los límites. Al regreso, al rojo y a las voces. Al regreso, a los reflejos y al movimiento. Al regreso, a los extraños y a los ojos. Al regreso, al sueño y a la adopción.

Al regreso...

*"Poetry is just the evidence of life, if your life is burning well,
poetry is just the ash"*

Leonard Cohen

Directorio.

Autor del Proyecto

María Ponce G

Director del Proyecto

Ana Gabriela Ramírez Lizárraga

Asesor de Experiencia Recepcional

Omar Gasca

Diseño Editorial

María Teresa Bárcenas Pazos

Ilustraciones

Alejandra R. Bolaños, Carmen María, David Castillo,
Javier Arjona, Jerónimo Rosales, Pablo Muñoz y Sebastián
Fund

Colaboradores

Iliana Pámanes, Aline Arroyo, Edgar Argáez "Bacalao" y
Josué Martínez

Resumen.

En este documento se presentan las necesidades actuales de los estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Veracruzana con respecto a la enseñanza de Gestión Cultural, su pertinencia en la formación profesional y los modos en que se puede abordar desde la academia. Se encontrarán previamente definiciones y algunos hechos históricos de la Gestión Cultural, así como su relación con las Artes Visuales.

Abstract.

This document presents the current needs of students in the Bachelor of Visual Arts at the Universidad Veracruzana in relation to the teaching of cultural management, its relevance in the training, and the way the cultural management can be approached from the academy. Previously will be found definitions and some historical facts of cultural management and its relationship with the Arts.

Introducción.

“...es que para ser artista tienes que ser economista, tienes que ser albañil, tienes que ser arquitecto, tienes que ser productor, tienes que ser escritor, tienes que ser abogado, tienes que ser todo...”

Muñoz, 2012

Las demandas de los estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales (LAVIS) de la Universidad Veracruzana (UV) no son pocas ni menores, las necesidades aumentan y cambian de manera continua y a veces estrepitosa, se mueven al ritmo de los cambios sociales y primordialmente al de los del mundo del arte global.

El tema que se explorará no es nuevo, pero tal vez sí novedoso en nuestro contexto cercano y digno de mención en un trabajo como este, ya que ciertamente se desprende de la necesidad del autor por adquirir conocimientos, habilidades, estrategias o algún tipo de orientación en Gestión Cultural (GC) aplicada o desde la formación profesional en Artes Visuales.

Se abordará en rasgos generales la conceptualización del término, el cual desde este punto diré que es ambiguo y lleno de salidas a otras disciplinas pero sobre todo aún discutido por expertos; se mencionarán a manera histórica ciertos sucesos que consolidan a la GC como un terreno de formación, estudio y práctica; así como la relación que existe entre ésta y las Artes Visuales. Esta sección dará fundamento al posterior diagnóstico de la situación universitaria de la LAVIS con respecto a la enseñanza de GC, su importancia y pertinencia. Se realizará una investigación exploratoria y descriptiva dirigida a estudiantes de la LAVIS, seleccionados por su trayectoria académica y/o profesional. Recurriendo a técnicas cualitativas que permitirán profundizar en el conocimiento del problema del objeto de estudio, en este caso, entrevistas exhaustivas que tienen por objetivo determinar la pertinencia de insertar conocimientos de GC en la formación profesional de la LAVIS. Otra técnica utilizada en la investigación

es la observación enfocada en los estudiantes. Se expondrán las opiniones obtenidas, que serán una valiosa información recabada de primera mano, donde la muestra de alumnos habla honestamente de sus limitaciones, preocupaciones e intereses al rededor de las temáticas planteadas sobre GC: conceptos; puntos de encuentro con las Artes Visuales; elementos que la componen; acercamiento y procesos; adquisición de estos conocimientos; necesidad de adquirirlos, cómo y dónde; grado de responsabilidad de la institución y de los estudiantes; y expectativas profesionales.

A partir de un panorama claro se reconocerá la problemática, tratando de incitar a la comunidad universitaria de la LAVIS, a poner en marcha prácticas profesionalizantes de GC en el Programa Educativo Artes Visuales de la UV, si resultara pertinente.

El presente documento es sólo una revisión e invitación a lo que se espera sea un profundo análisis del mapa curricular por la Academia de Artes Visuales de la UV.

CAPÍTULO 1.

Planteamiento del Problema.

“... un médico se dedica a atender la salud de la nación, nosotros también, es la salud cultural de la nación...”

Martínez, 2012

En 2007 la Facultad de Artes Plásticas (FAP) de la Universidad Veracruzana (UV), crea las licenciaturas en Fotografía, Diseño de la Comunicación Visual y Artes Visuales como parte de la inclusión al Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). *[Ver capítulo 6]* Con esto se inicia, ya en la práctica, un proceso evidente de cambios en la formación de los estudiantes de dicha Facultad. Se renuevan los Planes de Estudios para adecuarlos a los contextos contemporáneos que viven los actuales y próximos profesionales del arte.

Estas nuevas visiones han cubierto una gran cantidad de necesidades de los estudiantes de la FAP, sin embargo también dejan entrever algunos espacios vacíos dentro de una formación integral en Artes.

Antes de que el MEIF entrara a la Facultad, la licenciatura en Fotografía, en Diseño de la Comunicación Visual y en Artes Visuales, no existían como tal, el Programa Educativo se llamaba Artes Plásticas y tenía las opciones de Pintura, Cerámica, Escultura, Fotografía y Gráfica, esta última con sub-opción en Grabado y Diseño Gráfico, bajo el Plan de Estudios 90. Así en apariencia, se puede notar una marcada tendencia por la enseñanza del arte desde el taller tradicional de producción, el cual funcionó y tuvo su gran época, pero que ciertamente en la actualidad pudo llegar a ser limitante.

Los futuros Licenciados en Artes Visuales (LAVIS) por ejemplo, enfocan ahora su producción en la realización de proyectos artísticos con un grado de complejidad mayor. Existe una preocupación clara por sustentar el mensaje que llevarán a cabo, indagan y se arriesgan a utilizar lenguajes cada vez más diferentes e innovadores, usan otros medios y plataformas, además de espacios alternativos dónde exponerse, tratando de acercarse a públicos distintos, sin dejar de lado la tradición de la Facultad y del mundo del arte que también exige la formalidad y, a veces, hasta la institucionalidad.

Todas estas nuevas experiencias entre los estudiantes, en alguna medida, indican la asimilación del modelo educativo imperante y las nuevas formas de enseñanza. Sin embargo, en otra medida, se encuentra que una buena parte de estos proyectos artísticos, que se gestan al interior de las aulas, se quedan en el papel o dentro de las paredes de la Facultad, lo cual no es malo necesariamente, “...porque el simulacro del salón de clases es bueno, es un espacio protegido e interesante, pero no trasciende las barreras de lo real.” (Martínez). Es decir, no se cum-

ple por completo con las actividades profesionalizantes que marca el MEIF [*Ver capítulo 6*] y que además, complementarían la formación de los LAVIS, capacitándolos para enfrentarse a las realidades sociales actuales.

Ésta es una de las problemáticas más evidentes en nuestra licenciatura, porque la mayoría de la producción de los estudiantes se está quedando en el taller, en el salón de clases o en la bodega, no se muestra en los espacios ideales para los que fue creada, no se difunde ni se promueve en y con las condiciones idóneas, se opera a un nivel primario y escolar, que insisto no es malo, pero bajo los beneficios de una universidad como la nuestra y con las calidades que se notan entre los proyectos de los estudiantes, es necesario decir que, deberían existir mecanismos que lleven a éstos, y a su producción, a realidades con las que, tarde o temprano, nos encontraremos.

La situación ya no es -en algunos casos- la falta de producción, ni de espacios, ni siquiera de recursos; eso está, lo vemos con frecuencia y algunos hasta lo han palpado, el asunto ahora es saber habilitar estas oportunidades, observar las que existen, crearlas si no están en lo evidente, conocer la forma de abordarlas, de administrarlas y aprovecharlas de manera óptima para lograr un bien cultural, individual y colectivo.

La realidad es que un LAVIS, idealmente, busca producir y exponer -en el sentido más amplio- su trabajo, sin embargo la magia no cabe en estos procesos. Es necesario, además -y fundamentalmente- de saber producir, involucrarse en actividades que tienen que ver con las posibilidades de mostrar su obra y también la de otros, las cuales van desde el planteamiento del proyecto hasta el posicionamiento del mismo, pasando por la obtención de recursos, la administra-

ción de éstos, el involucramiento de otros agentes culturales, la difusión, la promoción y la distribución de la producción, así como la evaluación y consecuentemente la mejora de futuros proyectos.

Estas acciones forman parte de la Gestión Cultural (GC) y notablemente se entrelazan con la actividad del profesional de las artes visuales.

Muchos de los artistas emergentes y/o consagrados han encontrado y construido estas estrategias de GC

fuera de su formación profesional, en la práctica mayoritariamente. Lo cual, por un lado, trae una mejor aprehensión de estos conocimientos y una mayor eficacia en su quehacer artístico, pero por otro, una inversión de tiempo muy alta, entre investigar, aprender, saber cómo y cuándo insertarse en los movimientos del arte de su sociedad cercana, además de cometer errores innecesarios, se van largos periodos que bien pueden ser aprovechados en la creación de obra o proyectos.

Sería interesante que los estudiantes de la LAVIS pudieran tener prácticas profesionalizantes que vinculen la producción artística con actividades de GC, donde puedan tocar de cerca el entorno, entrar en alguna medida, y sobre todo, entenderlo aún bajo el abrigo institucional. Y la propuesta surge porque actualmente, en nuestra licenciatura, no se ofrecen este tipo de herramientas o por lo menos no se hace formalmente, hay algunos docentes que orientan al alumnado o los motivan en este sentido, sin embargo se cree pertinente incluir, de alguna manera, ciertos conocimientos y acercamientos a la GC que complementen la integralidad de nuestra educación en artes visuales.

Es por esto que el tema de este proyecto de investigación se centra en la preocupación, de los futuros LAVIS de la UV, por adquirir habilidades de GC desde su formación profesional, en el aula y en la práctica.

CAPÍTULO 2.

Justificación.

"...creo que mi mejor gestora he sido yo, por necesidad, porque no había quién moviera mi trabajo, y vas aprendiendo cómo funciona el mercado, cuál es la obra que entra en determinado nicho, cuál es la estética que prefieren en determinado sector social..."

Pámanes, 2012

Las preocupaciones de nuestra sociedad están basadas en un ambiente complejo y caótico. Vivimos constantemente entre situaciones peligrosas, la sobrevivencia es, en general, el pan de cada día. Hay que mencionarlo, la creciente inseguridad social, económica y ambiental nos pega como seres humanos y también como profesionales del arte. Nuestros focos de atención se multiplican y cambian, inesperadamente, de un momento a otro. Nos hemos encontrado en situaciones extremas, críticas y de rompimiento, y aunque pocos alzan la voz, muchos nos percatamos de la nueva forma de vida que debemos adoptar.

En el mundo del arte esta crisis no es la excepción y tampoco es una circunstancia nueva, sin embargo el pro-

ceso actual difiere, en alguna medida de los anteriores, aunque históricamente tengan características comunes y relacionadas, los agentes externos redefinen estas complicaciones.

El lazo entre el artista y el público se ha ido debilitando, de mucho tiempo atrás es cierto, sin embargo ahora se percibe de ambas partes, un menor grado de empatía y simpatía en la generalidad de estas relaciones, y que además va en decremento. Esto no ha parado, en su totalidad, la actividad de los productores ni de los espectadores, hasta se podría sugerir que para algunos artistas ha significado un reto. Eso y la falta de espacios, de mercado, de recursos y una cantidad infinita de inconvenientes por los que los profesionales de las artes han pasado a lo largo de la historia y ahora viven, con su peculiar forma, los contemporáneos.

Para abordar la parte que les corresponde buscan alternativas en la producción y en la distribución. Y ya desde hace algunos años se han iniciado y generado nuevos procedimientos y medios de ver el arte, la cultura. El artista en la actualidad (lo vemos claramente en los freelance), requiere saberes de la administración, sociología, pedagogía, psicología, leyes, relaciones públicas, mercadotecnia, entre otras. Porque la complejidad, que el mundo laboral exige al artista, lo lleva forzosamente, a ser un sujeto interdisciplinario. Y que se vuelve a mencionar, si bien no es una situación nueva, sí pertenece al presente y además es cotidiana.

Muchas instituciones de educación superior, que forman profesionales del arte, se han percatado de esto, han implementado en sus programas educativos estrategias que lleven a concientizar al estudiante acerca de las posibilida-

des que existen en los entornos artísticos y no artísticos para distribuir eficientemente su producción; se encuentran por ejemplo, en la LAVIS de la Universidad Nacional Autónoma de México asignaturas de Portafolios Digital, de Modelos de Gestión y de Técnicas, Materiales, Costos y Presupuestos; también en la licenciatura del mismo nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, existen seminarios de Promoción y Administración, de Mercadotecnia, de Prácticas Profesionales, materias de Ambiente y Sustentabilidad y de Contexto Social de la Profesión, además de que en algunos talleres como en Producción de Arte Contemporáneo se evalúa a los estudiantes con un 50% el proceso y la producción, y el otro 50% la organización de su primera exposición individual. Se destaca también esta licenciatura en la Universidad de Concepción de Chile, en donde el perfil de egreso puede ser como Productor Visual o como Gestor Cultural. Y esto es sólo por mencionar algunos cuantos casos específicos (existen muchos más alrededor del mundo) en los que es notable la atención que se le ha dado a la enseñanza de GC en los últimos años, por su alto nivel de importancia en el diario actuar del profesional de las artes visuales, y que por tanto merece, no sólo mención dentro de la formación del artista visual, sino también orientarse, mostrarse, enseñarse desde las escuelas de artes, para que así, deje de ser una actividad intuitiva y se convierta en una práctica profesionalizante.

Algunos consideran que: *“...ahora el artista es gestor (...) gestiona con la historia, gestiona los espacios (...) gestiona con el público. Y es fundamental que en una escuela de artes visuales se fomente la imagen del artista en tanto gestor...”* (Martínez), porque la escena artística actual así lo requiere.

Como se ha dicho antes, en la LAVIS de la UV escasea la información que respecta a la GC, existe en algunos niveles y para algunos estudiantes, pero en otros casos el término es desconocido por completo, lo cual a estas alturas y en nuestro contexto, resulta preocupante y motivo de revisión, porque este descuido en el Programa Educativo puede tener “... un costo muy alto, si en la Universidad (...) no se está entendiendo o enseñando la Gestión Cultural, si no tenemos acceso a esa información por parte de la institución, creo que el costo a la larga es tener una cantidad de productores que salimos a ver: qué voy a hacer con el trabajo”. (Pámanes).

No creemos que se esté dejando de lado en su totalidad, tampoco que no sea tema de importancia para nuestros docentes o administrativos universitarios, tan no es así que, de hecho, en los Programas Educativos de Danza y Teatro se llevan a cabo actividades de este tipo, donde los estudiantes comulgan con aspectos relacionados con GC en la vida profesional fuera de la Institución, sus perfiles de egreso así lo conciben, y no está por demás decirlo, las habilidades del perfil del egreso de la LAVIS también lo postulan: “El egresado contará con habilidades artísticas, críticas y creativas de gestión y auto-gestión que le permitan desarrollar propuestas en el ramo de las artes visuales”. (Contenido del Programa de Artes Visuales, Plan 2007). Es decir, nuestra Universidad, nuestros académicos y nuestras autoridades están mostrando la importancia de adquirir dichas habilidades, lo que nos hace falta es que se implementen y pongan en práctica dentro de la LAVIS, que se generen mecanismos y estrategias que den las suficientes armas al estudiante de Artes Visuales para accionar de manera óptima en un campo laboral, en una sociedad cada vez más compleja y

múltiple, cosa que en primera instancia beneficia directamente a los futuros LAVIS y en otro nivel a la Facultad y a la UV, otorgando una mayor credibilidad en la calidad de sus egresados y en la formación que se está brindando.

Este es el tema de discusión que se sugiere poner sobre la mesa: “...que la gestión sea este espacio o esta estructura que unifique a todas las materias de la licenciatura, yo creo que es importante, y que después se lleve a las otras licenciaturas de Artes Plásticas...” (Martínez), sin olvidarnos de la producción de calidad, que ya se realiza, pero sí entrelazándola evidentemente con la GC, atendiendo la formalidad y exigencia disciplinar que implica estar en una escuela de artes, lo cual necesariamente aventaja el camino del LAVIS en su espacio de acción.

CAPÍTULO 3.

Gestión Cultural.

Para hablar de GC se debería primero conocer o definir lo que es la Gestión y después, aunque no en último lugar, la Cultura. Ya estos dos términos suenan a muchas cosas, han llevado a reflexiones y a discusiones a través del tiempo, sobre todo con lo que respecta a la definición de cultura. Es por esto que, de manera arbitraria, se ha seleccionado para fines primarios de comprensión la siguiente definición de GC:

“... gestión se refiere a la existencia de una serie de pasos metodológicos para llevar adelante objetivos. (...) incluye un proceso administrativo que se desarrolla en el funcionamien-

to de alguna organización o que se emprende al querer concretar alguna idea y transformarla en proyecto.”

(Guía para Gestión de Proyectos Culturales, 2009).

Y por otro lado se expone esta sencilla respuesta a la pregunta: “¿Qué es cultura? Cualquier manifestación o práctica activa o pasiva (apreciación de la forma estética) de cualquiera de las artes.” (Simón, 2008).

Desde esta perspectiva, por demás superficial, se entiende que la GC puede ser la ejecución de proyectos que administren los elementos artísticos de una sociedad.

Sin embargo la reunión de los mencionados términos, no puede ser tan sencilla, ya que al interior y al exterior de éstos, se encuentran significaciones profundas que han merecido revisiones de algunos años a la fecha.

Es importante mencionar también que, de acuerdo a los contextos sociales, geográficos y temporales, la GC ha “tenido múltiples acepciones y nombramientos: promoción cultural, (...) gestión de lo cultural, animación sociocultural, mediación cultural, administración cultural, gestión de la cultura, arts management o gerencia cultural” (Román, 2011), se explica así, que el campo de estudio y acción de esta materia es considerable, porque se ha ido construyendo y transformando en ejecución y visión, de acuerdo a las características específicas de las circunstancias en las que se observe o practique.

Según se menciona en el editorial del número uno de la Revista Digital de Gestión Cultural (2011), la GC “es (...) un campo nuevo, joven y en proceso de construcción. Todavía falta mucho por construir para generar un espacio bien delimitado en una disciplina que, por su propia naturaleza, es ya inter, trans y multidisciplinaria”. Considerable es, no

dejar de lado, que nos encontramos frente a una materia compleja que aún se encuentra en una constante búsqueda hacia su consolidación disciplinaria, y está también, en comunión con otras de las que se vale para accionar, así como para estudiarse e interpretarse en diferentes niveles.

Existen actualmente, una gran cantidad de investigadores de importantes organizaciones mundiales como la UNESCO la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Red IBERFORMAT (centros, unidades y formadores en el campo de la GC de Iberoamérica), entre otros. Además de académicos de instituciones de educación superior, que se han preocupado por analizar y teorizar sobre GC, rescatando sobre todo las experiencias que obtienen de la práctica de ésta, sea porque la observan de cerca o porque son sus actores.

Todos ellos han aportado estudios invaluable que, si bien aún son tema de discusión y revisión continua, logran mostrar con claridad los objetivos y las funciones de la GC. Aparecen múltiples visiones en este haber; sin embargo, conjuntamente guardan similitudes que van formando ideas concretas.

En la búsqueda de la definición de GC, se encuentra lo que Rubens Bayardo llama el centro del debate, que no es la gestión como tal, “sino los modos y las conceptualizaciones que la orientan en tanto que cultura. Lo imprescindible y central es lo que se entienda por gestión y cómo se le conciba.” (Bayardo en Román). Esta idea va encaminada hacia la hermenéutica y la pragmática de la GC, también a sus contextos. Los factores que intervienen en esto, deben y son temas de análisis, su dinámica, que es interdependiente con la GC, delimita además de su aplicación, la visión que se tenga de ésta. Un agente cultural encaminará sus proyectos, según las expectativas propias y el terreno que pisa. Seguramente se valdrá de experiencias previas, pero con seguridad no actuará de igual forma en dos lugares distintos. Por eso la complicación y la constante exploración en busca de métodos, que si bien se modificarán en alguna medida cuando se pongan en práctica, también es cierto que servirán como un mapa topográfico-cultural en determinada sociedad.

Por tanto, se requiere de un acercamiento determinado a la idea de GC, para indicar desde qué punto se va a observar. En este sentido, pero aún tratando de mostrar una concepción global, se expone en principio su quehacer evidente a través de sus agentes: las acciones. Son éstas, las actividades que conocemos en primera instancia al exterior, y las que, aparentemente podemos pensar, que son la causa de ciertas transformaciones socio-culturales. Y en efecto son parte importante, pero no la única ni la más esencial. Es decir, las acciones culturales, cumplen una función visible de acuerdo a el o los objetivos del proyecto a realizarse. Sin embargo, existe un procedimiento previo que articula a los individuos involucrados y a sus acciones para lograr un fin específico, así como uno posterior de análisis de resultados. Las metas que se pretendan alcanzar son diversas y variables, pero tendrán que identificarse dentro de lo cultural. Desde esta perspectiva se entiende entonces a la GC:

“...como el conjunto de herramientas y metodologías empleadas en el diseño, producción y evaluación de proyectos, equipamientos, programas o cualquier otro tipo de intervención que dentro del ámbito de la cultura creativa se realiza (...) con la finalidad de crear públicos, generar riqueza cultural o potenciar su desarrollo cultural en general.”

(Ben en Román).

Las herramientas que se mencionan serán diferenciadas y dependientes del proyecto. Se les puede llamar también recursos, ya que se contempla en este apartado, a las actividades humanas relacionadas, los financiamientos, los materiales y todo aquel componente que el gestor utilizará para hacer funcionar su plan.

Hacia la definición de GC se han presentado, hasta ahora, algunos elementos que la fundamentan: encontramos al agente cultural, a las acciones culturales, a los recursos relacionados con lo cultural, al diseño de procedimientos culturales, y a las finalidades u objetivos.

En estos elementos se van integrando, de alguna manera, las diferentes disciplinas que dan consistencia a la materia de estudio. Se puede decir que según los fines deseados, se decidirá la cantidad y medida de los ingredientes a incorporar. Sin embargo, habrá algunos de los que no se podrá prescindir, ya que serán parte medular de cualquier propuesta, aunque su aplicabilidad sea diferenciada. De esta manera se distinguen básicamente las siguientes: “*administración, sociología y arte*” (Mariscal, 2007). Son lugares desde los que se observa y se opera la GC, obteniendo de cada uno, los recursos necesarios y correspondientes que desarrollarán a los proyectos culturales planteados. *[Ver capítulo 4]*

Dadas las características anteriores se expone ahora una definición, que será de gran utilidad para los fines de este trabajo, “... *la gestión cultural es un campo multidisciplinar que articula conceptos, metodologías, elementos técnicos y financieros para el análisis e intervención de una organización social dada, a partir del diseño, implementación y evaluación de estrategias desde el ámbito cultural.*” (Mariscal, 2011).

CAPÍTULO 4.

Historia y Profesionalización de la Gestión Cultural.

Es cierto que no se puede dejar de lado la historia que ha ido trazando los caminos por los que ahora nos conducimos, aunque algunos hayan cambiado, son la base que dan forma a lo que hoy conocemos.

Las diferentes ciencias y disciplinas van recorriendo el tiempo y consolidando su razón de existencia en la sociedad, además de sus modelos y métodos, que evolucionan de acuerdo a las necesidades de cada época y lugar.

Así también, en el campo de la GC, se reconoce una trayectoria histórica que denota la importancia que tiene, desde sus inicios a la fecha.

La cultura que es inherente al ser humano, como se ha mencionado, también necesita ser administrada y difundida

en su sociedad de origen y en otras. Para esto, se pensó en crear cierta normatividad, regulada por organismos específicos. Fue a finales de los 50 cuando se reconoce formalmente el inicio de la institucionalización de la cultura con la apertura del Ministerio de Cultura Francés dirigido por André Malraux, conocido como el primer promotor cultural. Laura Elena Román menciona que a través de las casas de cultura diseminadas por cada una de las regiones francesas, Malraux acercó “*las obras capitales de la humanidad, y en primer lugar de Francia, al mayor número posible de franceses.*” (Urfalino en Román 2011:6).

Para cuando esto sucedía en Europa (1959), un ilustre hombre mexicano llegaba al final de su vida, dejando en su trayectoria como político y filósofo, el primer antecedente de lo que hoy conocemos como GC.

La experiencia que José Vasconcelos (1882-1959) llevara a cabo en México, específicamente durante su gestión como Secretario de Instrucción Pública, identifica históricamente a nuestro país como uno de los pioneros en este campo. Con su proyecto de difusión cultural, implementó las misiones culturales dentro del país, logró promover el arte y la cultura apoyando a gran cantidad de artistas e intelectuales. Al exterior del país, consiguió establecer las embajadas culturales, puntos de encuentro e intercambio con países latinoamericanos.

El Apóstol de la Educación, como también es conocido, hizo una ardua labor difundiendo, promoviendo y exten-

diendo la cultura, la educación y las artes, en todos los lugares posibles dentro y fuera de México, identificando como figuras claves de sus proyectos al maestro, al libro y al artista. Es así como se considera que, *“se habían sentado las bases de lo que posteriormente para Malraux sería la razón de ser de la promoción cultural.”* (Román, 2011: 6).

Y aunque se entienda lo anterior como los comienzos de la GC, será en las décadas de los 60 y 70 cuando la idea de promotoría cultural toma forma *“como modos de movilización social y construcción de las comunidades.”* (Molina en Román 2011:7). Será entonces cuando los gobernantes institucionalicen la cultura fundamentándose en, *“...la apropiación (...) de la codificación y jerarquización de los valores y significados de la cultura, asumiendo al Estado como centralizador y unificador de las acciones que competen a la cultura a través de la creación de instituciones y agentes.”* (Román 2011:7).

En México se registra, entre los primeros organismos culturales, al Instituto Nacional de Bellas Artes y al de Antropología e Historia. Más tarde aparecería el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, más recientemente las secretarías de educación y cultura en las entidades del país, de las que actualmente se desprenden las secretarías e institutos culturales en diferentes regiones.

En el estado de Veracruz, se distinguen actualmente, entre las principales instituciones culturales o de empuje de la misma, a la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía del Estado (STCC), del que se deriva el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) y por otra parte, a la Universidad Veracruzana (UV), que desde su Dirección

General del Área Académica de Artes (DGAAA), confirma su compromiso de difusión de la cultura, no sólo entre la comunidad universitaria, sino también en la sociedad en general. *[Ver capítulo 6]*

Algunos de los objetivos de estas instituciones son: la preservación, el fomento, la difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de la sociedad.

Para llevarlos a cabo adecuadamente, los organismos dedicados al quehacer cultural se han valido de sus actores, personas que han encontrado esta especialización en la práctica mayoritariamente. Es aquí donde se encuentra una de las más importantes necesidades de la GC: la profesionalización y por consecuencia, el reconocimiento de los promotores o gestores culturales.

Al respecto, José Luis Mariscal menciona que, *“En la medida en que los estados nación generan instituciones que diseñan y operan políticas culturales, fue necesario*

contar con personal mas capacitado, tanto para la dirección como para la operación de la acción cultural.” (Mariscal, 2009:26).

Además de que los propios gestores culturales buscan en la educación formal, no sólo fundamentarse en nuevos modelos estratégicos, también el reconocimiento de sus actividades, que son importantes y trascendentales en las sociedades en las que se acciona.

Será la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), la primera institución preocupada por promover la *“capacitación orientada al desarrollo en materia de gestión cultural (...) ha organizado encuentros y generado proyectos de cooperación (...), así como realizado talleres de capacitación para el personal cultural en diferentes regiones.” (Stenou, 2001:9).*

Una de las regiones donde se impulsa el posicionamiento de los actores de la GC ha sido Iberoamérica, a partir de la iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la UNESCO y la fundación INTERARTS, quienes constituyeron la red IBERFORMAT, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos de formación de gestores culturales.

De este modo se observa que las instituciones y organismos de cultura, así como los gestores, se encuentran cubriendo una de sus necesidades fundamentales, en *“un tiempo en el que los objetivos de diversidad cultural y de desarrollo durable requieren de nuevas estrategias y políticas, tanto como de profesionales y promotores competentes y altamente capacitados.” (Stenou, 2005:9).*

Se busca la especialización de manera formal, aun habiéndola encontrado en la práctica, por razones de legitimación del quehacer principalmente. Es cierto que ya en

el camino de la profesionalización, los gestores culturales encontrarán las posibilidades de amarre de las diferentes disciplinas que envuelven a la GC, será ahí donde se renovarán los métodos y la capacitación enfocará sus nuevos objetivos. Donde legitimarse como gestor cultural pasará a segundo término, descubriendo que la razón de ser de la profesionalización se asoma en la interdisciplina.

Los gestores o promotores culturales provienen de diferentes áreas del saber, según estudios realizados por la UNESCO se va a identificar a los relacionados con “*el ámbito cultural (sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, psicólogos, artistas) y con la administración pública (administradores, contadores, politólogos).*” (Mariscal, 2007:58).

En la formación de GC se tienen estas consideraciones, no sólo de saber de dónde proviene el actor cultural, también de cómo se complementan los conocimientos de su particular área y la forma en que los hacen funcionar en la práctica.

De este modo se entiende que la GC puede ser vista desde lo social, lo artístico y lo administrativo, fundamentalmente. Estas disciplinas le aportan elementos y le dan sentido a cada proyecto.

Un gestor desde su área específica, deberá forzosamente recurrir a las otras dos áreas para llevar a cabo sus planes, generalmente se hace por intuición. Sin embargo, su acción será más efectiva cuando se conozcan e integren las áreas de manera consciente y metodológica. Ésta es la tarea de la profesionalización de la GC, “*un proceso de homologación de elementos comunes de distintas áreas que atraviesan la gestión cultural.*” (Mariscal 2007:66).

CAPÍTULO 5.

Gestión Cultural y Artes Visuales.

*“¡los artistas que prosperan son los que tienen el corazón
en el arte y los pies en la tierra!”*

Ehrenberg, 2005

El área artística, además de ser una de las cuáles se derivan los gestores, es también en la que se encuentran los proveedores de algunos de los recursos a administrar y difundir. Es decir, en este segmento están los “productores profesionales” (Bruner, 1987) o profesionales del arte. Son importantes agentes de la cultura que dan un sentido a los objetivos de la GC. Sin embargo y tradicionalmente se perciben alejados de las actividades de gestión y difusión de la cultura. “La mayoría de los artistas e intelectuales viven lo político como un territorio ajeno y amenazante. Ven en los intentos de planificar la cultura conspiraciones contra la espontaneidad creadora...” (Canclini, 1987:13).

Y aunque en el transcurrir del tiempo se ha ido consolidando la idea de que la producción artística cumple también funciones

sociales y los artistas dependen de ellas en buena medida, para algunos, todavía existe cierta negación a lo que eventualmente tendrán que enfrentarse, entender y en lo que invariablemente se verán involucrados.

En este caso, los artistas visuales reconocerán en actividades de gestión y política, las que de inicio pueden sentirse lejanas y sobre todo desconocidas, la médula de su actividad. Por eso se considera que, *“...hay que revivir (...) a Juan Acha y esta idea de producción, distribución y consumo, de que el artista realmente tiene que colarse en estas tres actividades básicas y tiene que pensar la producción desde la distribución y el consumo, y en eso la gestión es fundamental.”* (Martínez). Ya que es durante el proceso creativo donde el artista puede empezar a relacionar su producción con las diligencias que deberá llevar a cabo para posicionarse en el sitio adecuado y/o preferido. Desde el planteamiento del proyecto a realizar se inician las consideraciones de público y espacio, sea de forma consciente o no, ya existen posibilidades de distribución.

Sea cual sea la situación laboral en la que el profesional de las artes visuales se encuentre, inevitablemente se mezclará con un sinnúmero de disciplinas, con las cuales convivirá de manera que obtenga o suministre recursos, oportunidades. Y el funcionamiento de este circuito comunicacional hará factible o no, el objetivo que el creador tenga para su producto.

Entre los artistas visuales independientes por ejemplo, si hablamos de colectivos o talleres donde coexisten varios participantes, observaremos un cierto tipo de organización, que sirve para operar y funcionar en conjunto, ya sea al interior como un núcleo colaborativo-productivo, o también al exterior haciendo acuerdos, convenios y redes de vinculación con diferentes sectores de la población. *[Ver capítulo 3]*

Estas capacidades autogestivas se adquieren generalmente por necesidad, sobre las experiencias, en la práctica y convivencia continua. El hecho de que algunos de estos colectivos o talleres logren perdurar o ser más eficientes que otros, depende de las herramientas, estrategias y métodos de gestión que -intuitivamente- emplean en sus quehaceres artísticos cotidianos.

“Lo cierto es que para ser artista profesional se requiere mucho más que saber dibujar, modelar con plastilina o pintar con óleos: es igual de importante dar a conocer nuestro trabajo y, sobre todo, cobrar lo justo.” (Ehrenberg). Es aquí donde podemos descubrir la clave del asunto, en la importancia que los profesionales del arte le den al encuentro entre producción artística y GC, así como a las formas en las que confluirán conjuntamente en los terrenos del orbe artístico.

CAPÍTULO 6.

La Gestión Cultural en la Formación Integral del Estudiante de **Artes Visuales** de la Universidad Veracruzana.

La Universidad Veracruzana (UV) distingue sus prioridades, como institución de educación superior pública y autónoma, en la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios universitarios, las cuales se mencionan en la Misión Institucional, donde se afirma la importancia de su cumplimiento con calidad, pertinencia, equidad, ética y en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales que generen y distribuyen conocimientos para el desarrollo equitativo y sostenible. Comprometida con la generación y transmisión de conocimientos de alto valor social para formar profesionales, investigadores, técnicos y artistas de alta calidad; dicha formación se basará en el desarrollo pleno de las capacidades críticas, creativas y de autoformación.

Asume la transformación para llegar a ser una institución abierta al cambio y sujeta a innovaciones constantes para lograr su cometido.

La UV tiene como fines esenciales, según lo marca la Ley Orgánica, la conservación, creación y transmisión de la cultura en beneficio de la sociedad, con el más alto nivel de calidad académica.

Respondiendo a los retos de la globalización y congruente con sus políticas institucionales, la UV implantó en 1999 el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), el cual ha implicado el paso del modelo tradicional basado en la instrucción con reglas y preceptos (enseñanza), a uno centrado en la adquisición del conocimiento como resultado de la experiencia (aprendizaje).

Este modelo educativo institucional, basado en competencias, está compuesto por cinco áreas de formación y un Sistema Institucional de Tutorías (SIT) de la siguiente manera:

- **Área de Formación Básica General.** Desarrollar competencias de comunicación y autoaprendizaje.
- **Área de Formación de Iniciación a la Disciplina.** Proporciona las bases disciplinarias de la profesión.
- **Área de Formación Disciplinar.** Se adquieren los saberes esenciales que distinguirán al profesionista en su área.
- **Área de Formación de Elección Libre.** Promueve la adquisición de vivencias particulares que enriquecen al estudiante y a su futuro desempeño profesional.

- **Área de Formación Terminal.** Determina la orientación del perfil profesional o área de especialización.

- Tutorías.** Promueve la autonomía y formación integral del estudiante, brindando estrategias de apoyo para que disminuyan las posibilidades de reprobación o deserción de los Programas Educativos, fortaleciendo la trayectoria escolar, el sentido de pertenencia con la institución y promoviendo una actitud ética y de compromiso con la formación académica.

Los Programas Educativos se fueron incorporando paulatinamente al modelo institucional, de tal suerte que en el año 2011 finalmente se integraron todos, dando así continuidad a los objetivos planteados en todas las facultades de las diferentes regiones que conforman la UV.

De esta manera se fortalece la atención integral al estudiante, Eje 6 del Programa de Trabajo 2009-2013, Innovación académica y descentralización para la sustentabilidad. El cual menciona que los estudiantes son la razón fundamental de nuestra Universidad. Y como objetivo tiene proporcionar educación integral al estudiante que facilite su tránsito en la universidad y promueva valores y actitudes para su desempeño académico y profesional.

Entendemos a la educación integral como una *“Filosofía holística, que visualiza de manera interrelacionada los diversos “niveles de totalidad” del ser humano (persona, comunidad, sociedad, planeta y cosmos) y la transdisciplinariedad como base del proceso de aprendizaje.”* (Mariscal 2007).

Desde esta visión reconocemos que las preocupaciones y acciones que toma la UV afectan o favorecen directamente, y en primera instancia, a la formación y profesionaliza-

ción de sus alumnos. En este sentido, las políticas y estrategias a las que nuestra Universidad se ha comprometido están plasmadas en un papel, delimitadas en programas de trabajo y planes de desarrollo revisados constantemente por especialistas que atienden a las necesidades y requerimientos estudiantiles, los cuales se renuevan constantemente y al ritmo de los cambios de las sociedades.

Los estudiantes de Artes Visuales hemos vivido más lentamente estos procesos como consecuencia de los paradigmas preestablecidos desde años atrás que, de alguna manera, limitan la asimilación del modelo educativo institucional y sus beneficios.

Desde la implantación del MEIF y el consecuente cambio de nombre a la licenciatura - de Artes Plásticas a Artes Visuales -, la comunidad universitaria de este Programa Educativo se ha encontrado en rompimientos constantes -en tiempos por demás tardíos- con las ideas tradicionalistas de arte y también de enseñanza-aprendizaje a las que se estaba habituado. Sin embargo esto ha servido para visualizar y entender, en alguna medida, los contextos contemporáneos en los que nos encontramos, los que además, muestran los rumbos que puede tomar la educación profesional de los artistas visuales y los caminos que debería transitar el estudiante.

Más que rechazar el modelo educativo institucional, se deberían aprovechar las facilidades y ventajas de éste, así como la apertura que muestra la Universidad en sus proyectos y prácticas institucionales.

En pertinencia con todo lo mencionado en este capítulo y retomando nuestro inicial planteamiento acerca de la GC, [Ver capítulo 1] se observa la íntima relación que existe entre las motivaciones del presente trabajo y las proyecciones, acciones y medidas que la Universidad -histórica y actualmente- ha tomado en provecho, en este caso, de los estudiantes de la LAVIS. Al notar claramente el interés mostrado por la institución en la formación integral de los estudiantes, que habla de la importancia de llevar a éstos a altas calidades profesionales, valiéndose de múltiples disciplinas, actitudes y valores que le den habilidades, aprendiendo a conocer, a hacer, a ser y a saber para poder incluirse y comprometerse fácilmente con su sociedad de manera productiva, podemos ahora vincular la relevancia de mencionar la pronta consideración de insertar prácticas profesionalizantes de GC en la LAVIS, pensando que:

“El artista requiere ser un individuo crítico con su entorno y consciente de la problemática social de su comunidad, conocedor de los mecanismos de promoción, gestión y autogestión que le permitan insertarse en la compleja red de relaciones entre artistas, galerías, museos, teatros, escenarios y mercados internacionales, siendo además capaz de entender los complejos mecanismos de producción, distribución y consumo.”

(Ramírez 2009)

La implementación de estos saberes fortalecería la aplicación estratégica, en dicho Programa Educativo, del Eje 6 del Programa de Desarrollo 2009-2013 y, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, [Ver capítulo 2] beneficiaría en gran medida a los estudiantes de Artes Visuales en su

educación integral, contribuyendo a su desempeño profesional y laboral desde lo académico.

Las preocupaciones en torno a la inserción de enseñanza formal y uso de experiencias en GC dentro de la LAVIS son variadas entre académicos, estudiantes y administrativos, las acciones normadas, casi ninguna y digo casi porque es importante mencionar que, actualmente se desarrolla un proyecto de Tutoría Artística como parte del SIT, realizado conjuntamente entre la Dirección General de Desarrollo Académico (DGDA) y la Dirección General del Área Académica de Artes (DGAAA) a través de la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías y de la Coordinación de Docencia e Investigación respectivamente. Éste tiene el propósito de fortalecer la formación integral y especialización de los estudiantes del Área Académica de Artes, para que a través del seguimiento, asesoría y atención de un académico, construyan y desarrollen los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos necesarios para participar en actividades profesionalizantes. Dentro de las categorías de atención se encuentra la nombrada “Gestión”, la cual contempla labores de administración y promoción de productos artísti-

cos, de museografía y curaduría, de organización de eventos artístico-académicos así como de mercadotecnia cultural.

Una vez concluidas las revisiones a este proyecto y la requisición correspondiente para su aprobación, se iniciará su socialización y puesta en marcha entre la comunidad universitaria del área de artes de la UV.

Esta iniciativa, resultado evidentemente del modelo educativo institucional y de los compromisos académicos de la Universidad, se considera que nace a partir de la observación y atención a los vacíos existentes en nuestra formación artística profesional, reforzando lo que hay, activando lo que se ha descuidado y estableciendo mecanismos alternos de aprendizaje. Aunque no se centra específicamente en los estudiantes de la LAVIS, sí los incluye, lo cual ya es un primer paso formal y tangible que muestra la aplicación de las aspiraciones universitarias, donde la institución responde a las exigencias naturales de los profesionales del arte en formación. Sin duda éste podría ser el inicio de un nuevo proceso de cambios en la LAVIS que sacuda los afincados modelos caducos y ayude a situarnos de una vez en la compleja realidad cercana del mundo del arte. Encausando también, la ejecución de otras ideas propositivas -de todo integrante de la comunidad artística universitaria- entorno a la enseñanza de GC o a cualquier otro tipo de problemática que surja en el paso de estas transformaciones, lo que eventualmente resultará fructífero para todos los involucrados.

CAPÍTULO 7.

La visión de los estudiantes de

Artes Visuales

de la Universidad Veracruzana sobre la enseñanza

de Gestión Cultural.

Hechas las revisiones anteriores, a continuación se expondrán las opiniones que dan sustento al presente trabajo, las de los estudiantes. Son visiones individuales que se obtuvieron de conversaciones/entrevistas personales con algunos alumnos de la LAVIS.

De entre la matrícula total de dicha licenciatura, se eligió una muestra representativa de casos específicos de jóvenes con trayectoria estudiantil y/o profesional destacada, es decir, personas comprometidas con su formación artística profesional, que además desempeñan relevantes actividades de producción fuera de la escuela, en el campo del arte local, nacional e internacional, regidos indiscutiblemente por la enseñanza de académicos de la Facultad pero movidos,

sin lugar a dudas, por motivaciones, intereses y necesidades personales que los llevan a tener un alto nivel de conciencia ante las situaciones actuales de las Artes Visuales dentro y fuera de la UV.

Ya que los fines de este proyecto son explorar e informar los puntos de vista recabados, se ha decidido mantener la confidencialidad del nombre y demás datos personales de los entrevistados, además de conservar bajo resguardo del autor las grabaciones y transcripciones de dichas conversaciones.

Resultados

Se dividirán en tres apartados que comprenden: *a)* datos generales, donde a manera de introducción de los entrevistados, se muestran sus años de ingreso a la Facultad, edad promedio al entrar a la licenciatura, edad promedio actual, entidades federativas de nacimiento, experiencias previas a su formación profesional y los lugares donde recibieron éstas, así como las actividades profesionalizantes que realizan -sean parte de encargos escolares o por iniciativa propia-, promedio de exposiciones colectivas e individuales y los países en los que las han llevado a cabo. De esta manera se podrá tener un panorama general de la situación de los estudiantes que participaron en las conversaciones; *b)* datos de análisis, se presentan las preguntas que fueron la médula de todas las entrevistas (según el caso y de acuerdo a la forma en que se desarrolló cada persona, se obviaron algunas preguntas o se agregaron nuevas, todas relacionadas y bajo el mismo hilo conductor), seguido a esto, se exponen 3

respuestas de interés rescatadas fielmente de las transcripciones de los diálogos con los estudiantes, las cuáles fueron seleccionadas por su claridad y también porque engloban los puntos de vista generales de las otras que no aparecen. De este modo se conocerá de propia voz de los involucrados las opiniones reales acerca del tema que nos ocupa, sirviendo para analizar cada postura, evaluarla y así poder realizar el siguiente paso; **c)** interpretación, se resumirán cualitativamente los resultados arrojados, es importante mencionar que dicho proceso se hará, tomando en cuenta lo observado pero, desde la visión del autor.

a) Datos generales de los entrevistados:

1. Generaciones: 2007, 2008, 2009, y 2010.
2. Promedio grupal: 9.05
3. Edad promedio de ingreso a la licenciatura: 21 años.
4. Edad promedio actual: 25 años.
5. Entidades de nacimiento: Veracruz, Oaxaca y Distrito Federal.
6. Experiencias artísticas previas a la formación profesional en Artes Visuales: Talleres de dibujo, pintura, grabado y fotografía.
7. Lugares donde se recibieron estas experiencias: Talleres Libres de Artes (Xalapa), Taller de Per Anderson (Xalapa), Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plásticas (Xalapa), Taller de Israel Barrón (Veracruz), Taller Rufino Tamayo (Oaxaca), Taller Pata de Perro (Oaxaca) y Escuela Activa de Fotografía (DF).
8. Situaciones de acercamiento a la experiencia profesional: Realización de proyectos artísticos, estancias artísticas, premios y distinciones en becas, concursos y bienales, exposiciones colectivas e individuales.
9. Promedio de exposiciones colectivas: 14
10. Promedio de exposiciones individuales: 1
11. Países donde han expuesto y/o llevado a cabo estas actividades: México, Serbia, Polonia, Alemania, Portugal, Japón y EUA.

b) Datos de análisis de las entrevistas:

I. *¿Qué entiendes por gestión cultural?*

- 1.** Es algo con muchos aspectos que te va a ayudar a realizar algún evento, alguna situación, alguna cosa. Eso es lo que entiendo por gestión cultural, aunque no tengo un conocimiento muy claro de a qué se refiere, pero cuando alguien habla de gestión cultural me imagino eso.
- 2.** Saber mover tu trabajo, encontrar patrocinio, espacios, gente que apoye tus propuestas y a partir de eso mostrar tu trabajo y que tengas más chance, más espacio.
- 3.** Es el conjunto de actividades que se preocupan por promover las manifestaciones culturales. Y no promover en el sentido publicidad o propaganda, sino en el sentido amplio de la palabra. Para impulsarlas, desarrollarlas y generar espacios donde se puedan presentar, transmitir, incluso generar.

II. *¿Cómo se relaciona la gestión cultural con las artes visuales?*

- 1.** Las Artes Visuales principalmente son los productos, entonces un producto debe ser vendido. La gestión cultural es esa venta de ese producto, aunque sea un evento público o cualquier tipo de evento se vende, es un proyecto y se vende. Está completamente relacionado si el interés es la difusión de la obra.
- 2.** Pienso que tiene relación, tanto el proyecto artístico lleva la gestión como la gestión cultural es muy importante para cada artista, saber un poco de la gestión. Porque

tanto es un campo de trabajo como es una posibilidad también para dar a conocer tu obra, para promover a los demás, eso hace una apertura mucho más amplia para que el público pueda tener una comunicación con los proyectos. Yo creo que es importante la relación.

3. Es bastante obvio y se relaciona de manera muy directa porque tal vez no lo pensemos así pero están súper ligadas y creo que la una depende de la otra. Sólo que la gestión cultural es algo que está tan arraigado o tan ignorado que uno no le pone atención. Pero por ejemplo desde que alguien presenta un proyecto de exposición para una determinada galería o un museo creo que está realizando una labor de gestión cultural. Y desde el momento en que alguien pide apoyos tanto económicos como materiales o de cualquier tipo para llevar a cabo una exposición, una presentación de danza o teatro, está haciendo gestión cultural. Entonces en ese sentido se relaciona. Bueno es el sentido más obvio, igual hay otros que no alcanzo a dilucidar.

III. ¿Qué elementos podrías ver que componen la gestión cultural específicamente en las artes visuales?

1. Es que ni siquiera sé cómo son las herramientas específicas de la gestión cultural.

2. Se necesita un catálogo que incluye el texto de una persona externa, un crítico o sea lo que sea sobre tu trabajo, incluye también tu currículum como artista, incluye la producción que quieres mostrar y ya.

3. Desde la creación de un documento que sustente un proyecto, movimiento de gente, relaciones públicas, manejo de administración, presupuesto, contabilidad, conjuntar todos esos recursos, logística...

IV. Durante tu preparación profesional ¿has tenido algún acercamiento con la gestión cultural?

1. En el semestre pasado apenas en la clase de Proyectos de las Artes Visuales fue una suerte que me tocara estar solo, o sea que no tuviera compañeros, era la única persona que se inscribió con ese maestro. Entonces me dio mucha libertad, me dijo, -vamos a gestionar un evento cultural-. Tuve la experiencia de crear un prototipo de proyecto, fundamentarlo. Era un proyecto para hacer una jornada informativa sobre sexualidad responsable en la que los estudiantes de artes estuvieran involucrados con la creación de un imaginario que sirviera para llevar la idea de sexualidad responsable a otras facultades. Hicimos, junto con el maestro Alfredo García, un prototipo de proyecto, calendario, tiempos, presupuestos y toda la fundamentación. El maestro me orientó bastante, también mucha orientación la adquirimos de Carlos Torralba, acudimos a él para que nos orientara sobre cómo iba el proyecto y todo. Y realmente yo creo que iba bien, tuve esa buena experiencia y si le hubiéramos seguido, o quizá todavía se puede seguir, podríamos empezar a llevarlo a cabo.

Es la experiencia más cercana que he tenido en la escuela en gestión cultural y siento que aprendí con eso, aunque el maestro reconoció que hay muchas fallas, incluso de parte de ellos como maestros porque no hay nada estandarizado e institucionalizado respecto a enseñar gestión cultural.

2. Bueno el semestre pasado con Buzo, teníamos proyectos curatoriales, entonces eran dos equipos, uno lo

metimos a Realia y el otro lo metió a la USBI. Era de ir a hablar con los que vieras que te podían ayudar. Los de nuestro equipo llegaron a hablar con Salmerón, porque en inicio estábamos en el Centro Recreativo pero nos pasamos a Realia y fueron a hablar con el que siempre está ahí, que no sé quién sea. Y él me dijo que nada más había que presentar el proyecto y si lo aceptaban o no te iban agendar una fecha.

Pero bueno ya no expusimos, los de la USBI sí, ellos ya tienen su fecha y trabajaron con Fematt sobre unos retratos. La intención de Buzo, era que saliéramos y viéramos todos los problemas que podemos enfrentar.

Gasca por ejemplo nos pidió una exposición al final del semestre y de hecho yo fui el coordinador, era de ir a buscar el espacio y terminamos exponiendo en La Lola

3. Hasta el momento no me he encontrado alguna forma de acercarme a ese conocimiento a partir de la escuela.

V. Suponiendo que tuvieras proyectos más enfocados o formales, ¿cómo harías para posicionar tus piezas en el lugar que quieres?

1. Yo creo que primero acudir a la autoridad, si va a ser en un exterior pues ver quién está encargado de los permisos para ocupar el espacio o si no, si va a ser una galería pues ir directamente con la administración para la organización y supongo que en todos los casos hay una persona encargada, a quien te tienes que dirigir. Creo que presentaría una carpeta, tengo una carpeta de trabajo que he ido armando en corto tiempo y supongo que presentaría la carpeta virtual, o sea lo que tengo subido en internet y una carpeta física y a lo mejor si se trata de

una exposición o algo colectivo pues tendría que armar toda una justificación del proyecto curatorial.

2. Primero yo creo que tendría que armar bien mi portafolio y llevarlo a varias galerías, no solamente en la única que quiero exponer, solicitar un espacio, y presentar el proyecto. También pediría la asesoría de alguien y tal vez necesitaría buscar en el periódico que alguien me publicara una reseña.

3. Bueno de antemano desconozco el proceso porque nunca he estado involucrado, siempre he tratado por medio de otros, entonces nunca me encargo de la gestión personalmente. Pero supongo que proyectaría el tema de la expo, qué piezas habría, etc., con justificación, antecedentes, todo como se presenta un proyecto, como nos han enseñado en la Facultad. Que creo que aparte va por ahí, por eso le enseñan a uno a elaborarlos de esa manera, para poder saber cómo arreglar las ideas y saber cómo presentarlas ante un tercero. Obviamente especificaría ahí los gastos, si es que van a correr por mi cuenta o por cuenta de otro, los tiempos de montaje y la duración. O sea la más específico que se pueda, pero siempre dejando en claro que estoy dispuesto a negociar para que no me cierren la puerta.

VI. *¿Que organizaciones consideras que pueden apoyar los proyectos artísticos o culturales?*

1. Pues el IVEC, nada más ése.

2. Pues con las empresas privadas puedes conseguir patrocinadores, pero es más posible que una institución del gobierno, de cultura. Por ejemplo el Jardín de las Esculturas, la Carlos Fuentes, la Galería de Arte Contemporáneo.

Sí ahora que lo pienso son puras instituciones de gobierno, ninguna de empresas privadas. Aunque también está Rea-
lia.

3. Primero galerías, fundaciones, centros culturales, museos, institutos de gobierno de cultura, la Secretaria de Cultura; también supongo que las empresas, bancos.

VII. Estas ideas que tienes acerca de la gestión ¿en dónde las has adquirido?

1. Por fuera, de conocidos y también por intuición un poco, o sea supongo que tengo que hacer esto y lo hago. Yo creía que entrando a la carrera luego luego iba a tener una materia de “cómo armar una carpeta” y “cómo hacer tu currículum”, porque sí se me hace muy importante, pero me he dado cuenta que eso ya es más intuitivo y cada quien tiene que irlo desarrollando como pueda.

2. Han sido por conversaciones, en la escuela se menciona y también tengo una amiga que estudia Gestión Cultural y de repente saca sus rollos y nos dice que nos pongamos a trabajar y solicitemos becas. Se menciona en la escuela y sí es más por conversación, casi recomendación de alguien más, pero nunca directamente en una materia. Pero pensándolo bien hay una materia en la escuela, “Mercado del Arte”, pero es como muy vaga y efímera, se supone que debería haber algo ahí.

3. Preguntando a personas que veíamos más arriba, a maestros, al director. A lo mejor ya sabíamos quién era el director de tal lugar, entonces íbamos a preguntarle a él, qué se tenía que hacer y ya posteriormente hacíamos lo que nos dijeran.

VIII. ¿Crees que los artistas profesionales conocen todos estos mecanismos y medios de gestión para moverse?

1. Yo creo que de los que hemos sabido pues sí, porque para que nos llegue la noticia de que están haciendo algo pues tuvieron que pasar por todos esos filtros, entonces por lo menos una idea básica de lo que deben hacer yo creo que sí la tienen. Igual y les faltan más conocimientos para llegar a otras esferas de las galerías.

2. Yo creo que no los conocen directamente pero sí al menos están familiarizados con los movimientos. Me imagino que ya un artista profesional tiene que estar un poco enterado de cómo se mueven las cosas, por más que no esté involucrado directamente sí tiene que saber.

3. Yo creo que les ha de pasar lo mismo, igual han de tener como idea pero creo que van y preguntan. Aunque algunos también han estado primero en instituciones y luego saltan, como los grupos de los 70, como ya tenían todo eso de la institución y se separaron. Bueno ellos más bien buscaron no depender de ninguna institución. Sí tenían el conocimiento de todo esto de la gestión pero yo creo que afuera de la institución ya no les sirvió, más bien tuvieron que valerse de otras cosas para moverse.

IX. ¿Qué tan importante o pertinente te parecería que todas estas estrategias de gestión se nos dieran o se nos orientaran desde la formación profesional?

1. Creo que sí sería interesante pero se quedaría en un nivel muy superficial, no tan realista porque siento que esa parte es complicada.

Quizá en términos generales pues sí tener un esquema de más o menos cómo funciona la cultura. Yo veo que no debiera existir la materia de gestión en el programa educativo porque se va a volver como otras, de encerrarte dos horas, de teorizar y que todo finalmente se queda en el aire.

2. Yo creo que sería increíble, de hecho me parece muy necesario y creo que es algo que le hace falta a la escuela porque supongo que los artistas salen, bueno los estudiantes salen, egresan como en pañales, sin saber realmente qué es lo que tienen que hacer con su trabajo. Ni siquiera sabes cómo seleccionar dentro de tu obra qué es lo que vale la pena para mostrar, como una carpeta, etc. Entonces si es bien importante y necesario.

3. Yo veo que es un factor muy importante porque, pues si es una escuela de artes, entiendo que enseñen técnica y concepto pero no se cierra el ciclo. Es una especie de línea, entonces sí, yo creo que es importante que se vaya orientando tal vez desde el principio de la carrera a que el alumno piense en esas cosas, porque saliendo no va saber qué hacer con lo que hace o no va a saber lo que está haciendo.

X. *¿De qué manera crees que sería una buena idea o qué propondrías para que se insertaran estos conocimientos básicos o necesarios dentro de la formación profesional?*

1. Yo propondría como un especie de taller, si no puede ser implementado dentro del programa de estudios al menos que se propusiera un taller cada semestre en el que se enseñen nociones básicas de la gestión.

2. Yo creo que sí sería bastante prudente ir probando con pláticas, con talleres, conferencias, bueno un foro abierto para ese tipo de intercambios. Si no se da una materia que crean como fundamental o como base para la carrera, creo que sí sería bueno por lo menos por fuera ir viendo ese tipo de iniciativas, intercambiar ideas y experiencias, porque sería más enriquecedor para uno, te daría más herramientas. Sería fantástico que hubiera una experiencia educativa que tuviera que ver con la gestión, con la elaboración de carpetas y ese tipo de cosas, y estrategias más que nada. Pero si no, por lo menos cursos.

3. Yo creo que son como tres cosas: poner énfasis en materias como Curaduría y Mercado del Arte, que realmente sean funcionales, quizás incluso la segunda opción sea generar una materia específica donde se coordinaran varias materias dando un punto de vista desde la gestión, y un tercero que se puedan abrir otros talleres en los cuáles si tienes que pagar pues no pasa nada, ahí se verá el interés para que funcionen.

XI. ¿En qué medida esto sería responsabilidad de la institución y en qué medida de los estudiantes?

1. Yo creo que es de ambas partes, tanto el maestro tiene responsabilidad de ofrecerte conocimiento, porque se supone que por eso es un maestro, pero yo creo que en gran parte está la responsabilidad en nosotros. Hay muchas veces en las que tenemos muchos aspectos en la Facultad que no aprovechamos y además tampoco los buscamos, a veces estamos esperando a que llegue alguien y nos diga lo que tenemos que hacer, cuando también creo que ya en este plano de la universidad, tú también debes ir bus-

cando qué es lo que quieres hacer y qué se debe hacer para llegar a eso. Y creo que es responsabilidad de ambas partes pero agregó un poco más de responsabilidad a los alumnos, de su interés personal por superarse y por hacer algo diferente.

2. Ojalá fuera un 50/50, sería muy padre y muy fácil porque ya te están haciendo la mitad del trabajo, pero creo que no funciona así, creo que es más un 80% en que debe de buscarlo el alumno y aprovechar lo que está ahí, y digo 80 no porque la Universidad haga poco sino porque no tienes ni siquiera por qué quedarte hasta la Universidad, sino ir más allá.

3. Ya no somos niños para que a fuerza tenga la institución la obligación de decirnos las cosas, creo que tal vez no están funcionando algunos medios que ellos tratan de hacer.

XII. En la parte de la responsabilidad de los estudiantes ¿cómo sientes a la colectividad de nuestros compañeros en la Facultad?

1. Yo creo que está bien, creo que recientemente ha sido un poco más efervescente, como que los chavos estamos muy interesados en juntarnos y ver qué podemos hacer, porque sabemos que muchas voces hacen más que una sola, muchas manos hacen más que dos solitas. Pero nos falta un poco más de orden, de responsabilidad, de asumirnos como profesionales o como futuros profesionistas y no verlo tanto como nada más juntarnos porque así somos más poderosos, sino también por ver realmente lo que podemos hacer juntos.

2. Pues como en todo, hay unos que están muy lejanos,

otros que están cerca, hay otros que lo están haciendo. Pero es que a veces uno ni siquiera sabe qué quiere o es temeroso o no cree en lo que está haciendo. Entonces, si uno no cree en lo que está haciendo, no puede decir este es mi producto y voy a buscar un espacio para enseñarlo, ya no para venderlo, para enseñarlo nada más.

Yo convivo con muchos que están en una formación y todavía no creen llegar a eso, otros que están terminando y ya tratan de hacerlo, y hay otros que están en el camino.

3. Pues creo que es una minoría, la gente que encara proyectos fuera de la institución, lamentablemente. Pero creo que hay una apatía generalizada dentro de la escuela, en el sentido de dispersión y de mucho ver lo que hacen los demás y a veces hasta criticar lo que hacen los demás, en vez de encontrarse dentro de la disciplina del arte, como analizarse o auto-analizarse. Y sí hay un grupo, yo pienso que el hecho de tener esa inquietud y tener esa necesidad de salir y de probar, de arriesgarse, de no quedarte con el primer no que encuentras. Ser tosudo a veces, de estar ahí constante. Yo creo que el hecho es la constancia, cuando tú empiezas a tener una constancia y una disciplina en cualquier área de las artes, vas a lograr cosas. Y siento que también una pasión. Veo mucha gente que está como si fuera una obligación, como si fuera un trabajo que no les gusta, pero es un proceso y quizá algunos lo encuentren y algunos no.

XIII. ¿Qué expectativas tienes de ti como profesional de las artes ahora y a futuro?

1. Primero mi plan es terminar mi proyecto para titularme y hacerlo bien, porque elegí un tema que me gusta y

porque es lo que va a representar todo mi trabajo en la Facultad. Después de eso, mi plan a futuro es tener mi propio taller y mi tienda, porque me gustan aspectos de diseño y también de artes. Esa es mi meta futura, tener un espacio donde pueda tener mi taller de producción y mi tienda, pero para llegar a ello necesito de todo el recurso para poder tener un lugar. Entonces creo que veo más cercana la posibilidad de dar clases o un taller o talleres esporádicos, creo que aunque en un principio tenía miedo de esas cosas, ahora creo que sería interesante compartir la experiencia con los conocimientos que tengo, aunque pocos sean, podrían ayudar a alguien.

2. Ahorita estoy llevando tres proyectos, uno con la exposición que me quiero titular y otros que son un poco largos, llevarlos a fondo, ahorita aprovechar todo esto, me quedan como dos años todavía. Si lo pienso a corto plazo, sería llevar todo esto a las últimas consecuencias. Y a largo, me gustaría seguir con la producción artística, que creo que es el pan de cada día para los que estamos en cosas que tengan que ver con arte, pero también me interesa mucho algo en específico, que es la gestión y difusión cultural pero en el Puerto de Veracruz. Eso sale por una inconformidad de cómo se manejan las cosas, ya sabemos cómo se manejan las cosas en el gobierno pero, por lo menos, entrarle por ahí para hacer cosas allá. Aquí en Xalapa pues ya hay como una consciencia cultural y aquí está todo lo que hay en el estado, pero sí me interesa mucho en Veracruz porque es muy amplio, hay mucha gente y hay mucho dinero. Me interesaría llevar tanto mi producción artística como becas, seguir exponiendo, buscando cosas pero también llevarlo de la mano con la gestión y difusión.

3. Espero poder trabajar de lo que estudié, creo que es lo mínimo que puedes esperar cuando entraste a una enseñanza a nivel superior. Dentro de estas posibilidades que te dan las artes visuales yo preferiría ser productor, que hasta ahorita como estudiante es lo único que hago, pero no estoy peleado y de hecho hasta me gustaría también rozar otras partes, a lo mejor difusión cultural o como curador, me gustaría también algún día tener la preparación necesaria para eso, que creo que es muy difícil. Y pues tampoco estoy peleado con la enseñanza porque creo que si uno obtiene en algún momento algo que puedas aportar, pues que mejor que hacerlo.

XIV. ¿Algo más que quieras agregar?

1. Que ojalá se pueda hacer una diferencia, al menos sembrando en nosotros la semillita de - ¡hey, debería de haber algo así! -. Y sí la escuela no lo aporta, bueno al menos nosotros movernos y buscar la manera de conseguir ese tipo de información, ese tipo de enriquecimiento que al fin y al cabo nos va a servir a todos.

2. Que siento que esto se acopla un poco con mi idea de empezar a hacer consciencia de que como artista no nada más te puedes ocupar de una cosa, que es la producción, sino que hay otras cosas que hay que contemplar y que son igual de importantes, bueno tal vez no tanto, pero que son bastante importantes en el proceso y que hay que empezar a fijarse en ellas y señalarlas.

3. Sí agregaría algo, nada más sería eso de si no encuentras algo pues tú lo busques. Y bueno por lo menos sí retomo algo que había dicho alguna vez Josué, de que podrás estar en la mejor escuela del mundo y pues no hacer nada o estar en la peor y poder hacer buenas cosas.

c) Interpretación del análisis:

Lo que se logró percibir previo, durante y posterior a las entrevistas hechas a los estudiantes de la LAVIS es, en primera instancia, cierta preocupación por tener un acercamiento con la GC, razón por la cual aceptaron rápidamente conversar al respecto.

Posterior a esto se reconoció la poca claridad que existe en la concepción del término, se tiene una idea de lo que es, pero todavía no se puede definir concretamente. A partir de que el concepto es nebuloso, se entiende por qué al relacionarlo con las Artes Visuales o nombrar sus elementos, la directriz aunque concreta, en la mayoría de los casos se limita sólo a una de las partes, la que ven más de cerca dentro de su campo: la distribución. Esto es resultado de que todos han tenido por lo menos una experiencia de este tipo, sea dentro o fuera de la escuela, sea que se hayan visto involucrados en la operatividad del evento o no, sí han sido observadores cercanos de la distribución de su producto o del de otros. La mayor certeza que mencionan en este sentido es, que el inicio de la GC es la debida presentación del proyecto a realizar, esto denota que la exploración en los lugares de estudio del presente trabajo, ya ha empezado, se está fomentando y enseñando justamente en la academia. Inevitablemente los estudiantes entrevistados hablan de la importancia que existe en que los artistas visuales tengan conocimientos de GC y sobre todo que esta orientación se reciba desde la formación profesional, porque no está sucediendo formalmente y lo poco o mucho que se conoce al respecto es resultado de conversaciones con compañeros o con personas cer-

canas al tema, preguntando pero, sobre todo, intuyendo cosas. El tema y lo que de repente pareció punto de discusión o conflicto, son las formas y los métodos en los que se debe llevar a cabo esta orientación, definitivamente no quieren una materia más donde no pase nada o todo se quede en palabras. Las sugerencias fueron variadas: cursos o talleres de educación continua, conferencias, foros, integrarla a otras experiencias educativas como parte del resultado final, crear una o varias asignaturas que cubran estas necesidades.

Realmente existe una consciencia entre estos estudiantes de que para que funcione cualquier propuesta, la responsabilidad debe ser compartida entre académicos, administrativos y alumnos que como tal, asumen que el mayor porcentaje debe ser de ellos, de sus iniciativas y de su visión como profesionales del arte.

Finalmente me parece importante mencionar que existe una XV pregunta:

¿Aprovecharías esta orientación si existiera dentro de la formación como artista visual? La respuesta general, con más o menos palabras, fue: **sí**.

Conclusiones.

“...disfruten las mieles del abrigo institucional.”

Argáez, 2010

Aportar algo, sin duda esa fue la primera razón y motivación para realizar este proyecto. Haber participado en el Programa de Movilidad Nacional en la Universidad Autónoma de Nuevo León me llevó a un Monterrey donde la vida estudiantil y artística se basa en la competencia diaria, en la que me vi envuelta haciendo brotar mis necesidades como profesional de las artes. Pude observar con claridad mis limitaciones y deficiencias, pero también las capacidades y habilidades ocultas que en ningún otro lado había podido explotar.

No fue precisamente en la Universidad donde la GC me encontró, en realidad fue por suerte, por casualidad,

estaba escondida y vibrante en una galería independiente de la ciudad: ACG (colectivo Arte Cocodrilo). En la cual y afortunadamente tuve la oportunidad de colaborar, de ver, de actuar y sobre todo, de aprender de los que ya están en el ruedo “dándole”, como ellos dicen.

Allí comprendí la importancia de conocer ciertos mecanismos para llevar la producción artística a toda esfera imaginable o no, supe que con métodos definidos, con experiencia y técnica, los profesionales viven de lo que hacen y con esto me refiero al quehacer del artista, el que se mueve, crea, habla, negocia, vende, selecciona, entra, compra, administra, abre, viaja, expone, posiciona, cambia y trasciende con la experiencia que la da la necesidad de sobrevivir.

No tristemente pero sí lamentándolo un poco, entendí también que los jóvenes artistas que se inician en la vida laboral, lo hacen sin saber mucho de lo que les espera, de las posibilidades y de lo que tienen que hacer para llegar a éstas. Ya que al interior de las instituciones, donde han sido formados, escasamente se tocan estos temas y mucho menos se ponen en práctica. Con todo y eso, con ganas, esfuerzo, dedicación, disciplina e interés, muchos logran involucrarse, les lleva más tiempo del que debería y comenten errores innecesarios, pero finalmente ahí están, aprendiendo de los grandes y enseñando a los novatos.

A mí me tocó ver y ser parte del movimiento de un pequeño núcleo del mundo del arte en Monterrey, pasó fuera de mi formación profesional, y aunque de cerca sólo estuve involucrada unos cuantos meses, innegable-

mente esas experiencias han sido de las más enriquecedoras al rededor de mi paso por la universidad.

Lo mejor es que todo este entendimiento sucedió aún siendo estudiante, lo cuál, además de valorarlo, me da la posibilidad de compartirlo e incitar al análisis y a la renovación de los programas y planes de estudios de Artes Visuales de la UV con respecto a la orientación, enseñanza y práctica de actividades de GC para un mejor funcionamiento de la LAVIS y, sobre todo para formar profesionales del arte más capacitados y conscientes de su entorno.

Pero esto no podía quedarse en una sugerencia particular o en una necesidad personal, sin embargo tampoco podía generalizarlo sin tomar en cuenta las voces de mis compañeros, quienes definitivamente son la razón fundamental de la Universidad. Debía preguntarles, escucharlos, entender y aceptar lo que realmente buscan en su profesión, también sí esto tenía relación y sustentaba lo que yo quería decir. En inicio fue mía nada más, en el transcurso, de cada persona que se involucró y construyó, pedazo a pedazo, este documento.

La GC es un tema muy amplio que ha llevado desde sus orígenes a un sin fin de discusiones y reflexiones. Aquí se habló de sus generalidades e historia para darme una idea más clara -y brindarla al lector- de lo que estaba tratando; en el camino de la exploración teórica, pude notar mi propio desconocimiento en la ascepción, conceptualización y práctica del campo estudiado, así como ubicar mis intereses y expectativas relacionadas con éste, las cuales cambiaron y se reorientaron a una

disciplina específica: la Mercadotecnia, que es parte de los componentes de la GC y hasta podría decir que su raíz. Pienso que la GC sin la Mercadotecnia -y sin las otras disciplinas que la intersectan- no podría de ser, sin embargo, la última puede actuar sin ser parte de la primera. Es decir, considero que la Mercadotecnia puede valerse de la GC y de otros campos, pero no depende de ellos, ya que sus métodos y mecanismos son firmes y están orientados a su propia actividad, no así la GC, que inevitablemente es dependiente de todo lo que la toca y de lo que la hace ser. Sin demeritarla y sí confirmando su importancia, desde mi visión, infiero que la mayor función de la GC es accionar, desde lo cultural, a otras disciplinas e instancias para llevar a cabo sus objetivos. Lo que dudo, y dejo en el aire para una posterior revisión, es: si algunas como la Mercadotecnia y específicamente la cultural, necesitan ser accionadas o integradas en el campo.

Por tanto, creo que no es posible ni pertinente que la GC sea enseñada como disciplina teórica en un salón de clases bajo un método específico. Sugiero que se analicen sus aristas, rescatando las fundamentales para los artistas visuales y sean éstas las que se muestren/ practiquen durante la formación profesional, englobándolas en un campo de acción específico, donde se fomente en los estudiantes la consciencia de su utilidad en las posibilidades del mundo laboral.

Parte de esta reflexión surgió también de las conversaciones y opiniones que obtuve de los estudiantes, de su necesidad, hasta urgencia por conocer y llevar a

cabo estrategias de gestión. Fue preocupante observar los vacíos académicos que existen en este sentido, aunque también es cierto que algunos maestros ya están insertando en sus clases esta orientación y muchos alumnos rozando, intuitivamente, prácticas que los llevan a entender sus proyectos desde la distribución y posicionamiento de éstos en el medio artístico.

Es evidente que los estudiantes de la LAVIS no conocen a profundidad lo que implica la GC, pero es importante mencionar que tampoco tienen por qué saberlo, ya que su formación es como productores visuales, no como gestores culturales. Lo que sí es fundamental, es que se entiendan las estrategias que existen para que su producción llegue a donde ellos quieran y eso sí, indiscutiblemente, debe ser instruido durante la licenciatura, y es responsabilidad de los académicos y administrativos de la LAVIS que éstos conocimientos y prácticas se implemente ya, en el Programa Educativo Artes Visuales de la UV. §

Glosario.

Acción cultural. Acciones racionales orientadas, con fines de intervención, y a la “creación y organización de las condiciones necesarias para que personas y grupos conciban sus propios objetivos en el universo de la cultura”. (Mariscal)

Administración. Conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización. (Da Silva, 2002)

Agente cultural. Toda persona o grupo que realiza labores relacionadas con la Cultura (creadores, gestores, investigadores, productores, formadores, difusores, intérpretes, etc). El Agente cultural puede intervenir en las políticas culturales y juega un papel diferente dependiendo de la coyuntura social, política y económica del momento. (Martinell, 1999)

Difundir. Envío de mensajes elaborados en códigos o lenguajes universalmente comprensibles, a la totalidad del universo receptor disponible en una unidad geográfica, sociopolítica, cultural, etc. (Pascualí, 1979)

Educación continua. Actividad académica organizada, dirigida a profesionistas o personas con formación práctica profesional, técnica o laboral que requieren no sólo de conocimientos teóricos o prácticos, organizada y ubicada fuera de la estructura del sistema formal educativo, que tiene como propósito actualizar conocimientos y adquirir nuevas destrezas y habilidades que permitan una mejor adaptación al cambio y un desempeño eficiente en el entorno laboral. (Velásquez, 2011)

Estrategia. Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. (Halten, 1987)

Evaluación. Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de información, que ha de ser valorada mediante la aplicación de criterios y referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del personal como del propio programa. (Juste, 1995)

Experiencia Educativa. Es un complejo de actividades de aprendizaje a realizarse dentro o fuera del aula, que implican la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Su incorporación al currículum deberá incluir un programa, objetivos, seguimiento y evaluación. (Plan General de Desarrollo 2025, 2008).

Formación integral. Es la formación del ser humano que lo conduce al desarrollo de todos los aspectos (conocimientos, actitudes, habilidades y valores) en el plano intelectual, humano, social y profesional, como resultado de influencias intencionales. (Plan General de Desarrollo 2025, 2008)

Interdisciplina. Conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada. También es un proceso dinámico que busca proyectarse, con base en la integración de varias disciplinas, para la búsqueda de soluciones a problemas. (Tamayo, 2004)

Política institucional. Es una acción política que admite que los valores institucionales son valores intrínsecos, es decir, que son “fines en sí mismos”; no pueden, por ende, tratarse en ningún caso como “medios” para otros fines. (Lira, 2004)

Glosario.

Prácticas profesionalizantes. Son las actividades supervisadas, vinculadas con la profesión, que los estudiantes realizan en el campo laboral; su desempeño puede darse en empresas, organizaciones, instituciones educativas, de salud, culturales, fábricas y laboratorios. Las prácticas profesionalizantes son un componente imprescindible de cualquier licenciatura y cada una de ellas definirá el porcentaje de créditos que los estudiantes deberán haber cubierto para poder realizarlas. (*Plan General de Desarrollo 2025, 2008*)

Productor Profesional/Profesional del arte. Agente cultural, individual o integrado en un grupo profesional, que realiza alguna actividad (pintura, teatro, escritura, danza) de manera 'independiente', ya sea que reciba subsidios o que venda su producto o servicio en el mercado. (*Bruner, 1987*)

Profesionalización. La profesionalización, entendida como la pertinencia de cualquier acto educativo en el logro de su fin, es una categoría que opera a nivel social, en el ámbito de los niveles de educación, ya sea escolarizada o informal, en el mundo de la escuela, en la comunidad y en el mundo. (*Velásquez, 2011*)

Promoción. Uno de los instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía pretende transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a adquirirlo.; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de información. (*Diccionario de Marketing, 1999*)

Taller. Recibe este nombre la modalidad de enseñanza y estudio caracterizada por la actividad, la investigación operativa, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio, la sistematización y el uso de material especializado acorde con el tema para la elaboración de un producto tangible. (*Plan General de Desarrollo 2025, 2008*)

Fuentes de Consulta.

» Apertura No. 4, Educación para la vida y el trabajo (2007).

Formación y capacitación de los Gestores Culturales.

José Luis Mariscal Orozco.

UDGVirtual. Guadalajara, México.

Disponible en: http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/num4/pdfs/Apertura4_educacion.pdf

[2011, 15 noviembre]

» ***Contenido del Programa de Artes Visuales, Plan 2007.***

Universidad Veracruzana.

Disponible en: <http://www.uv.mx/oferta/programas/Contenido.aspx?Programa=AVIS-07-E-CR>

[2012, 3 de febrero]

» Ehrenberg, Felipe (2005).

El Arte de Vivir del Arte. Manual para la Administración de Artistas Plastic@s.

Biombo Negro Editores, Ciudad de México, México.

Disponible en: <http://books.google.com.mx/books?id=e41VAQAAIAAJ&q=el+arte+de+vivir+del+arte&dq=el+arte+de+vivir+del+arte&hl=es&sa=X&ei=K-LT4i6Eaes2wXY-fjZCw&ved=0CDEQ6AEwAA>

[2011, 5 octubre]

» Entrevista con **alumnos de las generaciones 2007, 2008, 2009 y 2010** de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Veracruzana. Xalapa, 2012.

» Entrevista con **Égdar Argáez “Bacalo”**, egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Monterrey, 2010.

» Entrevista con el **Maestro Josué Martínez**, académico de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Xalapa, 2012.

» Entrevista con la **Maestra Iliana Pámanes**, académica de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Xalapa, 2012.

» **Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales (2005).**

Directorio Iberoamericano de centros de formación en gestión cultural y políticas culturales. UNESCO.

Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138686s.pdf>

[2011, 14 noviembre]

» **García Canclini, Néstor (1987).**

Políticas culturales en América Latina. Ed. Grijalbo, México, D.F.

Disponible en: <http://148.202.167.133/drupal/sites/default/files/Politicasy20Culturales.pdf>

[2011, 21 octubre]

» ***Informe de la III Reunión de la Red de Centros y Unidades de formación en Gestión Cultural (2005).***

IBERFORMAT, México, D.F.

Disponible en: http://www.iberformat.org/documentos/docs_2006/doc18.pdf

[2011, 14 noviembre]

» ***Informe del I Seminario de Formación de Formadores en el Campo de la Gestión Cultural (2003).***

IBERFORMAT, OEI, CONACULTA, México, D.F.

Disponible en: http://www.iberformat.org/documentos/docs_2006/doc14.pdf

[2011, 14 noviembre]

» ***Informe Final del Encuentro Binacional Argentina - Chile (2008)***

Formadores Universitarios de Gestión Cultural. UNESCO.

Buenos Aires, Argentina.

Disponible en: <http://www.gestioncultural.org/ficheros/formadoresGC2008.pdf>

[2011, 28 diciembre]

Fuentes de Consulta.

» **Mapa Curricular del Programa Educativo Artes Visuales.**
Universidad Veracruzana.

Disponibile en: <http://www.uv.mx/oferta/programas/creditos.aspx?Programa=AVIS-07-E-C>
[2012, 3 febrero]

» Mariscal Orozco, José Luis -compilador- (2009).
Educación y Gestión Cultural.
UDGVirtual, Guadalajara, México.

Disponibile en: http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/eureka/pudgvirtual/educacion_gestion_cultural.pdf
[2011, 15 noviembre]

» Martinell, Alfons (2002).
**Nuevas competencias en la
formación de gestores culturales ante el reto de la internacinalización.**
Pensar Iberoamérica, Revista de Cultura. No. 2.

Disponibile en: <http://www.oei.es/pensariberoamerica/rico2a05.htm>
[2011, 28 diciembre]

» **Misión Facultad de Artes Plásticas.**
Universidad Veracruzana.

Disponibile en: http://www.uv.mx/fac_art/quienes/mision.html
[2012, 3 febrero]

» **Plan General de Desarrollo 2025 (2008).** Universidad Veracruzana.

Disponibile en: <http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf>
[2012, 3 febrero]

» **Programa de Trabajo 2009 - 2013 (2010). Innovación académica y descentralización.**

Universidad Veracruzana.

Disponibile en: <http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/documentos/documents/programadetrabajo2009-2013.pdf>
[2012, 3 febrero]

» **Revista Digital de Gestión Cultural (2011) Año 1, número 1.**

Disponibile en: http://gestioncultural.org.mx/revista/01/editorial_N1_A1.pdf
[2011, 20 diciembre]

» **Revista Digital de Gestión Cultural (2011) Año 1, número 2.**

Disponibile en: <http://www.gestioncultural.org.mx/revista/02/>
[2011, 10 noviembre]