

La gestión cultural en estado de danza

RÍOS ALMELA, María Fernanda / UNAM (México)- mafernandaalmela@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: gestión cultural, danza, arte, proceso, legado, administración de recursos culturales, proyectos culturales, Historia del Arte*

» **Resumen**

La danza es más que la puesta en escena, así como la gestión cultural es más que una herramienta para la administración de procesos. El papel de la gestión cultural dentro de la investigación y producción de las puestas en escena contemporáneas no es una novedad, sin embargo, la agencia de los interlocutores de estos procesos, sí. Los gestores culturales que intervienen en los procesos de creación escénica construyen un tipo de conocimiento que no se puede generar de otra manera. Como administradores de procesos de creación, los gestores culturales son los recopiladores del conocimiento que está detrás de los procesos creativos e investigativos que construyen los espacios novedosos, las relaciones de conocimiento y la apertura a otros cuestionamientos producidos tras bambalinas.

» **Presentación**

La danza es más que la puesta en escena, así como la gestión cultural es más que una herramienta para la administración de procesos. El papel de la gestión cultural dentro de la investigación y producción de las puestas en escena contemporáneas no es una novedad, sin embargo, la agencia de los interlocutores de estos procesos, sí. Los gestores culturales que intervienen en los procesos de creación escénica construyen un tipo de conocimiento que no se puede generar de otra manera. Como administradores de procesos de creación, los gestores culturales son los recopiladores del conocimiento que está detrás de los procesos creativos e investigativos que construyen los espacios novedosos, las relaciones de conocimiento y la apertura a otros cuestionamientos producidos tras bambalinas.

Se ha estudiado ya el papel del escenógrafo, del coreógrafo, del iluminador y por supuesto del bailarín, pero ¿qué sucede con ese interlocutor que está de frente a la escena, ayuda a la administración correcta de los procesos y es testigo, así como generador de conocimiento procesual único? ¿Cómo se teoriza sobre el conocimiento que genera el gestor cultural escénico? El rescate del entendimiento de las relaciones creativas hacia otros lugares (como la gestión cultural) donde se privilegie la reflexión, la crítica, la elongación de las

fronteras y la noción de posibilidad es una vía interesante y enriquecedora de ver y diversificar a las disciplinas artísticas dinamizadas por la cultura contemporánea.

A continuación, les compartiré una serie de reflexiones de un proyecto de investigación abierto.

La gestión cultural

¿Qué es la gestión cultural? Es la primera pregunta que se me viene a la mente cuando pienso en el papel que tiene dentro de los procesos culturales. Es de suma importancia entender qué es y cómo se vincula porque sólo de esta manera podremos accionarla a través de sus agentes. La gestión cultural se podría definir como la correcta administración de recursos culturales, echa mano de algunas herramientas de otras disciplinas humanistas como la sociología, la historia del arte y la antropología para entender los procesos de las artes, pero también de la publicidad y la mercadotecnia para insertarse en los sistemas de distribución de información contemporánea.

Por ende, la gestión cultural es una especialidad que conjuga herramientas de varias disciplinas para profesionalizar el cauce de las artes. Retoma los panoramas sociales, culturales y simbólicos alrededor de la creación para construir procedimientos que lleven a un fin positivo, donde lo positivo se entiende como aquel resultado que llega a las metas y objetivos planteados desde su creación. El campo de la gestión cultural está constituido principalmente por el entretendido de la ideología, la identidad y la cultura, tres grandes temas que permiten entender el contexto en el que se desarrolla la labor de los gestores culturales. Estos sujetos que accionan la disciplina son los encargados de generar valor dentro de las cadenas técnico-operativas para darles un sentido de creatividad y un valor simbólico. Es momento de dejar aparte la discusión donde se pensaba que los procesos de “producción” no generaban contenido de valor o no estaban constituidos por capitales legítimos dentro de las artes. Hoy, en la época contemporánea, los espacios sociales especializados tienen varios pilares que los sostienen, en el caso de las artes la gestión cultural es uno fundamental.

El papel del gestor cultural escénico

La agencia del gestor cultural va más allá de la construcción de un proyecto cultural que puede bien ser un espectáculo. La capacidad de este sujeto es de crear, evaluar, construir, difundir y resignificar procesos creativos. Se trata de un agente que se relaciona con los discursos especializados a varios niveles otorgándoles distintas significaciones, él genera procesos de vinculación, estrategias, reglas y luchas que movilizan el campo de la cultura. La palabra clave en esta definición es la movilización. El gestor cultural es aquél que desplaza las relaciones sociales de un grupo específico e histórico a través de acciones, discursos, objetos, proyectos, actores, roles, tradiciones, costumbres, espacios y construye relaciones y competencias sociales.

En el campo de las artes escénicas en particular, el gestor cultural es un eslabón clave para la creación de un ecosistema de información que materialice las estructuras de pensamiento de los actores de la puesta en escena. El coreógrafo imagina y coordina las acciones, el bailarín las ejecuta y materializa, el escenógrafo las acompaña y da contexto, el iluminador les da consistencia, el vestuarista las viste y el músico las robustece, pero ¿quién se encarga de aquellos procesos que acompañan la ejecución del espectáculo? Sí, la respuesta parece obvia, sin embargo, se trata de un equipo de profesionales especializados en distintas áreas quienes le dan forma y salida a la puesta en escena, y el gestor cultural es un elemento importante ya que él propicia el acercamiento entre ellos y genera conocimiento único. A diferencia de un director operativo, el gestor cultural cuenta con sensibilidad para significar los procesos, sus implicaciones, sus enseñanzas, sus actores y por lo tanto entender estas relaciones de valor como parte de un interaccionismo simbólico que genera discursos valiosos en cada paso que dan.

Entender y analizar, es decir descomponer en partes, la forma operativa de un espectáculo escénico es crear un nuevo lenguaje creativo. Se trata de dotar de sentido la capacidad de entender las necesidades de los bailarines, de asimilar el discurso corporal para difundir en un circuito de comunicación tradicional o digital un mensaje para una audiencia específica, es tener claro el objetivo artístico y social del arte.

Por tanto, es valioso pensar en cómo el gestor cultural es aquél que puede, gracias a su forma de operar, generar conocimiento integral a partir de la consideración de todas las aristas de la construcción de la puesta en escena, así como también las dimensiones económicas, políticas, socioculturales y estéticas que lo rodean.

› ***A modo de cierre***

Me gustaría ejemplificar aquello que he venido teorizando. Les presento al Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, una de las compañías más importantes de Latinoamérica - <https://www.youtube.com/watch?v=QX2Q8wxBgPs>. Amalia Hernández fue una importante coreógrafa y bailarina pero también gestora cultural. Ella dedicó su vida a entender, analizar y reorganizar las danzas regionales de México para a través de sus propios estudios etnográficos crear versiones estilizadas de los mismos. Amalia se unió con arquitectos, pintores, escultores, músicos para crear procesos de pensamiento únicos. A ella le interesaba retomar las raíces de México, estudiar su corporeidad y resignificarla para aportar y robustecer la tradición.

Desde hace 71 años el Ballet Folklórico de México encabeza el maridaje entre danza, etnografía y performance gracias a que su fundadora le dio el valor necesario a cada uno de sus procesos creativos, alianzas y estrategias para convertir las coreografías tradicionales en algo más que una puesta en escena.

Bibliografía

Lachino, A., Matos, L. (2021). *La danza en tiempos de crisis y de re (ex) istencia*. México, Difusión Cultural UNAM, ISBN: 978-607-30-4285-7.

Tortajada, M. (2017). *Amalia Hernández. Artista universal y profeta en su tierra*. México, Ballet Folklórico de México, ISBN: 978-607-9478-23-0.

Maass, M. (2006). *Gestión cultural, comunicación y desarrollo*. México, coedición: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, UNAM y Centro de Investigación Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades e Instituto Mexiquense de Cultura, ISBN: 970-35-0758-1.