

Fotografías

**Serie-
Mi Ciudad
Teruel,
Restos de un
Pasado que
aún Perdura
en Nuestros
Días
(Segunda parte).**

**Foto
grafía:
Ana
Pobo**

Serie- Mi Ciudad Teruel, Restos de un Pasado que aún Perdura en Nuestros Días (Segunda parte).

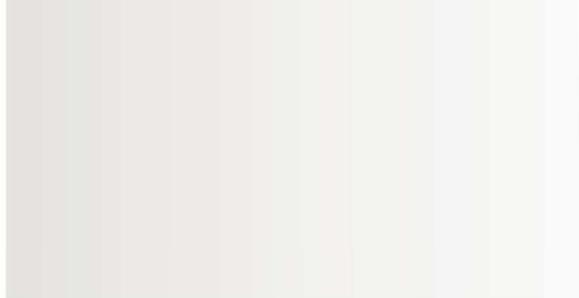
Foto
gratia. Ana
Pobo

Serie- Mi Ciudad Teruel, Restos de un Pasado que aún Perdura en Nuestros Días
Segunda parte).

Foto
gratis: Ana
Pobo

Serie- Mi Ciudad Teruel, Restos de un Pasado que aún Perdura en Nuestros Días (Segunda parte).

Autogestión de Productos Artísticos Derivados de Procesos de Investigación-Creación. El Papel del Investigador-Creador-Gestor

Juan Felipe Londoño Ramírez¹⁹ y Juan David Martínez Hincapié²⁰

Resumen

El presente artículo analiza el rol y las funciones que actualmente desarrolla el *investigador-creador*, desde el proceso de concepción de la idea hasta la circulación y consumo de sus producciones artísticas y académicas. Aquí se entiende consumo, no desde una perspectiva mercantilista, sino desde una perspectiva intercultural en la que todas las personas pertenecientes a un grupo social comparten rasgos culturales que las caracterizan; así, todos somos consumidores culturales. En ese sentido, proponemos develar un nuevo actor en la cadena productiva: el *investigador-creador-gestor*. Para proponer dicho actor tomamos la experiencia emergida de los proyectos de investigación *Cumbiasón, propuesta de creación musical a partir de elementos identitarios, culturales y estructurales de la Cumbia*, y el *Son Cubano y Sintonía Cultural*

desarrollados en el Tecnológico de Artes Débora Arango. Dichos proyectos han permitido identificar posibilidades de circulación y herramientas para gestionar producciones artísticas y académicas.

Palabras claves: investigador, creador, gestor, cadena productiva, herramientas para la gestión de producciones artísticas y académicas.

Abstract

This article analyzes the role and functions currently developed by the researcher-creator, from the process of conception of the idea to the circulation and consumption of their artistic and academic productions. Consumption is understood here, not from a mercantilist perspective, but from an intercultural perspective in which all people who belong to a social group share cultural traits that characterize them, so we are all cultural consumers.

19 Docente de los programas *Técnica Profesional en Producción para las Prácticas Musicales* y *Tecnología en Gestión y Ejecución Instrumental para las Prácticas Musicales* del Tecnológico de Artes Débora Arango, *Técnica Profesional en Ejecución de Proyectos Culturales* y *Tecnología en Coordinación de Proyectos Culturales*. Técnico en Música de la Escuela Popular de Arte de Medellín, licenciado en Educación Básica con énfasis Artístico y Cultural: Música de la Universidad de Antioquia, licenciado en Educación Artística y Cultural de la Universidad de San Buenaventura, especialista en Gestión Cultural con énfasis en Planeación y Políticas Culturales de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Gestión Cultural de la Universidad Nacional.

20 Estudiante cuarto semestre de *Técnica Profesional en Producción para las Prácticas Musicales* del Tecnológico de Artes Débora Arango, doctor en Lingüística y profesor de la Universidad de Antioquia.

In this sense, we propose to unveil a new actor in the productive chain: the researcher-creator-manager. To propose this actor, we take the experience emerged from the research projects *Cumbiasón, a proposal of musical creation based on identity, cultural and structural elements of Cumbia and Cuban Son and Sintonía Cultural* developed at the Tecnológico de Artes Débora Arango. These projects have allowed the identification of circulation possibilities and tools to manage artistic and academic productions.

Keywords: researcher, creator, manager, productive chain, tools for the management of artistic and academic productions.

Introducción

Basta con mirar adentro de las universidades y de las instituciones que promueven o se dedican a la formación en artes para darse cuenta de que allí existen múltiples ecosistemas en los que conviven la gestión cultural y artística. Al interior del Tecnológico de artes Débora Arango se ofrecen dos semilleros de investigación *El Satélite* y *Creando con el Berna*. Ambos se han dirigido, primero, a enunciar los aspectos relevantes en la cadena productiva de diversas obras artísticas en las cuales se incluyen nuevos eslabones. Y, segundo, se han dedicado a proponer herramientas para la gestión de hallazgos y resultados o productos artísticos como fruto de procesos de investigación-creación.

Dos de los desafíos actuales a los que se enfrenta el investigador artístico, a la hora de divulgar los productos derivados de sus indagaciones, son la

circulación o proyección de la obra y la aplicación de los hallazgos de orden teórico a entornos y públicos variados. Esto, si se tiene en cuenta que la generación de conocimiento y la solución de problemas son los principales objetivos de la investigación tradicional en el marco de las prácticas artísticas. Al respecto, parece ser que la responsabilidad en la solución de los desafíos mencionados recae en los gestores culturales, *managers* artísticos, productores o agencias de talentos conocidos como *bokers* artísticos. Todos estos actores, aunque fundamentales para el desarrollo de propuestas dentro de los dos caminos consolidados dispuestos a su circulación (el cultural y el comercial), se hace necesario proveer al investigador artístico de herramientas para la gestión que le permitan minimizar las tensiones derivadas, por muchos años, de la gestión cultural, la gestión artística, el emprendimiento y la academia. Este ejercicio favorece la democratización de los resultados de sus investigaciones.

Asimismo, por fortuna, desde hace algunos años se ha venido fomentando y reconociendo la importancia de la investigación en los procesos de creación artística; hecho que demanda del investigador-creador la adquisición de nuevos conocimientos y la ampliación y fortalecimiento de su perspectiva de trabajo desde la perspectiva académica, para así incluir en sus creaciones reflexiones formales que posibiliten la rigurosidad investigativa de su obra. Al respecto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación (Minciencias) menciona en su sitio de internet que:

Los procesos de creación artística, al igual que la investigación, manejan estructuras disciplinadas y planificadas en donde la experimentación constante juega un rol importante en la consecución del producto final, el cual se caracteriza por manejar un lenguaje plástico (como la música, la escultura, la danza, el audiovisual, entre otros) que en innumerables casos, además de ser original e inédito (es decir de nuevo conocimiento), ha movido las

fronteras del conocimiento de estas disciplinas [...] y ha establecido una plataforma de innovación y de relacionamiento con diferentes áreas del conocimiento. (Delgado et al., 2015)

Esta perspectiva apunta a sistematizar y generar metodologías de investigación diferentes a las tradicionales que posibiliten robustecer el estado del arte en la generación de nuevos procesos y conocimientos. Para acortar esa distancia queremos evidenciar una diferencia entre el alcance del gestor cultural y el gestor artístico, sin el ánimo de separar definitivamente sus roles, sino para conocer las rutas y los escalones que ocupa cada uno. Esto nos permite situar al investigador artístico en un amplio concepto sombrilla llamado *cultura*. Para ello, y sin profundizar en las discusiones que existen sobre el concepto de cultura y los roles del gestor, partiremos de los planteamientos de Liliana López Borbón, quien cita a la economista Amartia Sen con una de sus premisas acerca de las responsabilidades del gestor cultural: “Porque una responsabilidad que define un gestor es su capacidad de construir circuitos que no se detienen en el consumo, sino que logran el ejercicio de la libertad cultural y de los derechos culturales” (Borbón, 2022, pág. 64). Estos planteamientos se complementan con los propuestos por J.L. Mariscal (J. F. Londoño & J. D. Martínez, comunicación personal, 2 de septiembre de 2022) quien define a la acción cultural como:

Forma de acción social racional con arreglos a fines de intervención de una situación dada, a partir de la generación y/o modificación de las condiciones necesarias para que los individuos conciban sus propios objetivos de transformación en el ámbito de la cultura.

Todo lo anterior permite identificar unas acciones amplias por parte del gestor cultural; el cual requiere no solo herramientas para el desarrollo de su trabajo, sino también una serie de competencias formativas que van desde la administración y gestión de recursos,

relaciones públicas, diseño, ejecución y coordinación de proyectos culturales, hasta la conceptualización cultural entre otras muchas acciones. Sobre esta base surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las estrategias con las que cuenta el gestor artístico para poner en circulación sus productos? En este punto, se hace necesario delimitar dichas acciones y generar una serie de procesos y procedimientos asociados a la cadena productiva de las prácticas artísticas. Sin embargo, antes de enunciar las posibles herramientas que son necesarias para incluir en el ecosistema de los actores culturales y su relación con la academia al **investigador-creador-gestor** vamos a presentar los productos de los grupos *El Satélite* y *Creando con el Berna*.

Proyecto de Investigación-Creación: Cumbiasón, Propuesta de Creación Musical a Partir de Elementos Identitarios, Culturales y Estructurales de la Cumbia Colombiana y el Son Cubano.

Para evidenciar las acciones que el investigador-creador-gestor debe realizar en la circulación de un proyecto de investigación-creación, presentaremos las experiencias derivadas de dos semilleros de investigación, titulados *El Satélite* (circulación-proyección) y *Creando con el Berna* (creación-divulgación), dirigidos por el maestro en artes Felipe Londoño del Tecnológico de Artes Débora Arango de Envigado, Colombia. Estos semilleros indagan por la relación intrínseca que debe existir entre la concepción y producción de la obra artística

y su circulación. Este aspecto permite agregar una nueva característica al producto asociado a la investigación-creación: la divulgación de los hallazgos. En la actualidad, el semillero *Creando con el Berna* adelanta una investigación de corte formal, la cual busca generar una fusión de dos ritmos caribeños La Cumbia Colombia y el Son Cubano. Esta investigación partió de elementos culturales e investigativos como la identidad y el patrimonio, la lingüística, la lingüística computacional, la creación y producción musical y la circulación artística, entre otros. La articulación de la investigación-creación permite poner en práctica e identificar nuevas propuestas artísticas.

Para ejemplificar y resumir el proceso de investigación-creación acorde a lo anterior, los investigadores del proyecto *Cumbiasón, propuesta*

Figura 1
Bailá Cumbia y Son

de creación musical a partir de elementos identitarios, culturales y estructurales de la *Cumbia Colombiana y el Son Cubano*, analizaron más de 200 obras musicales características de ambos géneros musicales. El trabajo desde la lingüística computacional consistió en identificar los bigramas, trigramas y tetragramas más frecuentes. Posteriormente, se envió este material al maestro Gustavo Díez Henao, reconocido compositor y guitarrista, quien escribió letra y melodía de una obra musical con los datos lingüísticos y musicales hallados por los investigadores. Estos hallazgos contemplan coincidencias rítmicas, armónicas y melódicas y aspectos culturales reflejados en la información lingüística. A continuación, presentamos el guión melódico de la obra *Bailá, Cumbia y Son*:

Bailá Cumbia y Son

Proyecto de Investigación-Creación
Cumbia y Son

Gustavo Díez Henao
Bernardo Piedrahita
Felipe Londoño
Santiago Correa

Guía Voz

Coro

Ay! com pay

Ven báí lá con mi___ goes ta no che Es___ te son cum bié___ roen el mon te

Al___ son del tam bor yel ron___ Ven miá mor te___ pro me toa mor

___ y ___ pa sión Piél___ con piél e cha can ción

Interludio Estrofa 1

Soy flor hu me daen la pla ya___ aes pe

___ ra___ deun Co li bri___ Que re co___ rra mis sen de ros___ ne gró___ te___ quic ro pa mi

co sa ca___ hu me daen la pla ya___ aes pe___ ra___ deun Co li bri___

___ Que re co___ rra mis sen de ros___ ne gró___ te___ quic ro pa mi

Las posibilidades de articulación entre la investigación, la creación y la gestión llevan a reflexionar sobre las formas de producción de la cadena de valor, en la cual se hace necesario agregar nuevos componentes que complementen, desde la concepción de la idea, una ruta para lograr una correcta circulación, proyección y divulgación de la misma, en la que se incluyan las muestras artísticas, experiencias significativas, sostenibilidad y sustentabilidad de los proyectos.

El siguiente es un diagrama sobre la cadena de valor propuesta a partir de nuestras reflexiones e investigaciones empíricas. Los eslabones fueron identificados durante las indagaciones realizadas en el proyecto de investigación-creación *Cumbiasón, propuesta de creación musical a partir de elementos identitarios, culturales y estructurales de la Cumbia Colombiana y el Son Cubano*:

Figura 2

Cadena de creación de productos musicales y artísticos

En ese sentido, el investigador-creador-gestor debe adquirir y documentar el uso de un conjunto de herramientas que le permitan compartir los resultados de sus indagaciones a un mayor número de consumidores posible. Así, se entiende el término

consumidor cultural como un concepto que abarca, en gran medida, a todo individuo que accede y disfruta de las manifestaciones de su cultura. Los componentes identificados por parte del semillero de investigación *El Satélite* son las siguientes:

Tabla 1*Componentes para la organización de una propuesta de divulgación del trabajo artístico*

Componentes para la organización de una propuesta de divulgación del trabajo artístico.

N°	Ítem	Descripción
1	Hoja de vida artística	Reseña y trayectoria del proyecto de investigación creación, personal, agrupaciones y demás. Reseña de los artistas e investigadores
2	Hoja de vida personal (reseña) ampliada y resumida	Reseña de los artistas e investigadores
3	Rider técnico	puesta en escena de una obra artística o la socialización de resultados o hallazgos de una investigación.
4	Repertorio	(Guion de taller, Guion experiencia, Escaleta académica). Para los artistas visuales se puede generar fichas de las obras.
5	Brochure	(Música, Teatro, Danza, Circo, feria)
6	Portafolio	(Visuales, artesanías)
7	Reel	Audiovisuales, ingeniería de sonido.
8	Dossier, Brief, CvLac	Organización de eventos – Investigación
9	Base de datos única de integrantes	Información relevante sobre los integrantes de un proyecto.
10	Carpeta de documentos legales.	Documentos soporte según la normatividad vigente para posibilidades de circulación.

N°	Ítem	Descripción
11	Formato de cotización.	Documento soporte de comercialización.
12	Formato de contrato.	Documento para proteger la propiedad intelectual y los derechos por las creaciones o presentaciones artísticas.
13	Formato de cuenta de cobro.	Documento soporte de comercialización.
14	EPK	Kit de prensa electrónico.
15	Imágenes artísticas	Imágenes artísticas que permitan la difusión de los proyectos
16	Identidad de marca	Definición visual de la propuesta.
17	Plan de marketing	Redes sociales (digital) Sistemas de comunicación tradicionales
18	Producción audiovisual	Según la expresión artística (audios si es una banda de música) si es una obra de teatro (producción de la obra)
19	Plan de negocio	Estrategias de comercialización y herramientas administrativas.
20	Formulación de proyectos artísticos y culturales	Una de las estrategias más relevantes para la consecución de recursos con empresa privada y sector público
21	Bases de datos	Allí se consignan entidades, revistas, fuentes de financiación, medios de difusión y demás actores para la consolidación de los proyectos.
22	Plan estratégico	En este documento se proyectan las acciones y objetivos para ser ejecutado en determinados periodos de tiempo, normalmente se consignan en planes, programas y proyectos.

Conclusiones

En conclusión, a medida que se hace más relevante la **investigación-creación** en los contextos académicos, se crea la necesidad de dotar a los investigadores, creadores y artistas con métodos, estrategias y herramientas que permitan compartir sus hallazgos y resultados de investigaciones, no solo a la comunidad académica o artística, sino también al mayor número de personas de diferentes esferas sociales. Este ejercicio permite la generación de nuevo conocimiento asociado a las prácticas artísticas, la difusión de productos artísticos y la resolución de problemáticas propias de la gestión artística y cultural.

Finalmente, otra reflexión que queda abierta, entorno al investigador-creador propuesto, es la revisión por parte de los programas académicos que

ofrecen carreras de formación en arte, en cuanto a la inclusión en sus planes de estudio y asignaturas que posibiliten herramientas para la planeación, ejecución y circulación efectiva de los productos artísticos y académicos resultantes de los proyectos de investigación-creación.

Referencias

- Borbón, L. B. (2021). Gestión Cultural y Arquitectura de la Participación en Tiempos de Crisis. *Revista académica Estesis*, 10(1), 62-69. <https://doi.org/10.37127/25393995.110>
- Delgado, T. C., Beltrán, E. M., Ballesteros, M., & Salcedo, J. P. (2015). La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento. *Iconofacto*. 11(17), 10-28. Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana.