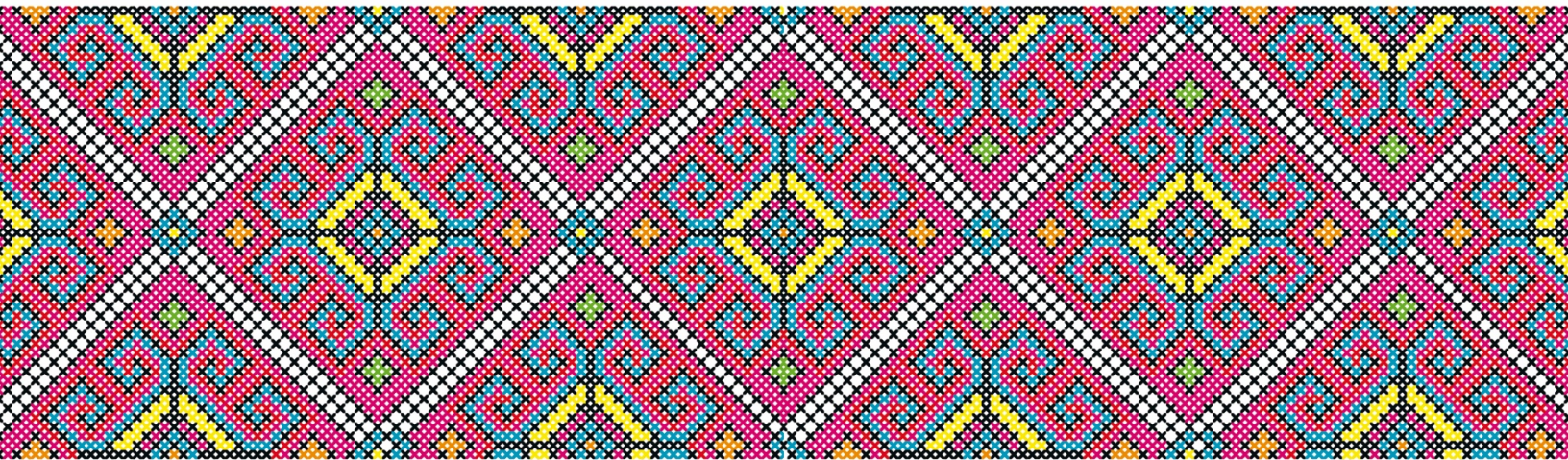

**3ER ENCUENTRO
NACIONAL DE GESTIÓN
CULTURAL MÉXICO**

**APORTES DE LA ACCIÓN
CULTURAL A LA AGENDA 2030
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE**

**DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2018
MÉRIDA, YUCATÁN**

**Festival Colima de Danza. Dispositivo de Formación
Integral: una experiencia universitaria**

Liliana Márquez Orozco, Angel Luis Torres Roa, Mireya Sarahí Abarca Cedeño

Ponencia presentada en el Tercer Encuentro Nacional de Gestión Cultural realizado en Mérida, Yucatán, México
entre los días 23 al 26 de octubre de 2018

Festival Colima de Danza.
Dispositivo de Formación Integral: una experiencia universitaria

Liliana Márquez Orozco, lilianamo@ucol.mx
Angel Luis Torres Roa roaangel21@gmail.com
Mireya Sarahí Abarca Cedeño, mireya_abarca@ucol.mx

Eje temático: Educación y cultura.

Palabras clave: Dispositivo de formación. Experiencia educativa. Artes escénicas

Resumen

Esta ponencia tiene como propósito hablar sobre el proceso de gestión del Festival Colima de Danza (FCD), que fue creado con el propósito de generar un espacio para que los estudiantes de la Licenciatura en Danza Escénica (LDE) de la Universidad de Colima tuvieran la oportunidad de desarrollar sus competencias de gestión al involucrarse como agentes culturales en diversas fases de la realización de tal evento.

El Festival Colima de Danza se ha concebido como un Dispositivo de Formación Integral (DiFI), entendido como una herramienta donde converge el tiempo y espacio durante sus etapas de preproducción, producción y postproducción. Es, además, un sistema de organización complejo y flexible, en el cual los estudiantes de la carrera de danza se enfrentan de manera constante a estímulos y experiencias que les permiten desarrollar habilidades y competencias en materia de gestión.

A lo largo de sus diecisiete ediciones, el Festival ha fortalecido los conocimientos y experiencias de todas las generaciones de la licenciatura, al involucrarse en el comité organizador. En el Festival, los jóvenes asumen un rol proactivo en los procesos de creación, gestión, producción y difusión, basados en la articulación de herramientas teórico-metodológicas que les permiten sistematizar su experiencia. Durante la puesta en marcha se enfrentan a situaciones que exigen tomar decisiones, argumentar propuestas y evaluar las maneras de actuar ante posibles incidentes o eventualidades.

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó un análisis documental en relación con el programa curricular de la LDE del 2005 y del 2017, para obtener un comparativo respecto a la definición del perfil de egreso y la malla curricular. Así, se evidencia la incorporación de la asignatura de gestión cultural para el desarrollo de competencias genéricas. Con la misma finalidad se revisaron los programas analíticos, ya que en el plan del 2005 no existía una materia que tratara contenidos al respecto. También se aplicaron entrevistas a egresados de diversas generaciones para conocer su experiencia respecto a su participación en la organización del Festival durante su etapa formativa, y la manera en que influyó en la línea de su actual campo laboral; además se entrevistaron a docentes de la carrera y administrativos que han formado parte del comité de organización, para conocer, desde su perspectiva, la forma en que contribuye este DiFI para detonar los saberes y prácticas de los futuros profesionistas en el campo de las artes escénicas.

Origen del Festival Colima de Danza

En septiembre de 1998 se realizó la primera edición del Festival bajo la iniciativa del maestro Rafael Zamarripa Castañeda, Coordinador del Departamento de Danza del Instituto Universitario de Bellas Artes, con el propósito de generar un espacio para que los estudiantes de la Licenciatura en Danza Escénica tuvieran la oportunidad de desarrollar sus competencias al involucrarse en diversos procesos de gestión para la realización del evento.

A 20 años de su creación se han realizado 17 ediciones. Se ha configurado como un dispositivo a través del cual los jóvenes asumen un papel de gestores de su conocimiento integrando habilidades y actitudes para resolver circunstancias *in situ*. El FCD es un espacio en el que año con año los estudiantes de la LDE participan activamente en las áreas de creación, producción, gestión y difusión de las artes escénicas. A través del Festival, estos jóvenes tienen un acercamiento no solo a los espectáculos artísticos de la esfera de la danza, también estrechan vínculos con

creadores y académicos de reconocida trayectoria que van marcando las principales tendencias en la campo de las artes escénicas en el país y el mundo. Es un espacio propicio para observar los modelos de producción que cada compañía comparte con los estudiantes durante su paso en el Festival.

A lo largo de 17 ediciones se han programado más de 150 agrupaciones artísticas de los diversos géneros de la danza, cada una con variadas soluciones escénicas y de organización. Otra de las particularidades del FCD es que se incluyen en la programación actividades académicas como: cursos, talleres, charlas, conferencias, presentación de libros, entre otros; con el objetivo de ampliar los referentes sobre las nuevas tendencias de las artes escénicas y contribuir a la profesionalización de los hacedores de la danza.

Festival Colima de Danza como experiencia educativa

Otra perspectiva de estudio del FCD toma sentido al vincularse a los contenidos de la asignatura de Producción I que cursan los estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Danza Escénica. Año con año se han diseñado y empleado estrategias didácticas relacionadas con el método de proyectos con la finalidad de que éstos afiancen conocimientos y experiencias generadas a raíz de su participación en el desarrollo de eventos reales.

Cada emisión de Festival engloba la participación proactiva de los estudiantes para atender y desempeñar labores relacionadas con los procesos de creación, gestión, producción y difusión. En el programa analítico de la asignatura mencionada se establecen directrices y herramientas teórico-metodológicas que les exige hacer un registro sistemático de su experiencia; ya que durante la puesta en marcha se enfrentarán a situaciones que les implicará tomar decisiones, argumentar sus propuestas y evaluar sus maneras de actuar ante posibles incidentes o eventualidades.

A la fecha, la Licenciatura en Danza Escénica tiene vigentes dos planes de estudio: uno en liquidación y el que fue reestructurado en agosto de 2017. Los comparativos en cuanto a perfil de egreso y malla curricular son significativos, pues en cuestión de la incorporación de la gestión cultural como asignatura, garantizará que las nuevas generaciones de profesionistas adquieran mayores herramientas y la reconozcan como vía de apoyo para alcanzar el progreso de las artes escénicas.

En la nueva declaración del perfil profesional del Programa Curricular de la LDE (2017), ya se concibe a la gestión como un elemento de apoyo para el desarrollo del campo disciplinar, pues se plantea:

Formar profesionistas de la danza escénica con énfasis en los géneros folclórico mexicano y contemporáneo, que a partir del desarrollo de la creatividad, sean capaces de experimentar, crear, interpretar, investigar, así como participar en procesos formativos en diversas etapas del desarrollo humano y de gestión de la danza en particular y el arte en general, vinculados con la realización de un espectáculo escénico a fin de contribuir al desarrollo del arte y la cultura del país, en un marco de responsabilidad social (Universidad de Colima, 2017, p. 45).

Una de las cinco macrocompetencias que componen el perfil de egreso del Programa Curricular de la Licenciatura en Danza Escénica (2017), se denominó gestión cultural, cuya función apunta a que los egresados del programa educativo se asuman como agentes activos que influya de manera positiva en el progreso de las artes escénicas, capaces de distinguir, formular y aplicar herramientas de la gestión cultural “mediante el abordaje básico de contenidos sobre teorías y métodos para la gestión del arte y la cultura, aproximaciones a las políticas culturales, apreciación de las manifestaciones artísticas, organización de eventos, emprendimiento y administración de proyectos culturales” (Universidad de Colima, 2017, p. 45).

Entre los contenidos que se abordarán en la asignatura de Gestión cultural I y II se pueden mencionar: nociones básicas de la gestión cultural, sistema de producción cultural, bases de la política cultural, modelos de gestión y producción cultural, bases de la mercadotecnia del arte y la cultura, emprendimiento cultural, dirección y gestión de proyectos culturales, entre otros.

De esta forma es como se espera que los nuevos egresados de dicha carrera, obtengan las competencias elementales para desempeñarse en el campo profesional, en el ámbito de la gestión de las artes escénicas.

Dispositivo de Formación Integral

Para entender los procesos de formación integral es necesario resaltar las características primordiales de estos términos; la integralidad como trabajo interconectado entre las múltiples áreas desde una perspectiva sistemática, la producción de conocimientos a partir de la resolución de problemas, la vivencia de experiencias personales e irrepetibles, pero sobre todo, concebido como un eje articulador entre el sujeto y objeto a observar; por otro lado, la formación como un proceso de enseñanza activa, posibilita las interrelaciones entre los tres ejes: docente-estudiante-conocimiento, donde la transmisión de los contenidos del sistema universitario se convierten en una puerta de acceso al desequilibrio y la sorpresa, factores indispensable para la obtención de saberes inciertos. Por otro lado, la definición de la propuesta del Dispositivo de Formación Integral se basó en conceptos y teorías construidas por diversos autores como *Michel Foucault* (1975), Morin (1983), Reygadas y Rendón (2006), Deleuze (1989), Salazar (2004), entre otros; entendiendo al dispositivo como una máquina metodológica creativa que permite el acceso a lo complejo y lo inesperado dentro del campo social.

El Festival Colima de Danza se ha concebido como un Dispositivo de Formación Integral (DiFI) entendido como una herramienta donde converge el tiempo y espacio durante sus etapas de etapas de preproducción, producción y postproducción. Es además un sistema de organización complejo y flexible en el cual los estudiantes

de la carrera de danza se enfrentan de manera constante a estímulos y experiencias que les permiten desarrollar habilidades y competencias en materia de gestión.

En este sentido el DiFI forma parte indispensable en los procesos de enseñanza dentro de la Licenciatura en Danza Escénica, a partir del caso Festival Colima de Danza y las diversas experiencias personales de los estudiantes, ha posibilitado la convergencia entre los procesos de formación integral y los distintos roles asumidos ante distintas situaciones, tanto como gestores, bailarines, incluso como estudiantes permitiendo una articulación, flexible, compleja y creativa disponible para ser analizada en sus distintas emisiones.

Programa metodológico

La metodología desarrollada fue de tipo cualitativo de corte descriptivo y documental. Se definieron diversas estrategias para obtener la información. Como primera fase se identificaron tres categorías de informantes clave a quienes se aplicaron entrevistas por medio de diferentes soportes. La primera categoría se determinó como egresados de la LDE desde la generación 1997 a la 2018 que hayan sido alumnos regulares o de reingreso durante su participación en alguna edición del Festival; la segunda categoría se asignó a docentes de la carrera que hayan participado como integrantes del comité organizador del evento; y la tercera corresponde a personal administrativo involucrado en el proceso. Para cada categoría se formuló un instrumento.

Basados en el padrón de egresados de la LDE se obtuvo una muestra no probabilística de 43 sujetos de la cual, el 50% viven en Colima y el resto en diversas partes del país. En el caso de los que radican en Colima, las entrevistas fueron capturadas en audio y video; a los externos se les contactó por medio de redes sociales o llamada telefónica y se les remitió la entrevista a través de *typeform*. Respecto a los docentes de la carrera y administrativos se les aplicó la entrevista por audio y video para conocer desde su perspectiva, la forma en que contribuye

este DiFI para detonar los saberes y prácticas de los futuros profesionistas en el campo de las artes escénicas.

En otra fase se realizó un análisis documental en relación con el programa curricular de la LDE del 2005 y del 2017, para obtener un comparativo respecto a la definición del perfil de egreso y el contenido curricular, así como la incorporación de la materia de gestión cultural como elemento de apoyo para el desarrollo de competencias genéricas.

Análisis de resultados

Entre los principales resultados que arrojaron las entrevistas aplicadas a los egresados de diversas generaciones se puede señalar que 11 de 24 personas tienen una empresa o proyecto propio; algunos se desempeñan en el ámbito institucional o iniciativa privada. Del total de entrevistados, ante la pregunta sobre su experiencia respecto a cómo fue la organización interna antes del evento en la edición que participaron en el comité organizador de FCD: la mayoría respondieron que fue bueno y/o excelente, mencionan el proceso de la conformación de los equipos de trabajo (logística, memoria, catering, patrocinios, comunicación, técnicos, atención a grupos) y cómo a partir de ello se delegaron las actividades y tareas que desempeñaron en su momento; el proceso de organización ha sido acompañado por docentes de la propia LDE.

De los egresados entrevistados desempeñaron funciones desde logística, el área técnica, administrativas, jefe de foro, anfitrión de agrupaciones invitadas al festival, catering, memoria, promoción, difusión y comunicación; éstas comisiones van cambiando de denominación en cada edición, pues se hace una adaptación a los saberes y experiencias que la generación a cargo tiene en su momento. De su experiencia en el área, platican sobre las vivencias y aprendizajes que tuvieron estando en esa área, pues el contacto directo y la colaboración durante y después del evento fue un reto; consideran como un recurso formativo e intensivo formar parte del comité organizador, por la relevancia de poder incidir en la resolución de

diversas necesidades desde las técnicas y operativas que demandaban los escenarios en los que se desarrollaban los eventos.

Respecto a la pregunta de qué habilidades y competencias lograron desarrollar con su participación en el Festival, hacen referencia a valores y aspectos actitudinales y procedimentales, entre ellos: trabajo en equipo, organización, tolerancia, iniciativa, liderazgo, capacidad de resolución de problemas, toma de decisiones, responsabilidad, trabajar bajo presión, lenguaje técnico, gestión del tiempo, manejo de estrés, organización en equipo, resolución de conflictos, toma de decisiones con base en argumentos válidos; diversas herramientas para llevar a cabo cualquier evento de la magnitud del Festival, el trabajo administrativo, las relaciones públicas, la búsqueda de patrocinios; entre otros. Uno de los testimonios menciona:

“Es un mundo nuevo lleno de cosas fantásticas y habilidades pues paciencia, observación, concentración, conocimiento de varias herramientas que se utilizan en el teatro, vivir los conocimientos adquiridos en el aula, conocimiento de cada área del teatro y como sacar provecho en diferentes circunstancias, el ser un bailarín con el conocimiento adecuado de las lámparas, telones, herramientas y materiales escenográficos agilizan el trabajo y mejoran la comprensión y la comunicación entre el personal del teatro y los bailarines en general dando resultados de una manera práctica y productiva sin tanta pérdida de tiempo”.

Según sus experiencias, el Festival es un escenario que permite a los estudiantes llevar a la práctica en un contexto real, todo lo que ha aprendido en teoría en su licenciatura: “Antes de hablar de competencias, considero que con el solo hecho de que el estudiante en danza sea participe y testigo de la organización y realización de un evento, le permite visualizar la magnitud y las múltiples posibilidades que le ofrece la danza para especializarse, así mismo, puede identificar las disciplinas artísticas y de otros ramos que complementan a la danza, por ejemplo: la importancia de gestionar y ejercer un presupuesto”.

También lo definen como un “experimento en el que aprendes habilidades y descubres áreas de estudio que se relacionan con la danza, al darte este bosquejo, puedes analizar qué desconoces y qué es lo que te falta por aprender para considerarlo si en tu proyecto de vida quieres tener una compañía de determinada disciplina, quizá trabajar en la producción de eventos, producción escénica o gestión cultural, por poner unos cuantos ejemplos”.

Ante la pregunta de cómo trascendió en su campo laboral la experiencia adquirida durante el Festival Colima de Danza, los entrevistados respondieron que es una oportunidad para aprender, de equivocarse. Su actual manera de trabajar lo han aprendido en los festivales en los que se han involucrado: “Lo interesante es que las “problemáticas” que suceden durante el festival, es lo que vives en el día a día pero sin el amparo de un maestro o la institución, y aunque es posible equivocarte, ya no hay nadie más que lo resuelva por ti”; también les ha ayudado a conocer y establecer contacto con grandes personas que se apasionan por lo que hacen dentro o fuera de las artes escénicas. Hablan también de adquirir conocimientos y parámetros de calidad escénica y el cuidando de cada aspecto del evento en el ámbito profesional así sea para un producto escolar.

Otros de los testimonios destacan que les permitió tener otra perspectiva: “de todo lo que implica hacer danza e incluso un campo de trabajo que quisiera explorar”; el acercamiento con profesionales del área escénica difícilmente se podría tener por cuenta propia; el Festival es un espacio en el que se puede afianzar lo aprendido en el aula, la importancia de la planeación y organización para llevar a cabo de la mejor manera un evento artístico cultural; en otro sentido les ayudó a afirmar su interés en cuestión de marketing cultural y publicidad; en unos cambió su forma de pensar respecto a lo que quieren lograr a largo plazo en el ámbito profesional.

Conclusiones

De la presente investigación se ha logrado recopilar experiencias de los egresados que han participado en diversas ediciones del Festival Colima de Danza y la forma en que ha influido en el desempeño de su actual campo laboral. En sus testimonios afirman algunos los saberes y herramientas que han podido implementar y mejorar en los ámbitos en que se desarrollan; del alcance de la investigación al momento se puede afirmar que el FDC funciona como un Dispositivo de Formación Integral (DiFI), entendido como una herramienta donde converge el tiempo y espacio durante la etapa formativa de los estudiantes de la Licenciatura en Danza Escénica de la Universidad de Colima.

Referencias

- Reygadas, G., & Rendón, M. R. (2006). *Sobre la construcción de dispositivos de investigación-intervención*, 57–69.
- Universidad de Colima, 2017. Licenciatura en Danza Escénica. Documento curricular. Instituto Universitario de Bellas Artes. Colima, Col., México.