

**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 Eurojazz 2018: nueva oferta cultural familiar.

Dulce María Valenzuela Angulo

El siguiente texto hace referencia a la sistematización de la experiencia de las prácticas profesionales de gestión cultural realizadas en el Festival “Eurojazz 2018” del Centro Nacional de las Artes (CENART). La cual consistió en el apoyo a la planeación, organización, producción y realización entre enero y mayo de 2018.

El CENART es una institución dedicada a la difusión, investigación, formación, impulso, debate y enseñanza del arte, la cultura y la interdisciplina que surge en noviembre de 1994 gracias al entonces, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a partir de un proyecto arquitectónico encabezado por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta.

Sus 12 hectáreas de extensión alojan espacios escénicos como el Teatro de las Artes, el Teatro “Raúl Flores Canelo”, “Teatro Salvado Novo”, Foro “Antonio López Mancera”, Foro de las Artes, Foro Black Box Experimental, Plaza de las Artes, Plaza de la Danza, Plaza de la Música, Auditorio “Blas Galindo”, Aula Magna “José Vasconcelos”, Áreas Verdes, y espacios de Exhibición como la Galería Central, Galería “Juan Soriano”, Galería “Manuel Felguerez”, Galería “A/B”, Galería Principal y dos Espacios Alternativos para exposición, espacios en los que se puede disfrutar tanto de una amplia programación artística como de una nutrida vida académica.

De forma paralela a un programa de Desarrollo Académico único en su tipo, que contempla desde cursos y talleres para niños hasta estudios de posgrado en educación artística. El Cenart concentra cuatro escuelas de educación profesional, pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), como lo son la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y la Escuela Superior de Música, así también alberga el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), el cual pertenece al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Además, en el Cenart se encuentran, cuatro centros nacionales de investigación artística del INBA dedicados a las diferentes disciplinas artísticas, como lo son el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral “Rodolfo

Usigli” (CITRU), el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza “José Limón” (CENIDID), el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (CENIDIAP) y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (CENIDIM), los cuales llevan a cabo proyectos de enseñanza y de experimentación en el campo de las artes electrónicas y las nuevas tecnologías aplicadas al arte.

Esta institución cuenta también con una oferta cultural muy amplia y variada durante todo el año. Dentro de los festivales más importantes que se realizan se encuentra el Festival de Jazz Europeo “Eurojazz”, creado en 1998 por iniciativa de la Embajada de la Unión Europea, quienes contactan a Rafael Tovar y de Teresa, el entonces director CONACULTA para solicitar su apoyo.

En un principio este festival se nombró como “Festival de Jazz de la Unión Europea” y la primera edición tuvo una duración de apenas dos días contando con la presencia de apenas cuatro agrupaciones correspondientes a cuatro países diferentes.

Desde la primera edición el festival fue recibido de una excelente manera por parte del público, ya que el segundo día de presentaciones durante la Jam Session en la cual participaron todos los músicos invitados, se recibieron casi cuatro mil personas, las cuales eran más de las que se tenían contempladas y rebasaban el límite de aforo permitido en la “Plaza de las Artes”, lugar específico en donde el festival se realizó durante 11 ediciones. En algunos de los casos esta se alternaba con el Auditorio Blas Galindo hasta que finalmente debido al aumento considerable de asistentes la sede se trasladó totalmente a las Áreas Verdes del CENART.

Durante 19 años la dinámica y oferta dentro del festival no cambió mucho, sin embargo para la edición número 19 (2016) se integran dos nuevas actividades, las cuales actualmente se siguen realizando. En primer lugar una zona de comida, en la cual se invita a food trucks locales a participar, a estos el festival les brinda el espacio y la energía eléctrica de forma gratuita. En segundo lugar, por medio del

Departamento de Desarrollo Académico del CENART, se comienzan a implementar talleres infantiles en los cuales se desarrollan actividades enfocadas al jazz. Para el 20 aniversario del festival (2017), se suma una tercera actividad dentro del mismo, la cual consistió en una pequeña cartelera de clases magistrales para alumnos de escuelas superiores de música impartidos por los propios artistas invitados al festival. Estas clases eran de asesoría y tenían una duración de 3 a 4 horas como máximo. Para esta edición se gestionaron un total de 4 clases magistrales, impartidas por “Sebastian Gramss Bassmasse” de Alemania, Sake Stew de Austria y Styjo Trío de Polonia.

La edición 2018, que es justamente sobre la que se profundizará más adelante, sigue conservando un calendario de clases magistrales, el cual aumentó de una manera considerable, con un total de ocho clases magistrales realizadas con éxito, por grupos de países como Alemania, Italia, España, Hungría, Polonia, Austria, República Checa y Bélgica. También en esta última edición se abre una nueva zona, un escenario alternativo, en el que se llevaron a cabo las presentaciones de diferentes grupos dedicados a espectáculos escénicos tales como el arte circense, un disc-jockey, bailarines de break dance, beat box, entre otros.

Así el Festival Eurojazz se coloca como un caleidoscopio que muestra la riqueza y evolución de un género que sobrevive, crece y se mantiene como una constante energía en transformación. Mostrando al público mexicano los diversos horizontes que explora la música a nivel internacional.

Después de 21 años, el festival se ha convertido en la plataforma más relevante para la escena del jazz en América Latina. En su edición 2018, durante 3 fines de semana del 2 al 25 de marzo, participaron un total de 12 agrupaciones de 12 países de Europa (Italia, Noruega, Alemania, Luxemburgo, Polonia, Hungría, España, Eslovaquia, Francia, Austria, República Checa y Bélgica) y 4 agrupaciones mexicanas, contando con una asistencia total de aproximadamente 60,300 personas.

En apego a las fases de un festival señaladas por Marisa de León en su libro Espectáculos Escénicos. Producción y Difusión (2015) se puede señalar que en el momento en el que llegan a incorporarse los dos practicantes profesionales al Centro Nacional de las Artes (29 de enero de 2018), el festival estaba por culminar la etapa de **planeación** pues el perfil del festival estaba claro, debido a que era su 21 edición, y su línea de programación estaba definida. La cartelera del escenario principal ya estaba casi totalmente establecida, debido a que esta se realiza con base a las propuestas y posibilidades de cada una de las embajadas pertenecientes a la unión europea que colaboran con el festival.

Por otro lado, la cartelera de las clases magistrales no se encontraba totalmente definida ya que esta propuesta se le planteo después a cada agrupación y no todas habían dado respuesta aún. El Departamento de Desarrollo Académico estaba enterado de sus responsabilidades con respecto a los talleres infantiles, pero estos aún estaban en definición y desarrollo. En cuanto a la nueva propuesta, es decir, el escenario alterno, aún se encontraba en un punto tentativo, pues no era un hecho todavía.

Las cuestiones administrativas estaban en proceso, pues aún no se habían terminado de llenar el papeleo necesario para la cuestión de los gastos, aún había que pensar en toda la parte organizativa y de producción, porque ya se iba contra reloj.

Una vez establecida la cartelera principal se procedió a dialogar con cada uno de los equipos involucrados en el festival (Protección Civil, Desarrollo Académico, Difusión y Desarrollo de Públicos, Redes Sociales, Seguridad, Administración, Producción), para establecer las actividades específicas a realizar por área, continuando después con reuniones de **integración** para hacer del conocimiento común las actividades generales.

A pesar de que al momento de la **integración** no se tocaron todos los puntos necesarios para el mismo, antes de llegar a la **organización**, debido a que el equipo de trabajo era totalmente nuevo, es decir, el personal administrativo y de producción no habían participado con anterioridad en el proceso de producción del

festival en ediciones anteriores, así que fue todo un reto, por lo cual era posible que hubiera cosas que se llegaron a pasar por alto en el momento que se debían tratar, sin embargo, nunca se dejaron de lado. Tal fue el caso del tema principal de este escrito, la búsqueda de la creación de un festival con una oferta variada y con un ambiente familiar.

Esto basándose en el hecho de que el público al que se dirige en épocas contemporáneas, es muy variado, ya no se dirige solo a jóvenes, los cuales son los principales asistentes, ni a los adultos mayores. Ya que se considera el hecho de que los jóvenes que asistían en un inicio y que siguen frecuentando el festival año tras año, ya no asisten solos, sino con sus familias, y no era algo que se tomara en cuenta en la programación o difusión del festival, pues no se estaba considerando la diversa gama existente en cuanto al público asistente.

Siguiendo este punto dentro de la **organización** se establecieron nuevas y diversas estrategias tanto en el área de programación como de difusión siendo conscientes de que el plan de comunicación ejerce como un agente mediador entre el producto (el Festival) y el destinatario (el público), siendo la mediación la instancia comunicativa intencionada entre dos partes, que permite vincularnos de manera interactiva a través de un canal de información y para llegar a las diversas generaciones había que utilizar diversos canales.

Es así como se determinó la inclusión de nuevas redes sociales para la promoción y difusión del mismo, tal fue el caso de Spotify, red en la cual se creó una lista de reproducción con algunos de los temas más destacados de los grupos que fueron invitados de cada país para que los asistentes pudieran tener un criterio previo a cada una de las presentaciones. Esta lista fue promocionada y difundida por medio de las redes sociales y plataformas digitales que maneja el CENART.

Además, la cantidad de estímulos que se brindan al público meta, dicta en estos tiempos el grado de atención que se logra captar. Un cartel con información ya no es del todo eficiente, así, gracias a las redes sociales las instituciones ya están obligadas a realizar un esfuerzo por modificar el lenguaje y los formatos que se realizan de manera habitual por otros que se adapten a los nuevos canales de

comunicación en los que ahora la imagen y el componente audiovisual tienen gran relevancia.

Aquí se plantea también la importancia de la evaluación y actualización constante, de las estrategias planteadas, no solo en la difusión, sino en la gestión, para poder llegar a los nuevos tipos de público de una manera más eficiente y tener siempre una opción para cada uno de ellos.

Pasando a la fase de **producción** se terminó de recolectar toda la información y documentos necesarios para la asignación de gastos de mano de cada uno de los grupos participantes, así como los requerimientos técnicos de los mismos con base a los cuales, debido a la magnitud del evento y al hecho de que los recursos utilizados son federales, se lanzó por medio de Internet, una licitación pública, en la cual participaron diversas compañías dedicadas a la producción de espectáculos, eligiendo la más conveniente según los costos y servicios ofrecidos.

Se inició la realización de los itinerarios correspondientes a las actividades diarias durante el festival, las cuales incluían traslados de artistas a conciertos y clases magistrales, según fuera el caso, duración de prueba de sonido, conciertos, venta de discos y firma de autógrafos, de la misma manera se asignaron responsables de cada actividad y para ser anfitriones de cada una de las agrupaciones.

A pesar de que el programa perteneciente al escenario alterno debía establecerse desde la fase de organización del festival, no fue hasta la fase de producción que este se concretó de manera clara y con esto mismo se estableció que los espectáculos a presentar en este se realizaran entre conciertos para que las personas, en vez de irse de la institución, tuvieran el interés de quedarse a consumir en el área de comida mientras disfrutaban de un espectáculo diferente, ya que el escenario fue colocado en el centro superior de esta área. Fue así como se consiguió una programación de 5 días, en los que se logró presentar cinco espectáculos diferentes, ya que estos eran los días que se tenían previstos conciertos dobles en el escenario principal, el primero dando inicio a la 13:30 horas y el segundo a las 17:00 horas. Dichos espectáculos consistieron en una agrupación de arte circense y música medieval, quienes tuvieron oportunidad de

presentarse dos días distintos con un show diferente cada día, un disc-jockey, la presentación de una agrupación de break dance y una agrupación de beat box.

Con esto se abre también un nuevo punto a discutir, el cual tenía que ver con el total de personas que se esperaba asistieran al festival, según las cifras obtenidas en años anteriores, las cuales indicaban que se podría llegar a saturar las áreas verdes debido a la concurrencia de espectadores, por lo que se designó en común acuerdo con Protección Civil, que el límite de personas permitido dentro del espacio sería de un total de 8 mil, ya que se señaló que lo importante para el comité organizador no era sobrepasar la cantidad de asistentes del año anterior, sino fomentar el ambiente familiar, teniendo mayor seguridad, libertad de movimiento y esparcimiento dentro del área para un mejor disfrute de la experiencia completa. Se implementaron además, una serie de reglas que descalificaban el consumo de tabaco, a pesar de ser un evento al aire libre, y se prohibía el paso a cualquier otra sustancia u objeto de riesgo.

Llegado el momento de la **realización** comenzaron a darse ciertas dificultades que a pesar de que se tenían vistas, no se había hecho un plan de contingencia como tal para el posible problema.

Sin embargo, se lograron llevar a cabo 8 de las 10 Clases Magistrales de diversas agrupaciones pertenecientes a 10 países diferentes de la Unión Europea que se tenían programadas, pues dos de las agrupaciones lamentablemente no pudieron asistir por problemas ajenos a la misma, de tal manera que estas se tuvieron que cancelar, tanto en las clases magistrales como en el escenario principal, lo cual fue uno de los retos más grandes a realizar, como se detalla más adelante.

Además, dentro de la organización de las clases hace acto de presencia la falta de comunicación asertiva que llega a presentarse entre los diversos departamentos, lo cual provocó en este caso, retardos en la realización de las clases magistrales por la falta de instrumentos para su realización o de piezas y accesorios en los mismos. De la misma manera, a veces los artistas invitados, por una u otra razón, no tenían la información correcta con respecto a los itinerarios, así que no alcanzaban a salir a tiempo del hotel, lo cual retrasaba los horarios ya

establecidos. En esos casos los ajustes de tiempo podían llegar a ser drásticos y todo debía adaptarse al tiempo necesario. En el caso de los instrumentos, a veces había que salir y solicitar préstamos a otras instituciones o personas externas, de tal manera que todo lo necesario estuviera en el momento.

En los talleres infantiles la situación era más relajada. La mayoría de los niños que asistieron a ellos oscilaban entre los 5 y los 8 años. Todos los días se reunían en un tapete debajo de uno de los árboles más grandes a escuchar relatos sobre la creación del jazz, los instrumentos que se utilizaban en su creación y los sonidos que estos producían. Los papás regularmente se encontraban alrededor del área y muy frecuentemente participaban dentro de las actividades también. Uno de los principales problemas en este caso, es que no se contaba con un señalamiento específico para la zona de talleres infantiles, los asistentes solían preguntar el staff en qué lugar era dónde estarían colocados, y cuál era su horario de operación. Lamentablemente no todo el personal se encontraba informado al respecto, por lo que a veces no se dieron respuestas concretas al respecto. Debido a la magnitud del festival y el reducido personal, esta situación solo se limitó a ser tratada con los encargados del área académica, para que los operadores y staff de los talleres estuvieran informados en todo momento y estuvieran alertas y presentes para poder así orientar a los asistentes.

En el escenario principal la meta original era llevar a cabo 14 Conciertos de agrupaciones de 14 distintos países pertenecientes a la Unión Europea. De los cuales solo lograron concretarse 12, debido a causas externas. Ambas fechas fueron cubiertas por agrupaciones de jazz igualmente, pero de origen mexicano ("5o elemento", Alex Mercado Trío, Héctor Infanzón). Estos cambios no se alcanzaron a difundir en un tiempo oportuno, sin embargo tuvieron muy buena respuesta por parte de los asistentes de igual manera.

Hubo también algunas dificultades técnicas, afortunadamente nada fuera de lo normal, pero bastante notables, como la colocación del escenario a una altura incorrecta de la antes señalada en las especificaciones técnicas solicitadas,

situación para la cual durante la primera semana se le solicitó a la empresa productora que hiciera los ajustes necesarios para corregir el mismo.

En la zona principal frente al escenario se permitía el acceso a un máximo de 3 mil personas, las cuales contaban con un espacio amplio para recostarse en el área si así lo querían, o incluso introducir alimentos para consumirlos durante el concierto y era un espacio totalmente libre de humo. Para las personas que se encontraban fuera de la zona principal, fueron colocadas 2 pantallas led con sonido, las cuales eran monitoreadas de forma constante para asegurarse de que los asistentes lejanos al escenario tuvieran una experiencia muy similar a la de quienes se encontraban frente a este.

La zona de comida era un espacio amplio que contaba con un total de nueve establecimientos diferentes con gran variedad de productos. Sin embargo, no se contaba con mesas o sillas y era un espacio totalmente descubierto, es decir, no había dónde resguardarse del sol. No se buscó introducir mesas o asientos en el espacio, debido a que la idea era crear un concepto de picnic, cosa que solo lograba realizarse en la periferia debido a que en el centro del espacio se encontraba una toma de agua que las personas encargadas de los jardines usaban a pesar de tener indicaciones contrarias, y a veces lograba aglomerarse un poco de agua, asentamientos que tuvieron que cubrirse con gravilla de los senderos a la brevedad antes dar inicio al acceso del público. A pesar de estas contingencias, el área fue muy concurrida, y las personas que ofrecieron sus servicios en esta área coinciden en que esa es un área prometedora para ellos.

En medio de esta zona es donde se decidió colocar por primera vez un escenario alternativo en el que se ofreció una programación variada y diferente al tema principal del festival, ya que con esto se buscaba atraer a un público nuevo y diverso que en el acto pudiera interesarse también por el jazz, además de buscar hacer amena la espera entre conciertos y atraer a las personas a la zona de comida.

Como era el primer año en que se desarrollaba esta actividad, y otras se encontraban aún en un proceso de consolidación se decidió aplicar en esta zona una pequeña encuesta para conocer las preferencias de los asistentes. En este

caso solo fue un muestreo de 80 personas. El contenido de la misma arroja que más del 91% de los encuestados se encontraban a favor del escenario alterno y de las actividades alternativas realizadas de manera general durante el festival pues las consideran que es una acción innovadora que brinda otras formas de distracción y disfrute familiar dentro de un ambiente agradable con una mayor oferta cultural local e internacional, además que la secuencia de sucesos les permite continuar con la experiencia del festival sin necesidad de realizar pausas en la misma haciendo así también, amena la espera. Y en el caso del escenario alterno, lo ven como una plataforma para dar a conocer y promocionar el talento local.

De la misma manera solicitaron la incorporación de otras actividades diversas, como exposiciones gráficas, conferencias, implementar de nuevo las jam sessions, hacer la invitación a bandas jóvenes del género o similares, entre otros.

Es así como se muestra un nuevo panorama para el festival, pues se toma en cuenta no solo la evolución del formato en sí, sino que también se toma en cuenta la evolución de los asistentes y las nuevas formas de interacción entre estos también.

Al término del festival se confirma que no se logró superar la concurrencia de asistentes en comparación de las ediciones anteriores, sin embargo, sí se logró obtener una serie de comentarios agradables y positivos con respecto a la organización y oferta del festival, pues aseguraban que estuvo mejor que otros años y que el ambiente fue justo lo que esperaban. Así, Eurojazz busca seguirse posicionando, ya no solo como el festival de Jazz europeo más importante en América Latina, sino también como un festival de calidad y ambiente familiar en el cual cada uno de los miembros pueda relacionarse con el género de diferentes maneras.

BIBLIOGRAFÍA:

Centro Nacional de las Artes. (2018). *Conoce el CENART*. Recuperado de: <http://www.cenart.gob.mx/conoce-el-cenart/>

Centro Nacional de las Artes. (2018). *Inicio*. Recuperado de: <http://www.cenart.gob.mx/>

Centro Nacional de las Artes. (2018). *Vida académica*. Recuperado de: <http://www.cenart.gob.mx/vida-academica/>

CONACULTA. (2012). *Centro Nacional de las Artes 2007-2012*. México D.F.: CONACULTA.

Secretaría de Cultura. (2016). *Centro Nacional de las Artes*. Ciudad de México: Secretaría de Cultura.

León, M. (2015). *Espectáculos Escénicos. Producción y Difusión*. México: Prosimax.