

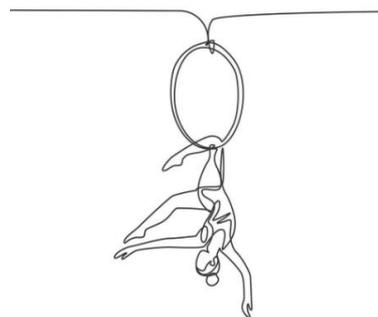
LA GESTIÓN COMO SABER
DINAMIZADOR DEL SECTOR
CIRCENSE EN BOGOTÁ.

La gestión como saber dinamizador del sector circense en Bogotá.

Análisis a partir del Taller de Gestión realizado en el marco del proyecto
“Escena Plural Circo 2022, de la gerencia de arte dramático del Idartes
con apoyo de la Corporación Producciones La Ventana.

Por Juan David Villa Llano

1 Mirada, aportes y recomendaciones de las inspiradoras.

Del 11 de mayo al 3 de junio de 2022, se realizó en la sede de la Cinemateca Distrital de Bogotá el Taller de Gestión para agentes del sector circense con un diseño de contenidos distribuidos en 3 módulos temáticos:

Formulación de proyectos
Gestión
Emprendimiento

El desarrollo de los módulos estuvo a cargo de mujeres con amplia experiencia en el sector del circo y de las artes desde diferentes dimensiones y campos de trabajo; Angélica Riaño cuenta con una destacada experiencia como gestora cultural, igualmente en el sector público del Distrito y así como en instancias de participación dentro del Sistema Nacional de Cultura y del Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio. Andrea Ruiz, a su vez, con una amplia experiencia en el sector público y privado con la organización Muro de Espuma en la ejecución de proyectos artísticos y culturales.

También, cuenta con experiencia en contratación con el sector público y en el desarrollo de programas de transformación social desde el Circo. Así mismo, es maestra de la Universidad del Rosario en donde abre el camino del Circo en la academia y de la clase de gestión cultural y emprendimiento en otras organizaciones artísticas. Ha representado el sector del Circo en instancias de participación a nivel Distrital y Nacional en la mesa nacional de Circo.

Enfoques en el diseño temático.

Los aportes que hicieron estas 3 gestoras al proceso radican en la visión que han construido de cada uno de los temas desde su propia experiencia y formación. Al igual que muchos agentes del sector, sus años al frente de sus proyectos y sus temas de trabajo, han estado enmarcados en unas relaciones particulares que caracterizan los sectores de las artes y del Circo. Aunque suene extraño, frente a los conocimientos en temas tales como la formulación de proyectos, la gestión y el emprendimiento, el campo en el cual se desenvuelve cada persona marcará unos universos bien diferentes.

Dentro de la oferta reciente en temas de emprendimientos para los sectores de las artes y la cultura en el Distrito, encontramos el diplomado en herramientas de emprendimiento para el sector cultural en el marco del programa de Es Cultura Local en el año 2021, adelantado por el Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes. Con un programa muy robusto en sus bases técnicas proveniente de su programa de administración de empresas, enfoca su atención, particularmente, en los casos de éxito en que la inversión de importante capital hace ver resultados de alto impacto y rendimiento económico en su encuentro con el público. Por ejemplo, con el Festival Iberoamericano de Teatro en épocas de Fanny Mickey o con un grupo con la trayectoria e impacto en la historia del Teatro Colombiano Contemporáneo, como puede ser el Teatro Petra de Fabio Rubiano y Marcela Valencia, por traer sólo los casos locales de referencias. Los demás se basan en referentes a nivel mundial, pasando, por supuesto, por el Cirque du Soleil como ejemplo y modelo exitoso de emprendimiento.

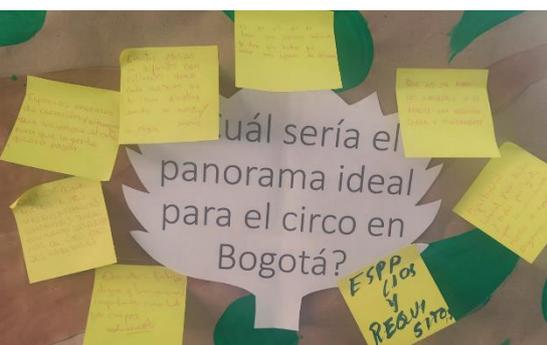
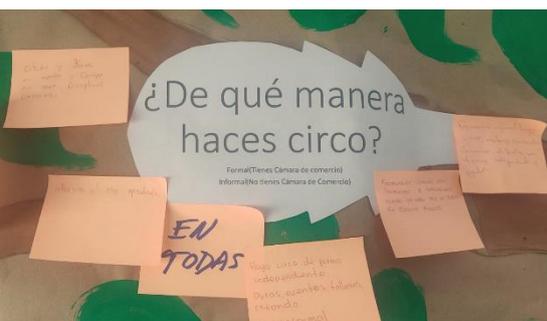
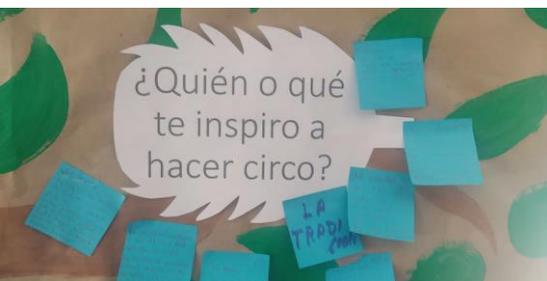
Pese a sus bondades, en realidad, son muy pocos los agentes del sector que logran este tipo de diálogos con la gestión y los recursos necesarios para asomarse en su radar. Hay una gran cantidad de agentes individuales y colectivos que en el proceso de formación y desarrollo profesional no cuentan o no tienen acceso a la información técnica y aprenden en medio de un rebusque en lógicas de mercado particulares en que logran ofrecer sus servicios y así llevar a cabo sus proyectos.

Viéndolos en perspectiva, ¿qué tipo de formación son los que necesita el sector en estos momentos? ¿Es momento de entrar en procesos con un alto nivel técnico o procesos que dialoguen en una forma más cercana a sus realidades y favorezcan los aprendizajes entre pares?

La experiencia que han tenido estas gestoras, por su parte, es más cercana al otro universo de agentes del sector, conocen la labor constante de atender los múltiples desafíos que implica la búsqueda de financiación, la consolidación del trabajo en equipo, así como la construcción de alianzas y diseño de estrategias. Y para sortear estos retos han optado por unir voces, ideas e ilusiones en la realización de sus proyectos.

Hay unos lugares de la realidad de las bases del sector circense y, en general, de las artes en el distrito, entonces, ¿cómo promovemos la articulación entre la lectura que hace un estudioso o académico de los fenómenos culturales para ayudarlo a ver la conexión entre teoría y práctica?. Por ejemplo, en las formas que se insertan en las economías locales, desde el circo, sus agentes, en proyectos como semilleros circenses comunitarios, o en la creación de una empresa de servicios artísticos, en la creación y comercialización de una obra circense; para sumar a los aportes que pueden hacer nuestras maestras y las gestoras y gestores que se van formando en el distrito.

Sus miradas al servicio del taller.

La formulación de proyectos como un pilar de sostenibilidad

De acuerdo con Angélica Riaño, el taller permite acercar a quienes participaron al lenguaje de la gestión en contextos de desarrollo real para las y los artistas, pues abre la conversación a temas que no son incluidos en los programas académicos en artes y menos se aprenden de forma técnica en la autogestión.

La propuesta del módulo de formulación de proyectos, es poner al servicio de estos artistas, una visión sobre sus procesos desde una metodología que tiene 3 puntos, que, en su experiencia, representan las mayores falencias en la concepción de proyectos para agentes del sector. Primero está la relación conmigo en tanto artista o agente; en segundo lugar, con la comunidad; y, en tercer lugar, con el territorio o con ese lugar desde el cual nace el proyecto.

De acuerdo con su experiencia, este recorrido permite que el acercamiento a la idea y al posterior diseño del proyecto sea consecuente y aterrizado en relación con la realidad de sus protagonistas, con la gente que participará o se beneficiará, y con el lugar donde lo desarrollen. Además, identifica por su experiencia que en el circo, particularmente, hay mucha pasión por el hacer y es valioso poder dar a los participantes herramientas técnicas, acercarlos al lenguaje de la gestión y destaca que vinculan mucho en su trabajo desde el circo relacionándolo con un componente social.

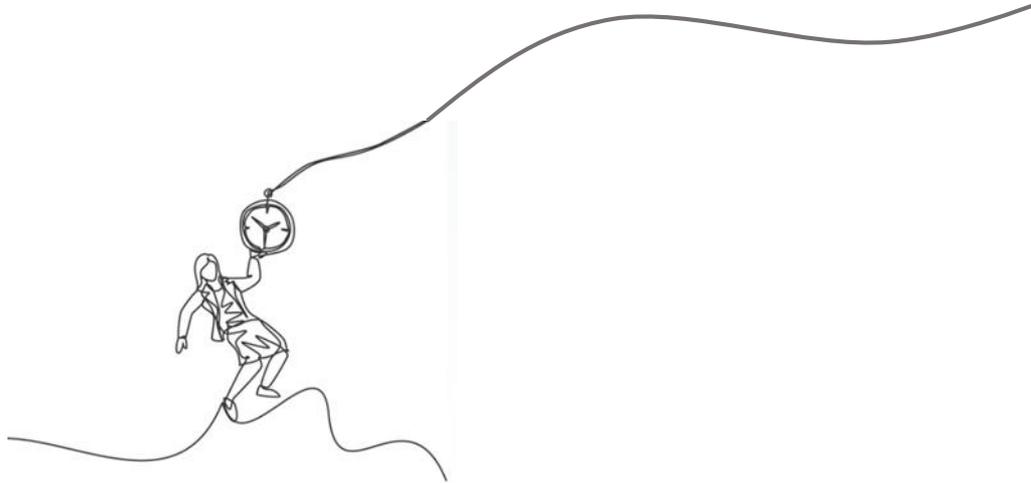

Soñar y gestar

Por su parte Andrea Ruiz en su módulo, según nos explica, propone una forma de aterrizar a la realidad los temas de la gestión desde la experiencia de las formadoras, para permitir a los participantes contrastarlos con sus propias experiencias y expectativas frente a la concreción de los proyectos personales. Destaca como valor del grupo y a nivel individual su carácter de soñadores, lo cual, les permite contrastar en las sesiones sus ideas con las experiencias de las maestras y el camino pedregoso del día a día.

La forma de plantear las sesiones abre el espacio para entrar en el detalle, por ejemplo, sobre muchos asuntos que se dan por sentados en los proyectos, siendo común que, en ellos, sean personales o grupales, no se reconozca el costo de la autogestión. Con esto en mente, el espacio es importante, pues les permite que dimensionen y aterricen su propio proceso y lo relacionado con la producción de sus propios sueños. En sus palabras, abre horizontes de gestión que antes no contemplaban. Reconoce la realidad en las agrupaciones del sector y sabe que pocas veces hay alguien especializado en gestión y desconocen parte del contexto en que habitan y la oferta o posibles relaciones en los territorios que podrían potenciar.

Emprender para no desfallecer

Erika Ortega, por su parte, plantea en los contenidos de su módulo reflexiones que normalmente los agentes del sector no suelen hacer. Su lectura es que la mayoría de los agentes del Circo, tienen escasos recursos en su formación académica básica, que se empeora a la hora de formular sus ideas, de emprender o de gestionar de manera sistemática. Las ofertas gratuitas que existen en la formación en gestión son de acceso para pocas personas que encuentran un interés propio y curiosidad, pero son la excepción. De ahí que también haya una muy baja participación.

El sector como movimiento invierte más tiempo en el entrenamiento físico y rebusque de supervivencia. Lo anterior conduce a que una gran mayoría esté sobre el día a día y no haga planeación a mediano o largo plazo que permita romper esta dinámica. En consecuencia, no se hace ni lo uno, ni lo otro. Entiende, por el trabajo con el sector, que manejar proyectos a título individual es difícil, recomendando siempre el trabajo en grupo, aseverando que para lograr el éxito de esa colaboración se requiere coordinar ideas y distribuir responsabilidades y actividades dentro del equipo para así fortalecerse.

La experiencia vivida desde las y los participantes

Para Jorge Enrique López, participante del Taller de Gestión, este espacio abierto por el proyecto “Escena Plural Circo 2022”, convoca a los que denomina como los “ñoños del parche”. Kike, es gestor cultural con amplia experiencia artística y comunitaria, es consejero de circo en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Usme y, además, artista y payaso. Reconoce que le ha dedicado bastante tiempo a este proceso de formación, y lo ve como algo que es válido, con información clave para este momento de expansión que atraviesa el movimiento circense de Bogotá.

Plantea que, según su conocimiento del Circo, no solo funciona hacer el entrenamiento intensivo, esa es una parte de la formación para el trabajo, también se debe buscar un mercado para salir, nada se vende solo.

Cree que en el sector falta, para su fortalecimiento, la implementación de la política cultural para las artes en el Distrito y entiende que para que eso suceda, es importante sentarse cerca a otros agentes que comprendan no solo el quehacer en las técnicas circenses.

Desde su experiencia en el taller, cree que es importante abrir preguntas al sector viendo lo administrativo y su manejo de frente a sus procesos, para generar conversaciones sobre cómo lo mejoramos y ayudar a crear estrategias que nos fortalezcan. Además, anota, frente a los procesos y su incidencia en el Distrito, que sí hay personas que asumen liderazgos y es importante dar herramientas para que los agentes puedan aterrizar sus proyectos.

Entre las participantes también se encontraba Wendi Cifuentes, consejera de circo en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Chapinero. En relación con los contenidos del taller, encuentra que es muy valioso, pues ofrece información a otros grupos que van consolidando su trabajo para poder entrar a lo que refiere como plataforma de emprendimiento, es decir, que se trabaje sobre el propio proyecto y la visión que se tiene para mover su trabajo, o la forma en que se presenta el mismo. El valor que le da se encuentra en que le permitió ampliar la visión de su labor y piensa que el taller y sus contenidos mejoran las herramientas de gestión y por ende el impacto del trabajo de nuevos grupos.

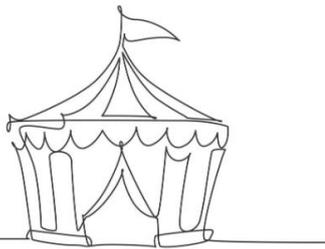
La Retroalimentación:

Al taller de gestión se inscribieron 20 participantes y al consultarlos se resaltaron aprendizajes relacionados con los diferentes módulos y presentan elementos a considerar para ser ampliados a futuro en espacios similares.

Del primer momento de formulación de proyectos, se destacan: i) el aprender a definir y estructurar proyectos comunitarios e iniciativas presentadas a convocatorias; ii) definir mejor el qué, cómo, dónde, con quién y cuándo del proyecto; iii) usar palabras concretas y puntuales; iv) organizar las ideas para materializarlas en la escritura.

En palabras de Kike frente a esto, su mayor aprendizaje fue el conocimiento de los diferentes pasos a la hora de formular un proyecto, el análisis de las propias ideas y las formas de planeación.

Frente a los contenidos en gestión, por su parte, se mencionan, principalmente, aprendizajes como i) la priorización de elementos al interior del desarrollo de un proyecto; ii) la visión de construir comunidad; iii) el tener en cuenta las herramientas, conocimientos y saberes para así llegar a crear un proceso que sea duradero, que traiga gente, que llame la atención; iv) la elaboración de un buen presupuesto; v) el creer en las ideas y llevarlas a la realidad por medio de una estructura es mucho más fácil; vi) el identificar fortalezas y debilidades en cuanto al material de trabajo que tenga para compartir o comercializar; vii) el consolidar y observar posibles alianzas para desarrollar determinado proyecto; el construir pensando en el otro; viii) el trabajar en la calidad de los trabajos; ix) y el examinar y hacer análisis de producto en comparación con otros.

Cerrando los aprendizajes, los participantes se refirieron a lo que les queda del módulo de emprendimiento en términos de comprender la visión del emprendimiento en el arte y la cultura resignificando el lugar de lo comunitario; “sin ánimo de lucro, no con ánimo de pérdida”, destacando que el Circo debe ser sostenible; apasionarse por la formulación y ejecución de las ideas que se pueden volver en emprendimientos sostenibles en el tiempo.

En palabras de Juan Sebastián González, “diría que en esta sesión comprendo que con todas las herramientas adquiridas en diversos ámbitos seré capaz de crear un programa a corto y largo plazo en el cual busco crecer como un artista gestor y formador de futuras generaciones”. Sus compañeras, igualmente reconocieron que su trabajo es valioso desde el momento cero de creación de la empresa; o que el mayor aprendizaje es cuestionarse, organizar las ideas, encontrar las respuestas de lo que se quiere emprender; identificar fortalezas y debilidades, trabajar a diario con disciplina y motivación a la hora de emprender para hacer sus proyectos realidad.

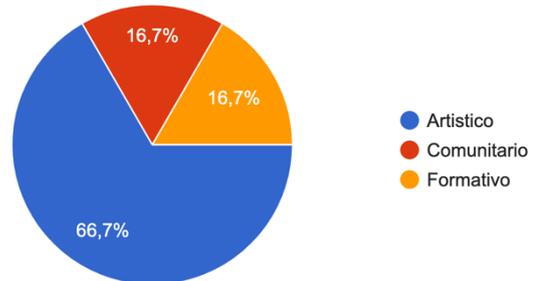

¿En que área de trabajo aplicará los aprendizajes de este taller?

¿Quiénes llegan al taller de gestión?

Es importante perfilar un poco este grupo y que esto nos ayude a ubicar a las y los agentes del sector que participaron del taller. Hacen parte del sector circense distrital, se encuentran en edades entre los 26 y 36 años y el 60% son mujeres .

Áreas de trabajo en el Circo:

Su quehacer se relaciona, principalmente, con las áreas de trabajo artístico, formativo o comunitario en el circo. De ellos, quienes indican su orientación a lo artístico lo hacen con referencia a la comercialización de servicios con sus números, shows y obras; quienes se relacionan con formación se entiende que abren procesos de aprendizaje al público en técnicas circenses; y para los comunitarios, quienes se enfocan en los territorios y la vida comunitaria desde las artes circenses. Igualmente, al ser parte del sector de los servicios, los emprendimientos pueden adaptarse fácilmente a más de un escenario comercial.

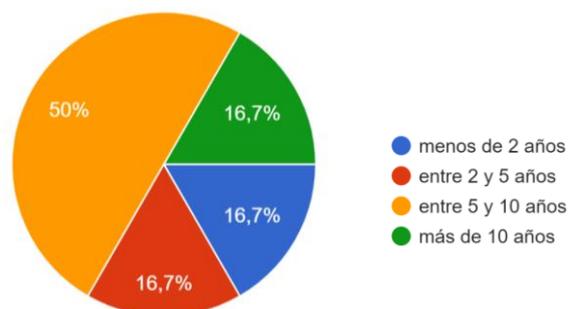
En la Cartografía del Teatro y Circo en Colombia del Ministerio de Cultura, relacionan una cantidad de 698 agentes en la ciudad de Bogotá, del cual 45% son artistas; un 2,3% de formadores; un 35% gestores culturales, entre otros agentes identificados en ese ejercicio (2021, p.26).

<https://siartes.mincultura.gov.co/assets/images/front/teatroycirco/CARTOGRAF%C3%8DA%20DEL%20TEATRO%20Y%20CIRCO%20EN%20COLOMBIA.pdf>

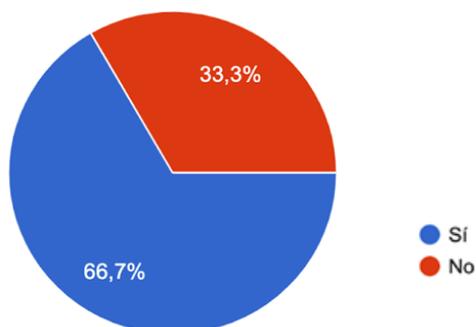
Tiempo de formación, ejercicio del Circo y panoramas de formalización:

En cuanto al tiempo que llevan en sus procesos artísticos y organizativos, hubo un porcentaje alto, entre 5 y 10 años de experiencia y más de 10 años, lo cual refuerza la realidad del sector en cuanto al crecimiento presentado en las diferentes localidades de la ciudad y a que el interés en la gestión se va dando con el tiempo.

¿Cuántos años lleva en su proceso de formación relacionada con el circo?

¿En que tiempo ha recibido formación en formulación de proyectos, gestión o emprendimiento?

También podríamos plantear a manera de hipótesis que a medida que se lleva mayor tiempo en el sector, es más probable que ya haya pasado por algún espacio de formación en los temas del taller; partiendo de la gráfica anterior y al compararlos con los porcentajes de la siguiente gráfica en que se relaciona que un 66%.

¹ <https://siartes.mincultura.gov.co/assets/images/front/teatroycirco/CARTOGRAF%C3%8DA%20DEL%20TEATRO%20Y%20CIRCO%20EN%20COLOMBIA.pdf>

Las formadoras identificaron también en el grupo una buena participación en el proceso, resaltando, por ejemplo, el alto nivel de pasión y agradecimiento en el compartir dentro del taller; destacaron que su práctica cotidiana tiene unas formas de relacionarse con mucha originalidad y es genuina, son personas dispuestas a trabajar con los demás y con altos componentes de colaboración.

Sin embargo, refieren que, además de muchas cosas positivas, hay evidencia de las falencias en su dominio de temas relacionados con la gestión, hay mucha pasión y se vuelve muy idealista la visión que tienen de sus proyectos, lo cual nos pone frente a la realidad de que es necesario generar nuevos procesos de formación en temas puntuales frente a las organizaciones en términos administrativos, con detalles sobre el tipo de ONG y sus funciones, las posibilidades que tiene frente a la contratación, información sobre impuestos, formalización y reglamentación.

Además de la formación en gestión de organizaciones, Angélica hace referencia a la necesidad de dar herramientas en materia de participación ciudadana y políticas públicas. Estos contenidos permitirían darle pistas a los artistas para acceder al portafolio de oferta institucional de diferentes entidades públicas como ministerio, secretarías o institutos de cultura.

Andrea por su parte, refiere que en esta experiencia de taller las mujeres tienen proyectos de gestión más estructurados, mayor visión y claridad en el proceso de comercialización. Los hombres, por el contrario, tienen visiones más claras sobre lo que quisieran desarrollar, no tanto en el cómo implementarlo. Valora que en el proceso el grupo manifestó haber logrado momentos de mayor comprensión de sus propias realidades y hacerles preguntas a sus propios proyectos.

Para Erika por su parte, en el grupo del taller se vio algún grado de conciencia frente al valor del trabajo artístico y el poder que tienen en sus manos. Carecen de conocimientos referente a los métodos organizacionales, no imaginan el alcance del trabajo dedicado y el impacto positivo de una planeación concreta. Subvaloran su trabajo, pensado como algo que no logrará impactar y con una visión tímida de su propia capacidad. Se dedican mucho a ver las propuestas de los demás en vez de darle valor y generar un diferencial con sus proyectos. La disciplina que tienen en el entrenamiento físico y técnico, les falta en la puesta en marcha de sus proyectos, emprendimientos u organizaciones.

Por su parte Jorge Enrique, beneficiario del taller, conoce a algunos de las y los participantes, y sabe que algunos han trabajado desde el semáforo y valora positivamente verlos en el proceso que van desarrollando. Igualmente que estén enfrentando lógicas de pensamiento y de organización en aras de crecer con su trabajo. De la misma forma le reconoce al grupo el hecho que aceptaron el reto de asumir un proceso y por lo que conoce, estos gestos son de una minoría del sector en la ciudad. También cree que falta representatividad de los agentes en las instancias de participación del arte y la cultura y cree que es importante volver a conectar a futuro, para ver cómo evolucionaron los impulsos que se dieron a las iniciativas surgidas y trabajadas en el taller.

¿Artistas toderos o nuevos roles en el circo?

Hay una motivación en esta pregunta, la cual se relaciona con la realidad que hemos tenido que vivir muchas de las personas que hacemos parte del Circo en Bogotá. Al tiempo que se iniciaba la formación en las técnicas circenses iba apareciendo la necesidad de entender los temas contables, legales, publicitarios, administrativos y al cabo de un par de años el bagaje adquirido marca una diferencia o no, frente a los demás agentes, organizaciones y empresas del sector.

Para Angélica, la visión del artista todero responde en gran medida a una visión de gobierno y de llevar a los artistas a una orientación hacia la producción. Ve que responde a un país que en el momento tiene uno de los mayores índices de autoempleo o emprendimiento. Para ella, en su lugar, la visión es más la conexión con lo territorial y en esa medida el enfoque de los 3 puntos que plantea al afinar los proyectos buscando favorecer el aprendizaje entre pares y los aprendizajes comunes pues son referentes más cercanos para crecer. Plantea, además, que el Estado debería buscar las estrategias que han permitido ampliar impacto y referencias de esas experiencias para generar aprendizajes para los sectores de las artes.

Concluye entonces que, al estar en el proceso creativo, propósito y fin del quehacer, nos responsabilizan también de la cadena de valor del sector, sin existir amplios conocimientos sobre los roles que la conforman. Se necesita enfoque en el conocimiento de derechos (trabajadores del arte y la cultura) y existe carencia en sistematizar la información que se tiene sobre aprendizajes en las diferentes dimensiones – formación, creación, investigación, gestión, producción y circulación - y en las diversas experiencias de las sub modalidades del circo: Social, nuevo y de tradición.

Andrea, por su parte, prefiere plantear primero lo que visualiza para el sector y dice que soñamos equipos de trabajo amplios y completos, y esperamos contar con profesionales para hacerlo. Y para explicarnos mejor su comprensión del tema nos habla de cómo la realidad del contexto es muy malsana, si usted no lo hace no logra la ejecución o el proyecto, la carga y responsabilidad está en quién gestiona. Es importante que en el sector se hagan ejercicios que permitan revisar el proceso asociativo, sabiendo que hay proyectos que lo logran hacer, incluso con retornos en taquilla.

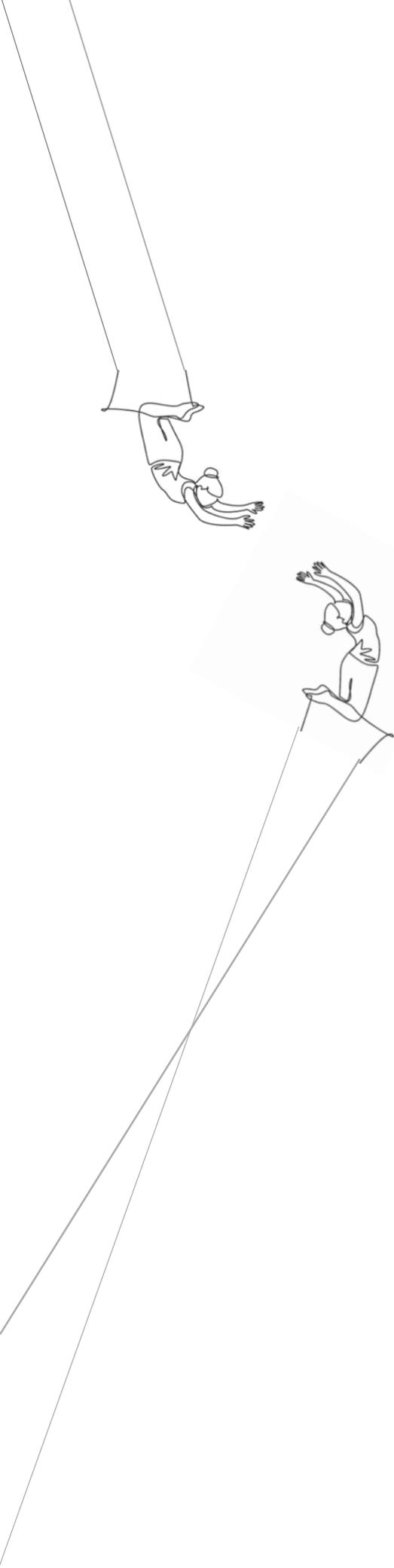

Es claro para Andrea que en el circo predomina el trabajo físico y la dedicación al entrenamiento, más que la gestión. Este tipo de procesos cuestionan estas falencias, y revisando el trabajo del grupo de participantes piensa que algunos van lográndolo y perfilan de manera precisa sus objetivos, lo cual puede ser una fortaleza o debilidad dependiendo del contexto. Los aprendizajes del sector nos debería abrir la vía hacia lo ideal, un equipo robusto e interdisciplinar que se haga cargo de la estrategia de la organización, sus metas, sus proyectos, sus alcances, la visión de los procesos y del trabajo en general. Hay que apostarle a esta meta.

También, identifica otros elementos en esta discusión como por ejemplo, no estar especializado y esto se debe a los bajos o nulos presupuestos que se asignan para el rol del gestor (a), no hay visión, no hay cualificación en estos temas en las bases educativas de la gente, no los hay en el bachillerato, no lo hay en la formación artística disciplinar. El asistencialismo con el que se han atendido muchas políticas culturales ha sido promotor de lógicas como la que se da en algunos grupos y hace que haya unos roles que demandan mucha atención, pero al no ser del trabajo artístico, los equipos no logran fácilmente involucrarse o apasionarse por estos temas. Si bien, hay avance en el desarrollo del trabajo con los oficios anexos, poco se ve en la capacidad propia de gestión; y, además, aún falta evidencia de que muchos de los procesos que están dinamizando al sector en el momento, sean procesos sólidos y que se mantengan a largo plazo.

Frente al tema, Erika Ortega, por su parte, plantea que desafortunadamente es la realidad del sector, aún organizaciones con experiencia en gestión en el Circo deben abarcar múltiples tareas gracias a la intermitencia de procesos que se puedan sostener en el tiempo, los presupuestos son por proyectos y las organizaciones deben mantenerse los 365 días del año, con las responsabilidades que significa asumir un proyecto estable. Termina siendo un problema de país, y de algunos países suramericanos a diferencia del desarrollo de las artes circenses en Canadá y Europa. Las organizaciones, empresas y emprendimientos tienen ese problema, pues desde las políticas públicas no hay voluntad clara en el fomento de las artes y el reconocimiento de su valor para la sociedad. Quienes como gestores se mantienen del oficio asumen permanentemente múltiples tareas, la experiencia y antigüedad no le da inercia a la organización. La cruda y olvidada situación del Circo Colombiano no debe frenar el impulso y la fuerza de gestoras y gestores, por el contrario, debe permitir visualizar estrategias que disminuyen el riesgo de este tipo de economías. Es importante hacer ejercicios en las organizaciones y en el sector que permitan visualizar oportunidades, planear estrategias y evaluar procedimientos concluye Ortega.

Jorge Enrique participante y gestor comunitario de la localidad de Usme por su parte, hace una conexión muy interesante del tema con el Circo Tradicional y explica que ve conexión con la herencia del artista del circo tradicional, es decir, de esa visión de trabajar haciendo muchos oficios tanto en la pista como en el resto de tareas de la carpa, para pasar a una visión en que hay formación específica en gestión y repartición de tareas por proyectos. Y continua, se diferencia en que no había oferta académica para los tradicionales, se gestaron solos y en su itinerancia también se les dificultaba hacerlo. Por su parte, los nuevos artistas circenses conectados con las políticas y ofertas de participación pública: convocatorias, contratación, becas etc, debemos recoger estas herramientas y llevarlas a nuestros procesos y validar una “primera línea de gestión” del circo.

También marca el terreno por el cual hemos transitado y es que el artista tiene un lugar ganado con sus técnicas y no siempre se detiene a hacer gestión. En el lugar de los gestores se pone la cara frente a los demás, se asume una responsabilidad con los grupos, no compartido necesariamente por quien está en la escena, lugar de los artistas que es un lugar muy preciado. Termina acotando que el lugar de la gestión debe ser validado y reconocido por artistas, agrupaciones, compañías y empresas para identificar talentos en los diferentes grupos de trabajo.

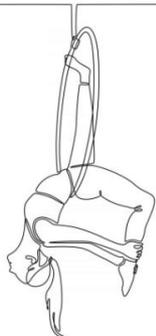
Al respecto, hablando con otra de las participantes la payasa y gestora Wendy Cifuentes, dice que para ella en cierta medida es importante ampliar sus conocimientos en todos los campos, el trabajo grupal en el Circo suele no ser sencillo, pues no se identifican los diferentes roles necesarios dentro de un grupo, ni se hace conciencia que al dividir tareas se puede aumentar la capacidad y el impacto de la compañía. Agrega que es importante que las y los artistas puedan probar varios roles, pues al experimentarlos se comprende el trabajo que requieren las diferentes dimensiones y se termina identificando el talento de cada persona que conforma un equipo, luego se pueden asignar responsabilidades que van a resultar más productivas para el grupo.

Importancia del proceso de gestión en la actualidad del Circo Bogotano.

Dado que el Taller de Gestión se hace en el marco del proyecto Escena Plural Circo 2022, una iniciativa de la gerencia de arte dramático del Idartes con el apoyo a la gestión de La Corporación Producciones La Ventana, es importante revisar cuál es la importancia que van adquiriendo estas líneas de formación cuando se dirigen al sector circense.

En primer lugar, Angélica marca un punto de base: la entidad debe velar por los derechos culturales de la sociedad, de tal forma que debe desarrollar acciones para que se rompan las desigualdades entre los sectores. Esto en la medida en que en el escenario de las artes en el distrito, por su experiencia, ve que está muy acentuada en relación con temas como el arte urbano, los procesos comunitarios, pues ha visto que tienen un estatus social menor en el imaginario de la gente, se toman como de menos calidad e impacto que otras manifestaciones artísticas. Resalta, que estos espacios permiten romper con esos desequilibrios conceptuales y los resultados de estos procesos permiten visibilizar y empoderar a estos agentes favoreciendo el intercambio de saberes.

Cree que a este tipo de proceso le vendría bien hacerse visible frente a las instancias de la cultura y ampliar su oferta integral desde el Idartes. Por ejemplo, hubiese sido interesante tener apoyo permanente en el espacio para cambiar la percepción del Idartes del mismo proceso y de la gente que participa. Igualmente, cree que se pudo haber ampliado la difusión por parte del Idartes para aumentar la participación en la invitación, esto en vía de romper las desigualdades entre las artes. Destaca particularmente que es importante que aun cuando se han perdido los subsectores se mantenga un recurso hacia el sector de circo, muestra del crecimiento y en respuesta al acompañamiento en la solución de sus diferentes necesidades postergadas a lo largo de las diferentes administraciones.

Andrea por su parte, plantea que el crecimiento reciente del sector ha dependido en buena parte de la gestión de sus agentes, en el reconocimiento que han logrado frente a las instancias del arte y la cultura a nivel distrital y nacional. Ha visto cómo va ampliando la visión de parte y parte entre el Estado y artistas, desde las herramientas que conectan más las políticas y lecturas ampliadas de los agentes de las artes. Cree que uno de los aciertos del taller precisamente es el foco en la gestión, lo cual es ganancia para las mismas instancias de la cultura y sus propios contextos y entornos, más en el lugar de la interdependencia, creciendo juntos y ampliando impacto.

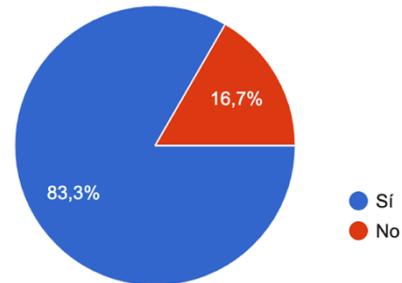
Frente a las y los agentes del sector que participan, se cuestiona en el taller la forma en que gestionan sus proyectos, cómo se hacen visibles comercialmente y cómo responden con la calidad de su trabajo artístico frente a la comercialización y a las exigencias del mercado. En las sesiones esto también puede servir para i) identificar en qué esfera logrará desarrollar gestión cada proyecto, ii) permite evaluar lo propio y ajeno, iii) reconocer el lugar en que están frente a la gestión; iv) igualmente revisar quién integra sus equipos de trabajo y la lectura que hacen de la forma en que el equipo se involucra; v) cómo se vende el trabajo a su propio equipo y de ahí como proyecto; vi) y cuál es el impacto del aporte de todos al análisis de territorio y contexto, es decir, qué lectura hace de su entorno y de las posibilidades que tiene alrededor más allá de los artistas.

Para Erika Ortega, estamos identificando las debilidades de un sector con un alto crecimiento. Conocerlas en este momento ayuda al Circo y debe conectar con la orientación de planes de fomento y programas de formación desde las entidades públicas para impulsar el desarrollo del arte circense Bogotano como ejemplo de innovación en el país. Adicional a los procesos de aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias, la visión debe estar dirigida a generar alianzas entre sector público, el movimiento y el empresariado en cabeza de una entidad tipo cámara de comercio, pues el círculo cerrado entre instancias de la cultura y el Circo no evidencia el impacto que puede tener en la inserción en la sociedad con sus servicios, activando las economías locales.

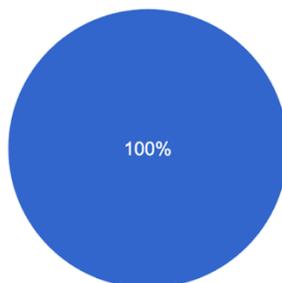
Terminando el taller ¿ha considerado formalizar su emprendimiento frente a la cámara de comercio?

Uno de los balances más significativos del taller fue el interés que se despertó entre las y los participantes para pensar su organización en vía de la formalización para abrir mayores posibilidades de mercado. Así lo indica la gráfica:

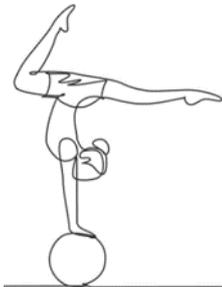

¿Recomendaría este taller a alguna otra persona de su grupo o colectivo artístico?

● Sí
● No

Se deben mantener los espacios de orientación en temas base como formulación de proyectos, recursos de análisis y escritura entre otros y proponer una nueva oferta de formación en gestión, emprendimiento y formalización de iniciativas que sea duradera, no relámpago, que profundice, acompañe y conecte al sector circense con una oferta de servicios y productos que generen valor a la empresa privada. El artista es consciente del entorno, pero desde el entorno no lo ven.

Uno de los miedos que es común en el sector, nos dice, es que no logran identificar a sus clientes, no saben dónde encontrarlos, ni como relacionarse; por tal razón plantea conectar con La Cámara de Comercio o la secretaria de desarrollo, entidades que pueden apadrinar al sector para poner sus productos y servicios accesibles para los privados, en un proceso que permita capitalizar la oferta del sector, desde escuelas o clínicas de ventas, pasar por procesos de diseño, acompañamiento en la preparación de propuestas, que sirvan de experiencia para salir a una feria de servicios circenses abiertos a empresas, instituciones educativas, públicas y de servicios.

Es pertinente entonces plantear temas de redes, alianzas estratégicas, fortalecimiento de los diferentes eslabones de la cadena de valor, desglose del ecosistema del circo, y enlazarlos con las dinámicas del país, ejemplo: tramitología excesiva en la consecución de permisos para la instalación de carpas o el uso del espacio público.

Ser visibles, es la cuestión:

El Circo está preparado para conquistar la ciudad y áreas diferentes al entretenimiento, como por ejemplo la educación, la salud y la cultura ciudadana. En esta medida es importante el apoyo del Idartes y su estrategia de relacionamiento, emprendimiento, comunicaciones e internacionalización que podrían darle el impulso que necesita.

Del lado del grupo, Wendi nos dice que para ella, es necesario que el sector comprenda que se puede abrir un mercado amplio para el circo, si artistas y agrupaciones aceptan capacitarse; de esta manera se expandirían iniciativas que aumenten la oferta y competitividad, incrementando la cantidad de artistas, organizaciones y proyectos que sean reconocidos por sus resultados. Reconoce en la formación entre pares la ventaja de escuchar experiencias exitosas en el tiempo que inspiran a crecer.

Jorge Enrique por su parte se refiere a las formadoras como al “combo de chicas superpoderosas”, reconociendo que Angélica tiene una gran experiencia como gestora y desde lo público ha trabajado para las instancias culturales y muestra la visión desde ese lado, aporta desde la mirada institucional; del lado de Andrea, por su parte, aterriza a costos y a la experiencia como productora con el conocimiento del sector y abierta a escuchar; y Erika que es bien activa y tiene la claridad de la empresa en la cabeza. En su opinión, juntarse con ellas le permitió llegar a reevaluar los procesos que adelanta en su localidad para pararse desde el lugar del gestor y conciliar con su propio sector en la localidad.

Cerrando el proceso, cada agente ha quedado con preguntas y tareas para ejecutar en su proyecto personal o grupal. Entre ellas, destacan aspectos tales como que el taller los pone a buscar posibilidades en el marco investigativo, trabajando en la consolidación de las herramientas aprendidas y orientados a la construcción acertada de procesos; les plantea también el redireccionamiento del trabajo actual para hacerlo posible; una comprensión más a fondo de las problemáticas dadas ya sea por la población o tiempo, comprendiendo que no siempre es lo mismo y, aun así, habrá que buscar maneras de llegar a cumplir; y terminan diciendo que muestra al grupo que la disciplina impacta en la organización, en la forma de estructurar el negocio y las ideas para iniciar a emprender.

Conclusiones y recomendaciones que deja el proceso.

Una de las ideas que queda después de las conversaciones con las formadoras y algunas de las y los participantes, es que la reflexión y conciencia sobre los temas de gestión va llegando con el tiempo. Es decir, se podría identificar que hay mayor interés entre quienes llevan más años dedicados a lo artístico, entonces se comprende la necesidad de cubrir esas deficiencias lo que conduce a pensar en los temas de gestión como columna vertical de un proyecto / organización que se quiere mantener en el tiempo.

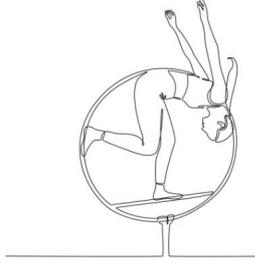
Igualmente, está la otra cara de la moneda también descrita, una visión de desarrollo comercial o económico que pone en el artista la responsabilidad de su propia gestión, pues aún no se han reconocido ampliamente las formas en que nos vamos insertando en la economía desde los sectores de las artes, evidenciando que tampoco la academia lo ha abordado para entregarle a las y los artistas estas herramientas dentro de los programas en artes o cruzando las artes con programas de administración o emprendimiento por ejemplo. Es entonces cuando ampliamos un poco la mirada y debemos hacer una lectura que evidencia la falta de comprensión de la forma en que podrían cruzarse campos de desarrollo profesionales de diferentes carreras hacia las de las artes; carreras que podrían apoyar el crecimiento del sector dejándole la misión de la creación artística a quien tiene la misionalidad, y buscando articulaciones con otros perfiles profesionales que permitan el tránsito hacia de un sector circense robusto.

Volvemos entonces a la pregunta sobre el tipo de procesos que se deben abrir para el sector, ¿será posible el desarrollo de programas mixtos que no solo tengan una muy sólida base técnica, sino que además puedan ser desarrollados por agentes del sector con mayor experiencia práctica? Pareciera que quedamos frente a dos discusiones, una disciplinar y de saberes; y otra de habilidades y didácticas para la formación.

Quedan entre las recomendaciones de las formadoras y del grupo la invitación a que un siguiente paso sea un diplomado con apoyos y alianzas con cámara de comercio, en la que puedan entrar capitales semillas* (fondos para jóvenes en emprendimientos), inversores privados, llevando a muchas organizaciones a la formalización de sus emprendimientos con planes visionarios a 5 años para generar conexiones con los recursos privados.

Es indispensable que las y los agentes del sector vean que es importante separarse de la idea de que solo las instancias de cultura permiten financiación, sino que hay otras carteras que pueden ser recursos para la contratación de servicios, pero allá no se llega como personas naturales, sino como organizaciones, emprendimientos con soportes de planeación y propuesta de valor del trabajo o servicio.

Este análisis se produce en el marco de la ejecución del proyecto: “Escena Plural Circo 2022”
de la gerencia de arte dramático en alianza con la
Corporación Producciones La Ventana.

EQUIPO IDARTES

Catalina Valencia *Directora*
Maira Salamanca *Subdirectora*
Eva Diaz *Gerente de arte dramático*
Liliana Chicuzaque *misional gerencia de arte dramático*
Javier Piracún *misional gerencia de arte dramático*

EQUIPO LA VENTANA

Erika Ortega Cortéz *Directora y asesora Emprendimiento*
Andrea Ruiz *Asesora sesiones gestión y sostenibilidad*
Angélica Riaño *Asesora Formulación de proyectos*
Juan David Villa *Sistematizador y autor del análisis*
Estefanny Celis – *Administrativa*
Andrés Gutiérrez *Comunicaciones*
Mary Mora *Diagramación*

INSTITUTO DISTRITAL
DE LAS ARTES

