

Artistas jóvenes emprendedores

¿Cómo hacer del arte
una opción de vida?

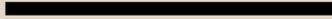

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Artist as
jóvenes
emprenedores

Artistas jóvenes emprendedores

¿Cómo hacer del arte una opción de vida?

Alcaldía Mayor de Bogotá

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Instituto Distrital de las Artes –Idartes–
Línea Estratégica de Emprendimiento e Industrias Culturales

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas
Unidad de Emprendimiento e Innovación

2017

Autores

Dirección y coautor
Álvaro Viña Vizcaíno

Coautores
Ángela Yinet Camargo Calderón
Camilo Andrés Santana Trujillo
Edward Sánchez Moreno
Edwin Cicery Vega
Laura Catalina Pinto Pedreros
Luisa Fernanda Lozano Navarro
Ronald Esteban Moncada Ruíz

Diseño editorial

Coordinación
Antonio Márquez Bulla

Diseño
Joan Gaspar Rodríguez

Gráficas
Ma. V. Vásquez Rodríguez

Impresión
Imágenes y Texto Ltda.,
Carrera 14A No. 70A-55

Bogotá, Colombia - 2017.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.

Alcaldía Mayor de Bogotá

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

María Claudia López Sorzano
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de las Artes – Idartes –

Juliana Restrepo Tirado
Directora General

Universidad Nacional de Colombia

Ignacio Mantilla Prada
Rector

Jaime Franky Rodríguez
Vicerrector Sede Bogotá

Édgar Bejarano Barrera
Decano Facultad de Ciencias Económicas

Álvaro Viña Vizcaíno
Director Unidad de Emprendimiento e Innovación

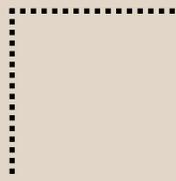

Tabla de Conte- nido

Prólogo Idartes.....	12
Infografía.....	14
Presentación	18
1. El emprendedor cultural como artista y creador	20
2. Conectando las Ideas Creativas con el Entorno en el que se producen	40
3. Cómo entrar en contacto con tus públicos	50
4. Gestionando los recursos disponibles	64
5. El Artista como creador, y sus derechos	86

Presentación

En un entorno cambiante y veloz como el actual, diariamente se gestan infinidad de procesos sociales, políticos y económicos. Diferentes proyectos en todo el mundo, contruidos desde el Estado, la sociedad civil, las organizaciones y los individuos se enfocan en el desarrollo de mecanismos para construir un mundo más diverso y con mayores oportunidades para todos.

En los últimos tiempos el emprendimiento ha adquirido mayor relevancia en los diferentes sectores público-privados, por lo que se considera una herramienta poderosa, capaz de incidir a pequeña, mediana y gran escala en las realidades de comunidades y ciudades enteras.

Dentro del amplio mundo del emprendimiento, las industrias culturales han encontrado un importante espacio para explorar oportunidades y romper barreras, convirtiendo las ideas en procesos rentables y sostenibles. La actividad cultural, más allá de desarrollar bienes y servicios para el campo social, puede convertirse en una opción de vida.

La creatividad expandida en los seres humanos se manifiesta de muchas maneras. Se han identificado procesos como el arte, la artesanía o el diseño que tienen la misma complejidad simbólica, el mismo valor estético, la misma pertinencia cultural, pero que se orientan hacia finalidades distintas. Nuestro objetivo es poner al alcance de todos la posibilidad de canalizar la creación como emprendimiento.

Desde el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, estamos convencidos del potencial que tienen emprendedores como tú. Por eso, queremos facilitarte las rutas que hay para formalizar tu proyecto en una idea de negocios, con esquemas y herramientas básicas que puedan ayudarte a tener claros los pasos a seguir.

La evolución cultural siempre ha marcado nuestra historia ofreciéndonos nuevas perspectivas y formas de expresión. ¡Te animamos a seguir soñando y a contribuir con la consolidación de un escenario que permita adelantar iniciativas renovadoras!

Juliana Restrepo Tirado
Directora General
Idartes

1. Consumo cultural Bogotá

Asistencia a eventos culturales 	% Habitantes
Museos	50
Salas de cine o ver una película	41
Presentaciones música en vivo	32
Obras de teatro	27
Presentaciones de danza	25
Actividades de artes plásticas y visuales	20

(Fuente: EBC 2015 - SCRD- Observatorio de Culturas)

"La Encuesta Bienal de Culturas, EBC 2015, fue aplicada a 15.674 personas residentes en la zona urbana residencial estratificada de Bogotá, y con una confiabilidad del 95% da cuenta del comportamiento cultural de los bogotanos".

Asistencia a festividades 	% Habitantes
Fiesta Virgen del Carmen	80
Fiesta del Divino Niño	73
Feria Internacional del Libro	66
Festivales al parque <i>(Hip-Hop, Salsa, Rock, Danza en la Ciudad, Ópera, Lectura bajo los árboles, Cinemateca al parque)</i>	65
Fiesta Reyes Magos y Epifanía <i>en el barrio Egipto</i>	65
Fiesta de Bogotá	63
Festivales de teatro <i>(Alternativo e Iberoamericano)</i>	58
Festival de la chicha, el maíz, la vida y la dicha <i>en el barrio La Perseverancia</i>	51
Festival de niños y niñas	49

Festival del sol
y la luna *en Bosa y Suba*

39

Ferias
Gastronómicas

31

Razones para no
asistir a eventos
culturales

%
Habitantes

Falta de tiempo

33

Falta de dinero

21

El evento no
satisface la
expectativa
o desinterés

20

Falta de
información

11

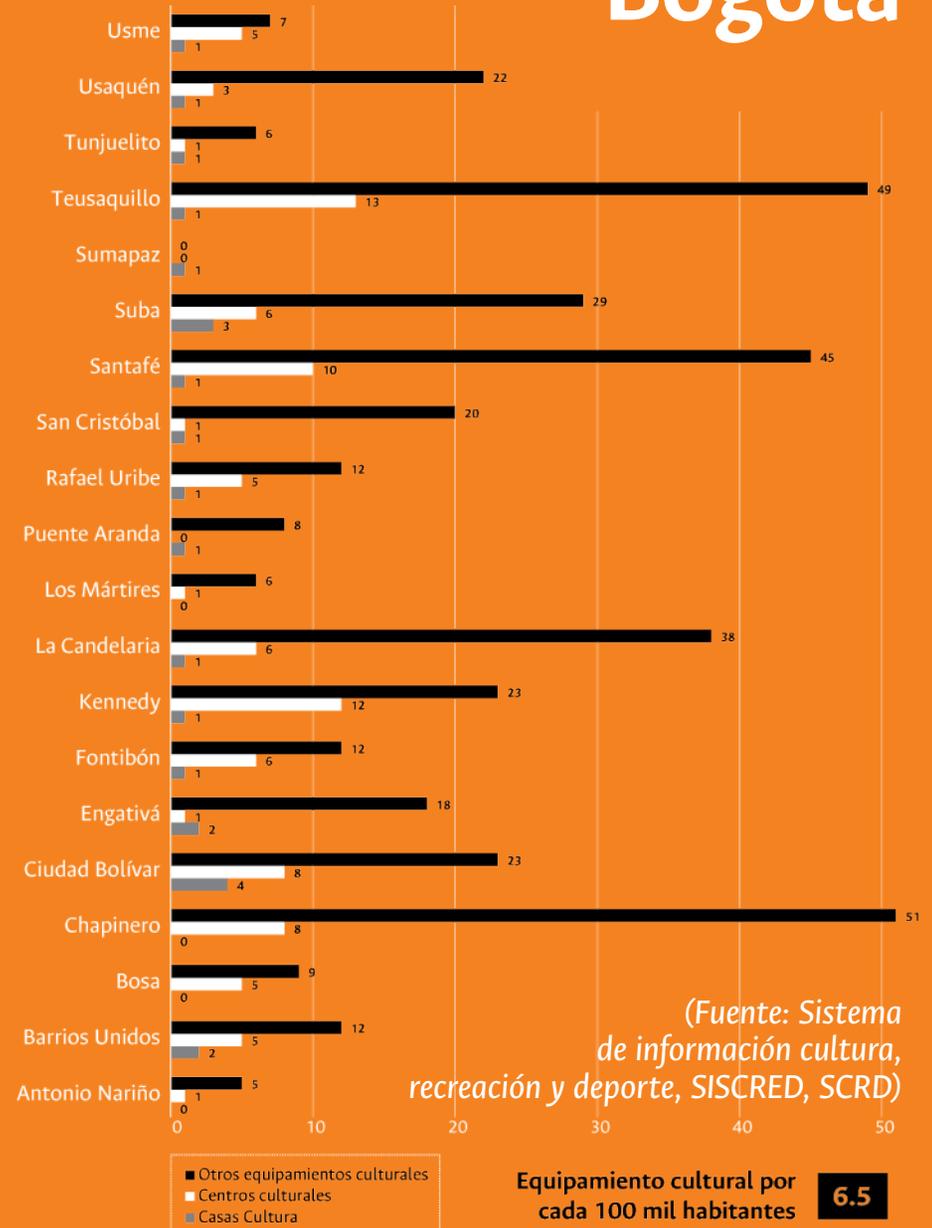
Problemas
de salud o
discapacidad

3

Dificultades
de transporte o
lejanía del lugar
donde se realiza
el evento

3

2. Oferta Equipamientos Bogotá

Nota de Advertencia: Con el solo propósito de aligerar la redacción, en este documento el masculino es utilizado para representar indistintamente los dos sexos, sin discriminación frente a hombres o mujeres. Análogamente respecto al uso de las expresiones consumidor o cliente, en lo que hace referencia a las audiencias, los espectadores, los lectores, o los públicos, entre otras expresiones equivalentes o similares.

Intro- ducción

Si deseas crear o ser artista, ¿por qué puede serte útil esta cartilla?

Gracias al fervor creativo, cuando pintas, escribes o compones, plasmas tu percepción de la realidad. Es en esa belleza imaginada cuando ayudas a formar nociones alternativas de la vida. Y no podría ser de otra manera pues expresiones artísticas y culturales como a las que hoy te dedicas, son fuente de conocimiento y de placer estético que fomentan la reflexión, y crean oportunidades; oportunidades de aprender un arte, de dedicarte a este, y de poder vivir de él dignamente.

Pero si ante las oportunidades dudas, tal vez debas preguntarte *¿si no soy yo, quién?; ¿si no es hoy, cuando? ¿Y cómo lo hago?* Ese es precisamente el propósito de esta cartilla titulada “Artistas jóvenes emprendedores”; estimularte a que seas precisamente tú, quien abierto a nuevas interpretaciones y con la guía de tus tutores y de la cartilla que hoy tienes en tus manos, quien decida orientar su vida al trabajo artístico y cultural como medio digno para mejorar la vida material.

En pro de ello y mediante el esfuerzo conjunto del Instituto Distrital para las Artes, Idartes; y la Universidad Nacional de Colombia a través de la Unidad de Emprendimiento e Innovación y el Grupo de Investigación en Emprendimiento, Mipymes e Innovación, GEM+i, es que hemos creado esta cartilla para ti. De una parte, para brindarte herramientas que te posibiliten formular y estructurar proyectos artísticos y culturales; y de otra, para introducirte en el emprendimiento cultural, aspecto de la vida social y económica de rápido crecimiento en la ciudad y el país.

Tras su estudio, estamos convencidos que sabrás aprovecharla; y que lo aprendido sabrás aplicarlo a tu experiencia de vida artística y emprendedora. Pero también esperamos que compartas la cartilla con otros artistas jóvenes como tú. Ellos sabrán agradecértelo.

Álvaro Viña Vizcaíno
Profesor Asociado
Grupo de Investigación en Emprendimiento,
Mipymes e Innovación, GEM+i
Universidad Nacional de Colombia
Abril de 2017

Módulo

1

“Todo acto de creación es en primer lugar un acto de destrucción”.
Pablo Picasso ¹

El emprendedor cultural como artista y creador

.....
1. Pintor y escultor español, creador del cubismo, se le considera como uno de los mayores artistas de la plástica del siglo XX.

El arte te permite contar historias, expresar algo que se quiere decir, es un medio para liberar las emociones y para construir mundos aun no imaginados. Tu forma de pensar y tus ideas son la principal herramienta de trabajo, por lo que es indispensable ser una persona innovadora desde todo punto de vista; ser creativo es uno de los ejes fundamentales del arte y por ello entendemos que ser creativos es:

“Ser creativos es una experiencia subjetiva de naturaleza personal y permite una profunda comunicación con los estratos más profundos de la mente humana. Los individuos creativos están en estrecho contacto con sus emociones, buscan la razón de lo que están haciendo, y son sensibles al dolor, al aburrimiento, a la alegría, al interés y a las demás emociones. El arte entonces permite la exploración del mundo sentimental, así como también el manejo de emociones propias y ajenas”.

(Vivas, Gallego y González, 2007)

Pero el arte no es sólo una “terapia expresiva” que te permite comunicar de forma auténtica; tiene también valor simbólico y económico. Cuando hablamos de **valor simbólico** nos referimos al valor que tiene el arte en términos reflexivos y emocionales, cuando le transmites a una persona tu obra. Y en cuanto al **valor económico** se refiere, corresponde al precio de compra-venta de tu obra artística cuando esta es deseada por alguien dispuesto a pagarte por ella; y tú a venderla.

El propósito de este módulo y los que le siguen es brindarte herramientas para que a la vez que te desarrollas como artista, te reconozcas como emprendedor cultural, y de ser posible, para que explores alternativas en busca de cierta independencia económica derivada de tu labor como artista en las artes escénicas, las artes plásticas, la danza, la música, la creación literaria o la creación audiovisual.

El Artista En Saberes

Cada vez que te involucres en una actividad artística, de cualquier índole, necesitas aprender, ya sea de forma empírica, mediante la práctica disciplinada; o por medio del estudio, también disciplinado, y quizás en alguna institución idónea. Lo esencial es que entiendas que independientemente del camino por el que optes, vas a desarrollar capacidades que te van a permitir un mejor desempeño; por supuesto, mejores resultados.

Para ello debes desarrollar algunas aptitudes o cualidades necesarias en un artista como tú: la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación. Para ilustrar estas capacidades, en el siguiente gráfico exhibimos algunos logros que tiene una persona frente a cada una de estas aptitudes:

Sensibilidad

- Disfruto al relacionarme con las obras artísticas.
- Busco mi propia manera de transmitir lo que siento.
- Relaciono mis emociones con el entorno.
- Analizo, comprendo y mejoro mi percepción.

Apreciación estética

- Reconozco y analizo los lenguajes artísticos.
- Interpreto y evalúo obras artísticas.
- Comprendo el objetivo y el ámbito relacionado con un discurso artístico.
- Reflexiono sobre la finalidad de los discursos artísticos.

Comunicación

- Expreso a través del arte mi individualidad, mi relación con los demás y el entorno.
- Identifico la innovación en mi disciplina artística.
- Controlo la forma de exhibir mi creación y su interacción con el público.
- Comprendo la diversidad cultural y artística.

Gráfico 1: Evidencias de las competencias en la educación artística.
Adaptado de Ministerio de Educación Nacional (2010).

Sumado a lo anterior, también es preciso reconocer el contexto en que creas, compartes e interactúas. Para ello resulta útil comprender los diversos roles sociales que podrían asumir las personas con las que interactuamos, tal y como se aprecia en el gráfico siguiente:

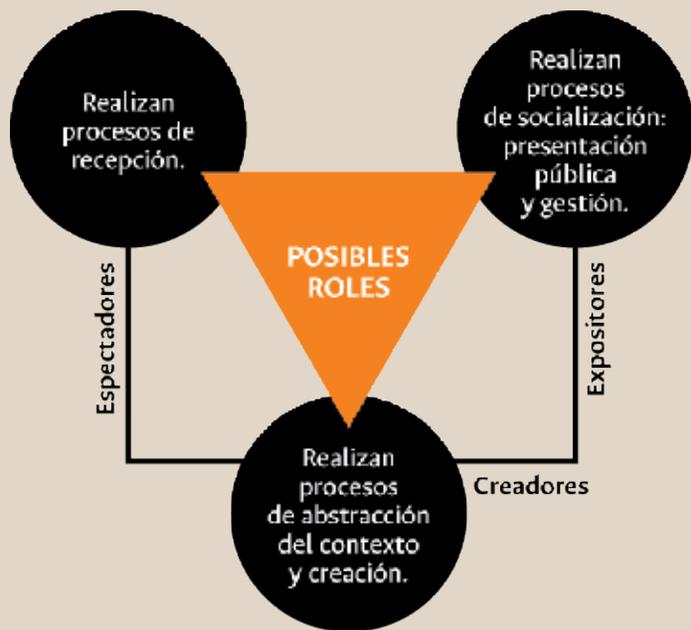

Gráfico 2: Roles de las personas frente a las artes. Adaptado de Ministerio de Educación Nacional (2010).

Mientras un creador es quien crea una obra artística; un espectador será el receptor de tus creaciones, por lo mismo, será quien valore y consuma tu obra artística, tu producto o servicio cultural; ten esto siempre en cuenta. Por su parte, un expositor/distribuidor será quien te posibilite poner al alcance de los espectadores, tu obra, y en ello le dará valor económico a la misma. Para comprender mejor la importancia relativa del rol que desempeñan los expositores/distribuidores, quizás sea útil referirnos al emprendimiento cultural.

En efecto, el emprendimiento se ha definido en Colombia como:

“Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Constituye una forma de razonar y proceder centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía y a la sociedad”.

En consecuencia, un emprendedor es:

“Es una persona con capacidad para innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva”.

Estas definiciones, aportadas por la Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento, exhiben al emprendedor como una persona cercana a un artista: una persona con sensibilidad y aprecio hacia la creación, y una persona innovadora; como seguramente lo eres tú. Para ello siempre debes ampliar los horizontes de tu formación y experiencia, anclándolas a los saberes que se ilustran en el gráfico siguiente:

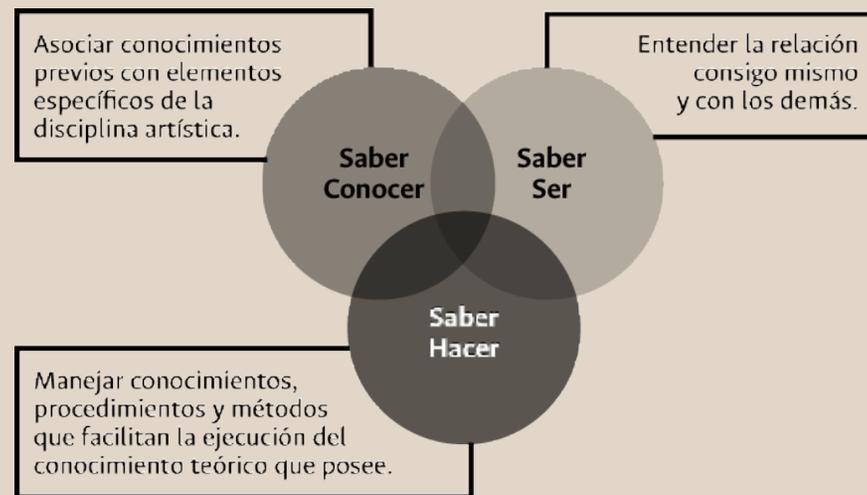

Gráfico 3: Saberes. Adaptado de Sánchez, L. (2005).

Saber conocer: Con este aprendizaje puedes asociar los conocimientos generales a la posibilidad de profundizar en conocimientos específicos, lo que trae consigo:

- **Aprender a aprender.** Por ejemplo: Una artista plástica considera que tiene una forma inadecuada para expresarse verbalmente, y aprovechando que tiene una amiga en las artes escénicas, le pide que le ayude a comprender y mejorar dicho tipo de comunicación ya que así podría describir correctamente a otros, sus creaciones.
- **Aprender a desaprender.** Por ejemplo: Un realizador audiovisual al considerar que sus clientes no sabían de producción en cine, entendió que algunos de ellos no le entendían porque solía emplear un lenguaje muy especializado; ahora, como conoce mejor a los clientes, se comunica con ellos en términos menos técnicos.
- **Entender cómo procesamos información.** Por ejemplo: Una escritora, preocupada porque no encontraba inspiración para continuar con su trabajo, consideró reconocer mejor sus emociones, particularmente las positivas; así, al recordar con alegría a su hijo cuando pronunció su primera palabra, se le facilitó continuar con el libro que estaba escribiendo.
- **Desarrollar pensamiento lógico, crítico y creativo.** Por ejemplo: Un coreógrafo que tras crear una coreografía, la explica y comunica no solo a los bailarines, también al personal de apoyo escénico de forma tal que su ideas se concreten debidamente en la puesta en escena.

Estos conocimientos específicos se ilustran en el siguiente gráfico:

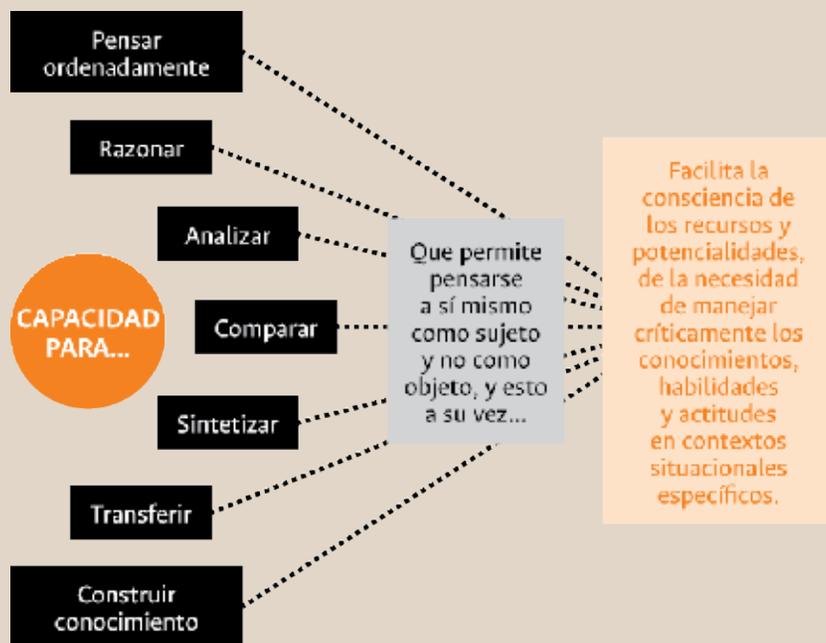

Gráfico 4: Proceso del Saber Conocer. Adaptado de Sánchez, L. (2005).

Saber hacer: Con este saber puedes identificar habilidades y actitudes que implican manejar conocimientos y métodos que te permiten llevar la teoría a la práctica. Esto significa:

- **Transferir conocimientos y habilidades a distintos contextos.** Por ejemplo: Una violinista que al enseñar música a gente adulta asocia conceptos musicales a las realidades sociales que ellos tienen.
- **Construir estrategias para la solución de problemas en situaciones nuevas.** Por ejemplo: Un artista plástico que identifica cómo sus pinturas pueden ayudar a mostrar la realidad social respecto a un problema de contaminación visual en la ciudad.
- **Capacidad para implementar a través de la experiencia y practicar en situaciones reales.** Por ejemplo: Una realizadora audiovisual que quería producir un documental sobre desplazamiento forzado, como ya había tenido una experiencia similar, no olvidó que era obligatorio diseñar una debida estrategia para entrevistar a personas en esta situación.

“Al mismo tiempo aprender a hacer se relaciona con el desarrollo de competencias relacionadas con varias situaciones, entre las que destacan: las relaciones sociales y el trabajo en equipo”.

Saber ser: Con este puedes asumir la dimensión humana como un elemento fundamental para la relación contigo mismo y con los demás, a la vez que los descubres y aceptas; lo que te permite:

- El desarrollo de tu personalidad.
- Autonomía.
- Habilidad para convivir con los demás.
- Actitudes de apertura.
- Reconocimiento de las necesidades que tienen otras personas.
- Capacidad para negociar.
- Trabajar en equipo.

Como estos saberes resultan importantes para la construcción de una sociedad más sana, justa y humana para todos, te habrás dado cuenta del papel que cada uno de nosotros debe responsablemente asumir al desarrollar alguna actividad artística, sin olvidar el rol que desempeñan los espectadores y quienes exhiben o distribuyen nuestras creaciones. Al ser común que algunas habilidades sociales y emocionales se desarrollen más o mejor en unas personas que en otras, es importante conocer e interactuar con personas que nos puedan nutrir para facilitar el proceso de la creación y difusión de las obras artísticas. Una ruta muy común para ello puede ser:

Camino que suele enfrentar aprendizajes y vivencias mediadas por “impulsos” y “crisis” que, sabiéndolas manejar, favorecen nuestro crecimiento como artistas o emprendedores culturales. Así las cosas, es indispensable que conozcamos sus elementos constitutivos y sus impactos al momento de crear o emprender.

Motivación

Todos tenemos alguna **motivación** que nos impulsa a generar ideas y a emprender acciones. Según Ryan y Deci (2000), las motivaciones las podemos clasificar en dos: la **motivación intrínseca**, que se relacionan con un sentimiento interno que nos hace buscar cosas nuevas; y la **motivación extrínseca** que se refiere a las acciones que nos permiten conseguir un resultado deseado. En otras palabras, la motivación intrínseca se refiere a aquello que podemos hacer porque nos parece interesante o sentimos que lo podemos disfrutar de alguna manera, mientras que la motivación extrínseca se refiere a aquello que hacemos porque nos permite alcanzar alguna meta; las cuales podemos clasificarlas bien como **metas de aprendizaje** o como **metas de ejecución**, así:

Gráfico 5: Tipos de metas. Adaptado de Tapia, J. (1992).

Ampliación de los dos tipos de metas la vemos en el siguiente gráfico, junto a acciones comunes que solemos realizar para alcanzarlas:

METAS DE PERSONAS ORIENTADAS AL APRENDIZAJE

1. Me pregunto cómo voy a hacerlo.
2. Prefiero entender el camino para llegar a mi objetivo.
3. Para mí cometer un error significa que puedo aprender para la siguiente ocasión.
4. Ante la incertidumbre me siento retado.
5. Me propongo metas para aprender.
6. Busco información para mejorar mis habilidades.
7. Cuando valoro mi trabajo entiendo que me falta crecer y puedo hacerlo a largo plazo.
8. Respecto a mi futuro estoy dispuesto a esforzarme.
9. Considero que las personas que me enseñan son guías, una fuente de orientación.
10. Mi principal motivación es alcanzar mis objetivos porque quiero competir conmigo mismo.

METAS DE PERSONAS ORIENTADAS A LA EJECUCIÓN

1. Me pregunto si puedo hacerlo.
2. Prefiero lograr resultados, no me importa el camino.
3. Para mí cometer un error significa fracasar y no debería continuar haciéndolo.
4. Ante la incertidumbre me siento amenazado.
5. Me propongo metas para sobresalir.
6. Busco información para que digan que tengo muchos conocimientos.
7. Cuando valoro mi trabajo siento que no cumplí con lo esperado.
8. Respecto a mi futuro estoy dispuesto a superar a otras personas.
9. Considero que las personas que me enseñan me juzgan, me sancionan.
10. Mi principal motivación es que los demás reconozcan el valor de lo que hago.

Gráfico 6: Acciones comunes para alcanzar metas. Adaptado de Tapia, J. (1992).

Al reflexionar en torno al gráfico anterior tal vez hayas recordado acciones que alguna vez emprendiste para alcanzar tus metas. Esta identificación contribuirá a que entiendas y te apropiés de los elementos necesarios a la hora de plantear metas a alcanzar en cualquiera de las iniciativas que emprendas; en particular las de naturaleza artística. Sin embargo, como proponerse metas acarrea impactos, algunos positivos y otros negativos, suelen surgir sentimientos de tensión física o emocional que en algunas ocasiones generan sensaciones de “crisis”. En la siguiente sección te brindaremos herramientas para que entiendas y aceptes a las crisis, no como algo negativo sino como una etapa necesaria en el proceso de creación y aprendizaje, de cara al logro de metas.

Afrontamiento de las Crisis

Ante cualquier situación que te produzca crisis, expertos como Vásquez, Crespo y Ring (2000), sugieren que lo primero que debes hacer es una evaluación que te permita identificar que tan positiva o negativa puede ser aquella. Cuando la respuesta sea negativa deberás evaluar el daño que puede representar ahora, y en el futuro. En un segundo momento debes empezar a identificar tus capacidades para superar la crisis. Como ante esta puedes sentir rechazo, negación, intranquilidad, o exaltación, no te preocupes, esto no es duradero; como dice el refranero, “*no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista*”. No obstante debes buscar, siempre, un equilibrio que te permita convivir con aquella situación que ahora te está impactando y que temporalmente hace parte de tu realidad (Mesa Dávalos et. al, 2008). Para ello te sugerimos utilizar alguna de las estrategias de afrontamiento que se exhiben en el siguiente gráfico:

Gráfico 7. Estrategias de afrontamiento de crisis. Adaptado de Vázquez, C., Crespo, M. y Ring, J. (2000)

Según las circunstancias algunas estrategias resultan mejores que otras; y aunque evitaran que tus dificultades se conviertan en una “bola de nieve” que difícilmente puedas controlar, debes tener presente que algunas te pueden hacer daño e incluso afectar a más personas; otras te pueden liberar parcialmente de alguna situación incómoda; mientras que otras más pueden resultar ideales para superar definitivamente las crisis al “tomar el toro por los cachos”.

A la hora de evaluar si una estrategia pudiera resultarte mejor que otra, te sugerimos considerar las siguientes reflexiones:

- La **planificación** es importante si piensas vivir del arte; con esta podrías vislumbrar cómo solucionar eventuales dificultades que surgieran con tus colaboradores.
- **Pensar de manera positiva** te va a permitir levantarte de nuevo ante una situación frustrante, como cuando un proveedor te quede mal.
- La **búsqueda de apoyo** te ayudará cuando tengas dificultades relacionadas con la distribución de tus obras de arte.
- La discusión es buena cuando quieras defender algunas de tus ideas pero si perduras puede leerse como una **confrontación**.
- El **autocontrol** resulta necesario cuando quieras entender y tolerar a una persona de tu equipo de trabajo, pero en otros ámbitos puede limitar tus ideas si no lo sabes manejar.
- La **aceptación de responsabilidad** puede ser excesiva y dañina cuando una persona encubre a alguien que no ha ensayado para un toque musical, y puede ser positiva cuando se trata de aceptar los errores y se asumen para mejorar.
- Por otro lado, **distanciarse del problema** no es lo mejor; una dificultad legal puede empeorar con el paso del tiempo si la ignoras.

Llegados a este punto quizás te hayas reconocido un poco mejor como creador; hayas entendido cómo las motivaciones nos impulsan a generar ideas y a emprender acciones; a establecer metas; y gestionar momentos de crisis. Ahora reflexionaremos respecto a uno de los recursos más invaluable para toda actividad artística y emprendedora: la creatividad.

Creatividad

Como artistas estamos constantemente creando nuevas obras que expresan nuestras sensibilidades y pensamientos sobre cosas que nos interesan. Imagina a Carlos Vives interpretando únicamente “La gota fría”, el célebre vallenato compuesto por Emiliano Zuleta Baquero en 1938; si así fuera, quizás no tendría mucho público. Pero como Carlos Vives suele mezclar vallenato y cumbia con pop y rock, con un estilo y sonido propios, genera nuevas creaciones.

Lo anterior ilustra cómo la creatividad es “una combinación de flexibilidad, originalidad y sensibilidad orientada hacia ideas que permiten a la persona creativa desprenderse de las secuencias comunes de pensamiento, y producir otras secuencias de pensamiento diferentes y productivas, y cuyos resultados ocasionan satisfacción a ella misma y tal vez a otros”

(Powell, 1972).

Es importante señalar que la creatividad no es una habilidad innata, tampoco es congénita; por el contrario, es una destreza que se aprende y fortalece a lo largo del tiempo mediante la práctica y la formación, es decir, hace parte del saber-conocer en la medida en que se refuerza en el aprendizaje; y del saber-ser y saber-hacer que se fortalecen en la práctica. Estas, con esfuerzo y disciplina, harán factible la creación cultural y artística.

La anterior definición señala cuatro características claves de las personas creativas, que al desarrollarlas reforzaran tu actividad artística y emprendedora (Esquivias, 2004):

- La **sensibilidad a los problemas**: esta habilidad está relacionada con la capacidad para proponer soluciones y tomar decisiones orientadas al cumplimiento de logros u objetivos.
- La **flexibilidad**: esta característica permite abordar un tema o un problema de manera diferente, adaptándose a las circunstancias habituales del entorno.
- La **originalidad**: es un elemento clave de la creación, que la hace única y la diferencia de las demás.
- La **redefinición**: es la habilidad para darle un nuevo orden o sentido a las cosas.

Así las cosas, la creación es entonces la acción y efecto de crear o recrear cosas, objetos, procesos, etc.; y aunque constantemente estamos creando o recreando cosas, para los propósitos de esta cartilla entendemos por **creación en las artes** el proceso de expresión, desarrollo y creación de elementos que un creador realiza para satisfacer las necesidades y emociones artísticas y culturales de una persona o unos públicos.

Si como artistas plásticos creamos una obra, por ejemplo, un dibujo o una pintura, la hacemos para expresar nuestra forma de ver el mundo, como una manifestación de nuestra libertad expresiva. Pero como crear implica una forma de trabajo, este también puede ser objeto de remuneración o de compensación económica; con lo cual nuestra creación bien podría ser comercializada. Independientemente de si se trabaja de manera colectiva, por ejemplo, en las artes escénicas; o individualmente, como en la creación literaria, debemos saber que los procesos creativos cuentan con una serie de derechos y protecciones especiales que dirigidos hacia nosotros, los artistas, pueden constituir fuente de ingresos económicos; sobre esto se profundizará en un módulo posterior.

El Proceso Creativo

Aprendemos y desarrollamos formas particulares de hacer diferentes cosas, las cuales requieren de procesos ajustados no sólo a nuestras necesidades; también a las necesidades e intereses de aquellas personas que son impactadas con nuestras obras. Por lo mismo, cada proceso de creación artística es diferente dependiendo del área y la actividad cultural en que se desarrolle. Por ejemplo, en artes escénicas como el teatro, el proceso de creación es bastante particular debido a la cantidad de actividades que debemos considerar al momento de poner en escena una obra; adicionalmente es un proceso típicamente de acción colectiva. Por el contrario, la creación literaria como al escribir un cuento o un poema, suele ser desarrollado de manera individual. Y en ambos casos resulta relevante evaluar y reflexionar sobre aquellos requerimientos que necesitaremos para llevar a cabo cualquier creación que realicemos.

Como artista o emprendedor podrás dar cuenta de diferentes metodologías de trabajo que se pueden utilizar en las distintas áreas artísticas y culturales. Sin embargo, para poder entender mejor lo que buscan e interesa a nuestros públicos y audiencias debemos tratar de conectarnos con sus emociones, sus sentimientos y sus expectativas de consumo cultural.

Para ello consideramos de utilidad la metodología del “pensamiento de diseño”, más conocida como *Design Thinking*, por su denominación en inglés².

Con su uso y aplicación se hace posible desarrollar procesos creativos centrados en las personas como consumidores de nuestras creaciones. Para ello es necesario considerar las siguientes premisas de trabajo:

1. **Enfócate en los valores humanos:** Ten en cuenta los gustos e intereses de las personas para las cuales estas creando; por lo tanto es recomendable que siempre estés abierto a la retroalimentación que tus amigos, conocidos y demás personas interesadas en tus obras te quieran dar. De la misma forma debes siempre pedir esta retroalimentación para poder mejorar tus procesos y lograr satisfacer los intereses y expectativas de tus públicos.
2. **Muestra tu trabajo:** Como señala la expresión popular, **“el que no muestra, no vende”**. Es necesario entonces que muestres lo que haces; así generarás recordación y formarás tus públicos.
3. **Colabora radicalmente:** En tu proceso de creación es recomendable que trabajes con otras personas, preferiblemente conocedoras de otros saberes y experiencias; desde esta perspectiva el trabajo en equipo es fundamental a la hora de nutrir tus creaciones, pues ello posiblemente les dará un toque especial.
4. **Se consciente del proceso:** Como artista debes saber que, dependiendo de la actividad artística, cada proceso de

creación será diferente; por lo mismo debes estar atento a todas las etapas del mismo, para poder controlarlo y posibilitar impactos positivos en los públicos.

5. **Desarrolla ensayos y prototipos:** Independiente del tipo de actividad artística que ejerzas, siempre será importante realizar, según el caso, ensayos y prototipos de tus creaciones. Esto te permitirá ver de manera anticipada las fallas y desaciertos, a la vez mejora tu desempeño como creador.
6. **Decide y actúa:** Como creadores muchas veces nos quedamos en la etapa de ideación, es decir, pensando cómo darle forma a lo que queremos hacer; sin embargo, si no decidimos, no actuamos, no volveremos tangible lo que queremos crear; y así será difícil ganar reconocimiento de parte de los públicos a los que aspiramos llegar.

Tras considerar las anteriores premisas, el proceso de desarrollo de nuevas ideas y su realización a partir del Design Thinking se lleva a cabo mediante la realización de cinco etapas, a saber:

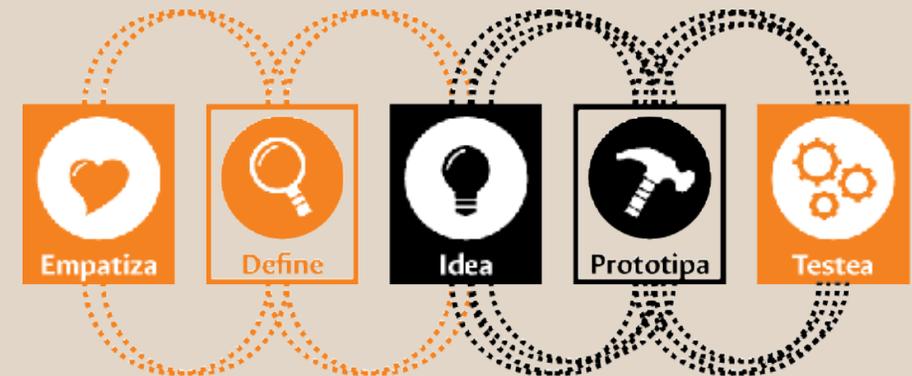

Gráfico 8. El proceso de Design Thinking.

Fuente: <http://designthinking.es/includes/skins/default/img/contenido/consiste-1.png>

2. Enfoque desarrollado en los años setenta del siglo pasado en la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos de América, que al integrar la creatividad, la innovación y el diseño de forma tal que, acudiendo a nuestra sensibilidad como artistas, logremos establecer una fuerte conexión con los públicos.

Empatizar:

Es el inicio del proceso, lo importante es que a la vez que nos expresamos como artistas, nos preocupemos por conocer a nuestros públicos y audiencias. Ser empático significa “ponerse en los zapatos del otro”, para entender sus preocupaciones, necesidades e intereses; por lo mismo debemos considerar sus gustos, pensamientos y estilos de vida, entre muchas otras cosas que nos permitirán acopiar información útil para realizar creaciones que les satisfaga e interese a ellos como a nosotros.

Para estos propósitos es recomendable:

- **Observar:** identifica posibles públicos a los que les pueda interesar tu obra, y luego conoce y determina qué piensan respecto a tu actividad artística, y cómo se relacionan y consumen esta.
- **Involucrarse:** realizado lo anterior, acercarte e interactúa con ellos en su cotidianidad para entender el porqué de sus gustos e intereses culturales.
- **Mirar, escuchar, pregunta:** una vez involucrado, pregunta mientras interactúas con tus posibles públicos. Esto será invaluable para nutrir tu proceso creativo.

Definir: A partir de lo aprendido, analiza qué es lo que realmente le puede aportar a tu proceso creativo y a tu creación. En esta etapa identifica qué es lo que puedes hacer y la mejor forma de hacerlo; lo que podría resultar en una experiencia innovadora.

Idear: Es en esta etapa donde se comienza el proceso de diseño y generación de ideas. En pro de ello, debes considerar todas las ideas que te surjan y evita los juicios de valor, pues algunas ideas por bizarras o extrañas que te parezcan, pueden ser las que más le gusten a tus públicos. Por lo mismo, es fundamental que planees tu trabajo y utilices herramientas facilitadoras como los mapas mentales, esquemas, juegos de palabras, o croquis. Y considera siempre la alternativa de trabajar en equipo.

Ensayar o prototipar: Este paso es de mucha relevancia en todo proceso creativo pues así podremos revisar nuestras ideas y creaciones; e identificar eventuales desaciertos. Como ensayar o prototipar significa crear o reproducir a pequeña escala parte de lo que será nuestra producción artística, podremos evaluar versiones previas de nuestras obras. Ejemplos de ello pueden ser:

Actividad artística	Ensayos o prototipos
Música	Realizar “toques” en un evento barrial o en el bar de algún conocido.
Danza	Presentar a la crítica de un experto una propuesta coreográfica.
Creación Literaria	Circular entre conocidos un primer borrador de un cuento.
Audiovisuales	Realizar un <i>story board</i> de la producción
Artes Plásticas	Ensayar diversos materiales a utilizar.
Arte Dramático	Ensayar el personaje frente al espejo.

Testear: Etapa complementaria al paso anterior, en esta se busca poner a prueba todas tus habilidades artísticas al exhibirle o mostrarle tu creación a pequeños públicos, en un escenario natural. La idea es que tras realizar los ajustes percibidos como necesarios, se superen las expectativas de los públicos a los que se piensa dirigir las realizaciones.

Realizado todo lo anterior, no solo será posible fortalecer tus procesos creativos; también mejorarás tu desempeño como artista y creador, a la vez que satisfaces las necesidades e intereses culturales de tus públicos.

Referencias Bibliográficas

- Esquivias, M.T. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. *Revista Digital Universitaria*. Vol. 5 (1).
- Gobierno de Colombia (2006). Ley 1014 de fomento a la cultura del emprendimiento.
- Meza Dávalos, E.G., et. al. (2008). El proceso del duelo. Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales. *Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas*. No. 13, pp. 18-31.
- Ministerio de Educación Nacional (2010). *Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media*. Bogotá: Autor. p. 47.
- Powell, T. J. (1972). *Creative learning in Perspective*. London: University of London Press.
- Ryan, R., y Deci, E. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, pp. 54 - 67.
- Sánchez, L. (2005). Los tres pilares de la educación y el papel del maestro en el taller de habilidades de pensamiento crítico y creativo. *Procesos Psicológicos y Sociales*. Vol. 1, No1.
- Tapia, J. (1992). *Motivar en la Adolescencia: Teoría, evaluación e intervención*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- Vázquez, C., Crespo, M. y Ring, J. (2000). Estrategias de afrontamiento. En A. Bulbena, G. Berrios y Fernández de Larrinoa, P. (Eds), *Medición clínica en Psiquiatría y Psicología*. pp. 425-446. Barcelona: Masson.
- Vivas, M., Gallego, D., y González, B. (2007). *Educación de las emociones*. Mérida, Venezuela: Producciones Editoriales C. A, pp. 43 - 45.

Módulo

2

“El artista no es nada sin el don, pero el don no es nada sin el trabajo”.
Émile Zola¹

Conectando las Ideas Creativas **con** **el Entorno** en el que **se producen**

.....
1. Novelista francés de la segunda mitad del siglo XIX, que por su decidida defensa de los derechos humanos y su compromiso social, ejerció influencia importante en occidente durante buena parte del siglo XX.

Suelen decirnos que las actividades artísticas y culturales son realizadas solamente por personas talentosas que han logrado ser reconocidas como tal en muchos espacios importantes, pero pocas veces se nos dice que estas actividades son producto de iniciativas y proyectos realizados por personas como tú, gracias a procesos que para muchos pueden convertirse en un plan de vida. Si le preguntaras a tus vecinos, amigos o familiares

su opinión sobre la realización de proyectos de vida en torno al arte o la cultura, tal vez te responderían: *“muy chévere eso, pero no da plata”* o *“la gente loca y vaga es la que se dedica a hacer eso”*. Por fortuna, opiniones como esas día a día se ven reducidas pues cada vez más se ha evidenciado cómo la realización de diversos proyectos artísticos y culturales impacta positivamente a diferentes personas y comunidades; empezando, claro está, por el creador mismo.

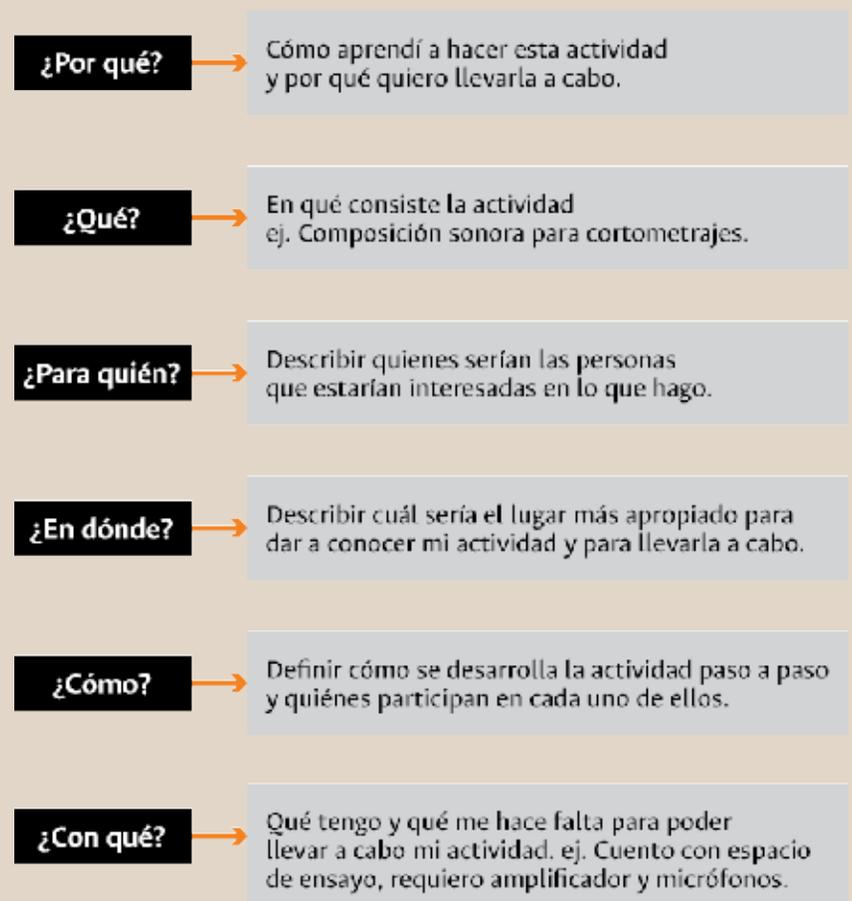
Lo importante no solo es que conozcas a profundidad la actividad artística que quieres desarrollar; también será necesario que adelantes un trabajo responsable, metódico y persistente. Al proceder de esta forma, de seguro encontraras un camino apropiado acorde a tus capacidades y motivaciones, tal y como fuera explicado en el módulo anterior.

En concordancia con ello, en este módulo te mostraremos algunas consideraciones necesarias para estructurar de forma clara y sencilla las acciones que te encaminarán a ser un buen artista o emprendedor cultural.

Estudia y conoce lo que haces

Una de las primeras tareas que como artistas o emprendedores culturales debemos tener en cuenta para poder moldear nuestras ideas, es estudiar sobre lo que hacemos y llegar a conocerlo a profundidad. Sólo así nos podremos posicionar correctamente en la práctica de alguna actividad artística o cultural. Y aun cuando muchas de estas actividades las sabemos hacer o las hemos aprendido desde pequeños bien por influencia de nuestros padres, familiares o amigos, o bien en clases y cursos en el colegio; es posible que no hayamos reflexionado seriamente en cómo mejorar nuestro desempeño al realizar aquellas.

Para ello resulta útil formular y responder, tal y como se exhibe en el gráfico siguiente, una serie de preguntas básicas conducentes a descubrir esas destrezas y habilidades necesarias para la realización de actividades artísticas y culturales de manera más sólida y sostenible; de forma más profesional que aficionada; lo que de paso te posibilitaría obtener algunos recursos económicos.

Al responder estas preguntas es fundamental que tengas presente las siguientes consideraciones:

- **Ser realistas:** Debemos entender el impacto real que puede tener la actividad que desarrollamos y las características del lugar donde la realizamos, pues debe ser acorde a nuestras capacidades.
- **Ser precisos:** Para ello debemos utilizar un lenguaje claro, concreto y llamativo, para no generar dudas sobre nuestras realizaciones y creaciones.
- **Ser metódicos:** Al momento de realizar alguna creación artística o cultural es importante contemplar todos y cada uno de los pasos y etapas requeridos para ello.

Como cada actividad que desarrolles debe estar enfocada a suplir alguna necesidad e interés cultural del público al que te diriges, es importante que definas las metas que orientarán tu trabajo creativo, en los términos que se exhiben en el siguiente gráfico:

¿Qué esperamos obtener con lo que hacemos?

Plantearnos metas nos ayudará a orientar el camino que debemos seguir; estando conscientes que como en algunos momentos necesitaremos trabajar con otras personas, será necesario combinar sus distintas habilidades, tal y como se ilustrará con el siguiente ejemplo:

Como en la práctica de tu actividad artística cuentas con conocimientos y experiencia en danza contemporánea que has adquirido en el Centro de Formación para las Artes de Cantarrana, en la localidad de Usme, estás buscando oportunidades que te permitan seguir desarrollando tu talento, fortalecer tus habilidades y mostrar tu trabajo.

¿A dónde queremos llegar con esto?

En tu búsqueda descubres que el Centro está invitando a que jóvenes artistas de las artes escénicas se postulen para hacer parte de un musical que desarrollará en cumplimiento de sus actividades pedagógicas, a la vez que fortalece la interacción social y el entretenimiento de las familias de la localidad. Tras haber revisado la información de la convocatoria y reflexionar en ello, mentalmente la ordenas siguiendo un esquema como el del siguiente gráfico:

¿Por qué?

Desde temprana edad estuve interesada en la danza urbana y me vinculé a diferentes grupos en los que pude fortalecer mis habilidades como bailarina.

¿Qué?

Composiciones visuales de danza urbana que integran elementos del entorno en conjunto con espectáculo de luces, vestuario y puesta en escena.

¿Para quién?

La obra está pensada para jóvenes entre los 13 y 17 años que tiene gusto por los temas urbanos y conocen las problemáticas sociales de sus comunidades.

¿En dónde?

Este montaje se puede realizar en diferentes teatros de la ciudad o en espacios abiertos que cuenten con un escenario en el que se puedan adaptar luces y sonido.

¿Cómo?

1. Convocar a los bailarines para la coreografía.
2. Verificar que las condiciones requeridas en el escenario se cumplan.
3. Contactar a las personas encargadas de luces, vestuario, sonido y escenografía.
4. Hacer los ensayos previos.
5. Realizar los trámites y procedimientos correspondientes.

Así, con entusiasmo decides participar pues, ¡vaya si se cumplen tus expectativas!

Si revisas el proceso de reflexión y decisión habrás podido:

- identificar los principales factores que responden a diversos aspectos que influyen en la realización de tu actividad; la danza, para el ejemplo desarrollado.
- entender y dimensionar tu labor como artista en el arte de la danza
- imaginar cómo la danza puede interactuar con otras actividades artísticas y como ello podría mejorar tu desempeño en la práctica de tu arte.

De manera más formal, para dar respuesta a preguntas como las anteriores resultan de utilidad las siguientes herramientas, las cuales también pueden ser aplicadas al proceso de *Design Thinking* descrito en el módulo anterior:

OBSERVACIÓN: Esta técnica nos permitirá recolectar, documentar e interpretar información a partir de la observación de las personas en diferentes situaciones y en un lugar determinado, por ejemplo: cuántas personas acuden a ver una obra de teatro, qué tipo de público es (joven, adulto), cuál es su reacción antes y después de la obra, quiénes conforman la compañía de teatro a cargo de la obra, identificar debilidades y fortalezas durante la presentación.

ENTREVISTA A EXPERTOS NO ESTRUCTURADA: A través de preguntas que establezcan una conversación podremos obtener información importante a partir del conocimiento y la experiencia de las personas a quienes entrevistemos; esto nos permitirá resolver inquietudes, generar nuevas ideas y recibir retroalimentación.

ENCUESTA A POSIBLES AUDIENCIAS: Para entender a nuestro público y sus preferencias, debemos desarrollar una serie de preguntas que nos permitan conocerlos mejor. Preguntas como ¿qué edad tienen?, ¿qué hacen en sus tiempos libres?, ¿con qué frecuencia asisten a actividades artísticas y culturales?, ¿qué tipo de música escuchan?, nos brindarán información para el desarrollo de nuestros proyectos enfocados en sus necesidades.

BÚSQUEDA DE LITERATURA: El conocer qué está sucediendo en cada disciplina artística o cultural en el país y en el mundo, enriquecerá la forma de desarrollar nuestras actividades, podremos conocer nuevas ideas creadas y líderes de opinión en cada campo.

APOYO EN REDES SOCIALES: Debemos identificar grupos a través de las diferentes redes sociales, ya que muchos artistas y personas frecuentan estos espacios. Por este medio para estar al tanto de noticias y actividades de otros artistas.

DEMOSTRACIONES: Una buena demostración de lo que sabemos hacer será vital para atraer personas que se interesen por lo que hacemos y que además nos digan qué hacer para mejorar nuestros talentos. Esto nos permitirá también creer en nuestro trabajo, y enfrentarnos luego a una audiencia real.

Proyecta tu actividad artística como una opción de vida

Cuestionar y reflexionar sobre lo que piensas emprender o hacer resulta indispensable a la hora de tomar decisiones en pro de ello. Para el efecto crea e imagina escenarios de futuro, para lo cual deberías establecer, así sea solo de manera indicativa, un plan a corto y mediano plazo. De esta manera sabrías cuanto tiempo y recursos podrías o estarías en capacidad de destinar, a la vez que vislumbrarías los riesgos y las oportunidades que podrían presentarse en el camino.

Tu compromiso, disciplina y dedicación al trabajo artístico y cultural son habilidades importantes que te conducirán al logro de tus metas. Tu visión de futuro no debe reducirse al corto plazo; por el contrario, debes tener presente la importancia de continuar preparándote una vez culmines tus estudios; para ello identifica qué instituciones ofrecen programas de formación en tu campo de interés artístico, y considera seriamente lo que debes hacer para ingresar a alguna de ellas. Mientras tanto, busca colaborar con el trabajo artístico de otros, crea grupos de trabajo, y descubre fuentes de financiación que podrían apoyar tu proyecto creativo. Para ello. Hazte y responde las siguientes preguntas:

Al responder lo anterior podrás identificar los recursos con los que cuentas o podrías contar; considera las instituciones y personas que apoyan tu actividad artística, y si cuentas o no con los instrumentos o equipos necesarios para realizar tu actividad, con espacios de ensayo, con dinero y tiempo. Tener en claro tu situación actual te permitirá aclarar el futuro y dimensionar que te hace falta para realizar aquello que tú aspiras a emprender o hacer. Por ejemplo, si quisieras desempeñarte en el área de la fotografía publicitaria y cuentas con una cámara pequeña de baja resolución, quizás deberías plantearte como meta prioritaria conseguir una cámara de mayores especificaciones acorde al tipo de fotografía de tu interés; y para ello tal vez debas establecer un plan para lograrlo.

Como en el sector cultural de la ciudad intervienen indistintamente muchas personas e instituciones, es importante qué identifiques aquellas que en tu localidad o barrio se dedican a realizar actividades artísticas o de emprendimiento cultural análogas a la tuya. Esto te permitirá establecer contactos con ellas, mostrarles tu trabajo, y construir redes de colaboración y apoyo. En cuanto a la planeación y financiación se refiere, en los módulos 3 y 4 de esta misma cartilla profundizaremos sobre el particular.

Sin duda alguna, cada actividad artística y cultural requiere unas condiciones mínimas para poder ser desarrollada. Dependiendo del lugar en donde decidamos trabajar, dependerá el acceso a distintos recursos que facilitaran nuestro trabajo, y la facilidad con la que nos comunicaremos y contactaremos con nuestros públicos y audiencias; y ellos con nosotros.

A manera de resumen ten en cuenta que:

- Cualquier actividad artística para la que tengas habilidad puede constituirse en tu proyecto de vida; para ello será necesario que revises lo descrito en este módulo, y generes un plan de acción encaminado a realizar tu proyecto o iniciativa cultural.
- Definida la actividad artística en la que te desempeñarás, deberás buscar información sobre los requerimientos, los espacios y las personas que se dedican a esta.
- Aunque tal vez debas asumir algunos riesgos, no pongas o inventes barreras para tus proyectos creativos; pues si bien puedes encontrar obstáculos en tu camino, de seguro será mucho lo que de estos aprenderás. Lo peor que puede pasar es que debas “volver a la mesa de dibujo” a rediseñar tu proyecto creativo.

Bibliografía Consultada

- Ministerio de Cultura (2010). *Política de Artes*. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/politica-de-artes/Documents/01_politica_artes.pdf
- Martínez, C. E. (2006). *Cómo elaborar un proyecto cultural*. México D.F: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Kinnear, T.& Taylor, J.(1994). *Investigación de Mercados*. Un enfoque aplicado. Bogotá. Editorial Mc Graw Hill. Capítulo 5.

Módulo

3

“El arte, cuando es bueno,
es siempre entretenimiento”.
Bertolt Brecht ¹

Cómo entrar en contacto con tus públicos

.....
1. Poeta y dramaturgo alemán, creador del teatro épico, se le considera uno de los mayores autores teatrales del siglo XX.

Tus creaciones artísticas podrían exhibirse y mostrarse en muchos lugares como salas de teatro, de exposiciones, en festivales, salones comunales, colegios y universidades; y bajo ciertas circunstancias en algunos espacios públicos. Como para ello es necesario considerar los más diversos asuntos, desde el espacio y los recursos disponibles, hasta tus responsabilidades de cara a terceras personas y de estas hacia ti como creador, en este módulo se revisaran los aspectos a tener en cuenta si deseas presentar tus obras y creaciones a distintos públicos y audiencias.

Al emprender éste tipo de iniciativas debes considerar tres procesos análogos o equivalentes a aquellos comúnmente empleados en las artes visuales: preproducción, producción y posproducción. Si estas etapas las realizas cuidadosamente, será posible presentar tu obra en algún evento exitoso diseñado tal vez para dichos propósitos. A continuación revisaremos qué se debe considerar para ello.

1. Preproducción

En esta etapa empezamos a materializar nuestras ideas creativas, planeando y organizando todas las actividades necesarias para llevarlas a cabo. En la realización de un video, por ejemplo, correspondería a todo aquello que deberías tener listo al momento de iniciar la filmación. En este orden de ideas, es importante tomarse el tiempo suficiente para decidir respecto a los recursos alternativos con los que podría contarse, como el lugar, la fecha y la hora donde se realizaran las acciones o eventos, el personal de apoyo y los equipamientos requeridos, las obras artísticas que se quieren exhibir, la logística requerida, e incluso prever eventuales imprevistos que pudieran presentarse.

Ten en cuenta que cada creación artística tiene unas características que le son únicas; y que al momento de producir las y exhibirlas se generan condiciones especiales, también únicas. En efecto, como toda exhibición, presentación, exposición, concierto, recital, o puesta en escena es ante todo un evento comunicacional, tus consideraciones en torno a ello y sus requerimientos presupuestal y financieros, administrativos, de mercadeo y logísticos, será una de las principales decisiones que deberás tomar. A manera de ilustración considera que no es lo mismo el montaje y puesta en escena de una obra de teatro, que el montaje de una exposición de dibujo o pintura.

Mientras en el primer caso se requiere de la selección de una obra dramática y de actores, el estudio y caracterización de personajes por parte de estos últimos, su preparación física, la consecución, reconocimiento y adecuación

del espacio físico teatral, y los procesos de ensayo, entre otras acciones; para la segunda situación se debe considerar si la exposición será temporal o itinerante, el recorrido, los sistemas de montaje de obras en paredes o vitrinas, la organización de espacios temáticos, el material de apoyo, la iluminación, y muchos aspectos más, todo ello a partir de una propuesta de guion de la exposición; del mensaje que se pretende comunicar con esta.

Es decir, según sea la naturaleza de tu mensaje visual, sonoro, o cualquier otra forma de expresión artística por la que optes, serán las necesidades de organización y planeación de tus requerimientos presupuestal y financieros, administrativos, de mercadeo y logísticos. Y según lo cuidadoso que sea el diseño, abordaje y gestión de estos últimos, será el resultado comunicacional con tus públicos y audiencias; será el impacto de tu “contacto” con ellos. Para el efecto, como herramienta de utilidad considera la aplicación el proceso de *Design Thinking* descrito en el módulo 1. Sus fases de ideación y prototipado serán invaluable como puente entre esta etapa y la siguiente: producción.

2. Producción

Es en esta etapa donde se materializa tu acto creativo; donde se “construye” tu propósito comunicacional y comienza a ejecutar todo lo organizado y planeado en la etapa anterior de pre-producción. De manera análoga a esta y continuando con la aplicación del proceso de *Design Thinking*, sus fases de prototipado y ensayo se constituyen en poderosos instrumentos para prescribir dentro del proceso de producción, decisiones y cursos de acción factibles en función de los recursos y requerimientos efectivamente disponibles.

Como supondrás, será a partir de tus conocimientos técnicos y destrezas artísticas que, conjuntamente con la experimentación e integración de los distintos medios y recursos de los que dispones, como obtendrás el resaltado a exhibir y presentar a tus públicos y audiencias; siendo esto parte importante de las condiciones de éxito o fracaso

so de tus esfuerzos de contacto con ellos. De lo que aquí surja será lo que les satisfaga o no, según las proporciones entretenimiento, gusto, y sensibilidad estética, artística y cultural. Es decir, correspondería al consumo cultural que por este tipo de bienes y servicios podrían estar dispuestos a pagarte y a remunerarte, de acuerdo al disfrute y goce que les pudieras proporcionar. Y si este fuera el caso, tal vez sea el momento de buscar un representante o manager que gestione tus contratos, tus finanzas, tu promoción, tus derechos de autor.

3. Postproducción

Es en esta última etapa donde tu producto creativo, sea un bien como un video o un servicio como un concierto en vivo, entra en contacto con tus públicos por medio de la realización de una exhibición, una exposición, un concierto o un recital, entre otras opciones.

Para ello será necesario definir diversos aspectos como las fechas y horas de realización del evento, locaciones donde se realizará, la publicidad a utilizar (online u offline), medios a emplear, elaboración y venta de boletería, e impuestos y permisos². Finalmente será necesario revisar la ejecución presupuestal y financiera adoptada en su momento, atender los costos y gastos pendientes de pago; y enviar notas de agradecimiento a todos aquellos que estuvieron involucrados en la realización del evento.

Para ilustrar lo recién descrito, a manera de ejemplo suponte que en el “Centro de Formación para las Artes” de Cantarrana, al que asistes en la localidad de Usme, se decidió hacer una adaptación al musical de teatro Mamma Mía!, obra basada en canciones del grupo de música pop Abba, que fuera famoso en los años setenta del siglo pasado, y libreto de la dramaturga británica Catherine Johnson; y en cuya producción participarás. Tras discutir y reflexionar con tus tutores y compañeros en torno a las diversas actividades adelantadas en la etapa de preproducción, requeridas para presentar la obra, estas se compendiaron tal y como se exhibe en el siguiente gráfico:

2. Ten en cuenta que en Bogotá, el Decreto 599 de 2013 reglamenta las actividades de aglomeración de público en la ciudad a través del “Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital”, SUGA

Gráfico 3.1 Actividades de preproducción, producción y posproducción del musical adaptado MAMMA MIA!

En desarrollo de lo anterior, será necesario designar personas responsables de alguna actividad, por ejemplo, un coordinador general, un productor, un encargado de costos y gastos, alguien para relaciones públicas, y un coordinador de difusión; además de aquellos que asumirán los roles artísticos y de apoyo técnico que corresponden al musical (actores y actrices, bailarines, escenógrafo, luminotécnico, sonidista, etc...). La promoción de marketing requerirá de material impreso, a la vez que habrá que preparar notas de prensa para comunicar en medios masivos y redes sociales. Y como es de suponer, habrá que gestionarse la impresión y venta de boletería.

Desde una perspectiva logística, como cada actividad artística tiene características especiales que condicionan requerimientos particulares a la hora de realizar algún evento, en el marco de esta cartilla te señalaremos algunas de estas, las cuales serán desarrolladas más adelante.

Recital de artes escénicas y musicales

Por lo general se realizan en teatros acondicionados con escenarios y silletería. Las características técnicas varían según la disciplina artística: teatro, danza o música. Por ejemplo si vas a realizar una representación de teatro o danza, el equipo de iluminación es más complejo que en un recital de música, donde el énfasis se realizará en la amplificación del sonido.

Recitales masivos en espacios públicos

Son recitales de música, danza, teatro u otras expresiones culturales que se realizan en espacios públicos de gran tamaño, por lo que las características técnicas serán más complejas. La amplificación de sonido deberá tener mayor potencia, y se usarán más luces, mayor iluminación. Se hará necesario disponer de un plan de seguridad para los asistentes y los artistas. Difundir estos eventos requiere de una estrategia integral que incluya medios masivos de comunicación, como la radio, la tv, el internet y los impresos.

Congresos, seminarios y simposios

El principal objetivo de estos eventos es entregar información e incentivar al diálogo entre expositores, artistas y el público. Se realizan en montajes creativos que permiten interacción de la obra y las personas, además se requiere el uso de elementos de proyección y amplificación, y un espacio cerrado no tan extenso. Una difusión masiva por las redes sociales y de personas que les guste o atraiga el tema podrá convocar a un gran número de asistentes.

Exposiciones

Las salas de exposición en donde se exhiben las artes visuales, plásticas y fotográficas, requieren espacios con características arquitectónicas especiales. En estos casos es muy importante el espacio y la iluminación, para que los asistentes puedan observar de forma adecuada las obras. Para esto tendrás que considerar elementos estructurales como cubiertas o techos, muros y suelos artificiales, que dependiendo del tipo de exposición, pueden demandar otro tipo de estructuras.

Inauguraciones y lanzamientos

Por lo general, estos eventos no duran mucho; consisten en una breve actividad en donde los creadores exponen su nueva creación para un grupo de personas, y a la vez estar acompañada de diversas representaciones artísticas o culturales. Se suelen realizar en diversos espacios como centros culturales, universidades, sedes sociales, auditorios, etc. Si tus creaciones tienen que ver con artes plásticas o literatura, éste es un escenario ideal para dar a conocer las obras.

Detalle de las anteriores consideraciones se ilustran en el siguiente gráfico.

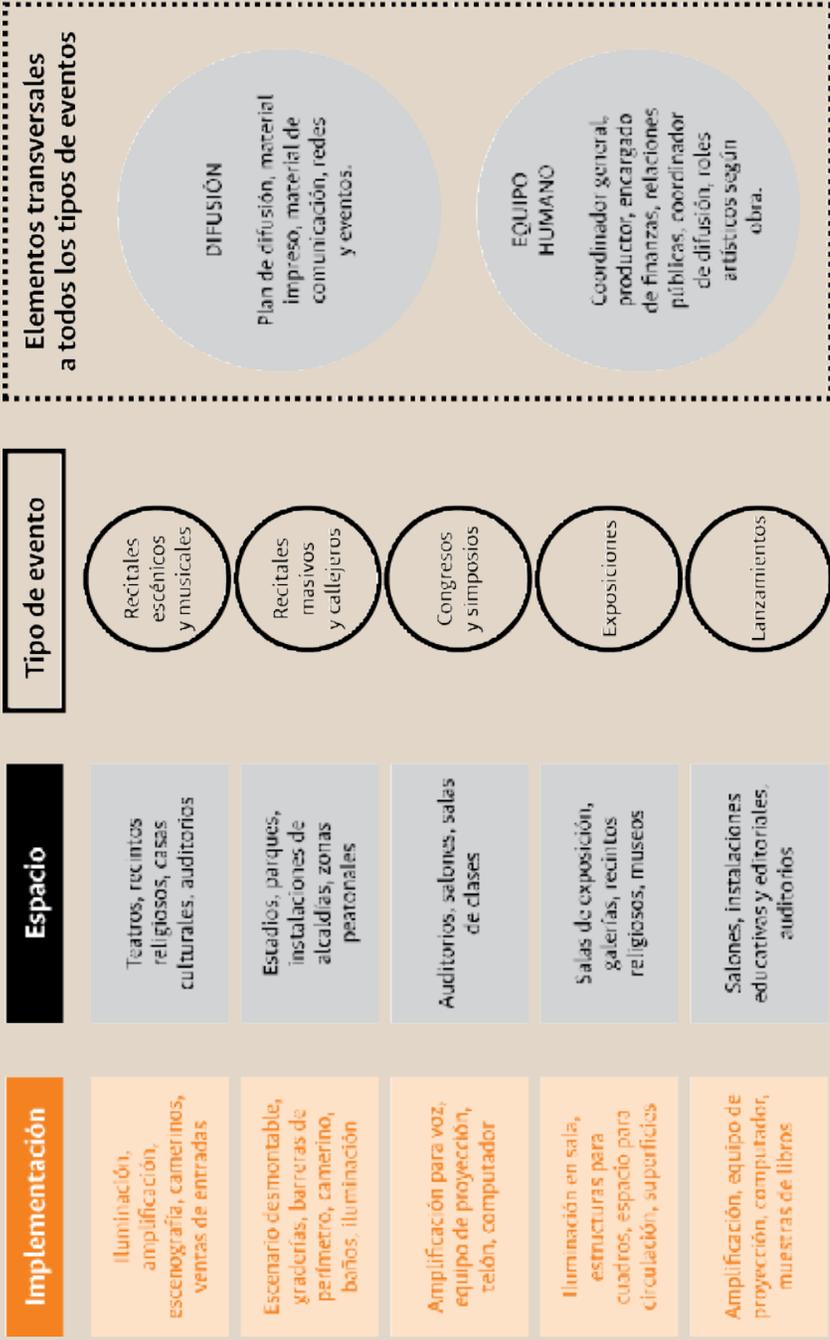

Gráfico 3.2. Consideraciones para cada tipo de evento según su naturaleza

Consideraciones especiales al realizar eventos artísticos

Por más que se planea y gestione debidamente las actividades necesarias para realizar eventos artísticos y culturales, ello no garantiza el surgimiento de imprevistos. Ante estas situaciones tu capacidad de reacción y respuesta serán muestra no sólo de tu experiencia y conocimiento acumulado. También de tu espíritu emprendedor. No obstante, ten en cuenta las siguientes consideraciones adicionales respecto a:

Escenario: El escenario es el lugar en donde se mostrarán las diversas manifestaciones fundamentalmente de las artes escénicas y visuales. Como en este espacio deberás montar muchos elementos de la escenografía al igual que diversos equipamientos, ten presente:

- Las dimensiones (largo, ancho y alto)
- Cantidad de personas y equipos que sostendrán (peso aproximado)
- Equipos que instalaremos
- Aforo (cantidad potencial de asistentes)

Al instalar el escenario y los equipos e instrumentos de iluminación y sonido, y las mesas de control, sé muy cuidadoso respecto a las protecciones necesarias para minimizar o evitar golpes y accidentes. Es importante que pienses en la seguridad del público, de artistas y de los equipamientos mismos.

Sistema de energía eléctrica: Es muy importante que conozcas las fuentes de energía del lugar y los requerimientos de tus equipos en cuanto a potencia (vatios), tensión (voltios), consumo eléctrico (amperaje), y el consumo de generadores o transformadores (KVA). Como algunos espacios no cuentan con las mejores instalaciones eléctricas, tal vez sea necesario sacar permisos para proveerse de otras instalaciones de energía. Dispón entonces de algún electricista de confianza; y ten presente que en Colombia comúnmente:

- Voltaje: 110 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Clavijas: Tipo A/B

Para evitar interferencias en la señal de audio, separa o aleja las instalaciones y cables lumínicos de los de audio; a la vez que conectas primero el sistema de iluminación y después el de sonido. Y por obvias razones no permitas que los equipos se recalienten, para lo cual deberás monitorear permanentemente este aspecto.

Sistema de iluminación: Su importancia es crucial toda vez que en cualquier puesta en escena su intensidad y color pueden dar protagonismo o significado a un personaje, espacio u objeto particular; y a la vez redundará en las sensaciones, emociones y percepciones del público. Para el efecto, como la Iluminación escénica se utiliza principalmente para potenciar el trabajo en el escenario, debes diseñar y planear la posición de los bombillos, su tipo, su intensidad, su color y el momento en que deberán estar encendidas o apagadas. Por lo mismo, la facilidad de operación y experticia de quien opere el sistema es asunto relevante, resultando útil el manejo de elementos como:

- Foco: Bombillas de luz
- Tacho: Cubre el foco y puede ser de metal o aluminio, cada foco tiene un tacho.
- Gelatinas: Filtro para teñir la luz de colores.

Tipos de iluminación para escenarios:

- Contraluces: focos que alumbran el escenario desde la parte posterior superior del escenario.
- Laterales : Focos ubicados en la parte lateral del escenario
- Cenitales: Focos que alumbran el escenario desde una estructura puesta sobre él
- Frontales: Iluminan el escenario desde la parte frontal de él, pueden estar sujetos a una estructura que se cuelga delante del escenario o en torres de iluminación.

Sistema de microfonía y sonido: Su propósito es reforzar y clarificar el sonido a la audiencia, actores, intérpretes, ejecutantes y otros individuos. Como cada puesta en escena y cada montaje tiene diferentes requerimientos de microfonía y sonido, la amplificación o refuerzo del mismo podrá tener diferentes características según el espacio y el tipo de evento del que se trate. Para ello considera las dimensiones del escenario y sus características acústicas, si el sonido será en vivo o pregrabado, la distancia entre de las fuentes y la

audiencia, si se crearan mezclas en el escenario o no, y la facilidad de operación y experticia de quien opere el sistema.

Seguridad: La seguridad es un factor fundamental en un evento ya que su consideración prevendrá de la ocurrencia de sucesos inesperados. Lo importante es cuidar de la integridad de los asistentes, el equipo y los artistas. Para ello diseña un plan de emergencias y evacuación en función del aforo de público asistente, la ubicación de los accesos de entrada y salidas de, incluidos los de emergencia, la ubicación de los extintores, y un plan de emergencias médicas.

Servicio: El servicio y la atención que prestemos al público asistente serán claves para satisfacer sus expectativas de consumo artístico y cultural, así como de entretenimiento. Para el efecto debes considerar:

1. Disponer de un bien o servicio artístico y cultural cuidadosamente maquetado, producido y ensayado.
2. Debido diseño de promoción e Información; es decir, de cómo se enterará tus públicos del evento que estas organizando.
3. Definir precios o tarifas y cómo es que tus públicos pagaran por su asistencia al evento
4. Si las hubiere, definir el tipo de excepciones que se aplicará al evento, por ejemplo, si se permitirá o no la asistencia de menores de edad; si habrán precios o tarifas preferenciales para adultos mayores; etc.

Cronograma de actividades: Diseñar y disponer de cronograma de actividades será una herramienta de gran utilidad para gestionar cualquier evento o iniciativa que emprendas. Al momento de desarrollarlo, ten en cuenta las siguientes consideraciones:

- Actividades críticas: Identifica aquellas actividades sin las cuales nuestro evento no se podría realizar.
- Responsables: Identifica las personas y colaboradores de tu equipo a quienes les encargaras de una o varias actividades específicas.

- Recursos: Identifica los requerimientos de dinero, materiales, herramientas y demás insumos necesarios para llevar a cabo las actividades planteadas.
- Tiempo: Asigna un horizonte temporal razonable para la realización de todas y cada una de las actividades relacionadas.

Referido a la adaptación del musical MAMMA MÍA!, como ilustración y sólo de manera indicativa, te presentamos un ejemplo simplificado de la correspondiente etapa de preproducción en el que se integran los diferentes elementos considerados en este módulo.

A manera de conclusión

Tras revisar los diferentes aspectos a tener en cuenta al momento de realizar cualquier evento artístico o cultural, habrás reparado en lo laborioso que puede resultar entrar en contacto con tus públicos y audiencias. Al ser esto último un propósito imprescindible si lo que deseas es dar valía y legitimidad social a tu proceso creativo, la gestión y el emprendimiento de las diversas actividades involucradas pueden ayudarte al logro de tus metas, en el sentido que fuera sugerido en el módulo 1 de esta cartilla. Su práctica disciplinada redundará en gratos beneficios no sólo estéticos, artísticos y culturales; también te podrá proporcionar bienestar material.

Bibliografía consultada

- Martinell, Alfons (2001). "Origen y punto de partida del proyecto de cooperación" en *Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural*. Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI.
- De Zubiria Samper, Sergio, Ignacio Abello Trujillo y Marta Tabares (2001). *Conceptos básicos de administración y gestión cultural*. Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI.
- Egaña Herrera, María José Aninat, Cristóbal Gumucio, y Hernán La calle Peña (2011). *Guía Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal*, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Camacho Campusano Antil y Fabiola Leiva Cañate (2011), *Guía para la gestión de proyectos culturales*, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Fondo para el logro de los objetivos del milenio (2010). *Manual para la organización de eventos artísticos y actividades*, UNESCO: San José de Costa Rica.

Actividad	Descripción	Responsable	Recursos	Tiempo
Búsqueda del lugar	Se enlistan diez lugares, estos se llaman y visitan, identificamos las condiciones de préstamo y permisos de adaptación, y se selecciona el lugar.	Coordinador de espacio	Teléfonos, dinero para transporte, cámara para tomar fotos del espacio	Tres semanas
Adaptación del espectáculo al lugar	Se ensaya la obra en el lugar y revisamos qué modificaciones se deben plantear para ese espacio.	Artistas, coordinador de producción	Tiempo de prueba de la obra, cámara, escenario, artistas	Una semana
Definición de horarios y material de comunicación	Acordamos si van a haber una o varias funciones y de acuerdo a la información de la exhibición desarrollamos piezas para impresión y circulación en redes.	Comité de divulgación y diseñadores de piezas	Lugar confirmado, un computador para hacer edición de imagen, acceso a impresiones para material impreso	Dos semanas
Ensayos	Realizar ensayos periódicos teniendo en cuenta los asistentes, el tiempo que debe tardar la obra, el número de funciones que se realizarán y las condiciones del lugar.	Coordinador de producción, artistas y coordinador de espacio	Lugar con disponibilidad para ensayos, sonido, luces, vestuario, elementos de escenografía y disposición de dos horas por ensayo por parte de los artistas	Cinco semanas
Pruebas de maquillaje y vestuario	El maquillaje y vestuario se acuerda con productor y artistas, lo adecuamos según disponibilidad de recursos según necesidades de los artistas	Encargados de vestuario y maquillaje y productor	Maquillaje semi-profesional, vestidos acordes con el musical que puedan ser adaptados para el evento, implementos y herramientas para modificar vestuario.	Cinco semanas
Pruebas de luces	Realizar un diseño de luces acorde con la intención del musical, preparar las luces para cada parte del escenario y los focos necesarios.	Coordinador de espacio y un asistente para luces	Ocho focos, seis filtros de diferentes colores, extensiones y soportes para los focos.	Cuatro semanas

Tabla 3.1 Ejemplo cronograma de preproducción para del recital musical MAMMA MÍA!

Módulo

4

“Gestionar es hacer las cosas correctamente, liderar es hacer las cosas”
Peter Drucker¹

Gestionando los recursos disponibles

.....
1. Académico austriaco, padre de la “administración” como disciplina y de la noción de “sociedad del conocimiento”. En esta última, se considera que el incremento en la transferencia de información y de conocimientos redundan en el desarrollo de la sociedad moderna. Por su naturaleza, las actividades artísticas y culturales son ejemplos típicos de ello.

Las actividades artísticas y culturales pueden ser buena fuente de recursos económicos, siempre y cuando fortalezcas tus habilidades en dos sentidos: primero en la generación de ingresos a partir de tu trabajo y habilidades de organización, y luego en la gestión de los recursos.

Cuando hablamos de gestionar, nos referimos a una serie de pasos que debemos realizar, bien sea para cumplir con nuestras metas y objetivos; o bien cuando queremos concretar alguna idea y transformarla en alguna iniciativa.

Cuando escuches términos como “administrar”, “costear”, “gestionar”, “finanzas”, “mercadeo”, “mercado”, “precio”, u otros, no sientas rechazo hacia ellos. Por el contrario, debes caer en cuenta que estos conceptos son propios del lenguaje y formas de expresión de las ciencias económicas; y que por su naturaleza difieren de aquellos lenguajes y conceptos utilizados en las artes. En este sentido nota que es en la diversidad donde radica la riqueza de la condición humana, sin que esto signifique, entonces, desigualdad, exclusión o rechazo.

Gestionar es una habilidad que debemos aprender y adoptar para nuestra vida diaria. La gestión nos ayuda a entender la mejor forma de emplear e invertir lo que tenemos. Para esto debes ser una persona disciplinada, informada y prudente al momento de tomar este tipo de decisiones; también deberás analizar si lo que crees necesitar realmente lo necesitas; y si este fuera el caso, qué te resultaría mejor: alquilar, comprar o hacer. Ello será factible mediante una juiciosa y responsable evaluación de alternativas, no necesariamente complejas, cuyo resultado debe evidenciar, dentro de determinados márgenes de acción, la opción más conveniente para ti.

Así las cosas, el propósito de este módulo es brindarte algunos elementos básicos de planeación y gestión de recursos, en particular, en el campo de las actividades artísticas y culturales.

Luego, cuando definimos cómo realizar cada uno de estos pasos o actividades, estamos hablando de administrar; es decir, identificar y plantear la mejor forma en que se desarrollará cada una de las etapas y actividades para cumplir con las metas propuestas.

¿Por dónde empezar?

Cuando asumimos la responsabilidad de emprender alguna iniciativa artística o cultural, esta puede diseñarse y formularse como un “proyecto”; es decir, como una serie de realizaciones dirigidas al logro de unas metas y resultados esperados. Como esto se constituye en una “apuesta al futuro”, es inevitable el surgimiento de preocupaciones y de cosas por hacer; desde cómo formar y consolidar un equipo de trabajo, hasta cómo financiar el proyecto y volverlo sostenible. Todo esto nos exige tiempo, esfuerzo, dinero y otros recursos que no necesariamente disponemos al momento de formular e iniciar un proyecto. Por lo mismo, no debes actuar a la ligera así todo parezca urgente, “como del afán no queda sino el cansancio”, dice el refranero, una forma correcta de empezar es formulando y planeando un proyecto, tu proyecto artístico o cultural; y quizás tu proyecto de vida.

Para ello define cual será el objetivo del mismo; reflexiona a dónde quieres llegar con él; y por qué deberías desarrollar el proyecto. Dicho de otra forma, define un propósito. Entre más claro sea tu propósito para un horizonte temporal definido, sea este uno, tres o cinco años, o el tiempo que decidas, más fácil te será tomar las decisiones conducentes a establecer la ruta que debieras seguir para cumplir dicho propósito.

Retomando el caso de la adaptación al musical de teatro Mamma Mía!, cuya realización fue propuesta en el Centro de Formación Artística al que asistes, suponte que para lograr su financiación se decide formular un proyecto cuyo propósito es “brindar a los espectadores de la comunidad donde el Centro se localiza, una experiencia cultural única e inolvidable basada en una novedosa propuesta escenográfica rica en una mezcla de música, canción y baile contemporáneos, ello a cargo del personal de tutores y estudiantes avanzados del mismo”.

Cuando hablamos de un proyecto sostenible, nos referimos a un proyecto que puede garantizar su funcionamiento en el tiempo en lo referente al cubrimiento de sus costos y gastos de operación, propiciando un impacto positivo dentro de la comunidad en la que se está realizando, y a la vez un bajo o nulo impacto ambiental. ¡Cuán deseable es que la mayoría de las iniciativas artísticas y culturales fueran sostenibles!

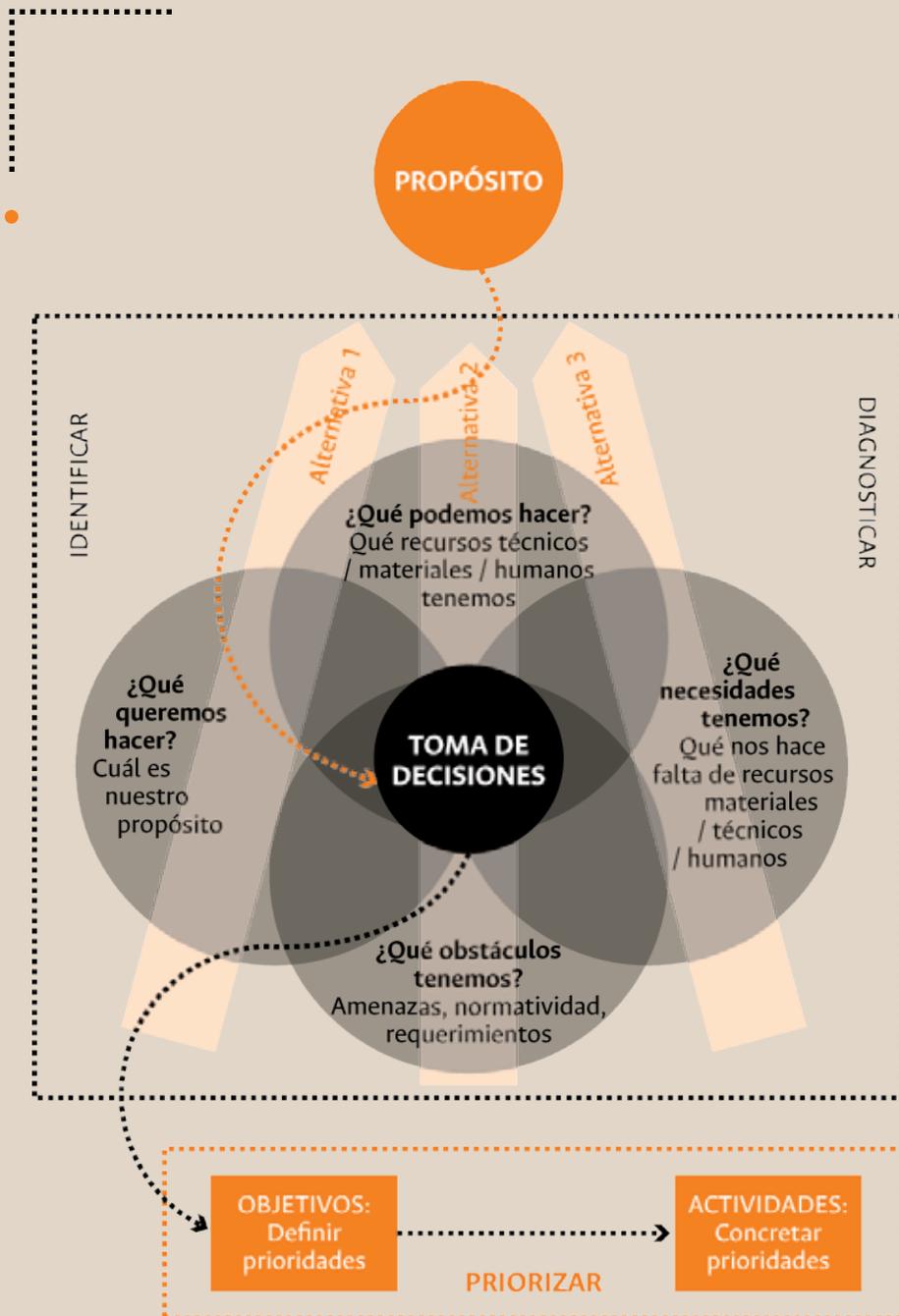

Gráfico 1: Planeando la ruta a seguir: propósito, objetivos y actividades.
Fuente: Elaboración propia a partir de UNESCO (2010).

1. Planeando la ruta a seguir: Identificación de actividades y metas

Luego de tener claro el propósito, el siguiente paso es identificar las opciones para las que podríamos optar para cumplirlo; posteriormente debemos evaluar cada una de las opciones que existen para lograr el propósito, señalando cuidadosamente los requerimientos y las limitaciones. Finalmente, priorizar, es decir, decidir o escoger la mejor ruta a seguir en el horizonte de tiempo de que se dispone.

Identificar cuáles son las opciones de las que se dispone presupone considerar e imaginar sensata y responsablemente, los posibles escenarios de futuro que habría que enfrentar. En el siguiente gráfico te mostramos una secuencia de interrogantes genéricos a los que habría que responder, para adelantar una debida formulación y planeación de proyectos.

Al aplicar lo anterior a nuestro proyecto de adaptación del musical MAMMA MÍA!, si este se fuera a presentar en el Centro Comunitario de la Localidad, cuyo aforo es de 500 personas, ello podría conducir, por ejemplo, al establecimiento de las siguientes metas:

- Lograr la asistencia de al menos un 80% del aforo, es decir, 400 espectadores / presentación.
- Realizar al menos 2 presentaciones al mes, durante el año escolar.
- Lograr al menos un 10% de ganancias respecto a la venta de boletería.

Derivado de lo anterior se procede a formular el proyecto y a construir un plan de trabajo, es decir, a definir detalladamente el conjunto de actividades que deberás llevar a cabo para cumplir cada una de tus metas. Contar con un plan de trabajo es como tener una brújula en el sentido que te guiará para alcanzar tus propósitos; y a partir de ello, el propósito del proyecto. En el siguiente gráfico te mostramos algunos aspectos que deberías tener en cuenta al momento de presentar cualquier montaje artístico o cultural:

Como intuirás, cada uno de estos aspectos tiene una serie de actividades cuya debida identificación y ejecución resultan fundamentales para el éxito de cualquier presentación; entre las cuales cabe señalar las siguientes:

Actividades de preparación

- Consecución de permisos para la realización del evento
- Selección de la música
- Selección de vestuario
- Montaje de escenografía
- Diseño de iluminación
- Prueba de sonido
- Prueba de luces
- Ensayos

Actividades de promoción

- Difusión a través de redes sociales
- Impresión y entrega de Volantes
- Diseño y envío de invitaciones directas
- Cuña radial
- Flashmob promocional

Actividades de ejecución

- Recepción de público
- Utilería y vestuario
- Manejo de escenografía
- Manejo de luces y sonido
- Preparación de los artistas
- Presentación
- Manejo de telón
- Seguridad y cuidado

Logística de cierre

- Logística de salida del público
- Logística de salida de artistas
- Recolección de vestuario y utilería
- Disposición final de escenografía
- Entrega y cierre del auditorio
- Pago o remuneración a artistas y equipo de apoyo

En síntesis, en un plan de trabajo debes plasmar:

- Las etapas y actividades por desarrollar en el proyecto.
- El cronograma de trabajo y las actividades que debes realizar en cada una de las etapas del mismo.
- Los responsables de cada una de las actividades y los resultados que se esperan.
- El costo de cada actividad (para esto deberás elaborar presupuestos, tema que se desarrollará al finalizar este módulo).

Una vez tengas claro un plan de trabajo, la siguiente etapa es gestionar los recursos y buscar los apoyos necesarios para realizar tu proyecto mediante diversas alternativas de financiación.

2. Gestionando y estimando los recursos del proyecto

Como se evidenció en el módulo anterior, al desarrollar cualquier proyecto artístico o cultural se debe contar con diversos elementos o recursos indispensables para su ejecución, como son el equipo humano, los recursos materiales y técnicos, y los recursos financieros. Por ello es indispensable que conozcas: a) cuáles son las actividades críticas de un proyecto, es decir, aquellas sin las cuales este no podría realizarse; b) sus requerimientos en recursos; c) identificar con qué recursos cuentas y cuáles te hacen falta; d) establecer una estrategia para conseguir éstos últimos; y e) planear cómo ejecutarás el proyecto.

Para lo anterior, en el siguiente Gráfico te mostramos algunos aspectos necesarios cuya consideración debe ser tomada en cuenta a la hora de identificar dichos aspectos:

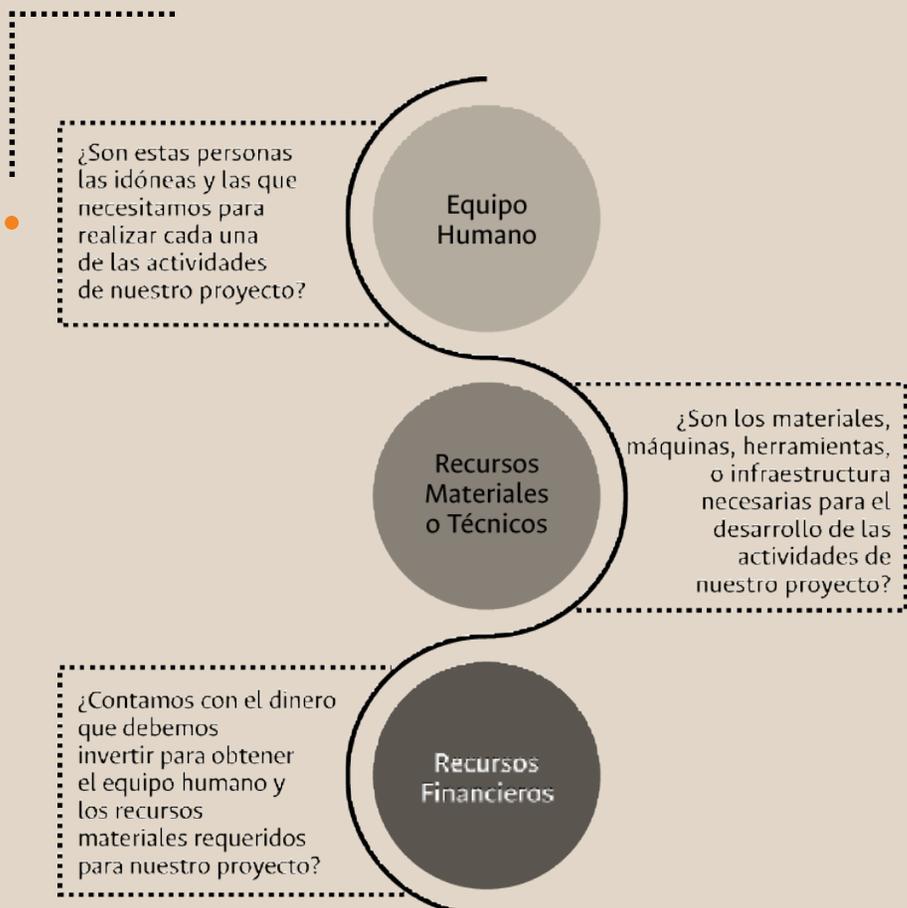

Gráfico 2: Tipos de recursos.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile, (2011).

Equipo Humano

Todo proyecto cultural o creativo requiere del trabajo en equipo de muchas personas con diferentes perfiles, roles y funciones; personas que deben cumplir distintas tareas. Para ello deberás especificar qué competencias y habilidades buscas; y evaluar y seleccionar las personas con las correspondientes características.

Para esto es importante definir en detalle cuáles son las actividades requeridas en el marco del proyecto y de acuerdo a ello asignar las personas idóneas para estos propósitos. Esto te permitirá tener claridad sobre lo que debe hacer cada persona, para lo cual debes:

- Conocer cuál es la formación y experiencia de cada uno de los miembros del equipo.
- Definir qué tareas y responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo.
- Identificar qué actividades que pueden ser más aptas para cada persona según sus fortalezas y motivaciones
- Estar atento a que todas las personas cumplan sus tareas, resaltando su dedicación y corrigiendo sus fallas o errores.

Tal y como fuera sugerido en el módulo anterior, para el caso de la adaptación del musical de teatro Mamma Mía! los requerimientos en equipo humano podrían ser:

Actividad	Equipo Humano
Adaptación del musical Mamma Mía! Y puesta en escena en el auditorio del Centro Comunitarios de la localidad según libreto de la dramaturga británica Catherine Johnson	<ul style="list-style-type: none"> • 27 bailarines, cantantes y actores • Dos tutores: uno en danza y uno en arte dramático
Música basada en las canciones de ABBA, adaptadas y traducidas al español	<ul style="list-style-type: none"> • Dos bandas de rock clásico del Centro de Formación para las Artes • Un tutor en música
Luces y sonido: Realizar un diseño y montaje del sistema de luces acorde con la intención del musical y el escenario disponible; y de manera análoga con el sistema de sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Electricista del colegio • Tutores en música, danza y arte dramático
Ensayos: Semanalmente realizar dos ensayos parciales (cada tutor con el correspondiente grupo de estudiantes); y uno general (todo el elenco de bailarines, cantantes, actores y músicos, sus correspondientes tutores; y el personal de apoyo técnico de luces y sonido).	<ul style="list-style-type: none"> • Bailarines, cantantes, actores y músicos • Tutores como directores escénicos, de producción y musical • Personal de apoyo técnico (luces y sonido)

Recursos Materiales

Adicionalmente, debemos disponer de los equipos y materiales necesarios para el montaje de los distintos eventos artísticos y culturales, sean estos conciertos, exposiciones, muestras, festivales, etc. Elementos como papelería, herramientas, equipos tecnológicos y cualquier otro tipo de objetos indispensables para iluminar, amplificar, organizar o ejecutar cualquier actividad, hacen parte de los recursos materiales. Análogamente a las consideraciones del equipo humano, deberás identificar el equipamiento y materiales necesarios y su cantidad. Al elaborar una lista detallada podrás estimar el costo de aquellos elementos que tal vez debas adquirir.

Continuando con nuestra adaptación musical de Mamma Mía!, al considerar los equipos y elementos requeridos, la tabla anterior podría complementarse tal y como se exhibe en la siguiente tabla:

Actividad	Equipo Humano	Materiales y Equipos Técnicos
Adaptación del musical Mamma Mía! Y puesta en escena en el auditorio del Centro Comunitarios de la localidad según libreto de la dramaturga británica Catherine Johnson	<ul style="list-style-type: none"> • 27 bailarines, cantantes y actores • Dos tutores: uno en danza y uno en arte dramático 	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara, escenario, guion
Música basada en las canciones de ABBA, adaptadas y traducidas al español.	<ul style="list-style-type: none"> • Dos bandas de rock clásico del Centro de Formación para las Artes • Un tutor en música 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumentos musicales banda de rock, atriles, banda sonora original y adaptada

Actividad	Equipo Humano	Materiales y Equipos Técnicos
Luces y sonido: Realizar un diseño y montaje del sistema de luces acorde con la intención del musical y el escenario disponible; y de manera análoga con el sistema de sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Electricista del colegio • Tutores en música, danza y arte dramático 	<ul style="list-style-type: none"> • Ocho focos, seis filtros de diferentes colores, extensiones y soportes para los focos.
Ensayos: Semanalmente realizar dos ensayos parciales (cada tutor con el correspondiente grupo de estudiantes); y uno general (todo el elenco de bailarines, cantantes, actores y músicos, sus correspondientes tutores; y el personal de apoyo técnico de luces y sonido).	<ul style="list-style-type: none"> • Bailarines, cantantes, actores y músicos • Tutores como directores escénicos, de producción y musical • Personal de apoyo técnico (luces y sonido) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cáterin • Vestuario • Maquillaje

Recursos Financieros

Finalmente, tras haber identificado claramente el equipo humano y los recursos materiales que necesitamos para el desarrollo de cada una de las actividades que nos hemos propuesto, deberás estimar cuánto dinero se necesitará para realizar el proyecto en su totalidad.

Para ello, lo más aconsejable es que elabores un presupuesto donde definas, para cada etapa del proyecto (preproducción, producción y postproducción), las distintas actividades a realizar y los recursos necesarios en cuanto a personal, equipamiento, materiales, etc., tal y como se ilustra en el siguiente gráfico. El despliegue de los elementos que configuran un presupuesto, se detalla a continuación:

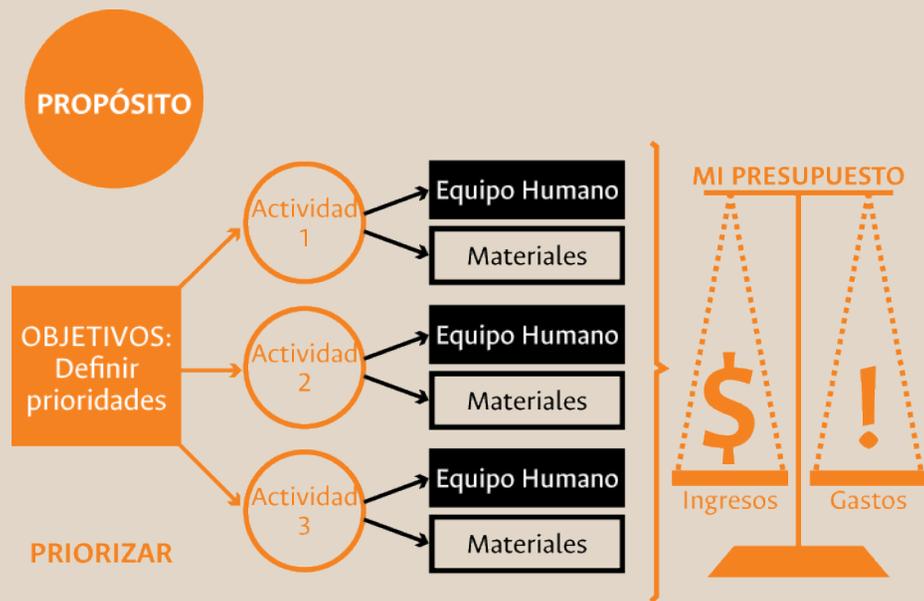

Gráfico 3: Estructurando presupuestos.
Fuente: Elaboración propia.

3. Gestionando Recursos Financieros: Consideraciones básicas

Si eres de los que piensa que la gestión de recursos, en particular los financieros, es tarea solo para personas adineradas o las grandes empresas, ¡olvídate de eso! Como estos asuntos están a la orden del día, presentes en nuestras vidas todo el tiempo, las finanzas también deberían estarlo. Así, el propósito de este aparte es acercarse a estas. Para empezar, piensa cómo es que utilizas tus recursos (tiempo, dinero, elementos de trabajo, entre otros), en la realización de tus actividades diarias; en particular aquellas referidas a las artísticas o culturales de tu interés como puede ser la compra de cuerdas para tu guitarra, o tu dedicación de tiempo en horas/día al elaborar un dibujo.

Como artista tu propósito debe ser crear; pero como trabajador del arte, independiente o no, que también podrías ser, tu

objetivo debe ser generar recursos propios que te permitan satisfacer no solo tus necesidades personales; también las profesionales, es decir, aquellas orientadas a mejorar tu desempeño como artista y la calidad e innovación de tus creaciones. Este sería el caso, por ejemplo, cuando adquieres una cámara profesional, o constituyes un estudio de grabación dedicado a la prestación de este tipo de servicios. De esta forma, al apuntar a estos dos propósitos como proyecto de vida, podrías vivir de lo que te apasiona. Pero para ello quizás, resulte conveniente realizar una correcta planeación financiera.

Planear tus finanzas te posibilita lograr independencia económica; es decir, obtener el dinero que demandarías para cubrir tus gastos personales y, de ser posible, ahorrar. Para ello define tus metas económicas y fija un horizonte temporal determinado para lograrlo, apoyándote en las iniciativas y proyectos que te propongas emprender.

Por ejemplo, en el caso de la adaptación y montaje del musical *Mamma Mía!*, recuerda que el propósito es “brindar a los espectadores de la comunidad donde el Centro se localiza, una experiencia cultural única e inolvidable basada en una novedosa propuesta escenográfica rica en una mezcla de música, canción y baile contemporáneos...” Derivado de ello, si uno de tus objetivos económicos fuera “conseguir en un periodo máximo de tres años el dinero suficiente para adquirir equipos de sonido propios”, ello pone en evidencia la brecha existente entre lo que puedes ofrecer hoy y lo que podrías ofrecer en el futuro.

Así las cosas, para alcanzar cualquier meta que te propongas, en particular las financieras, se hace entonces necesario:

- Priorizar e intentar realizar en primer lugar, lo importante; el resto deberás realizarlo según lo permitan las circunstancias, eso sí, sin aplazar o dejar de hacer lo que corresponde.
- En pro de lo anterior formula objetivos de largo plazo; y metas financieras a mediano y corto plazo.
- Identifica qué recursos (humanos, equipos, materiales de apoyo, etc.) puedes financiar con tus ingresos propios, y cuáles no. Ante esta última circunstancia deberás buscar ex-

ternamente la forma de financiarlos (créditos, donaciones, alianzas); lo que resulta importante pues te permitirá evaluar formas alternativas para conseguir recursos financieros que no tienes disponibles. Para el efecto balancea oportunidad (disponibilidad del dinero), y costo (tasa de interés).

Planea tus finanzas:

¿Qué es un presupuesto? Al organizar tus finanzas debes iniciar con la elaboración de un presupuesto. Este es una herramienta de planeación financiera en donde puedes expresar cuantitativamente cómo vas a administrar tu dinero, según las actividades que estimas realizar en un periodo de tiempo dado. Partiendo de los ingresos que esperas recibir, deberás decidir prudente y responsablemente en qué actividades vas a gastar o invertir dichos ingresos. El objetivo al estructurar un presupuesto para cualquier iniciativa o proyecto que emprendas es lograr en un tiempo específico, que la diferencia entre tus ingresos y tus gastos sea mayor que cero.

¿Qué necesitas entonces para hacer un presupuesto? En primer término necesitarás identificar todos tus ingresos. Estos podrán corresponder a ganancias generadas por alguna venta, o ingresos provenientes de otras actividades como la realización de alianzas, o el aporte de otras personas, o la obtención de recursos por medio de convocatorias distritales o nacionales. Así, para el pleno control de las actividades que en desarrollo de tu iniciativa o emprendimiento cultural piensas realizar, y por lo mismo, de los gastos en que vas a incurrir y a tener, deberás entonces identificar los siguientes tipos de ingresos:

- **Ingresos propios:** son los ingresos que producirás producto de la venta de bienes o servicios culturales. Adicionalmente entre estos deberás incluir los ahorros que como artistas y ejecutores has destinado para tu proyecto.
- **Donaciones y premios:** Suelen provenir de alguna convocatoria establecida típicamente por una entidad gubernamental; o de la donación de personas naturales o jurídicas (empresas u organizaciones).

- **Recursos en especie:** Debes incluir aquellos bienes o servicios que en especie le han dado recursos en especie o servicios que ingresaran al proyecto como aporte material, por ejemplo, la impresión de pendones, trabajo voluntario, entre otros.
- **Otras fuentes de ingresos:** Algunas de las más comunes serán descritas más adelante.

Además de lo anterior, a un presupuesto también lo integran todas las salidas, egresos o pagos de dinero derivados de la realización de tus actividades o compras realizadas; es decir, tus costos y gastos, que no son más que las representaciones del esfuerzo económico que debes realizar en desarrollo de tus iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Finalmente, para configurar tu presupuesto, deberás restar al ingreso todos los costos y gastos. Si el saldo o resultado es positivo, es decir, mayor que cero, significa que dispones de dinero; por lo cual, antes que gastarlo, deberías sentirte estimulado a ahorrarlo. Por el contrario, si el saldo es negativo o menor que cero, quiere decir que estas desfinanciado; y al hacerte falta dinero necesitas urgentemente aumentar tus ingresos o reducir tus gastos, en particular aquellos superfluos e innecesarios.

Continuando la adaptación y montaje del musical Mamma Mía!, en la siguiente tabla te presentamos un ejemplo del presupuesto elaborado para dicho proyecto cultural; el cual puedes tomar como modelo para aplicar en todas tus iniciativas y emprendimientos.

INGRESOS	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Total
Inversión	\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
ingresos propios	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 22.000.000
Otros: Premios por convocatoria	\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
Donaciones	\$ 3.000.000				\$ 3.000.000
Trabajo voluntario estudiantes ²	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 7.200.000
Total Ingresos					\$ 42.200.000
GASTOS	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Total
Pago electricista colegio	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 3.200.000
Pago tutores	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 16.000.000
Gastos varios (maquillaje y vestuario)	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 3.200.000
Diseño y montaje escenografía	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 2.800.000
Arriendo estructuras del escenario	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 4.800.000
Arriendo equipo de amplificación	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 1.200.000
Arriendo equipo de iluminación	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 1.200.000
Diseño e impresión afiches y boletería	\$ 2.000.000				\$ 2.000.000
Alquiler cámara de video	\$ 800.000				\$ 800.000
Subtotal gastos					\$ 35.200.000
Imprevistos (10%)					\$ 3.520.000
Total Gastos					\$ 38.720.000
Saldo (Ingresos - Gastos)					\$ 3.480.000

Tabla 1. Presupuesto a cuatro años para el proyecto “Adaptación y montaje del musical Mamma Mía!”

Algunos puntos importantes a tener en cuenta al elaborar un presupuesto, son:

- Considera siempre un monto en dinero para imprevistos; en este caso fue 10% del subtotal de gastos
- Contempla siempre el pago de impuestos: Impuesto a la Renta, el IVA, el impuesto a espectáculos públicos y el impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos públicos³.
- Revisa qué gastos debes pagar constante o frecuentemente, y cuales vas a pagar solo una vez. ¡En cualquier caso contabiliza todo!
- Si después de restar los gastos a los ingresos te queda un saldo positivo, ello no necesariamente significa que puedas gastar más; este dinero sería el que deberías ahorrar o guardar para el futuro. La idea es que proyecto a proyecto te quede un saldo positivo, para así, al aumentar tu dinero, puedas lograr tus metas y objetivos personales y profesionales.
- Mantente atento a las diversas fuentes de financiación a las que pudieras acceder; entre las más comunes cabe mencionar:

Programas y Convocatorias Públicas

Son actividades realizadas por entidades gubernamentales para el apoyo a iniciativas artísticas y culturales. Por medio de estas podrás obtener recursos de financiación que por lo general no requieren de su devolución, siempre que se destinen al proyecto, por ejemplo: Del Idartes, el Programa distrital de estímulos para la cultura (<http://www.idartes.gov.co/content/convocatorias>); o del Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de estímulos (<http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx>).

2. El trabajo voluntario no necesariamente se remunera; sin embargo contabilízalo o tenlo siempre en cuenta como un ingreso derivado de un ahorro en costos, en el que habría que incurrir realmente si efectivamente no se contara con éste recurso.
3. Este impuesto solo aplica para la realización de espectáculos públicos en la jurisdicción de Bogotá D.C., de manera permanente u ocasional, y que se ejecuten públicamente en salones, teatros, circos, plazas, estadios u otros edificios o lugares en los cuales se congregue un grupo de personas para presenciarlo u oírlo (Secretaría Distrital de Hacienda, 2016).

Concursos

Corresponde a actividades concursales para la promoción y apoyo de actividades artísticas; por ejemplo el Premio Arte Joven Colsanitas, Embajada de España (<http://www.bacanika.com/convocatoria>); o el Concurso Literario y Artístico Día del Idioma (<http://www.escriitores.org/recursos-para-escriitores/19167-concurso-literario-y-artistico-dia-del-idioma-2017-colombia>), dirigido a estudiantes de educación básica secundaria y educación media vocacional.

Capital Social

Es el conjunto de relaciones personales que tienes establecidas y fortalecidas al momento de iniciar con tu proyecto. Aunque quizás no encuentres específicamente dinero, las relaciones que tengas con tus familiares, amigos y otros artistas pueden facilitar la obtención de algunos recursos en especie como información privilegiada, bienes y servicios especializados, acceso a nuevos contactos claves, y reputación.

Dicho lo anterior y luego de comprender la importancia de los procesos de planeación, gestión de recursos y presupuestación, los cuales debes aplicar en pro de un buen desempeño y del cumplimiento de tus metas y objetivos, es necesario compendiar todo ello en un documento escrito que, como propuesta de proyecto, dispongas de este para que puedas presentarlo a diferentes instancias u organizaciones patrocinadoras o financiadoras de actividades artísticas y culturales. Para ello, ten en cuenta el siguiente esquema:

Estructura básica de un proyecto

1. **Título y subtítulo:** Generalmente es una frase que llama la atención y describe el tema de tu proyecto. El subtítulo se utiliza para complementar o ampliar el título en los casos en que así se considere.

2. **Antecedentes:** Allí se evidencia la investigación realizada para tu proyecto, y se mencionan los principales referentes y demás elementos que hayan sido de particular influencia en su formulación.
3. **Justificación:** En este apartado se presentan las razones que deben dar cuenta de los aspectos de orden artístico, cultural y social, cuyo análisis debería concluir en la conveniencia de realizar el proyecto.
4. **Objetivo general:** Debe referirse a QUÉ es lo que se quiere hacer y PARA QUÉ habría que hacerlo; por esto mismo suele redactarse en formas gramaticales no delimitadas en el tiempo, por ejemplo con los verbos en infinitivo (aquellos terminados en AR-alcanzar, ER-temer, IR-partir).
5. **Objetivos específicos:** A diferencia del anterior, deben dar cuenta de los aspectos o situaciones que es necesario adelantar, si se aspira al lograr el cumplimiento del objetivo general.
6. **Metas:** Deben dar claridad respecto a qué es lo que se espera lograr con la realización del proyecto; por ejemplo, terminar un cortometraje en 3 meses, o montar una obra de teatro para 150 personas, o emplear a 5 artistas plásticos.
7. **Cronograma de actividades:** Este debe detallar cada una de las actividades que se desarrollaran en el proyecto y el tiempo que tomará cada una de ellas. Al valernos de un cronograma, será posible fijarnos metas realistas y alcanzables en periodos de tiempo coherentes.
8. **Bibliografía básica:** Es necesario listar todos los documentos y fuentes consultadas y empleadas al escribir el proyecto, pues es así como se soportan y validan los diferentes argumentos empleados en la elaboración del proyecto.

Como al formular un proyecto es conveniente definir claramente lo que se pretende hacer, conocer los detalles para ello, el entorno en el que se realizará, y los posibles cursos de acción a seguir, todo proyecto puede tener diferentes planteamientos y enfoques; diferentes formulaciones. Así las cosas, en la medida en que esto último sea producto de un trabajo colaborativo, realizado en equipo, seguramente se dividirá el trabajo, pero se multiplicarán los resultados. Como dice un adagio africano: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”.

A manera de conclusión

Recuerda que la perseverancia y la determinación son claves en cualquier proyecto que emprendas, por lo que será importante que te mantengas firme en este proceso. La planeación financiera será una poderosa herramienta que te permitirá cumplir tus metas y sueños como artista y como persona. En la medida en que logres una adecuada distribución de tus recursos, no olvides:

- Evaluar tu situación financiera: Cómo son tus ingresos y en qué gastas tu dinero.
- Determinar tus metas financieras: Piensa en tus objetivos financieros de acuerdo a tus metas personales y profesionales; y determina un tiempo para lograrlas.
- Desarrollar un plan de trabajo: Aunque se debe detallar actividades, recursos y tiempo, recuerda que el plan debe ser lo suficientemente flexible para ajustarse a los cambios e imprevistos que se presenten, pero sin perder nunca el rumbo y la ruta de tus metas y objetivos.
- Elaborar un presupuesto y establecer un paso a paso a desarrollar: todas y cada una de las actividades deberán estar alineadas al plan de trabajo que definas.

- Ejecutar el plan de trabajo: Un propósito no explícito es cumplir el plan de trabajo; para ello reflexiona prudente y responsablemente sobre tu proyecto. Celebra cada logro que cumplas con tu equipo de trabajo y no pierdas el rumbo de tus metas, sin importar los inconvenientes que se presenten.
- Evaluar y controlar el proceso: Reconsidera permanentemente tu plan de trabajo y realiza evaluaciones periódicas sobre su avance; mantente abierto a la posibilidad de replantearlo si consideras que es lo conveniente y sano.
- Cuidar tu salud mental y física: Minimiza las preocupaciones y el estrés que la ejecución de tu proyecto pueda generarte; gestiona debidamente tu vida, a la vez que gestionas tu proyecto.

Bibliografía Consultada

- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - Gobierno de Chile. (2011). *Guía: Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal*. Valparaíso, Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Figueroa, L. O. (2009). Las finanzas personales. *Revista EAN* (65), 123 - 144.
- Ministerio de Cultura, (2010). *Política de las artes*. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/politica-de-artes/Documents/01_politica_artes.pdf
- Secretaría Distrital de Hacienda. (2016). *Impuesto unificado del fondo de pobres, azar y espectáculos públicos*. Recuperado de <http://www.shd.gov.co/shd/impuesto-unificado-de-fondos>.
- UNESCO. (2010). *Políticas para la creatividad: guía para el desarrollo de las industrias creativas y culturales*. Argentina: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Módulo

5

“Si tú tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos las ideas, entonces ambos tendremos dos ideas”.

George Bernard Shaw¹

El Artista como creador, y sus derechos

.....
1. Considerado como uno de los más importantes escritores, ensayistas, periodistas y dramaturgos de finales del siglo XIX y principios del XX, reconocido también como crítico literario, musical y activista político; fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1925 y del Óscar en 1938.

Tras crear alguna obra literaria o artística, aunque siempre podrás afirmar que es tuya, ello no basta. Has de saber que dispones de un conjunto de derechos que al amparo de la ley colombiana y de normas internacionales, conocidas como “Derechos de Autor”, se protege todo tu ingenio y creatividad ante las indelicadezas o acciones indebidas por parte de terceras personas, incluso antes que publiques, presentes o

exhibas tus creaciones; sean estas del campo artístico, literario, científico o desarrollo de software. Dicho de otra forma, si alguien adquiriera un CD con tu música o un libro con tus cuentos, ello no le convierte en propietario de tu música o del texto e imágenes allí contenidos; pues los derechos de autor establecen ciertos límites según verás a continuación.

¿Qué es el Derecho de Autor?

Es un conjunto de normas que protegen la obra o creación, entendida como la manifestación personal y original del intelecto humano, expresada de forma tal que pueda ser perceptible a los sentidos, reproducible y divulgable por cualquier medio².

¿Qué relación existe entre la obra y la creatividad?

A la luz del derecho de autor, una obra o creación se caracteriza por su creatividad y originalidad; y como creador esto es lo que te vincula a tu obra. En razón a ello es factible diferenciar una obra de otra, así correspondan al mismo género artístico, o tengan similares valores estéticos, expresivos o simbólicos.

¿Cuál es el propósito de registrar las creaciones artísticas, literarias y el software; y cuánto cuesta esto?

Al momento de la creación la protección de tu obra se hace inmediata. Sin embargo, la importancia de registrar tu obra radica en que ello te facilita una herramienta en caso de que alguien quiera usar tu obra de manera indebida o no autorizada. Por lo tanto, los derechos de autor se convierten en una herramienta importante para negociar cualquier acuerdo entre tu como creador, un distribuidor/comercializador, y el público que desea obtener o disfrutar tu obra, sea esta un cuadro, una canción, un videojuego, o cualquier otra creación literaria, artística o software.

Para el efecto dos cosas has saber. Primero, que en Colombia el registro es gratuito; y debe realizarse ante la Dirección

Nacional de Derecho de Autor, bien sea de manera presencial, en su sede ubicada en la Calle 28 # 13^a-15 Piso 17, en Bogotá; o mediante registro en línea siguiendo el enlace: <http://derechodeautor.gov.co/registro-de-obras1>. Segundo, si eres menor de edad, que la solicitud de registro de tu creación debe ser realizada por alguno de tus padres o un representante legal designado para ello.

¿Qué derechos tienen los creadores?

El Derecho de Autor concede dos tipos de derechos. De una parte, los derechos morales que protegen el vínculo del autor y su obra; es decir la originalidad. De otra parte, los derechos patrimoniales que permiten el aprovechamiento económico de las creaciones, cuando estas llegan al mercado. Se ilustran los tipos de derechos que tienes por el solo hecho de crear la obra.

Derechos Morales		
Tipo de derecho	Definición	Ejemplo
Paternidad	Es el derecho que tiene el creador a que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que su obra sea reproducida o comunicada públicamente.	En un montaje de Hamlet, por ejemplo, se debe señalar que es una adaptación de la obra de teatro escrita por Shakespeare. Cuando Carlos Vives interpreta la canción El testamento, se debe señalar que la autoría de esta es de Rafael Escalona.
Integridad	Es el derecho que tiene el creador a oponerse a cualquier tipo de mutilación o afectación de su obra, por ejemplo, en una mala traducción o adaptación.	Un caso ampliamente ilustrado en la prensa europea, fue el intento de restauración de la obra Ecce Homo, pintura mural del artista Elías García Martínez; la cual sufrió un cambio lamentable al considerarse que la persona que restauró la obra violentó el derecho de integridad del autor original.
Inédito o Publicación	El autor tiene la potestad de publicar o no su obra.	Como creador puedes decidir publicar o mostrar tus obras; pero también puedes negarte a ello. Gabriel García Márquez nunca permitió que Cien años de soledad fuera llevada al cine, pues siempre consideró que al ser la novela parte integrante de la vida cotidiana de América Latina, los lectores tienen el derecho a imaginar a los personajes como quieran; ilusión que sería destruida si la historia fuese reflejada en la pantalla.

2. En Colombia la Ley 23 de 1982, es la norma general que regula todo lo relacionado con Derecho de Autor.

Tipo de derecho	Definición	Ejemplo
Modificación	En virtud de este derecho, el autor puede modificar la obra en cualquier momento.	La versión final de una creación, la que cuenta, es la que decide su autor. Entre muchos, dos ejemplos así lo ilustran. Primero, el escritor Juan Goytisolo, Premio Miguel de Cervantes de las Letras en 2014. Su novela Juan sin tierra, inicialmente publicada en 1975, fue revisada y modificada por el autor en la edición de 2000. Segundo, la escritora Marguerite Yourcenar, cuya novela, Opus Nigrum, publicada en 1968, fue inicialmente un libro de relatos publicado en 1934 bajo el título La muerte conduce la carreta.
Retracto	En virtud de este derecho el autor puede retirar su obra de circulación en cualquier tiempo	En 1993, Gabriel García Márquez ordenó a la editorial La Oveja Negra retirar todas sus obras del mercado colombiano, como protesta por la libre circulación de publicaciones piratas consentida mediante fallo proferido por la justicia colombiana.

Derechos Patrimoniales

Tipo de derecho	Definición	Ejemplo
Reproducción	Es el derecho que se tiene a fijar la obra que permita su difusión y a obtener copias de la misma por cualquier medio conocido o por conocer.	Gracias a este derecho es como puedes lograr la difusión y comercialización de tus obras. Por ejemplo, cuando las más diversas piezas musicales se difunden por el portal internet de Youtube, ello es posible pues se ha obtenido el correspondiente permiso de las compañías discográficas para su reproducción por este medio.
Comunicación Pública	Es la facultad que tiene el autor o titular del derecho para que su obra tenga acceso a una pluralidad de personas sin la previa distribución a cada una de ellas.	Un concierto es el acto de comunicación pública por excelencia de una obra musical, mediante el cual cada artista crea un show único. Sin embargo, también puede grabar la misma obra en un disco. Al ser ambas situaciones distintas, así mismo serán sus públicos.
Distribución	Este derecho contempla la facultad de poner a disposición del público la obra o sus copias, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otro modo.	Referido a obras musicales, estas suelen distribuirse a través de la compra de discos CD, de plataformas de internet como iTunes, Spotify o Deezer, entre otras, algunos de cuyos contenidos son de acceso libre, en tanto que otros son de pago.
Transformación	Consiste en el derecho exclusivo del autor de autorizar o prohibir la modificación, adaptación, traducción o arreglo de la obra, sin detrimento del derecho moral de integridad.	Cuando una obra literaria es llevada al cine, requiere autorización por parte del autor o del titular de los derechos. Como ejemplo cabe mencionar la novela El Amor en los Tiempos del Cólera, de Gabriel García Márquez y publicada en 1985, transpuesta al cine en 2007 bajo la dirección de Mike Newell.

Complementariamente a lo anterior, has de saber que los derechos morales no tienen un periodo de duración determinado, y siempre se deben respetar en favor de los autores o creadores; los derechos patrimoniales por el contrario, son negociables y tienen una duración determinada: como regla general se conceden durante la vida del autor y 80 años después de su muerte; pero en caso que el derecho patrimonial corresponda a una persona jurídica, dependiendo del tipo de obra la duración del derecho podrá ser menor².

Superado el período de protección, toda obra entra al dominio público, es decir, que cualquier persona la podrá usar, transformar, copiar, y en general ejercer los derechos patrimoniales sin que para ello requiera autorización alguna, siempre y cuando respete los derechos morales, en particular el de paternidad e integridad.

¿Cómo negociar los derechos patrimoniales?

Existen cuatro formas generales en que puedes negociar los derechos patrimoniales de tus obras, pero antes de abordarlas, es importante aclarar varios puntos: a) los derechos por regla general están a nombre del creador, b) cada derecho patrimonial se negocia de forma independiente, por lo que en una negociación no se puede ceder o licenciar más de una obra, y c) se debe contemplar con precisión el período de explotación de los derechos y el ámbito en donde se explota. Así las cosas:

1. **Cesión o venta:** Como artista podrás vender o ceder la administración de los derechos patrimoniales de tus obras, situación frecuente en los contratos de exclusividad de la industria discográfica, donde Andrés Cepeda, Carlos Vives y Shakira, por ejemplo, han suscrito este tipo de contratos con Sony Music. Pero una vez vendidos o cedidos tus derechos no podrás disponer de ellos a menos que los negocies nuevamente.

2. Para mayor detalle consulta la Ley 23 de 1982.

3. Para mayor detalle ve al enlace: <https://co.creativecommons.org/>

2. **Licencia:** La licencia es una autorización de uso de tu obra o creación. Así, quien adquiere una licencia no se convierte en titular o propietario de los derechos de autor; solo en usuario de la obra. Este es el caso de los contratos en materia de software, donde las licencias adquiridas permiten usar el aplicativo licenciado, pero no a modificarlo, reproducirlo o copiarlo.
3. **Licencias Creative commons:** A diferencia de la situación anterior, donde el derecho de autor se basa en el fundamento de todos los derechos reservados, las licencias Creative Commons parten de la premisa que solo algunos derechos están reservados. De esta forma los artistas mantienen el derecho patrimonial de autor, pero a la vez, bajo ciertas condiciones, permiten ciertas excepciones con respecto a él⁴.
4. **Obra por encargo:** Muchas veces sucede que una persona o empresa encarga la realización de una creación; dada esta situación, la ley presume que los derechos patrimoniales pertenecen a quien contrata el desarrollo de la creación. Por ejemplo, cuando las empresas contratan diseñadores gráficos para el diseño de un afiche para algún un evento, o el diseño de su imagen o marca, aquellas son las titulares de estos derechos; los diseñadores, como creadores, solo son titulares de los derechos morales de autor.

A manera de conclusión

Tal y como se mencionó en la introducción de esta cartilla, estamos rodeados de las más diversas creaciones, muchas de las cuales son también, expresiones artísticas y culturales. Desde las canciones que nos acompañan a lo largo del día, hasta los videojuegos con los que nos entretenemos. Como toda creación, estas obras, y muchas más, son fuente de conocimiento y de placer estético. Por lo mismo, como consumidores culturales debemos respetar el derecho que tiene todo creador al debido reconocimiento y al de su obra; y como creadores, a que con ello se nos anime a seguir creando, a la vez que se nos posibilite la obtención de mejores condiciones materiales.

4. Para mayor detalle ve al enlace: <https://co.creativecommons.org/>

La edición de esta publicación consta de 2.000 ejemplares. El texto se ha compuesto en caracteres Ancízar Sans 11 puntos, sobre papel Earth Pact 150g. Se terminó de imprimir en junio de 2017, en Bogotá, Colombia.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS