

La formación universitaria y la investigación en gestión de las artes en México: Balance, tendencias y perspectivas

Artículo de investigación

José Luis Mariscal Orozco

Universidad de Guadalajara, Jalisco, México

luis.mariscal@cugdl.udg.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6769-0761>

Karla Marlene Ortega Sánchez

Universidad de Guadalajara, Jalisco, México

karla.ortega@suv.udg.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1915-2541>

—

Recibido: 20 de marzo de 2024

Aceptado: 6 de julio de 2024

Cómo citar este artículo: Mariscal Orozco, J.L., Ortega Sánchez, K.M. (2025). La formación universitaria y la investigación en gestión de las artes en México: Balance, tendencias y perspectivas. *Calle 14 revista de investigación en el campo del arte*, 20(38), pp. 29–50.
DOI: <https://doi.org/10.14483/21450706.21997>

Resumen

Se presenta un análisis del desarrollo de la formación y la investigación en la gestión de las artes en México en los últimos veinte años. Se aplicó un enfoque mixto de análisis de datos (cualitativo y cuantitativo); se utilizaron como técnicas de investigación el análisis documental, análisis de contenido y entrevistas que consideraron a informantes de 28 universidades públicas y privadas de 16 estados de México. Se observó un desarrollo sostenido de los grupos de investigación académicos y de los programas de capacitación profesional, fomentados en parte por las políticas culturales y científicas del Gobierno mexicano que han contribuido a la formalización disciplinaria. Se concluye que ha habido un proceso de maduración de la gestión cultural como campo académico en general y como práctica profesional en específico.

Palabras clave

gestión de las artes; gestión cultural; profesionalización; competencias profesionales; institucionalización disciplinar

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

University education and research in arts management in Mexico: Balance, trends and perspectives

Abstract

This article presents an analysis of the development of training and research in arts management in Mexico over the past twenty years. A mixed approach to data analysis (qualitative and quantitative) was applied; documentary analysis, content analysis, and interviews were used as research techniques that considered informants from 28 public and private universities in 16 states of Mexico. A sustained development of academic research groups and professional training programs was observed, fostered in part by the cultural and scientific policies of the Mexican Government that have contributed to the formalization of disciplines. The study concludes that there has been a process of maturation of cultural management as an academic field in general and as a professional practice in particular.

Keywords

Arts Management; cultural management; professionalization; professional skills; disciplinary institutionalization

L'enseignement universitaire et la recherche en gestion des arts au Mexique : équilibre, tendances et perspectives

Résumé

Une analyse du développement de la formation et de la recherche en gestion des arts au Mexique au cours des vingt dernières années est présentée. Une approche mixte de l'analyse des données (qualitative et quantitative) a été appliquée ; L'analyse documentaire, l'analyse de contenu et les entretiens ont été utilisés comme techniques de recherche qui ont pris en compte des informateurs de 28 universités publiques et privées dans 16 États du Mexique. On a observé un développement soutenu des groupes de recherche académique et des programmes de formation professionnelle, favorisé en partie par les politiques culturelles et scientifiques du gouvernement mexicain qui ont contribué à la formalisation des disciplines. Il est conclu qu'il y a eu un processus de maturation de la gestion culturelle en tant que domaine académique en général et en tant que pratique professionnelle en particulier.

Mots clés

la gestion des arts ; la gestion culturelle ; professionnalisation; compétences professionnelles ; institutionnalisation disciplinaire

Educação Universitária e Pesquisa em Gestão Artística no México: Equilíbrio, Tendências e Perspectivas

Resumo

Apresenta-se uma análise do desenvolvimento da formação e pesquisa em gestão artística no México nos últimos vinte anos. Aplicou-se uma abordagem mista para a análise dos dados (qualitativos e quantitativos); Utilizou-se como técnicas de pesquisa a análise documental, a análise de conteúdo e as entrevistas que consideraram informantes de 28 universidades públicas e privadas de 16 estados do México. Observou-se um desenvolvimento sustentado de grupos de pesquisa acadêmica e programas de formação profissional, fomentados em parte pelas políticas culturais e científicas do governo mexicano que contribuíram para a formalização das disciplinas. Conclui-se que houve um processo de amadurecimento da gestão cultural como campo acadêmico em geral e como prática profissional em particular.

Palavras-chave

Gestão das Artes; gestão cultural; profissionalização; habilidades profissionais; institucionalização disciplinar

Introducción

En América Latina, en los últimos veinte años se ha dado un proceso de profesionalización de los trabajadores culturales de instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones no gubernamentales que ha implicado cinco cuestiones. La primera que las diferentes denominaciones que tenían los trabajadores culturales (por ejemplo: promotores, animadores, administradores, mediadores, entre otros) se asimilaran bajo el término de gestión cultural (Zuribia Samper, Abello Trujillo, y Tabares, 2001) como un gran campo articulador, por lo que fue necesario el análisis y caracterización de sus perfiles, conocimientos, habilidades y necesidades de formación (Mariscal Orozco, 2006; Schargorodsky, Bayardo, Costanzo, Neugovsen, y Ariel Olmos, 2003).

La segunda se relaciona con la documentación y sistematización de experiencias y saberes prácticos de los trabajadores culturales y su socialización a través de cursos de capacitación y publicaciones. Este ejercicio contribuyó a la tipificación recíproca de las acciones habitadas (Berger y Luckman, 2005), a la vez que sentó las bases para su legitimación social tanto en el sector cultural (Méndez Medina y Orozco Heredia, 2012), como en el disciplinar e institucional en general (Bustamante Lozano, 2014).

La tercera cuestión fue el fomento de los gobiernos nacionales para el surgimiento y consolidación de programas de formación universitaria (Canelas Rubim, Yanez Canal, y Bayardo, 2016) comenzando con maestrías centradas en las organizaciones gubernamentales y empresariales vinculadas al sector cultural, reproduciendo los modelos de las universidades de Barcelona y Montreal (Mariscal Orozco, 2009; Martinell Sempere, 2001) y su posterior diversificación curricular y de niveles de formación (Mariscal Orozco, 2015).

La cuarta se relaciona con la consolidación de los programas de formación universitaria a partir de la integración y articulación de grupos de profesores de tiempo completo que realizan labores de docencia, pero también de investigación y divulgación de la ciencia, de tal manera que la generación de nuevo conocimiento en gestión cultural permite la actualización de los programas de formación.

Finalmente, la última acción tiene que ver con la emergencia de la gestión cultural como campo académico disciplinar que vive hoy en día un debate sobre su proceso de construcción epistemológica (Gómez Agudelo, 2018) que se realiza en congresos académicos y diversas publicaciones gracias al crecimiento y desarrollo de la investigación científica y sus comunidades académicas (Salinas-Arango, Barajas-Gamboa, y Bernal-Bernal, 2020).

En este contexto regional, el caso de México se observa una consolidación de la gestión cultural como profesión y campo académico, he ahí su importancia de conocer cómo se dan las prácticas profesionales, la configuración de los programas de formación universitaria, así como las líneas de investigación relacionada con la gestión cultural en general y de sus orientaciones especializantes en particular. Por ello, este artículo presenta los resultados relacionados con la formación e investigación en gestión de las artes en México, como parte del proyecto “Emergencia de la gestión cultural como campo académico en México”¹.

El concepto de gestión de las artes: delimitación teórica y empírica

En la década de los setenta, se comenzaron a realizar las primeras publicaciones sobre gestión de las artes como parte de los programas de formación universitaria en varios países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia (Kirchner y Rentschler, 2015). Así surgen revistas académicas especializadas como *The Journal of Arts Management, Law, and Society* en 1977, *International Journal of Cultural Policy* en 1994 y la *International Journal of Arts Management* en 1998, iniciativas desde las cuales se difundieron los primeros ejercicios de analizar y conceptualizar la gestión de las artes. Así pues, esta noción en sus inicios estaba referida al trabajo relacionado con las bellas artes, tanto en el sector privado en la comercialización de bienes artísticos; y en el sector gubernamental vinculado con la promoción y difusión de las artes en espacios culturales gubernamentales.

Esta primera concepción fue transformándose en la medida en que se dieron cambios en las

1 Este proyecto fue financiado por el CONACyT en su convocatoria Ciencia básica 2015.

prácticas y concepciones relacionadas con el arte, la cultura y las políticas culturales, razón por la cual la formación universitaria de los gestores de las artes y la investigación fue delineando una visión más allá de las artes (Dewey, 2004; Kirchner y Rentschler, 2015), dotándoles de habilidades y conocimientos relacionados con las políticas culturales, las industrias creativas, el marketing, las relaciones públicas y la gestión de proyectos (Kolev y Ivanova, 2017). La globalización y sus procesos de intercambio cultural analizados desde una perspectiva crítica de los estudios culturales, permitió el planteamiento de concepciones de una gestión intercultural como puente de comunicación entre los diferentes grupos desde la producción cultural (Mandel y Lambert, 2020).

En las últimas dos décadas se ha planteado que la gestión cultural / de las artes no sólo es una práctica profesional de planificación y producción de actividades culturales, sino también un campo académico multidisciplinario (Dragičević Šešić, 2018; Ebewo y Sirayi, 2009) que articula teoría y práctica como parte de su *ethos* disciplinar (Dziurski, Pawlicka, y Wróblewska, 2018) relacionada con diversos campos y disciplinas tanto en la práctica como en la producción académica (Evard y Colbert, 2000).

Paralelamente en América Latina se da un desarrollo conceptual de la gestión cultura, esto como parte de la profesionalización de los trabajadores culturales y de su formalización disciplinar impulsada por las comunidades académicas. Al igual como ha sucedido con el término anglosajón de “art management” el de gestión cultural, desde la perspectiva latinoamericana, se pueden identificar tres formas de conceptualizarla:

1. La primera la define como un encargo social (comunitario o institucional) con un fuerte énfasis en la organización y administración de servicios culturales, la difusión de las expresiones y el marketing cultural (Bernárdez López, 2003; Licona Calpe, s. f.).
2. La segunda la define como una forma de mediación entre los artistas y los públicos con énfasis en el diseño e implementación de estrategias de formación de públicos y descentralización de los servicios culturales a las zonas principalmente periféricas y/o marginales (Moreno, 2003; Ramírez Mejía, 2007; Texeira, 2000).

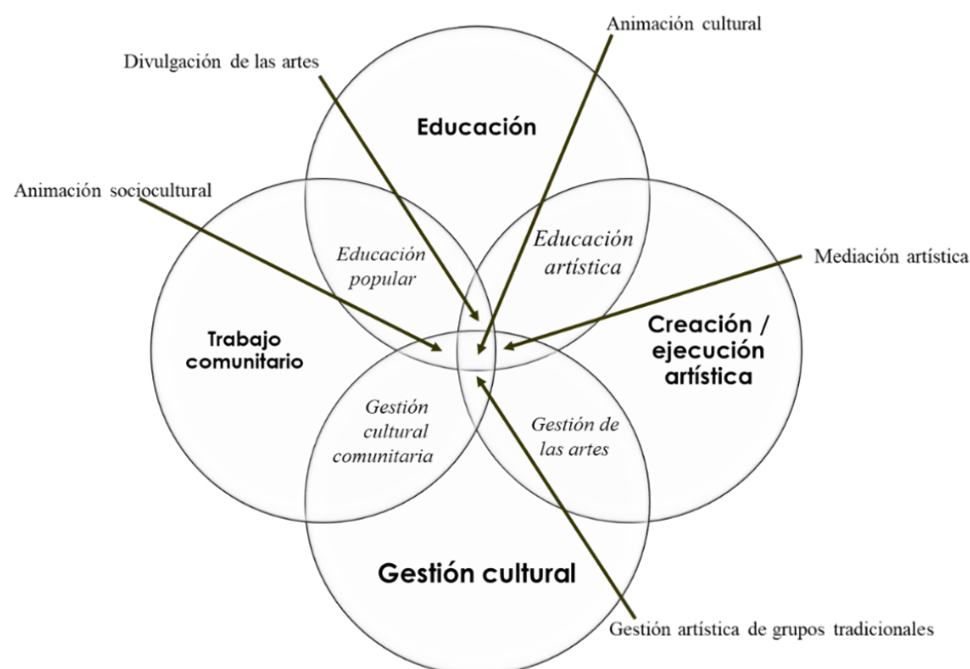
3. Por último, la tercera concepción la define como un campo interdisciplinar con énfasis en el análisis y atención de problemas y necesidades culturales (Mariscal Orozco, 2019; Mass Moreno, 2006).

Esta investigación se ubica en este último enfoque conceptual, pues definimos la gestión cultural como “un campo interdisciplinar que articula conceptos, metodologías, elementos técnicos y financieros para el análisis e intervención de una organización social dada, a partir del diseño, implementación y evaluación de estrategias de acción cultural” (Mariscal Orozco, 2019, p 177). Y en ese sentido, la acción cultural la entendemos como “una forma de acción social racional con arreglo a fines de intervención de una situación dada a partir de la generación y/o modificación de las condiciones necesarias para que los agentes conciban sus propios objetivos en el ámbito de la cultura” (p. 178).

La gestión cultural por lo tanto es un campo profesional y académico emergente cuyo desarrollo está relacionado con una serie de determinantes estructurales (internacionales y nacionales), institucionales y sociales de la suma de las voluntades de artistas, creadores, investigadores, trabajadores públicos y privados con trayectorias en disciplinas humanísticas o científicas que, desde este nuevo campo, tienen la oportunidad de proponer proyectos que van más allá de la simple investigación y creación básica, ya que la gestión cultural genera propuestas encaminadas a intervenir en problemas y necesidades en el ámbito de la cultura.

De tal manera que las diferentes prácticas que tienen los agentes, los objetos de estudio / intervención que definen, así como su construcción teórica y metodológica que desarrollan en sus proyectos, se da a partir de la intersección con otros campos disciplinares y la apropiación de sus saberes académicos y experienciales como se puede ver en el siguiente diagrama:

Desde este enfoque conceptual, la gestión de las artes es una subdisciplina o área de la gestión cultural que tiene como objeto de estudio / intervención los procesos de creación, distribución y consumo de las artes para la generación de condiciones que hagan posible que los agentes del campo artístico puedan llevar a cabo sus objetivos y propósitos. Esta

Gráfica 1. Gestión de las artes resultado de la intersección entre gestión cultural y creación artística.
Fuente Mariscal, 2019, p. 181.

subdisciplina implica una especialización en tres sentidos:

1. La consolidación de una práctica profesional que tiene un énfasis en la gestión de proyectos relacionados con el quehacer artístico en los ámbitos gubernamental, empresarial o de la sociedad civil.
2. La generación de programas de formación universitaria que privilegia el desarrollo de habilidades profesionales para el conocimiento de los lenguajes estéticos y los procesos de gestión para la producción, comercialización y difusión de las artes.
3. La generación de conocimiento especializado en la gestión de las artes, a partir del trabajo y producción de los grupos de investigación regularmente de carácter interdisciplinario.

Las prácticas laborales en la gestión artística en Latinoamérica se están diversificando, pues actividades tradicionales como la representación artística, la administración de servicios culturales o la organización de “eventos artísticos” está dando paso a prácticas de carácter intersectorial al relacionarse con el medio ambiente, la movilidad

urbana, la seguridad ciudadana, la salud, entre otras cosas. Esta diversidad (en intersección con otras disciplinas) tienen la intencionalidad de incidir sobre los problemas y necesidades de los territorios ya sea para problematizar la creación artística con el espacio público (Peters, 2019); para fomentar el empoderamiento y la participación comunitaria en los procesos de transformación social (Carnacea Cruz, 2012); para visibilizar disputas políticas y demandas sociales (Infantino, 2019); para propiciar la concientización de ciertas problemáticas y fomentar la incidencia (Albelda y Sgaramella, 2015; Andrade Forero, 2019); para apropiarse el espacio público y fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad (Olaechea y Engeli, 2007; Ortega Alonso y Padilla Fernández, 2019); entre otras que nos permiten observar esta diversidad de prácticas, estrategias, enfoques y propósitos que tiene la praxis de la gestión de las artes.

No obstante, esta diversificación, hay pocos estudios de cómo las universidades abordan la formación e investigación en gestión de las artes, en especial, porque en las últimas décadas se ha dado un proceso de profesionalización de los agentes culturales que ha implicado un crecimiento constante de programas de formación universitaria en gestión de

las artes y de la investigación que, de algún modo, influyen a mediano plazo en el perfil del profesional de gestión de las artes. Razón por la cual nuestro interés se centró en estudiar la configuración de la oferta educativa y de los trabajos de producción de conocimiento en esta especialidad de la gestión cultural.

Metodología

El estudio realizado consistió en el desarrollo de una investigación de tipo exploratorio cuyas preguntas de investigación fueron:

1. ¿Cómo se ha dado el desarrollo y configuración de la formación e investigación de la gestión de las artes en las universidades mexicanas?
2. ¿Qué tipo de competencias profesionales son las que están impulsando las instituciones educativas universitarias plasmadas en sus programas de formación?
3. ¿Qué grupos de investigación se han conformado y consolidado?
- 4.¿Qué líneas de investigación y qué temas

trabajan las comunidades académicas relacionadas con la gestión de las artes?

Se diseñó una metodología que retoma lo sugerido por Fuentes Navarro (1998) quien la propone para el abordaje de lo que ocurre en el ámbito académico perteneciente a la disciplina de la comunicación. En este estudio se definieron dos categorías de análisis:

1. La Producción del conocimiento: en la cual se contempla el análisis de las acciones que acompañan a cada proceso o etapa de la investigación académica relacionadas con este subcampo científico.
2. La Reproducción del conocimiento: que toma en cuenta las acciones de formación universitaria, por lo que corresponde al subcampo educativo.

La muestra fue no estadística y se consideraron 28 instituciones educativas de 16 entidades federativas públicas y privadas que tuvieran formalmente registrado al menos un programa educativo o un grupo de investigación². Así las instituciones fueron las siguientes:

Institución	Programas educativos	Grupos de investigación
17 Instituto de Estudios Críticos	2	0
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	0	3
ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, S.C.	1	0
Instituto Tecnológico de Sonora	1	0
Instituto Universitario para la Cultura y las Artes (Veracruz)	1	0
Secretaria de Cultura de Jalisco	1	0
Universidad Anáhuac (Campus norte y campus sur)	1	0
Universidad Autónoma de Aguascalientes	1	1
Universidad Autónoma de Baja California	0	2
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	0	1
Universidad Autónoma de la Ciudad de México	0	2
Universidad Autónoma de Nuevo León	0	3
Universidad Autónoma de Querétaro	1	1

2 Para el propósito de la presente investigación se consideraron los grupos de investigación que están registrados en la base de datos en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior de la Secretaría de Educación Pública, la cual es la institución gubernamental responsable del registro y catalogación de los grupos académic

Universidad Autónoma de Zacatecas	0	4
Universidad Autónoma del Estado de Morelos	0	1
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa	0	1
Universidad Contemporánea de las Américas	1	0
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	1*	1
Universidad de Colima	0	1
Universidad de Guadalajara	2	5
Universidad de Guanajuato	1	3
Universidad del Claustro de Sor Juana	1	0
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	1	1
Universidad La Salle Oaxaca	1	0
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	0	1
Universidad Panamericana Campus Ciudad de México	1	0
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	1	0
Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García"	1	0
Total	20	31

Tabla 1. Instituciones analizadas. Fuente: Elaboración propia.

Se identificaron 20 programas universitarios (de licenciatura y posgrado) cuyos planes de estudio forman competencias en gestión de las artes, así como 31 grupos de investigación. La delimitación temporal es del 2002 a 2022, definido así porque no se pudieron recuperar registros confiables previos a la fecha de inicio. Se analizó la estructura y contenido de los planes de estudio, así como las características y producción de los grupos de investigación. Se seleccionaron sólo aquellos que tienen un modelo de formación artística en el que “la mayoría de las asignaturas (alrededor del 60% de su plan curricular) tuvieran que ver con el reconocimiento de estilos y lenguajes estéticos” (Mariscal Orozco y Arreola Ochoa, 2015, p. 211). Por la naturaleza del estudio, en esta ocasión se descartaron los programas relacionados con los modelos “patrimonialista”, “desarrollista”, “mercantilista” e “intercultural”, debido a que sus planes de estudio no guardan relevancia con las asignaturas relacionadas con la gestión de las artes.

Se aplicó un enfoque mixto de análisis (cualitativo y cuantitativo) de datos e información; al respecto, se utilizaron como técnicas de investigación el análisis

documental, el análisis de contenido y las entrevistas a algunos coordinadores de los programas y a miembros de los grupos académicos.

La formación universitaria en gestión de las artes

Según el análisis de los 14 programas universitarios de gestión cultural, 15 (75%) de ellos corresponden a programas de pregrado, 4 (20%) son maestría y 1 (5%) es de nivel doctorado. La mayoría de los casos son de carácter profesionalizante.

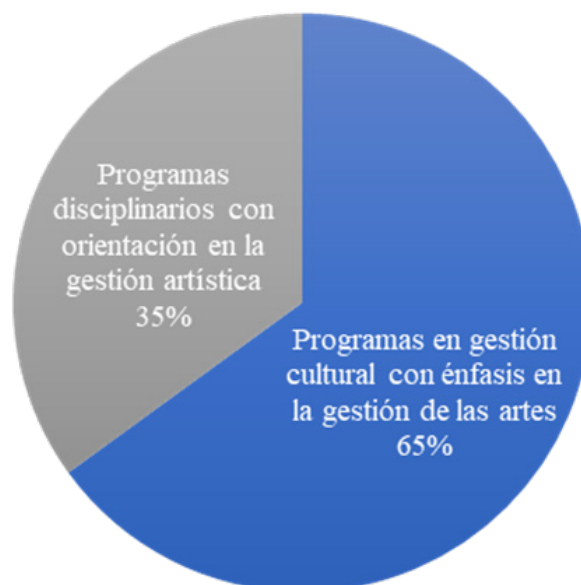
El 55% de estos programas son de universidades públicas y el otro 45% privadas. El porcentaje es representativo, ya que, en otros modelos de formación, como los patrimoniales o interculturales, su participación se reduce en un 13% y un 8% respectivamente. En cuanto a la distribución geográfica de la oferta académica, se observa una distribución más o menos equitativa entre las zonas centro (35%), occidente (30%) y sur (30%), mientras que en el norte sólo se cuenta con una única oferta académica que representa el 5%.

Se identificaron dos grandes categorías según su naturaleza disciplinar y su estructura curricular:

* Esta oferta académica cerró su ingreso en el 2022, en la actualidad sólo están cursando el programa la última generación, pero ya no habrá nuevas.

1. Programas disciplinarios con orientación en la gestión artística: el 29% de la oferta educativa define una orientación final o un eje de formación secundaria relacionado con

Gráfica 4. Distribución porcentual de programas universitarios según su naturaleza disciplinar. Fuente: Elaboración propia.

la gestión de las artes. Un ejemplo de ello es la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Este tipo representa el 35% de la formación universitaria en gestión artística⁴.

Según las entrevistas realizadas, las primeras generaciones de estudiantes que ingresaron a los programas de formación eran en su mayoría personas con experiencia empírica en el campo del trabajo e incluso con un título anterior relacionado con las artes, las humanidades o las ciencias sociales. Su principal motivación es profesionalizar su trabajo adquiriendo habilidades que les permitan mejorar su labor, pero también acceder a mejores condiciones laborales y salariales (especialmente en los que ingresaron a un posgrado). En las generaciones más recientes, los estudiantes que ingresan a los programas suelen ser recién graduados de educación media superior sin experiencia en el campo del trabajo.

Al observar la aparición de los programas a lo largo del tiempo, se identifica un crecimiento gradual y sostenido. La gráfica 5 muestra que el desarrollo de la oferta educativa es constante, pues desde el 2005 que se crean los primeros programas han surgido

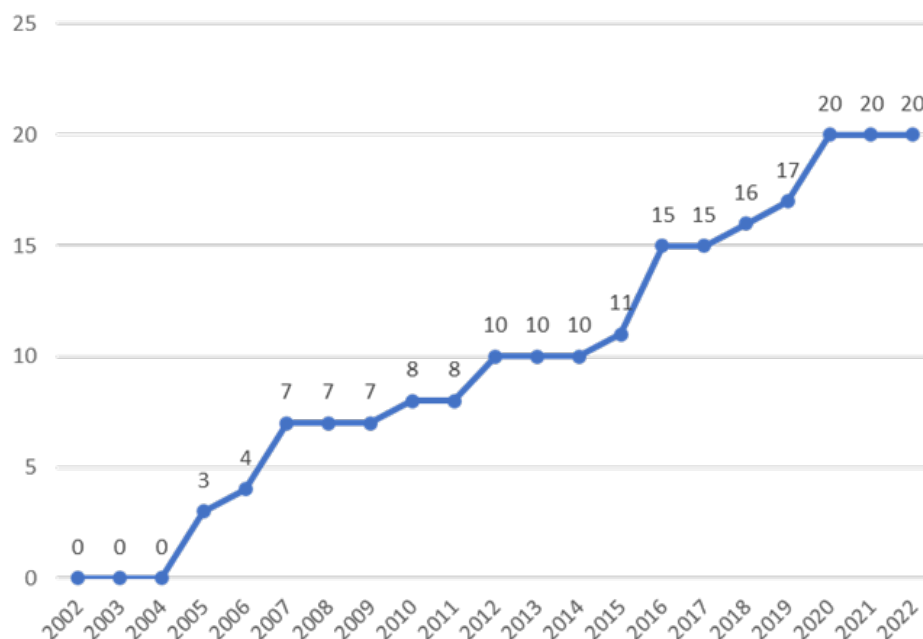
nuevos prácticamente cada año. En el periodo comprendido entre el 2012 y 2019 la oferta se duplicó y diversificó, pues los primeros programas eran principalmente posgrados de instituciones educativas privadas y durante este periodo aumentaron las licenciaturas de universidades públicas.

Esta tendencia se observa no sólo en programas de gestión de las artes sino también de gestión cultural en general, ya que actualmente se han identificado 91 programas educativos de pregrado y posgrado, de los cuales 20 tienen una orientación de gestión de las artes.

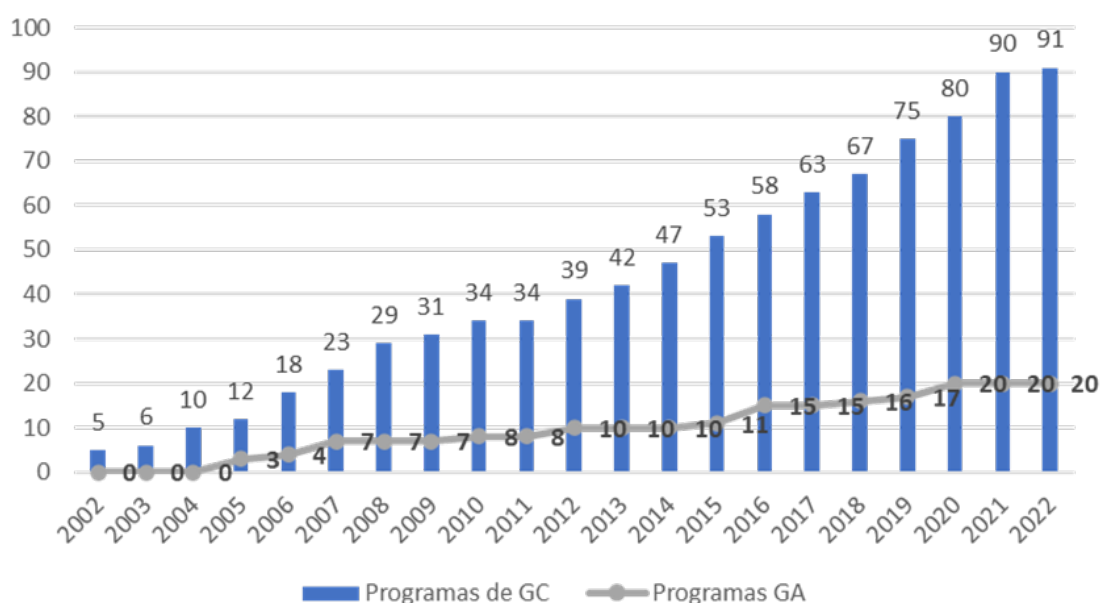
Al analizar los planes de estudio se identifica cuatro tipos de competencias profesionales que desarrollan:

1. Competencias genéricas: Son aquellas que son comunes a otros programas académicos de la universidad e incluso se comparten con otros programas.
2. Competencias básicas de gestión cultural: Son conocimientos, habilidades y actitudes de carácter disciplinar y que componen el núcleo básico del quehacer profesional del gestor.
3. Competencias especializantes en gestión de las artes: Son conocimientos, destrezas y actitudes de carácter disciplinar y que están relacionadas al desempeño profesional del quehacer del gestor del arte.

4 Ver «https://sc.jalisco.gob.mx/sites/sc.jalisco.gob.mx/files/plandeestudioslic_en_arte_publicacion_en_linea.pdf»

Gráfica 5. Crecimiento de los programas universitarios en gestión de las artes. Fuente: Elaboración propia..

Gráfica 6. Comparación del crecimiento de las ofertas educativas de gestión cultural general y gestión de las artes en particular. Fuente: Elaboración propia...

4. Competencias complementarias: Son asignaturas optativas de carácter disciplinar o bien como parte del seguimiento académico administrativo del alumno.

A partir del análisis cualitativo y cuantitativo de las asignaturas de los planes de estudios se pudo identificar que el 16.6% de las asignaturas corresponden a las genéricas, el 48.3% a las básicas,

el 22.8% a las especializantes y el 13.2% restantes son asignaturas complementarias.

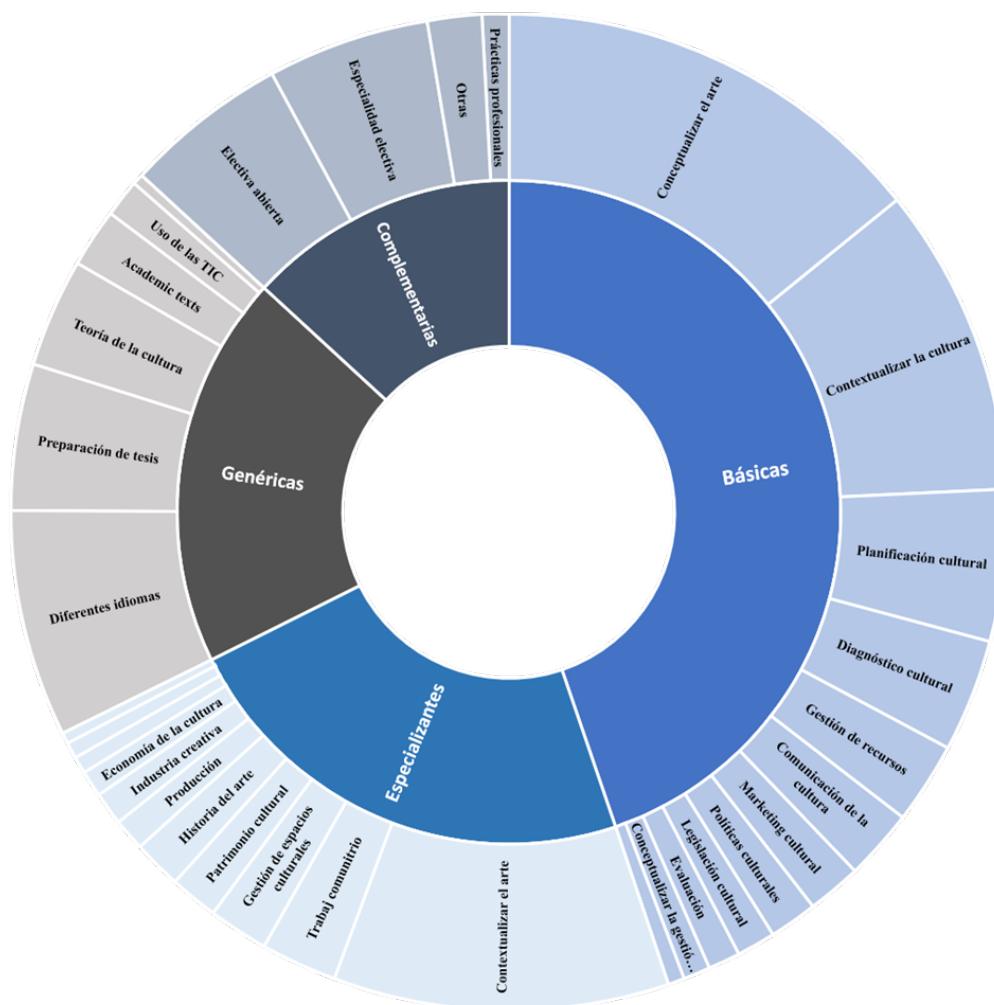
Cuando estos datos se visualizan en un gráfico de árbol radial, se observa que los planes de estudio dan considerable peso a los temas relacionados con la conceptualización del arte y la contextualización de arte y cultura, seguidos por el aprendizaje de otros idiomas (principalmente inglés) y la planificación

Tipo habilidad	Habilidades	%
Genéricas	Implementa estrategias para la comprensión y redacción de textos académicos	1.9
	Utiliza TIC en su práctica profesional	1.2
	Elaboración de trabajo recepcional	4.7
	Se comunica en diferentes idiomas	7.4
	Diseña e implementa estrategias de gestión de la información	0.4
Básicas	Comprende teorías y conceptos de la cultura	3.5
	Contextualiza las manifestaciones culturales	10.0
	Conceptualiza y contextualiza la gestión cultural	0.9
	Conceptualiza y analiza las expresiones artísticas y sus lenguajes	14.2
	Analiza las políticas culturales	1.6
	Identifica y aplica la legislación en materia de cultura	1.2
	Realiza diagnósticos culturales	3.7
	Diseña y planifica la acción cultural	4.9
	Opera la acción cultural	0.5
	Define e implementa estrategias de comunicación de la cultura	2.3
	Planifica y administra los recursos	2.6
	Diseña e implementa estrategias de marketing cultural	1.8
	Evalúa y sistematiza su práctica	1.1
Especializantes	Contextualiza históricamente los lenguajes artísticos	10.9
	Ejecuta una disciplina artística	1.6
	Implementa estrategias de educación artística	0.5
	Conceptualiza e implementa estrategias de mediación artística	0.4
	Identifica la aportación económica de la cultura	0.9
	Caracteriza la industria cultural y creativa	1.1
	Comprende los procesos del sistema de producción cultural	0.5
	Producción cultural (escénica, discográfica, editorial, etc.)	1.1
	Implementa estrategias metodológicas para el trabajo comunitario	2.5
	Gestiona el patrimonio cultural	1.6
	Gestiona espacios culturales	1.9
Complementarias	Optativas especializantes	5.3
	Optativas abiertas	5.3
	Prácticas profesionales	0.9
	Otras	1.9

Tabla 2. Competencias profesionales que se desarrollan en los planes de estudio en gestión de las artes. Fuente: Elaboración propia.

cultural. Algunos temas como la comercialización de las artes, la economía de la cultura y la gestión de los espacios culturales representan un porcentaje

extremadamente bajo a comparación y otras asignaturas relacionadas con la conceptualización y la contextualización de las artes.

Gráfica 7. Distribución porcentual de las competencias en los programas de formación en gestión de las artes en México. Fuente: Elaboración propia

La investigación en gestión de las artes

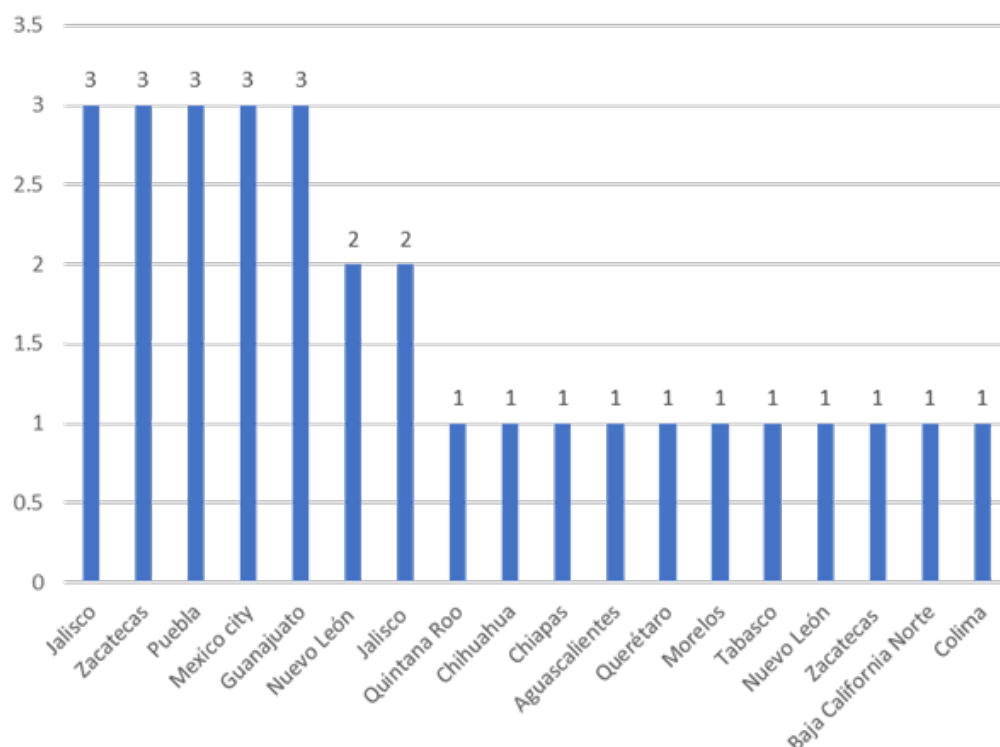
De la investigación relacionada con el campo de la gestión de las artes podríamos observar que, aunque su práctica no es nueva, su institucionalización en las universidades es reciente en México. El término oficial utilizado por la Secretaría de Educación Superior para nombrar a los grupos de investigación es "Cuerpos Académicos", que define como un grupo de profesores de tiempo completo que trabajan en las universidades públicas, estatales y conexas, compartiendo una o varias líneas de investigación y participando en actividades de docencia, investigación, tutoría de tesis, difusión científica y gestión académica (PROMEP/SEP, S/F).

Hasta el año 2022, se han registrado a nivel nacional 31 grupos de investigación que comparten líneas de

investigación con temas de gestión artística, divididos en diversos estados de la República, con Jalisco y Zacatecas siendo los estados con más grupos. Le siguen Puebla, Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León.

La Secretaría de Educación Pública clasifica los grupos de investigación en los siguientes niveles:

1. Consolidado: Sus integrantes cuentan con grado de doctor y amplia experiencia en la docencia y en la investigación. Participan en proyectos colaborativos, publicaciones conjuntas y en redes académicas nacionales y extranjeras.
2. En consolidación: Más de la mitad de sus integrantes tiene doctorado y participan en actividades de formación e investigación

Gráfica 8. Distribución geográfica de los grupos de investigación en gestión de las artes. Fuente: Elaboración propia.

relacionados con sus líneas de generación o aplicación del conocimiento. Colaboran con otros grupos de investigación.

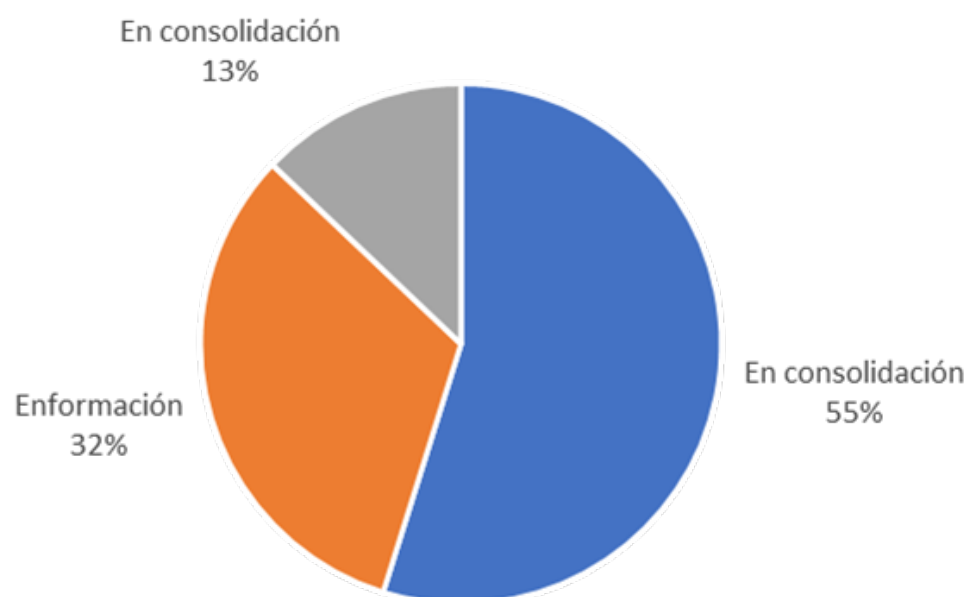
3. En formación: Menos de la mitad de sus integrantes tiene doctorado. Tienen definidas líneas de investigación para trabajo conjunto y posibles formas de participación y colaboración con otras instituciones.

De acuerdo con los datos obtenidos sobre el grado de consolidación, encontramos que el 13% está consolidado, el 55% en proceso de consolidación y el 32% en formación. De los grupos de investigación examinados, encontramos que un tercio de ellos están afiliados a departamentos o facultades de artes, el 29% en departamentos conocidos como la cultura y las artes, lo que muestra la tendencia aún marcada de relacionar proyectos de investigación con la investigación e intervención en el campo de la gestión de las artes desde una perspectiva de las humanidades. Sin embargo, el tránsito de la gestión cultural como una ciencia social emergente está adquiriendo un lugar preponderante dentro de la investigación científica, de modo que la diversificación de los cuerpos académicos restantes se encuentra en el 13% en los departamentos

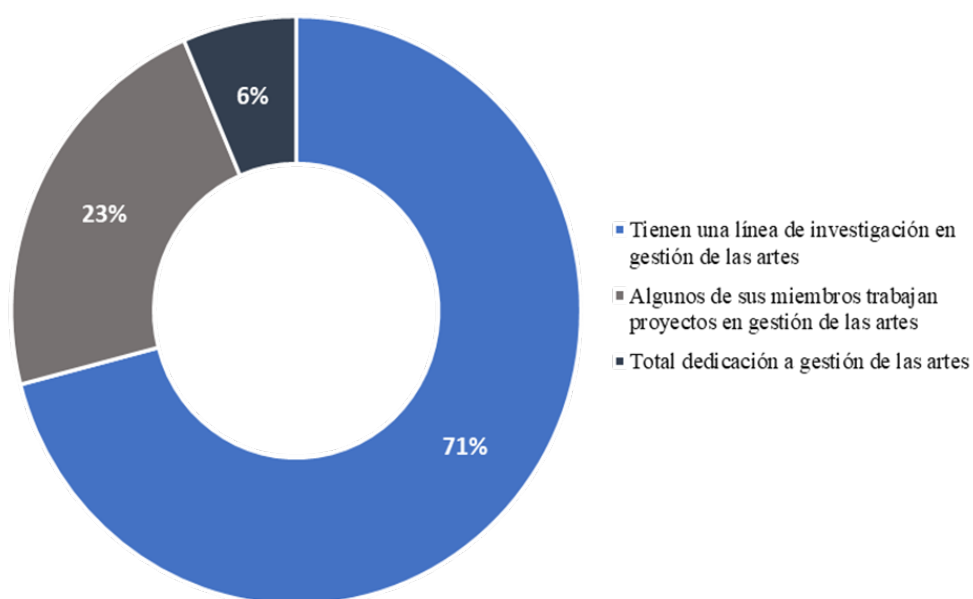
de ciencias sociales, el 7% están vinculados a los estudios culturales y el 7% en los casos de educación.

Al analizar las líneas y proyectos de investigación de los grupos de investigación, se identificaron tres categorías según su dedicación a la gestión de las artes:

1. Aquellas que definen su objeto de investigación desde una perspectiva muy general y en las que algunos de sus miembros abordan cuestiones relacionadas con la gestión de las artes como parte de su trabajo académico y que representan el 70% del total de los Cuerpos Académicos.
2. Aquellas que, dentro de sus intereses de investigación, abordan diversos temas, pero tienen una línea de investigación explícitamente centrada en la gestión de las artes, que constituyen el 23% del total.
3. Aquellas que estén totalmente orientadas hacia la gestión de las artes y que tengan líneas de investigación que contribuyan al interés de grupo, con una representación general del 7%.

Gráfica 9. Distribución porcentual de los grupos de investigación por grado de consolidación. Fuente: Elaboración propia.

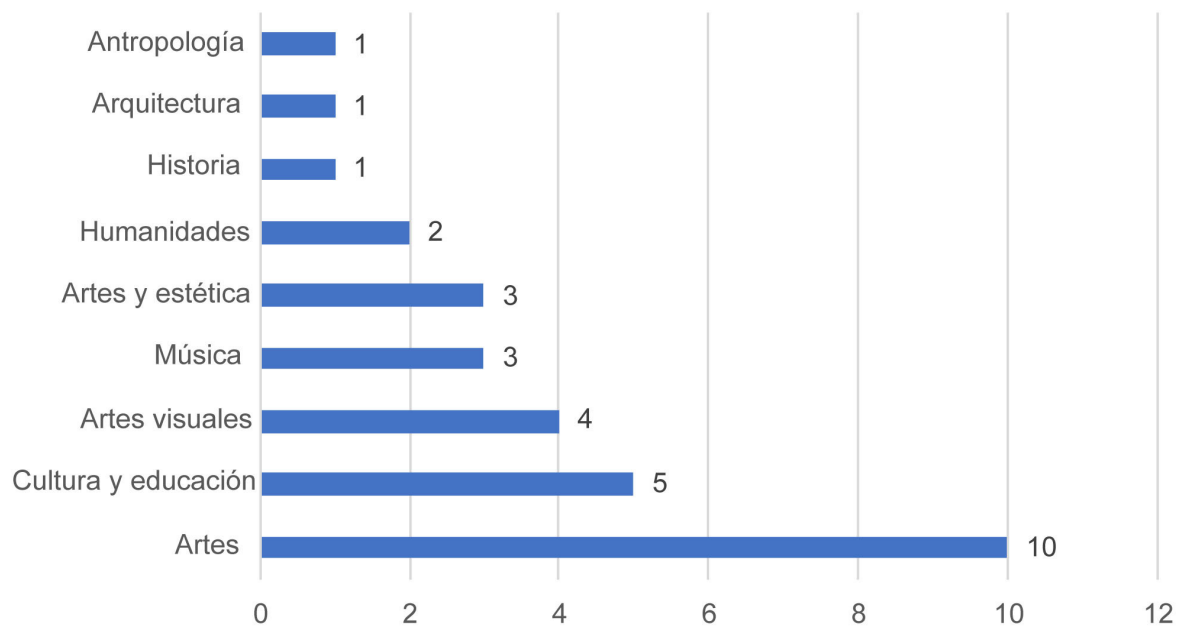
Gráfica 10. Distribución porcentual de los grupos de investigación según su dedicación a la gestión de las artes. Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a las disciplinas a las que se auto adscriben los grupos de investigación, identificamos que la mitad de ellos lo hacen a “Artes”, seguido por “Cultura y educación”. Este énfasis es de vital importancia ya que en parte determina el tipo de producción académica que hace y los objetos de

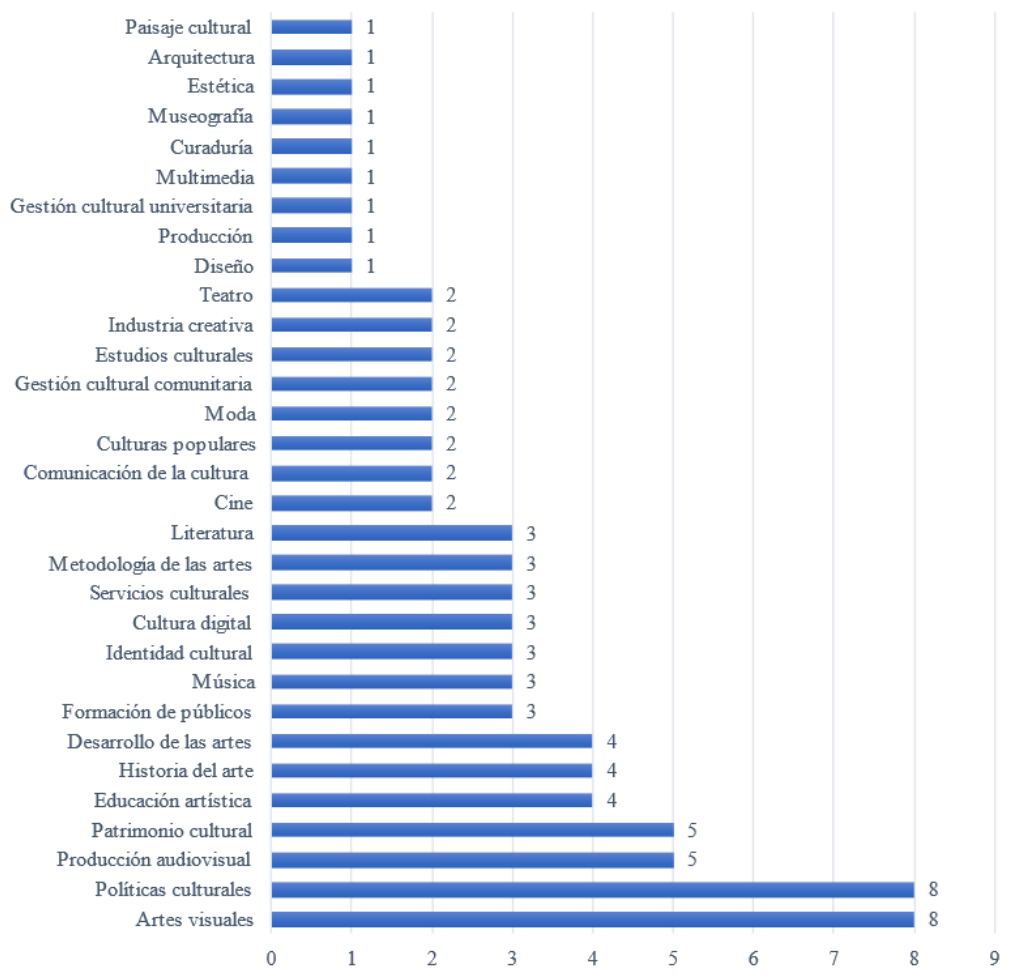
investigación que se consideran en los proyectos de los académicos.⁵

Con respecto a los temas de investigación de los grupos, se identificaron una gran variedad de temas

⁵ Debido a la naturaleza de este estudio, no se realizó un análisis de la producción académica de los grupos de investigación, cuestión que será considerado en ejercicios investigativos posteriores.

Gráfica 11. Disciplina de auto adscripción de los grupos de investigación en gestión de las artes en México. Fuente: elaboración propia.

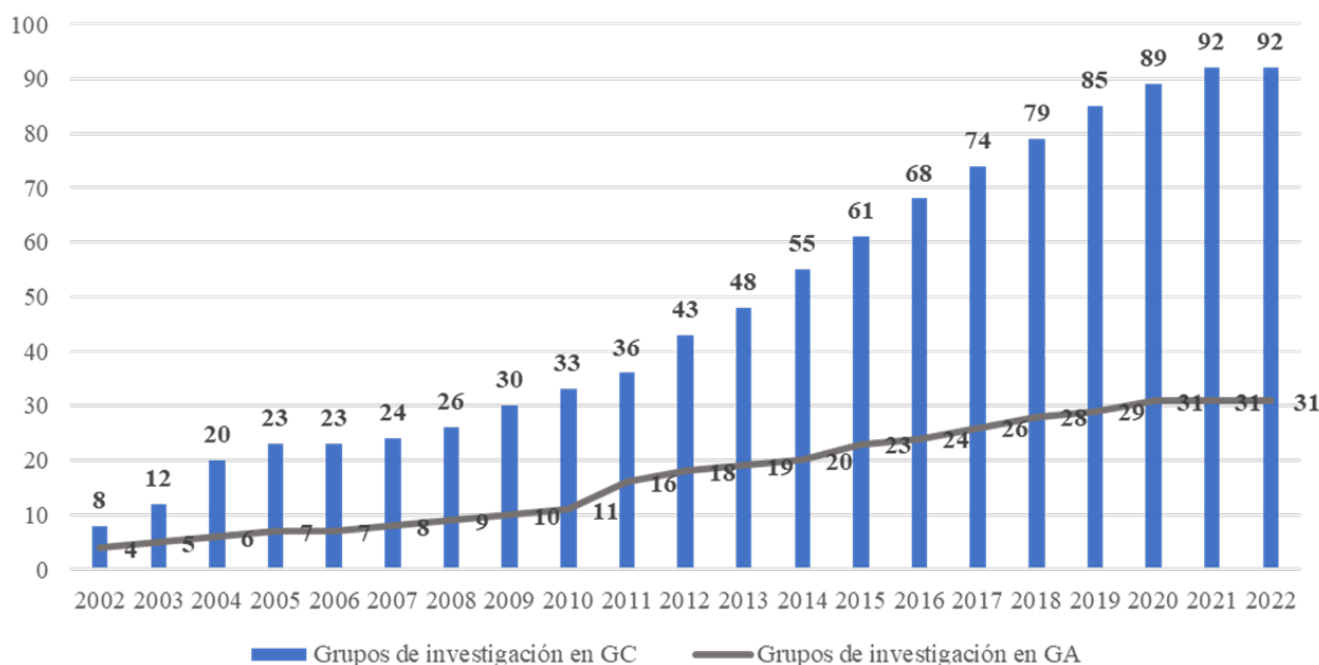
Gráfica 12. Frecuencias de los temas de investigación de los grupos de investigación en gestión de las artes. Fuente: Elaboración propia.

y objetos, habitualmente los investigadores suelen tener más de un tema, ya sea relacionado con alguna disciplina artística, a la contextualización social e institucional de la producción artística o alguna fase del proceso de producción cultural. Cabe señalar que los temas de investigación más frecuentes son las "políticas culturales" y las "artes visuales", seguidos de la "producción audiovisual" y el "patrimonio cultural".

Cuando se analiza en términos de trayectoria histórica el surgimiento de grupos de investigación

con énfasis en la gestión de las artes, se observa una clara tendencia de crecimiento en los últimos 20 años, esto de acuerdo con otros grupos de estudio en gestión cultural en general que actualmente representan tres veces más que los de gestión artística, lo que muestra una progresiva evolución y consolidación de la investigación en este nuevo campo disciplinario.

Si analizamos comparativamente el crecimiento en dos décadas de los programas de formación y los

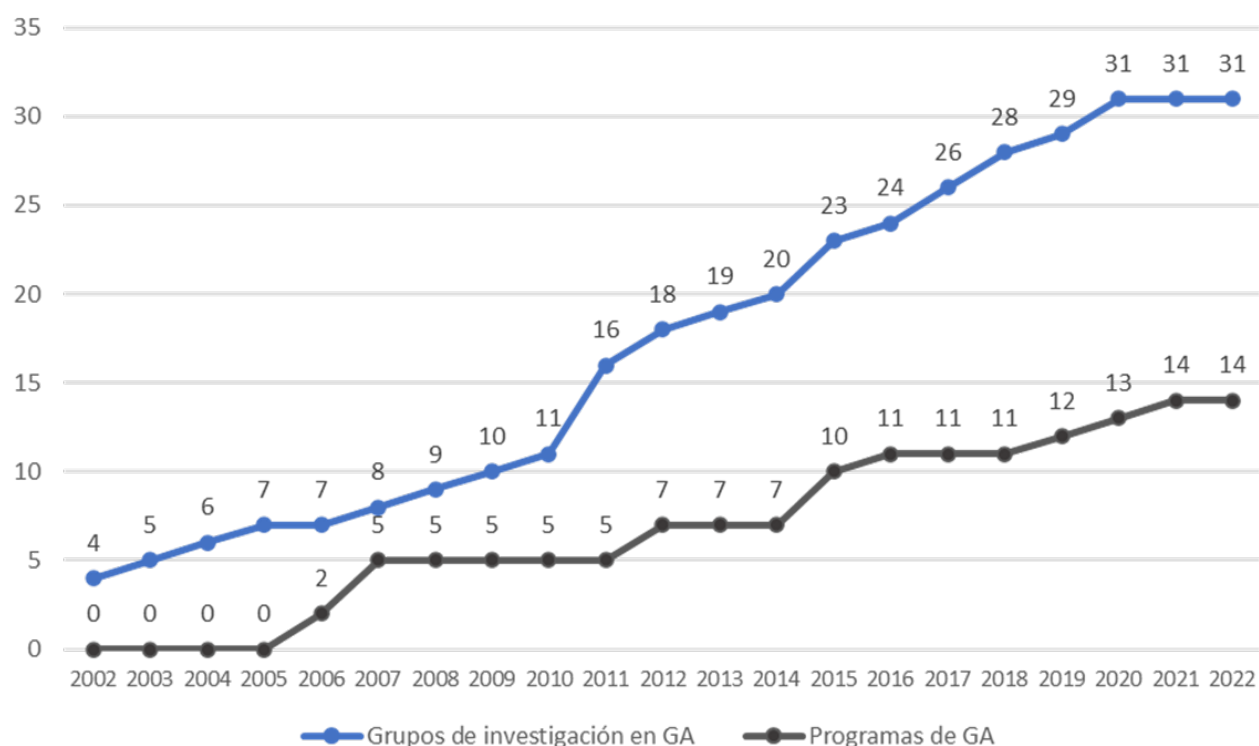

Gráfica 13. Crecimiento histórico de los grupos de investigación en gestión cultural en general y de gestión de las artes en particular. Fuente: Elaboración propia.

grupos de investigación en la gestión de las artes en México, podemos observar un desarrollo paralelo. Esto se puede explicar en parte por las políticas educativas y científicas mexicanas que en el primer decenio del siglo XXI promovieron la formación de grupos de investigación en universidades públicas con líneas claras de generación y aplicación de conocimientos y, sobre todo, que estaban explícitamente relacionados con los programas de pregrado y posgrado de tal manera que estos grupos formaban parte del personal docente básico de dichos programas, relacionando las líneas de investigación con el énfasis de los programas educativos, promoviendo así una relación recíproca

entre la investigación (generación de conocimiento) y la enseñanza (reproducción del conocimiento).

Esta política gubernamental considera el apoyo económico a cuerpos académicos conformados por profesores de tiempo completo que realizan docencia en programas de educativos e investigación en líneas de investigación compartidas. La evaluación de su desempeño se da a partir de la producción académica resultado de sus investigaciones (libros, artículos, ponencias, entre otros), así como la tutoría de tesis y la participación de los miembros en los procesos de

Gráfica 14. Comparativo del crecimiento histórico de programas y grupos de investigación en gestión de las artes. Fuente: Elaboración propia.

evaluación, mejora y actualización de los programas universitarios en los que están adscritos.

De la misma manera, los criterios de evaluación de la calidad de la educación superior en México consideran criterios relacionados con la producción académica especializada en las temáticas de los pregrados y su inclusión en los programas de asignaturas, el involucramiento de la planta docente en la actualización curricular, el impacto de la investigación en la sociedad; entre otros indicadores que forman parte de la evaluación para la acreditación de pregrados por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de Educación Superior (2018) y del Sistema Nacional de Postgrado del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (2021) en el caso de los posgrados.

Estas acciones gubernamentales generaron las condiciones para el surgimiento y consolidación de una comunidad académica especializada en gestión cultural, que contribuye en la profesionalización a través de la formación universitaria y que lleva a cabo prácticas de generación y socialización de conocimiento especializado, que formaliza saberes y experiencias de los agentes culturales y apropia

teorías, métodos, perspectivas y herramientas de otros campos disciplinares.

Estamos seguros en afirmar que la estructura y configuración del campo académico de la gestión cultural en México ha sido determinada por las prácticas, las relaciones y las trayectorias académicas y laborales de los agentes que participan en este campo, así como la incidencia del estado a través de su política gubernamental para la profesionalización de los gestores culturales; esto ha ocurrido en un contexto complejo de:

1. Una lucha por la legitimidad profesional y científica con otros profesionales y científicos de campos disciplinares que laboran en el campo cultural, de tal manera que la gestión cultural ha buscado su propia especificidad en términos de competencia profesional, utilidad social y mirada propia sobre la realidad en general y de los procesos culturales en particular.
2. Trascendencia de la gestión de las artes que va más allá de la administración de una programación artística, para considerarla como una práctica profesional que requiere

una mirada crítica del sistema de producción cultural y la generación de condiciones que haga posible la transformación social a través del arte, sus prácticas y sus múltiples sentidos.

3. Una escasa consolidación de espacios para la socialización y la construcción colectiva, no sólo para la socialización de la producción académica especializada en gestión cultural, sino también, para la visibilización y legitimación de esta profesión y nuevo campo académico cuya matriz disciplinar está en proceso de definición y requiere de estos espacios para el debate y los acuerdos.

Conclusiones

El sector cultural está en una dinámica permanente que intenta adaptarse o lograr su adaptación a las nuevas formas de entender la realidad que también está cambiando rápidamente, hoy la definición de perfiles profesionales dedicados a este campo de acción requiere visiones cada vez más amplias y flexibles, pero al mismo tiempo más rigurosas en los niveles conceptual, metodológico y procedimental.

En el norte global, la gestión de las artes es una práctica profesional estrechamente vinculada con la industria cultural, los servicios culturales y el mercado del arte. Aunque hay ciertos avances con respecto a concebirla no sólo como un ámbito de aplicación profesional sino también como un nuevo campo de conocimiento. Por su parte, en Latinoamérica a partir de las experiencias de los agentes culturales en los territorios, la gestión de las artes va más allá de generar, administrar y comercializar servicios y bienes culturales, sino también diseñan e implementan proyectos artísticos con el propósito de incidir en los problemas, necesidades e intereses de diversos grupos sociales a partir de una gran variedad de estrategias y herramientas de intervención de manera interdisciplinar e intersectorial.

Paralelo a ello, se observa que en la región latinoamericana se ha dado un proceso de profesionalización de los agentes culturales, a través del surgimiento de una oferta de formación universitaria diversa de la cual poco se ha estudiado en términos curriculares y de su impacto. En el caso concreto de México, podemos concluir que ha habido un proceso de maduración de la gestión cultural como campo académico en general y

específicamente de la gestión de las artes. Se observa un desarrollo sostenido de los grupos de investigación académica y los programas de formación profesional. La investigación genera nuevos conocimientos a partir de la formalización del conocimiento práctico y la apropiación de elementos teóricos y metodológicos de otras disciplinas, y por su parte, los programas de capacitación permiten la reproducción de la práctica profesional, reanudando la producción académica generada en los grupos de investigación.

Este proceso se produce en parte debido a las políticas educativas y científicas mexicanas que tienen como directrices la interrelación de las líneas de investigación con los programas de formación universitaria. Aunque es cierto que esta directiva se dirige principalmente a las universidades públicas, también la adoptan las instituciones educativas privadas, ya que los criterios para evaluar la calidad de la educación superior y la productividad académica son los mismos para ambos sectores.

Tanto en los planes de estudio como en los temas de investigación, existe una clara tendencia a conceptualizar y contextualizar las artes en particular y la cultura en general, relegando las habilidades profesionales y los objetos de investigación relacionados con los procesos de gestión artística. Esta cuestión es parte de su proceso de maduración, ya que todo campo profesional y disciplinar comienza reproduciendo prácticas formativas e investigativas que se realizan desde otros campos y en la medida que la nueva comunidad académica define sus propios objetos de investigación y genera su propia mirada de la realidad, va centrando su interés y desarrollando conceptos y métodos propios.

La necesidad de fortalecer en los programas de formación competencias relacionadas con la gestión artística es de suma importancia, no sólo porque éstas hacen una diferenciación con otras profesiones centradas en el análisis del arte, sino también porque el mercado laboral demanda gestores de las artes capaces de diseñar y ejecutar acciones culturales que atiendan los problemas y las necesidades de las diversas comunidades de diferentes esferas, lo que implica trascender las visiones elitistas y mercantilista de las artes.

El gran reto actual de las instituciones de educación superior, así como el sector cultural público y privado, es atender las complejas transformaciones de los entornos local, regional y nacional, y considerar que el desarrollo cultural no se da de ninguna manera homogéneo; por lo tanto, la profesionalización universitaria de los gestores de las artes requiere competencias genéricas y especializadas, con un fondo teórico y metodológico mucho más sólido, pero también pertinentes para las nuevas realidades en las que tiene lugar su praxis profesional, pues actualmente hay una gran diversidad de prácticas de gestión de las artes que se dan en los territorios, que desde perspectivas críticas (feministas, ambientalistas, decoloniales, etcétera) desarrollan procesos creativos así como diversas formas de comprensión e interrelación de las artes con las personas y los grupos sociales, que retoman saberes, experiencias y memorias de los contextos donde surgen, superando así, una visión contemplativa del arte.

No obstante, las universidades pocas veces consideran en sus procesos formativos estas prácticas territoriales, pues sigue imperando en los planes de estudio la concepción de la gestión de las artes como una forma de administración de servicios o como una especialización en la interpretación de la obra artística con vías a su comercialización. Si bien es cierto que en los últimos años los grupos de investigación ya las consideran como objetos de estudio, es importante que el conocimiento generado sobre estas prácticas territoriales no sólo se queden en un nivel descriptivo, sino que a partir de su análisis, se propicie la formalización del conocimiento generado por la praxis de los agentes, y que los procesos de transferencia sean más ágiles de tal manera que esto se vea reflejado en el desarrollo de competencias profesionales de los programas educativos, para que sean más acordes a los contextos locales y regionales.

Referencias

- Albelda, J., y Sgaramella, C. (2015). Arte, empatía y sostenibilidad. Capacidad empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte ecológico // Art, Empathy and Sustainability. Empathic Ability and Environmental Awareness in Contemporary Ecological Art Practices. *Ecozon@. European Journal of Literature, Culture and Environment*, 6(2), 10-25. doi:10.37536/ECOZONA.2015.6.2.662
- Andrade Forero, J. M. (2019). Arte y transformación social. Prácticas objetoras de conciencia al sistema de valoración estético. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 14(2), 9-22. Recuperado a partir de «<https://www.redalyc.org/journal/2970/297060089010/297060089010.pdf>»
- Berger, P., y Luckman, T. (2005). *La construcción de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Bernárdez López, J. (2003). La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos. *Boletín del Portal Iberoamericano de Gestión Cultural*, (4).
- Bustamante Lozano, U. (2014). Emergencias de la gestión cultural en América Latina. En C. Yañez Canal (Ed.), *Emergencias de la gestión cultural en América Latina* (pp. 17-28). Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
- Canelas Rubim, A. A., Yanez Canal, C., y Bayardo, R. (2016). *Panorama da gestão cultural na Ibero-américa*. Salvador: EDUFBA.
- Carnacea Cruz, M. Á. (2012). Arte para la transformación social: desde y hacia la comunidad (pp. 1-19). Presentado en I Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia, Archena.
- Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. (2018). *Ejes, Categorías e Indicadores para la Acreditación de Instituciones de Educación Superior de México*. CIEES. Recuperado a partir de «<https://www.ciees.edu.mx/documentos/Ejes-Categorias-e-Indicadores-para-la-Acreditacion-de-Instituciones-de-Educacion-Superior-2018.pdf>»
- Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. (2021). *Términos de referencia para la renovación y seguimiento de programas de posgrado*. CONAHCyT. Recuperado a partir de «<https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/PNPC/2021/TerminosReferenciaRenovacion2021.pdf>»
- Dewey, P. (2004). From Arts Management to Cultural Administration. *International Journal of Arts Management*, 6(3), 13-22. HEC - Montréal - Chair of

Arts Management. Recuperado a partir de «<https://www.jstor.org/stable/41057860>»

Dragičević Šešić, Mi. (2018). Cultural Management as a Teaching / Research Discipline: An Act of Resistance or an Act of Adaptation. En Ł. Wróblewski, Z. Dacko-Pikiewicz, y J. Liu (Eds.), en *Cultural Management from Theory to Practice* (pp. 7-12). Londres: WSB University.

Dziurski, P., Pawlicka, K., y Wróblewska, A. (2018). Cultural Management as a Research Area: Challenges. En Ł. Wróblewski, Z. Dacko-Pikiewicz, y J. Liu (Eds.), en *Cultural Management from Theory to Practice* (pp. 13-24). Londres: WSB University.

Ebewo, P., y Sirayi, M. (2009). The Concept of Arts/ Cultural Management: A Critical Reflection. *The Journal of Arts Management, Law, and Society*, 38(4), 281-295. doi:10.3200/JAML.38.4.281-295

Evard, Y., y Colbert, F. (2000). Arts Management: A New Discipline Entering the Millennium? *International Journal of Arts Management*, 2(2), 4-13. HEC - Montréal - Chair of Arts Management. Recuperado a partir de «<https://www.jstor.org/stable/41064684>»

Fuentes Navarro, R. (1998). *La emergencia de un campo académico: continuidad utópica y estructuración científica de la investigación de la comunicación en México*. Tlaquepaque: ITESO. Recuperado a partir de «<https://rei.iteso.mx/handle/11117/202>»

Gómez Agudelo, J. W. (2018). Epistemes para la gestión cultural: algunas pistas para construir su campo de conocimiento (pp 34-44). Santiago: Egac ediciones.

Infantino, J. (Ed.). (2019). *Disputar la cultura: arte y transformación social*. Caseros: RGC Libros.

Kirchner, T. A., y Rentschler, R. (2015). External Impact of Arts Management Research: An Extended Analysis. *International Journal of Arts Management*, 17(3), 46-67. HEC - Montréal - Chair of Arts Management. Recuperado a partir de «<https://www.jstor.org/stable/24587170>»

Kolev, V., Ivanova, A. (2017). Art management: a new discipline entering the cultural and academic life in

Plovdiv. *CBU International Conference Proceedings*, 5, 666-668. doi:10.12955/cbup.v5.1004

Licona Calpe, W. (s.f.). *La gestión cultural ¿Y eso cómo se come?*

Mandel, B. R., y Lambert, P. D. (2020). International Arts/Cultural Management: Global Perspectives on Strategies, Competencies, and Education. *The Journal of Arts Management, Law, and Society*, 50(4-5), 249-266. doi:10.1080/10632921.2020.1771495

Mariscal Orozco, J. L. (2006). Formación y capacitación de los gestores culturales. *Apertura*, 6(4), 56-73. Universidad de Guadalajara. Recuperado a partir de «<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68800406>»

Mariscal Orozco, J. L. (2009). Cruces e interacciones entre educación y gestión cultural. En J. L. M. Mariscal Orozco (Ed.), *Educación y gestión cultural. Experiencias de acciones culturales en prácticas educativas* (pp. 17-44). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Mariscal Orozco, J. L. (2015). La triple construcción de la gestión cultural en Latinoamérica. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 17(1), 96-112. doi:10.36390/telos171.07

Mariscal Orozco, J. L. (2019). Gestión Cultural. Aproximaciones empírico – teóricas. En J. L. Mariscal Orozco y U. Rucker (Eds.), *Conceptos clave de la gestión cultural. Enfoques desde Latinoamérica* (1.a ed.), (pp. 162-186). Santiago: Ariadna Ediciones. doi:10.26448/ae9789568416768.34

Mariscal Orozco, J. L., y Arreola Ochoa, V. (2015). La formación universitaria de gestores culturales ante el reto de la diversidad cultural. *Gestionar en clave de interculturalidad* (pp. 207-219). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Martinell Sempere, A. (2001). *La gestión cultural: singularidad profesional y perspectiva de futuro*. Cátedra Unesco de políticas culturales y cooperación.

Mass Moreno, E. M. (2006). *Cultura y cibercultur@ para el desarrollo humano. Cultura y desarrollo humano. Visiones humanistas de la dimensión simbólica de lo individual y social*. México: Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexiquense de Cultura.

Méndez Medina, A. C., y Orozco Heredia, M. G. (2012). De prácticas y consensos. La profesionalización de los gestores culturales en Guadalajara. En J. L. Mariscal Orozco (Ed.), *Profesionalización de gestores culturales en Latinoamérica. Estado, universidades y asociaciones* (pp. 73-84). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Moreno, O. (2003). La enseñanza de la gestión cultural. *Revista Gestión Cultural*, (1).

Olaechea, C., y Engeli, G. (2007). *Arte y Transformación Social*. Crear vale la pena. Recuperado a partir de <http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/handle/20.500.11997/16825>

Ortega Alonso, D., y Padilla Fernández, J. J. (2019). Arte público, ciencia y patrimonio en el entorno rural: el caso de murales conciencia. *Ge-conservacion*, 16, 204-214. doi:10.37558/gec.v16i0.709

Peters, T. (2019). ¿Qué es la mediación artística? Un estado del arte de un debate en curso. *Córima, Revista de Investigación en Gestión Cultural*, 4(6), 1-24. doi:10.32870/cor.a4n6.7134

Ramírez Mejía, J. (2007). Aproximación conceptual a los estudios de la cultura y a la gestión cultural. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, (60), 5-24. Recuperado a partir de «<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20606002>»

Salinas-Arango, N. A., Barajas-Gamboa, J. A., y Bernal-Bernal, L. M. (2020). Relevancia y desarrollo de la Gestión Cultural en Iberoamérica. Formación, publicaciones y pertinencia. *Culturas. Revista de Gestión Cultural*, 6(2), 1. doi:10.4995/cs.2019.12434

Schargorodsky, H., Bayardo, R., Costanzo, C. A., Neugovsen, G., y Ariel Olmos, H. (2003). *Estudio de perfiles profesionales del personal de cultura en América Latina y el Caribe*. Observatorio Cultural UBA y UNESCO.

Texeira, C. (2000). *Diccionario crítico de política cultural: cultura e imaginario*. Tlaquepaque: ITESO, CONACULTA, Secretaría de Cultura Jalisco.

Zuribia Samper, S., Abello Trujillo, I., y Tabares, M. (2001). *Conceptos básicos de administración y gestión cultural*. Cuadernos de Iberoamérica. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos.