

Formar gestores para dinamizar la cultura

Utadeo ha impulsado tres proyectos que buscan fortalecer la gestión y los emprendimientos en este campo, en distintas regiones del país.

Por: **María Alejandra Navarrete Tovar**
mariaa.navarretet@utadeo.edu.co

Fotografía
Ómar Sandoval y Archivo Diplomado
en Gestión Cultural

“Los gestores culturales son los que, poco a poco, han ido humanizando las relaciones sociales y llenando de significado las tensiones políticas y económicas que existen en los territorios. Están haciendo un aporte muy significativo desde distintas maneras de ver el mundo”, señala Santiago Trujillo, director del programa de Cine y Televisión y de la Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Trujillo ha liderado una **apuesta de la Universidad por el fortalecimiento de la gestión cultural en el país**, entendiendo sus implicaciones en el desarrollo y la construcción de paz. Para ello, ha trabajado en **tres proyectos de alcance nacional que buscan afianzar la relación economía-cultura** y contribuir con la formación de los actores culturales en los territorios.

El observatorio de las industrias culturales

Desde el 2017, Utadeo ha acompañado al Ministerio de Cultura en la coordinación académica, administrativa y misional del Observatorio de Cultura y Economía, una iniciativa que pretende **socializar la información en torno a las industrias culturales y creativas en Colombia y la región**, al tiempo que conecta a los actores del sector, entre ellos gestores, académicos, empresarios y entidades gubernamentales.

De acuerdo con Trujillo, “es un espacio de difusión, apropiación y fortalecimiento de toda la producción académica, periodística y estadística que se genera, tanto en Colombia como en distintos países de Iberoamérica, alrededor de las industrias culturales”. Si bien las cifras son importantes, no basta con medir, por eso el Observatorio cumple con dos propósitos: por un lado, **estimular la investigación y observar los fenómenos sociales, políticos, culturales y estéticos que el sector genera**, y por el otro socializar dicha información.

En el marco del Observatorio, en los dos últimos años se han organizado distintos encuentros nacionales e internacionales que han contado con la participación de académicos, gobernantes, activistas y gestores provenientes de Costa Rica, Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Adicional a eso, se han divulgado más de 20 publicaciones y se está desarrollando una **investigación sobre estrategias de marketing digital para la promoción y mercadeo de productos audiovisuales**.

Según Trujillo, “en este momento los ojos de muchas personas están sobre las industrias culturales y creativas. Pareciera que allí existe una oportunidad de desarrollo, de crecimiento económico y social del país. El Observatorio adquiere una enorme relevancia en ese contexto, como un espacio de reflexión que es capaz de integrar distintas miradas, tendencias y percepciones”.

El Observatorio de Economía y Cultura pretende socializar la información en torno a las industrias culturales y creativas en Colombia y la región.

Un diplomado que fortalece la labor de los gestores

“Lo que más me sorprendió de haber hecho este diplomado es la cantidad de relaciones que se tejen. Es darse cuenta de qué se está haciendo en la ciudad o en el departamento, pues **cada uno de los participantes tiene proyectos maravillosos en diferentes áreas.** Se trata de apoyarnos mutuamente, de tejer redes y hacer relaciones que en el futuro seguramente traerán beneficios laborales, personales y sociales de impacto”.

Este es el testimonio de Ágata Quintero, gestora de la cultura circense en Colombia y habitante de Cartagena, quien participó en una de las trece versiones del **Diplomado en Diseño y Formulación de Proyectos Culturales.** Esta iniciativa busca **cualificar y fortalecer liderazgos y emprendimientos culturales** en distintas regiones del país.

El diplomado **ha beneficiado a 525 personas en Popayán, San Andrés, Pereira, Yopal, Ocaña, Anapoima, La Dorada, Cartagena y Bogotá** con recursos del Ministerio de Cultura y se ha desarrollado en conjunto con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (Idecut), en Fusagasugá y Zipaquirá, haciendo énfasis, para esta última alianza, en aspectos patrimoniales.

“Los gestores culturales en Colombia —expresa Trujillo— trabajan casi bajo la línea de la miseria y es triste porque somos un país que debería potenciar mucho más sus activos culturales”. Y añade que por esta razón, “el diplomado quiere dinamizar y fortalecer, en términos de pertinencia, proximidad y calidad, sus proyectos culturales; **la idea es que sean más creativos, innovadores en sus maneras de hacer y competitivos en los servicios y productos que desarrollan**”.

La gestión y la producción cultural y audiovisual, en una maestría

Desde su fundación, en 1954, la Universidad Jorge Tadeo Lozano **le ha apostado a la formación de artistas y expertos en diseño, publicidad, fotografía y producción audiovisual,** entre otras áreas de las industrias culturales y creativas. Después de preparar a miles de profesionales, “llega el momento en que es necesario, por los niveles de competencia y de especialización, generar un proceso de cualificación mucho más específico y contundente. En ese sentido, la oferta posgradual se vuelve no solamente una obligación, sino el proceso orgánico de Utadeo”, dice Trujillo.

En esta línea, la Universidad ha ofertado la **Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual,** un programa académico con enfoque de profundización que pretende llevar a la realidad los proyectos culturales de los estudiantes. “Es una metodología muy interesante porque se trata de aprender en el hacer, **otorga las herramientas para que los proyectos que llevaban engavetados mucho tiempo en las mentes y escritorio de gestores y de personas que viven y sienten la cultura, puedan ver la luz**”, explica Trujillo.

El programa cuenta, en la actualidad, con 53 estudiantes y se prepara para graduar a su primer grupo de egresados, dentro de los cuales

se encuentra **Diego Quintero,** un profesional en Psicología y especialista en Recursos Humanos que veía en el arte y la cultura unos *hobbies,* pero que, gracias a la maestría, los convirtió en su pasión. Diego es el **creador y director del Festival de Música y Danza a la Ribera del Magdalena.**

Diego cuenta que su proyecto de grado de la maestría fue el festival, que este año celebra su segunda versión. “Se trata —explica— de un evento de tres días en Neiva y busca ser un punto de encuentro y un mercado para la danza y la música que se gestan en la ribera del río; tiene también un componente ambiental a favor de la protección de este ecosistema. En este sentido, **la danza y la música se convierten en una excusa para generar conciencia sobre la protección del río Magdalena** y, sobre todo, para reconocer esa riqueza cultural que le dio al país”.

Según el gestor, lo más importante de esta iniciativa ha sido **reunir a las comunidades de los once departamentos por los que pasa este afluente,** a través de su música y danzas tradicionales. “Realmente no somos tan diferentes: en Barranquilla bailan descalzos como bailan descalzos en el Huila”, añade. Recientemente, el festival fue ganador de una de las concertaciones que ofrece el Ministerio de Cultura para impulsar proyectos culturales.

El reto: ampliar el alcance en las regiones

Para Santiago Trujillo, trabajar en estos tres proyectos ha sido una experiencia enriquecedora, pues cada uno de ellos permite que la academia no solo estudie la realidad sino que también la construya.

“Hay que ampliar mucho más las coberturas, hay que intentar llegar a más regiones, es necesario que los programas académicos puedan comprender la situación y el contexto de las regiones para hacer ofertas a las que puedan acceder los diferentes actores sociales”, asegura el director, de cara a los retos que estos proyectos representan.

Finalmente, Trujillo se refiere a la importancia de la gestión cultural para Colombia. “Hoy los gestores están generando una reflexión sobre la transformación de esas estructuras culturales que nos llevan a resolver todo por vía de la violencia o a no encontrar consensos en la diversidad y en la diferencia. Hay una labor muy bonita de entender: que el **gestor cultural no solo es un gestor de bienes, productos y servicios culturales, sino también es un sujeto de la transformación social** y política de su comunidad y de su entorno”, señala. **D**

En sus trece versiones, el Diplomado en Diseño y Formulación de Proyectos Culturales ha beneficiado a 525 personas.

