

Fecha de presentación: : agosto, 2014 Fecha de aceptación: octubre, 2014 Fecha de publicación: diciembre, 2014

ARTÍCULO 9

DESENFRENO SEUDOARTÍSTICO VS ARTE REFLEXIVO

WILDNESS ARTSY VS REFLECTIVE ART

Lic. Rolando Martínez Varens¹

E-mail: rolymar@nauta.cu

MSc. María de los Angeles Alvarez Beovides²

E-mail: malvarezb@ucf.edu.cu

MSc. Salvador David Soler Marchán³

E-mail: dasolmar56@gmail.com

¹Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Rafael Lay. Cienfuegos. Cuba.

²Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Cienfuegos. Cuba.

³Centro Provincial de Patrimonio Cultural Cienfuegos. Cuba.

¿Cómo referenciar este artículo?

Martínez Varens, R., Alvarez Beovides, M. E., & Soler Marchán, S. D. (2014). Desenfreno pseudoartístico vs arte reflexivo. *Universidad y Sociedad* [seriada en línea], 6 (1-extraordinario). pp. 54-63. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>

RESUMEN

Las políticas culturales constituyen la forma de hacer cultura por parte del estado. Deben contener desde lo que resulta alta cultura hasta las tradiciones y costumbres del público de la región, territorio o comunidad donde se aplicará. Los espectáculos musicales constituyen una práctica tradicional en la provincia Cienfuegos, tienen sus antecedentes en las últimas dos décadas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Analizar la dirección de espectáculos musicales desde 1990 hasta 2010 desde la perspectiva sociocultural ofrece amplia información acerca del desarrollo de la misma, así como la contención dentro de las políticas culturales de un fenómeno que responde al cultivo y enriquecimiento de la identidad nacional y la amplia participación del sistema institucional, artistas y público en general en la producción de la cultura.

Palabras clave:

Políticas culturales, espectáculos musicales, dirección artística de espectáculos musicales, perspectiva sociocultural.

ABSTRACT

Cultural policies are the way to culture by the state. Must contain resulting from high culture to the traditions and customs of the public in the region, territory or community may apply. The musicals are a traditional practice in Cienfuegos province, have their antecedents in the last two decades of the nineteenth and early twentieth century. Analyze the direction of musicals from 1990-2010 from the sociocultural perspective provides extensive information about the development of it, and containment within the cultural policies of a phenomenon that responds to the cultivation and enrichment of national identity and broad participation institutional public in the production of culture system and artists.

Keywords:

Cultural policies, musical performances, artistic direction of musical shows, sociocultural perspective.

INTRODUCCIÓN

El arte y la cultura constituyen una unidad indisoluble y alcanzan una elevada expresión para creadores, artistas y público en general. En el centro de su análisis está la necesidad de trabajar en el empeño de conseguir instituciones eficaces y eficientes con productos culturales formadores de valores, instructivos, recreativos y desarrolladores. En la actualidad bajo condiciones difíciles deben mejorar su organización interna y buscar alternativas para su desarrollo en la defensa de la identidad de los pueblos. A ello responden las indicaciones dadas por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

A través de los años, la UNESCO ha tratado de perfeccionar las políticas culturales. En Cuba se dio inicio a un conjunto de programas, priorizados por la dirección de la Revolución, con la intención de crear las condiciones de infraestructuras materiales y de recursos humanos. Todo ello, para generar iniciativas y lograr los objetivos de los Programas de Desarrollo Cultural, en función de la creación artística y literaria desde un sistema institucional que permita su empleo y promoción.

A partir de 2009, los estudios relacionados con la gestión institucional de la cultura desde los procesos de comunicación de las organizaciones se hacen imprescindibles. Sustentado en los apremiantes cambios y transformaciones que en el orden administrativo y cultural de las organizaciones viene exigiendo el estado cubano y donde los estudios socioculturales pueden contribuir a estos fines dada la complejidad y flexibilidad de sus trabajos investigativos.

El arte y sus diversos géneros, están ligados a los fundamentos identitarios de Cuba como nación, constituyendo, además, un elemento esencial en la conformación de las identidades locales. De ahí que su estudio es de gran significación en el análisis de los espectáculos artísticos teniendo en cuenta que estos son imprescindibles dentro de las políticas culturales cubanas y forman parte de las programaciones en las ciudades y sus sistemas recreativos y culturales.

Los espectáculos artísticos se expresan como determinadas relaciones de producción cultural y del arte, además, parte de estrategias de desarrollo artístico cultural. Se trata aquí de la interacción entre roles concretos, grupos sociales e individuos, artistas, personal de apoyo como representantes de dichos grupos, por ello se requiere de un intenso trabajo en la creación y gestión institucional.

Es este el fundamento idóneo que justifica el avance cultural de un contexto. Mediante esta labor se incrementa la participación de los pobladores en la vida espiritual, se incentiva su creatividad y se define su identidad. El mencionado progreso puede lograrse por medio de una articulada política-cultural

en la que intervienen un conjunto de principios teóricos y operativos que instituciones diversas establecen para alcanzarlo. Asumida como *“el conjunto de principios –organizativos, operativos y prácticos- y procedimientos de gestión administrativa y financiera de intervención o no intervención en la cultura. Es la acción del Estado en la sofisticación de ciertas necesidades culturales de la comunidad”* (UNESCO, 1967).

Los autores comparten las consideraciones dadas por García Canclini (1987) que las definen como *“conjunto de interacciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los diversos grupos comunitarios organizados con el fin de ordenar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o cambio social, aspecto este donde se incluyen los espectáculos artísticos y las direcciones que ellas generan”*.

Las direcciones artísticas y los espectáculos que generan, son prácticas culturales como: conservar y favorecer las condiciones para la creación artística, clima de tolerancia para la diversas culturas existentes, establecimiento del diálogo y el respeto entre todas las identidades culturales, estimular la creatividad y diversidad cultural y búsqueda de la armonía entre el binomio cultura/desarrollo como estrategias de sostenibilidad (Secretaría General Iberoamericana, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2006).

He ahí la importancia del estudio de la perspectiva sociocultural para comprender los fuertes procesos de negociación, socialización y sus resultados e intencionalidad desde esta perspectiva. *“Su tipología está sustentada por una visión crítica que integra diferentes métodos para la búsqueda de elementos útiles, el análisis de los problemas que afectan el entorno donde se inserta y su solución. Es participativa porque toma en cuenta valores esenciales de la comunidad para lograr resultados movilizadores superiores y partir de ellos gestionar procesos de cambios”* (Soler, 2007).

Estos programas *“se concretan en proyectos que partiendo de un diagnóstico proponen un conjunto de acciones estratégicamente planificadas que involucran y articulan a personas interesadas en provocar cambios o transformaciones en su realidad, para lo cual necesitan tener a la mano una serie de recursos humanos y materiales, que utilizados racionalmente, les permite producir bienes o servicios, de beneficio social”* (Gíl García, 2007).

Los Programas de Desarrollo Cultural, desde el punto de vista metodológico, *“en la perspectiva sociocultural la evaluación ha dejado de medirse exclusivamente por los logros materiales y ha centrado más la atención en sus destinatarios como recursos humanos, materiales, económicos e infraestructurales que suponen un proyecto a evaluar”* (Gíl García, 2007).

Para el estudio de los espectáculos musicales y las direcciones artísticas que ellas generan es necesario el análisis crítico a partir de una evaluación también práctica, como un proceso encaminado a determinar sistemática y objetivamente la pertinencia, pertinencia, significado, eficiencia, eficacia de todas las actividades de acuerdo con los objetivos estratégicos propuestos. Esta forma de pensar es esencial para la comprensión del análisis que se desarrolla en el presente estudio.

Se asume el criterio de Soler (2011), por tener una perspectiva más totalizadora e influyente para el objeto de estudio. Ello permite comprender que la dirección artística es por tanto una práctica sociocultural tipificadora al constituirse como una expresión de planificación, organización e implementación del arte.

Asevera que la práctica artística desde la perspectiva sociocultural es un profundo y complejo proceso que debe sustentarse en los siguientes pilares: los problemas fundamentales de la cultura, la investigación, la información y la promoción cultural. En la referida práctica, la creación e innovación artística forma parte de un proceso social humano continuo, en la vida social sistemática y que recoja su influencia en todas las dimensiones de la sociedad. Es un proceso de interacción entre creadores, intelectuales, públicos e instituciones que permite el desarrollo de la calidad artística en un marco educativo cultural y en la relación profunda arte/política. Ella permite el perfeccionamiento y conocimiento de las esferas del arte en cuestión y su constante evaluación, las tendencias de su desarrollo y los retrocesos. En tanto las direcciones artísticas son las maneras en que se expresa la interacción sociocultural. En el caso de la política cultural de la Revolución Cubana se evidencia en el sistema interinstitucional, entre el creador y su obra, entre el creador y el sistema institucional y entre el creador, la institución y sus públicos, aspecto este que va determinando el contenido de esta interacción y sus tipificaciones.

Esta interacción, favorece más el clima de la creación, sus exigencias, sus formas de socialización, unidad y diferencia en ese mundo intelectual y de toma de decisiones con respecto a los principios y la propia política cultural. Se considera la multiplicidad de tendencias estéticas como lo plantean los lineamientos principales de la UNEAC desde su IV Congreso. El referido evento declara y aprueba que en la práctica artística es necesario enfrentar *“el escándalo pseudoartístico y la mediocridad y que reivindicaran la necesidad de un arte reflexivo, crítico y revolucionario que denunciará todo tipo de vicio o imperfección individual o social”* (Guzmán, 2010).

Adscribirse al concepto de espectáculo musical según criterios de Valdés Rivero (2011), cuando plantea: *“el espectáculo musical es una manifestación artística de carácter audiovisual y escénica en el que la música juega un rol preponderante y al*

que así mismo se pueden incorporar, además de la música, otras disciplinas artísticas que han tenido un desarrollo independiente a este, como pueden ser: el drama, la danza, la pantomima, el circo, el cine, las artes plásticas y elementos de la lingüística; las que de estar presentes, se integran como complemento del discurso escénico para crear un único e indivisible lenguaje que recibe el espectador”.

En consecuencia, a las cuestiones señaladas en relación con las características específicas de esta manifestación de las artes escénicas, podemos decir que son géneros propios de la misma: la ópera, la opereta, la zarzuela, la comedia musical, el drama musical, la ópera rock, la revista musical, las variedades, el recital, el concierto de música popular y el espectáculo conmemorativo (actualmente también se incluye el carnaval por considerarse que este constituye una simbiosis de los conceptos de fiesta y espectáculo)” (Valdés Rivero, 2011).

Se asume la clasificación cubana de los géneros musicales por su valía metodológica para el trabajo, la mayoría de los investigadores y especialistas de esta manifestación artística plantean que (...) *“los géneros del espectáculo musical se deben clasificar dentro de las siguientes categorías: Géneros de Variedades, espectáculos musicales que, pudiendo o no tener un tema central, se apoyan en la música como elemento esencial de la puesta en escena (aunque igualmente puedan estar presentes otras manifestaciones artísticas como complemento del discurso escénico) y Géneros Dramáticos-Musicales; espectáculos musicales que cuentan con un tema y argumento que se desarrollan mediante una estructura dramática con integridad narrativa, en la que el drama y la música comparten por igual el mismo protagonista”* (Valdés Rivero, 2011).

Los autores asumen, que la *Dirección Artística de Espectáculos Musicales* constituye un sistema de planificación proyectiva (a mediano y largo plazo) que propone procesos de cambio y retroalimentación, mediante acciones dirigidas a establecer e impulsar la relación activa en los procesos de Dirección Artística, entre todos los agentes socioculturales involucrados en los espectáculos, que permitan alcanzar niveles superiores de socialización. Orienta hacia dónde nos dirigiremos, debe contemplar el modo, las formas, experiencia, vías y los aprendizajes, así como la búsqueda de la creatividad, singularidad y la tendencia que representamos.

La Dirección Artística es un hecho artístico cultural complejo que pone en escena un conjunto de movimiento de producción y consumo, tanto material como técnico, simbólico, diferenciado y diferenciador a partir de una estrategia determinada hecha para un demandante y responde a los procesos sociales, políticos y culturales que los sustentan y a la vez son expresiones de relaciones sociales y poder. Por ello la Dirección Artística se evidencia como un espectáculo de alto

nivel de socialización e impacto económico, social y cultural sustentado en una eficaz interacción sociocultural.

Desde la perspectiva sociocultural se expresa como una construcción sociocultural de amplio papel movilizador, perceptivo y representativo, expresado en un producto artístico con referencia visualizadora y socializadora desde el espectáculo.

Además, comprende el conjunto de representaciones, visiones, intereses, motivaciones y valoraciones que determinan la realización de la dirección artística, a partir de los códigos predominantes, el sistema de comunicación que se produce en el proceso de dirección artística, los niveles de interpretación y las formas de asumir los “*modos de actuaciones*”, como las formas en que se expresan concretamente las prácticas socioculturales desde la acción, vinculada a la dirección artística (Martínez Varens, 2012).

En el estudio se decide analizar, desde la perspectiva sociocultural, las direcciones artísticas de espectáculos musicales, a modo de expresión de las políticas culturales entre 1990 y el 2010 en la ciudad de Cienfuegos.

Para realizar el referido análisis es necesario:

1. Caracterizar la política cultural de las artes escénicas vinculada a los espectáculos musicales de la ciudad de Cienfuegos en el período comprendido entre 1990-2010.
2. Identificar los principales directores y estrategias utilizadas en los espectáculos musicales entre 1990-2010 en la ciudad de Cienfuegos.
3. Determinar las particularidades técnico-artístico y socioculturales de los espectáculos musicales entre 1990- 2010 de la ciudad de Cienfuegos.

Se selecciona el método fenomenológico, del paradigma cualitativo (Rodríguez Gómez, 1996; y Álvarez Álvarez, 2010), pues permite realizar un análisis del sistema de relaciones y las formas de expresión de los patrones de interacción sociocultural en un proceso, sus particularidades en la Dirección Artística, normas de interacción, características específicas que la distinguen y las maneras de reflejar las problemáticas sociales, políticas y culturales en las producciones artísticas (Soler, 2011).

Fueron utilizadas las técnicas de análisis documental, observación y entrevista en profundidad que requiere desde la estrategia de integración metodológica, en especial la relacionada con la triangulación de los datos y triangulación de especialistas y críticos. Ello permitió la interpretación y análisis de la información para comprender las formas esenciales en que se desarrolla la dirección artística y los espectáculos y las principales problemáticas que plantean los participantes en la investigación.

Por la importancia que requiere este trabajo fue analizada la bibliografía, el sistema de documentación y las Indicaciones Metodológicas que existen al respecto, los textos de Álvarez (2010); Guzmán (2010); Landaburo (2005); Soler (2011); y el único texto escrito en Cuba sobre el tema del investigador Valdés Rivero (2011). Por lo tanto la construcción teórica es un aporte al pensamiento de las políticas culturales no solo en Cienfuegos sino en Cuba.

Este estudio aporta desde el punto de vista práctico una caracterización histórica de los espectáculos musicales y sus principales estéticas. Se identifican los directores artísticos con sus criterios y visión sobre las diversas clasificaciones y contextos donde se desarrollaron los mismos. Aparecen los criterios actuales que en el orden estratégico cultural tienen estos, para el sistema institucional y la sociedad cienfueguera. De igual manera se expresan desde una perspectiva cronológica los principales espectáculos musicales, sus particularidades técnico-artísticas, aportes a la visión de los espectáculos en el territorio a partir de criterios de especialistas. Incluye una crítica a los Programas de Desarrollo Cultural de la provincia vinculada a las Artes Escénicas y la Música, como documento rector de la política cultural y a sus vacíos estratégicos en este orden.

La validez y confiabilidad de la información se obtuvo a partir de los siguientes elementos: vagabundeo teórico de diferentes autores y sus relaciones, el contacto directo con los directores artísticos, musicales, su obra, las relaciones que se establecen, las prácticas y patrones de interacción que se reproducen en un período prolongado de tiempo (dos años), la saturación teórica, las descripciones completas obtenidas en las entrevistas y en las observaciones acerca de la dirección artística finalizando con la interpretación de los datos y la elaboración del informe final que se realizó a partir de las propuestas de Luis Álvarez sobre la investigación del arte.

Como producto de investigación se obtuvo una amplia gama de información marcada por la diversidad de criterios en cuanto a la dirección artística de espectáculos musicales que en apretada síntesis aparece a continuación.

DESARROLLO

La Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos fue constituida en la ciudad de Cienfuegos, el 28 de diciembre de 1999, por directiva del Ministerio de Cultura mediante la Resolución No.441. Actualmente se encuentra situada en avenida Santa Cruz No.3311, entre Gacel y O´rruitinier, en la propia ciudad.

Su objeto social se encuentra muy bien definido y está amparado por la Resolución N. 32 del Consejo de la Administración Pública refiriéndose a los siguientes aspectos: comercializar el talento artístico musical y de espectáculos dentro y fuera del territorio

nacional, en las dos monedas y en divisa en el extranjero a través de las entidades autorizadas, brindar servicios técnicos de audio e iluminación artísticas, de transportación de estos y de artistas e instrumentos para el desarrollo de la actividad cultural. En moneda nacional, se promueve la música subvencionada en el sistema institucional y sus locaciones mediante giras a municipios y provincias. Ofrece servicios de reparación y mantenimiento a los instrumentos musicales, equipos y accesorios referidos a la actividad musical, también en moneda nacional.

El Programa de Desarrollo Cultural para la Música y los Espectáculos 2007-2010 constituye un paso decisivo en el desarrollo armónico de las manifestaciones, posibilitando un clima favorable para la creación y promoción artística, el vínculo entre la institución y los creadores, el perfeccionamiento de la gestión económica y la reanimación de la institución. Es la continuidad de una estrategia implementada y evaluada en la etapa anterior permitiendo importantes resultados, que determinaron un período destacado y fructífero en la historia de la institución.

Por ser flexible y sistemático permite su enriquecimiento, en la medida que se logra su implementación y se alcance el resultado esperado en correspondencia con el Instituto Cubano de la Música y la Dirección Provincial de Cultura.

El Consejo técnico asesor se sigue fortaleciendo en los últimos tiempos, se caracteriza por la estabilidad, exigencia, profesionalidad, maestría y dominio de 23 especialistas. Han logrado un alto potencial artístico y profesional, lo que favorece su responsabilidad de analizar los temas de creación artística y cultural en la provincia entre ellos el plan de eventos, la planificación de las audiciones técnicas, para la proyección artística del talento ya sea profesionalizado o por excelencia.

La preservación y conservación del patrimonio musical cubano se valora como bueno al archivar las evaluaciones de los eventos contenidos en el Programa de Desarrollo Cultural de cada semestre y las anuales, así como algunas acciones principales programadas. Se archivan los guiones técnicos artísticos empleado para cada actividad prevista, galas, eventos y espectáculos musicales, informes de visitas realizadas e inspecciones por diferentes instancias al centro, actas de los consejos de dirección y partituras de obras clásicas de carácter nacional e internacional de las cuatro bandas de música de la provincia que servirán como memoria del quehacer cultural del territorio y las futuras generaciones.

Actualmente el trabajo investigativo se centra en el rescate de la historia musical de la provincia, para dilucidar elementos que han trascendido o no con los formatos actuales. Sobresalen, trabajos importantes como la confección del Diccionario de la Música en Cienfuegos, la tradición bolerística y una incipiente búsqueda de elementos e información para futuros estudios

de públicos ante la necesidad de preservar y sistematizar nuestra historia musical no solo para investigaciones futuras, sino también para socializar aquello que se distingue en este ámbito de la vida cultural.

Es indispensable obtener información sobre todo lo que en materia de investigación musical se refiere (musicología), pues se carece de especialistas en este ámbito, aspecto que limita el desarrollo y la asesoría en el tema.

El centro mantiene buenos vínculos de colaboración con instituciones como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Asociación Hermanos Saiz (AHS), ARTEX.SA, Emisora Provincial de Radio, Tele Centro Perlavisión, EGREM, Red hotelera y organismos como MINAGRI, MIMBAS entre otros. Existen firmados y actualizados alrededor de 170 contratos con los mencionados. También auspicia un sistema de eventos y festivales relacionados con cada género musical.

Se ha logrado la realización de eventos contenidos en el programa de desarrollo cultural, demostrándose una mejor calidad técnico- artística, ofertándole al público mejores acciones culturales y siendo en todos los casos más austeros y económicos.

Proyección estratégica:

En el lustro de 2003-2007 la proyección se concibe con el propósito de solucionar el conjunto de problemáticas derivadas de los estudios y resultados evaluativos de la etapa precedente, con vista a favorecer el cambio y alcanzar el status previsto en la situación esperada.

MISIÓN: Proponer, dirigir y controlar la aplicación de políticas culturales para el desarrollo de la Música y los Espectáculos en la Provincia de Cienfuegos, garantizar el acopio, composición, protección, promoción y enriquecimiento del patrimonio cultural que por aquellas manifestaciones posee la misma.

VISIÓN: Desarrollar una promotora musical eficaz, con elevado nivel técnico artístico y eficiente gestión de comercialización, programación y promoción de repercusión en la vida económico – social del territorio.

Por su parte el Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Cienfuegos fue constituido en marzo de 1995 como sistema institucional con la misión de: diseñar, implementar y evaluar las políticas culturales de la Revolución, en las Artes Escénicas en la provincia a partir de la promoción y desarrollo de la creación artística, logrando un efectivo intercambio con los públicos.

Promover lo mejor de la producción escénica en las manifestaciones y géneros que atiende, auspicia talleres, conferencias y seminarios. Fue creado teniendo en cuenta el nivel de desarrollo artístico-técnico en la provincia y las condiciones y posibilidades de la infraestructura técnico-material, no posee

independencia económica administrativa y presenta insuficientes condiciones materiales de trabajo, que limita su gestión, desarrollo y promoción.

Este Consejo mantiene y desarrolla vínculos de colaboración con la UNEAC, la Asociación Hermanos Saiz (AHS), el sistema de enseñanza artística y otras instituciones culturales. Auspicia la entrega de premios provinciales de teatro y danza, cuenta con un sistema de festivales, eventos y temporadas de alcance local e internacional. Mantiene un seguimiento sistemático con los graduados de la enseñanza artística en esta especialidad.

Tiene creado un Consejo Técnico Asesor o Consejo de Expertos que se ha rediseñado en función de perfeccionar el trabajo, atiende la parte metodológica y los procesos de cada unidad artística, aprobándolos, orientándolos, asesorándolos y controlándolos.

No cuenta con una política especializada para el rescate, protección, conservación y difusión del patrimonio escénico, ni especialistas para ejecutarla. Posee bienes patrimoniales y muebles que se encuentran dispersos por instituciones y en colecciones privadas. El Teatro "Tomás Terry" ha sido escenario de obras dramáticas, posee libretos, adaptaciones o versiones que tienen valor patrimonial, afiches, póster, fotos y todo lo relacionado con personalidades de las Artes Escénicas, pero existen dificultades pues la almacenada no cuenta con las condiciones necesarias para su conservación.

La programación, promoción y divulgación es un área en la que se ha llevado adelante un proceso de transformaciones que eleva requisitos y exigencias para su cumplimiento y por ende la calidad de las actividades programadas. Con el fin de continuar fortaleciendo el desarrollo de la creación artística, se programa en correspondencia con las necesidades y tendencias del Consejo. Se hace sistemático el cumplimiento de los planes de eventos programados, giras nacionales, provinciales y municipales, aunque en esas últimas debemos ampliar la incidencia en los municipios desfavorecidos y los del Plan Turquino.

Proyecciones estratégicas: comprenden desde el 2003 hasta 2007 con el propósito de solucionar un conjunto de problemáticas derivadas del estudio y resultados evaluativos de la etapa anterior, favorecer el cambio y alcanzar lo previsto.

Los espectáculos musicales y su dirección como expresión del Programa de Desarrollo Cultural

Los agentes socioculturales, reconocen que las direcciones artísticas son de gran importancia para lograr una mayor calidad artístico-cultural en la programación y gestión cultural del territorio, señala la existencia de importantes directores artísticos en el territorio con gran experiencia en los procesos de comunicación del arte y reconocen que en la mayoría de los

casos estos poseen eficacia y contribuyen a elaborar códigos culturales que identifican la producción cultural cienfueguera.

No se encuentran dentro de las estrategias las vías de formación de directores artísticos. En el proceso de capacitación permanente de ambas instituciones, no se coloca en el centro de la estrategia institucional la formación y superación de directores artísticos.

Significativos son los resultados del análisis del Programa de Desarrollo Cultural de la Dirección Provincial de Cultura, Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos y Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Estos programas iniciados en el 2005 como consecuencia de las transformaciones de la política cultural cubana, recogen las tendencias y procesos fundamentales de las instituciones mencionadas, y poseen una misión y visión que tienen implícito dentro de ella el trabajo con las direcciones artísticas. En el análisis efectuado a sus objetivos estratégicos y planes se comprobó, que no existen objetivos ni acciones encaminadas a los procesos de sistematización e implementación de estrategias vinculas a direcciones de espectáculos artísticos.

La dirección artística en Cienfuegos desde la perspectiva sociocultural. Una aproximación histórica

La validación se desarrolla a partir de la experiencia artística de los directores y los criterios de los especialistas, en especial de los críticos de arte por su capacidad de visualización, pues durante el desarrollo de la misma encontramos una limitante, que el sistema institucional de la cultura no posee un archivo de memorias artísticas acerca de estos temas, por lo que la documentación en este caso es de índole personal y se custodia de forma posesiva, en tanto resulta difícil convencer a los propietarios del empleo de su documentación.

La mayoría de los autores coinciden que el boom de los espectáculos artísticos y musicales se inicia con las políticas culturales de la Revolución Cubana vinculadas al desarrollo de actividades de recreación y turismo. Son las instituciones dedicadas a esas diligencias donde con mayor frecuencia se organizaba este tipo de espectáculo. A partir de la apertura del Hotel Jagua, que poseía la infraestructura necesaria para tales fines, convirtiéndose este en un paradigma y escuela formadora de directores artísticos muy relacionados con la vanguardia habanera de esa época.

Los autores acordaron emplear por su capacidad historiográfica, el alcance crítico y la capacidad de síntesis la periodización elaborada por un estudioso del territorio. La propuesta del especialista Urra Maqueira fue enriquecida con la de los directores artísticos entrevistados, quedando de la siguiente manera:

Entre 1887-1939: se producen espectáculos de variedades, sainetes, obras del teatro bufo y presentaciones itinerantes. Es una

etapa de formación, en la que lo cubano se vierte en signo y modo de asumir la creación artística, en franco abandono de la herencia española, sin renunciar a ella. Las instituciones patrocinan los sucesos y entibos publicitarios, comerciales y culturales. Gracias a esto, el Coliseo Terry podía darse el lujo de tener una compañía propia por casi dos décadas (1899-1911) y ofrecer estrenos todas las semanas.

En los años 1939-1959: una cultura nacional, débil pero cierta, propicia el empuje de los baluartes locales, sobre todo con el desempeño del Ateneo. Los espacios de los principales recintos culturales se abren a las figuras sobresalientes de la música y el teatro cubano, que son patrocinadas por asociaciones y organismos. Las gubernaturas no apoyan los procesos culturales. Esta segregación económica garantiza algunos lujos en las producciones escenográficas, pero no la sistematización y proyección académica de las generaciones.

Desde 1959 hasta 1972: los directores artísticos en su mayoría consideran esta, como la etapa en que el gobierno revolucionario pone el arte en manos del pueblo, se produce una especie de explosión cultural que posibilita un movimiento artístico cultural que ha permanecido en ascenso hasta la actualidad.

Al comienzo de la Revolución, en la ciudad de Cienfuegos, como en todas las demás localidades, prende el amor por el arte y la cultura como una especie de fuego sagrado o gran frenesí. Surgen destacadas instituciones y centros que permitieron un importante desarrollo de los espectáculos y sus creadores.

Los espectáculos musicales se enriquecen con el montaje de obras de teatro en los años 60. En instituciones como el Centro Dramático con la producción de "Don Centén y los Cheverones", donde se cultivan géneros como el danzón, el son, rumba, charleston, conga, etc., con buena aceptación en teatros habaneros (1966-1967). En el período pre-revolucionario Cienfuegos fue un inmenso espacio sociocultural. Se pueden mencionar en teatros, la compañía de Esperanza Iris (mexicana), de María F. Ledin (España), con largas temporadas y la familia Martínez Casado. Después de la Revolución y en las décadas del sesenta y setenta, era intensa la vida artística teatral, se presentaron: el ballet Moiseyev, la compañía mexicana de Carmen Montejo, y el ballet ruso que trajo la Ulanova a Cienfuegos, entre otros.

Entre 1972-1989: aunque el llamado "quinquenio gris" se ubica a principios de los setenta, lo cierto es que su repercusión avanza hasta finales de los ochenta. Predomina el realismo socialista, que ofrece protagonismo a los héroes humildes y por consecuencia el espectáculo se hace llano, simplista y acude a los estereotipos de lo que es "cubano" y "popular". En algunas zonas de matiz turístico se acude a lo "cubano ideal",

otra forma de ser retórico, cuando no se abusa del copismo. La aparición de nuevos coreógrafos titulados en las escuelas, los influjos de la televisión y los modos de hacer foráneos, crean otra línea de espectáculos más internacional y entretenido. El apoyo económico de la URSS, contribuyó a ciertas libertades escénicas (escenografías realistas, vestuarios, etc.), sobre todo a partir de 1984.

Este período se caracteriza por el surgimiento de las diez instituciones culturales básicas las que permitieron un mayor nivel del espectáculo musical en especial de variedades. El sistema institucional de la cultura y en especial el relacionado con actividades públicas y sociales, se vio obligado a un proceso de capacitación y formación emergente de personal vinculado con los espectáculos, pues los graduados eran muy pocos y en su mayoría "emigraban" hacia la capital.

En los años 1989-2005: la entrada del "Período Especial" fue demoledora para la industria del espectáculo. La realidad económica se convirtió en un reto para los artistas. Se producen cambios en la concepción de los espectáculos, sobrios y a veces más imaginativos. Se diversifican los géneros, se insiste en el formato pequeño, devenida solución para las giras nacionales e internacionales.

Es significativo señalar que los entrevistados no colocan los hechos como hitos en el período anterior, y el cien por ciento de los mismos reconocen que hay un retroceso en los espectáculos motivados por la carencia de recursos financieros, falta de accesibilidad a los espectáculos que se desarrollaban en los hoteles y otros lugares que comercializan por divisas, insuficiencia de directores artísticos y en la propuesta de peticiones de direcciones artísticas coherentes por las necesidades de la población, así como un desinterés mostrado por el sistema institucional en mantener una sistematicidad pública y social.

Coincide con una crisis institucional de la cultura, y una modificación de las estrategias de la política cultural que fueron en detrimento del empleo de los espectáculos musicales, una anarquía institucional con respecto a su uso y poco estímulo a la accesibilidad y la vanguardia artística.

El incremento de espectáculos artísticos para actos políticos vinculados al movimiento de las tribunas abiertas y al proceso de masificación de la cultura, permitió alto nivel de institucionalización en su orientación y proyección. Aparecen organizaciones de vanguardia como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saiz. Estas generaron espectáculos con mayor carácter artístico y técnico, sustentados en la vanguardia artística con una concepción metodológica más acabada en función de los intereses del pueblo, del sistema institucional de la cultura. Asumieron, una perspectiva crítica de mayor alcance y coherencia sociocultural superior, respondiendo a las transformaciones y lineamientos de las políticas

culturales en el país: la defensa de las identidades y del talento creador regional.

Se revelan factores que influyen en este proceso y que se extienden hasta nuestros días. Tales como: *no se cumple con la estrategia para la formación, carecen de la sistematicidad para capacitar a los ya formados, no existe un nivel homogéneo, hay divergencias y diferencias en las propuestas de espectáculos que algunas son significativas y otras no y se tratan al mismo nivel, no hay correspondencia entre nivel, capacidad y liderazgo, no se mueven de los espacios fijos donde se presentan, existe la capacidad e interés; pero los mecanismos inadecuados traban la creación del talento de una institución.*

El período 2005-2012: forma parte del objeto de estudio y por tal motivo se desarrolla dentro de esta tesis. Las condiciones económicas reducen el número de espectáculos, que se hacen puntuales, por lo general tributando a alguna fecha o evento con tradición. Hasta los que se producían en instituciones al estilo de ARTEX.S.A. se han visto desmejorados a consecuencia de las rebajas en los presupuestos y la aplicación de nuevas medidas económicas. Si a principios del 2000 se percibía un período de bonanza, que contribuyó a la realización de espectáculos ambiciosos y costosos, hacia el 2005 es contundente el cambio. La crisis orienta los desempeños hacia proyectos de bajo presupuesto, casi intimistas.

Análisis de la situación de los espectáculos musicales y la dirección artística en Cienfuegos entre 1990 y 2010

Una de las interrogantes que es necesario comprender son los problemas relacionados con las investigaciones en la dirección artística. Ella le ofrece una dimensión científica sin la cual el proceso de dirección no puede desarrollarse. Para el estudio de este aspecto, se emplearon técnicas de análisis documental y entrevistas a especialistas y directores de espectáculos.

Los entrevistados discurren que desde la perspectiva sistémica del espectáculo no se realizan investigaciones y de ahí parten las dificultades del proceso. Plantean otros aspectos que inciden negativamente en ella como: *irregularidades en la conservación de documentos críticos, audiovisuales, periodísticos, ausencia de valoraciones e informaciones sobre las diferentes puestas teatrales, danzarias, musicales, carencia de textos, escrituras, elementos visuales, ausencia de testigos y protagonistas vitales de los hechos en lo que es un acto efímero, aun cuando se recoja en un video o una fotografía, la carga de subjetividad del proceso crítico.*

Desde el punto de vista artístico se reafirma que los elementos son determinados por formatos, la selección de los temas, las contingencias económicas, la existencia de profesionales calificados, rigor artístico, ensayístico y estético, la presencia de agrupaciones o proyectos de significativo equilibrio de

géneros, las estrategias de las políticas culturales, las concepción sobre puesta escena, las autorías, la concepción de diseño escenográfico y de vestuario, los actores sociales e institucionales que se involucran. Desde el punto de vista técnico colocaban otros aspectos: la exigencia de dirección, la concepción y el diseño escénico, el desempeño de la producción, los presupuestos estéticos, económicos y tecnológicos, la existencia de un personal subordinado eficiente, la voluntad de transgresión y el nivel técnico.

Puede apreciarse, dentro de especialistas y directores, una concepción técnico-artística. Ellos reconocen indicadores para su análisis. La estrategia falla en su implementación y evaluación, pues solo se queda en los especialistas, no trasciende a decisores, ni a la evaluación institucional, por tanto tampoco a las políticas culturales.

Refieren los entrevistados, en jerarquías de espectáculos las siguientes: musicales, teatrales, danzarios, políticos, infantiles y carnavalescos, que los califican entre Bien y Muy Bien con alguna diferencia en los espectáculos teatrales y musicales. Todos consideran que el alcance social de los espéculos es muy pobre a pesar de los esfuerzos que se realizan en su proposición y difusión y los de mayor alcance en su opinión son los infantiles, los políticos y los carnavalescos donde se aprecia gran cantidad de participantes.

No obstante razonan que, Cienfuegos y sus directores poseen una buena preparación para lograr espectáculos de tendencia histórico-cultural y que en este período a pesar de las dificultades económicas y de recursos se han diseñado y realizado significativos espectáculos en la ciudad que responden a la jerarquía anterior. Se caracterizan por su calidad técnico-artística, su estética y narración coherente desde las identidades.

En el Programa de Desarrollo Cultural y sus estrategias, se destacan las siguientes dificultades:

- No existen estrategias con respecto a los espectáculos artísticos, dentro del PDC.
- En las estrategias laborales no se aprecia coherencia entre espectáculos, directores artísticos de experiencia y jerarquías culturales, ello demuestra la inconsistente labor institucional desarrollada.
- Un balance permite apreciar, diferentes niveles de calidad y de formas de realización.
- No se evalúa el balance estratégico de las direcciones, en cuanto a calidad es diverso, se dan casos de buenos productos culturales y otros de pésimo gusto.
- Existe liderazgo y nivel profesional en la dirección artística cienfueguera, no reconocida, aceptada y utilizada por la institucionalidad. Responsable de lo anterior son los decisores.

- La ciudad demanda este producto cultural, la satisfacción depende del tipo de público que asiste a los existentes; pero debe ampliarse la oferta.
- No se emplea a fondo, la industria cultural del territorio requiere de acciones más significativas en cuanto a los espectáculos que promueve.
- La institucionalidad, en el futuro debe planificar la gestión de este tipo de actividad cultural, en dependencia de la institución, considero que todas pueden promover espectáculos acordes con su perfil.
- Se carece de acciones de capacitación y formación, imprescindibles para el logro de propuestas culturales dignas, que puedan socializarse con niveles aceptables de calidad.

Entre los obstáculos que limitan su sistematicidad se encuentran: el nivel de oportunidades, las incoherencias en sus empeños, errores en la política cultural, procesos migratorios de los egresados, la carencia de una sistematicidad y una promoción eficaz y sistemática del espectáculo en el tiempo y el espacio, pocas oportunidades que tienen los públicos de disfrutarlo e incorporarlos a sus formas de vida, así como la transformación de los gustos y preferencias y las tendencias artísticas actuales existentes en las nuevas generaciones.

CONCLUSIONES

Dentro de las organizaciones encargadas de los espectáculos musicales y sus direcciones artísticas desde las políticas culturales deben tenerse en cuenta: Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos (autorizado a legitimar legal, financiera e institucionalmente los procesos de creación y producción de espectáculos artísticos y sociales) y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas (legitima la puesta en escena y el tratamiento técnico metodológico de este proceso) que constituye el núcleo de la labor institucional para la aceptación, reconocimiento y evaluación de esta manifestación dentro de la política cultural, en Cienfuegos.

En el período estudiado existen insuficiencias de orden metodológico, organizativo, financiero y de políticas para el tratamiento de los espectáculos musicales y sus direcciones artísticas. Ellas impiden el desarrollo de esta práctica artística y no favorecen la satisfacción de la demanda del producto y su condición como expresión tradicional de la cultura cienfueguera.

Cienfuegos en la etapa estudiada contó con directores artísticos poseedores de una excelente preparación para lograr espectáculos de tendencia histórico-cultural y que a pesar de las dificultades económicas y de recursos diseñaron y ejecutaron significativos espectáculos en la ciudad afines a la jerarquía cultural determinada por las políticas. Se caracterizaron por su calidad técnico artística, estética y narración, coherentes desde las identidades.

La producción de espectáculos musicales en Cienfuegos (1990-2010) tiene una condición histórico-cultural reconocida por especialistas, dirigentes, artistas y directores artísticos. Las principales tendencias que hacen de estos una tradición se encuentran en: continuidad en el tiempo, reconocida tradición por sus fuertes vínculos con acontecimientos históricos, culturales, artísticos y políticos, capacidad de expresión de la cultura y la identidad y su permanencia en el tiempo a pesar de los obstáculos organizacionales, financieros, técnicos y políticos que laceran a estas prácticas artísticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez Álvarez, L., & Barreto Argilagos, G. (2010). El arte de investigar el arte. (C. Muñiz Díaz, Ed.) Santiago de Cuba, Cuba: Oriente.
- Chepe Rodríguez, T. (2011). Investigación sobre la perspectiva sociocultural en Cienfuegos. (R. Martínez Varens, Entrevistador) Cienfuegos, Cuba.
- Eleaga Alderete, R. (2011). Investigación sobre la perspectiva sociocultural en Cienfuegos. (R. Martínez Varens, Entrevistador) Cienfuegos, Cuba.
- Escénicas, C. P. (2010/ 2013). Programa de Desarrollo Cultural del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Documento. Cienfuegos, Cienfuegos: CPAE.
- Espectáculos, C. P. (2010/ 2013). Programa de Desarrollo Cultural del Centro Provincial de la Música y los Espectáculos Rafael Lay. Documento. Cienfuegos: CPME.
- García Canclini, N. (1987). Las políticas culturales en América latina. Ediciones Grijalbo. México.
- García Canclini, N. (1995). ¿La mejor política cultural es la que no existe? La Habana: Ciencias Sociales.
- García Martínez, O. (2011). Investigación sobre la perspectiva sociocultural en Cienfuegos. (R. Martínez Varens, Entrevistador). Cienfuegos, Cuba.
- Guzmán Moré, J. (2010). Creación Artística y crisis económica en Cuba (1988 - 1992). (L. Chi, Ed.) Habana: Ciencias Sociales.
- Hidalgo Ballester, R. (2010). Detrás del telón. Ministerio de Cultura de Cuba. Edizioni Achab.
- Landaburo, M. (2007). La política cultural de la Revolución cubana. MINCULT. La Habana.
- Martínez, A. (1999). Los Agentes Culturales ante los nuevos retos de la gestión cultural. Brasil.
- Montalbán, N. (2011). Investigación relacionada con el tema en Cienfuegos desde la perspectiva sociocultural. (R. Martínez Varens, Entrevistador). Cienfuegos, Cuba.

- Moreno Torres, M. (2011). Investigación relacionada con el tema en Cienfuegos desde la perspectiva sociocultural. (R. Martínez Varens, Entrevistador). Cienfuegos, Cuba.
- Nieto Rosario, M. (2011). Investigación sobre la perspectiva sociocultural en Cienfuegos. (R. Martínez Varens, Entrevistador). Cienfuegos, Cuba.
- Pogoloti, G. (2007). Las políticas culturales de la Revolución Cubana. Habana: ISA.
- Posada Rodríguez, P. (2011). Investigación sobre la perspectiva sociocultural en Cienfuegos. (R. Martínez Varens, Entrevistador) Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba.
- Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., & García Jiménez, E. (2004). Metodología de la investigación cualitativa. La Habana: Félix Varela.
- Salas Albuerno, M. (2011). Investigación sobre la perspectiva sociocultural en Cienfuegos. (R. Martínez Varens, Entrevistador). Cienfuegos, Cuba.
- Secretaría General Iberoamericana, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2006). Carta cultural Iberoamericana. Montevideo, Uruguay.
- Soler Marchán, D. (2007). Museología: interacción Ciencia-Cultura y Sociedad. Tesis en opción al título de máster en Estudios Sociales de Ciencia Tecnología y Sociedad en la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez.
- Soler Marchán, D., & Alvarez Beovides, M. A. (2010). Museología: interacción Ciencia- Cultura y Sociedad. Red cubana de la ciencia.
- Soler Marchán, D. (2011). La indexicalidad sociocultural. La indexicalidad sociocultural, Patrimonio Numens, CPPC (pág. 4). Cienfuegos.
- UNEAC. (1992). Documentos la Cultura Cubana de hoy: Temas para un debate. Habana: UNEAC.
- UNESCO. (1967). Conferencia de Mónaco. UNESCO.
- Urra Maqueira, J. (2011). Investigación sobre la perspectiva sociocultural en Cienfuegos. (R. Martínez Varens, Entrevistador). Cienfuegos, Cuba.
- Valdés Rivero, E. (2011). Recuperado de <http://www.caricatos.cubaescena.cult.cu/index.php?option=com>
- Valdés Rivero, E. (2011). Una aproximación al espectáculo musical y su proyección en Cuba. III Evento teórico sobre el espectáculo musical en Cuba. Caricatos. La Habana.