

¿Es posible vivir del arte escénico en la ciudad de Bogotá?

Juan Carlos Ospina Ossa
Luis Alejandro Ramirez Rodríguez

Universidad El Bosque
Facultad de creación y comunicación
Programa de Arte Dramático

Asesora de tesis: Liliana Montaña

Bogotá D.C

2021-2

Resumen:

Considerando que para muchos de los estudiantes que están a punto de culminar su carrera profesional como artistas escénicos les es un reto ubicarse laboralmente y de manera sostenible bien sea por falta de conocimientos u oportunidades, hemos decidido ir a lo que para nosotros es el centro de la problemática ¿Es posible vivir del arte escénico en Bogotá?; nuestra intención es indagar a través de este cuestionamiento y llegar a una respuesta concreta, para esto hemos diseñado una serie de capítulos que nos servirán como guía para ubicarnos en el contexto social e íntimo del profesional de las artes escénicas y su recorrido para auto sustentarse económicamente en la ciudad; finalmente esperamos que esta investigación pueda servir de guía en algún momento para aquellos futuros artistas que se cuestionen sobre si esta profesión es o no rentable para subsistir.

Abstract

Considering that for many of the students who are about to finish their professional career as performing artists, it is a challenge to find a job and in a sustainable way either due to lack of knowledge or opportunities, we have decided to go to what for us is the center of the problem, Is it possible to live from scenic art in Bogotá?; Our intention is to investigate through this questioning and arrive at a concrete answer, for this we have designed a series of chapters that will serve as a guide to understand the social and intimate point of view of the performing arts professional and their journey to be economically located in the city; Finally, we hope that this research can serve as a guide at some point for those future artists who question whether or not this profession is profitable to survive.

Tabla de Contenidos

Justificación -----	4
Objetivo general y objetivos específicos -----	5
Capítulo 1: Sobre lo útil y lo inútil-----	6
1.1. El artista escénico visto a través de la sociedad -----	8
1.2. Academias y espacios de formación-----	10
Capítulo 2: Industrias culturales y economía naranja -----	13
2.1. Los artistas y el trabajo informal-----	17
2.2. ¿Qué está pasando con la economía naranja? -----	21
Capítulo 3: Ser un emprendedor sostenible-----	23
3.1. Colectivos teatrales-----	25
3.2. Teatro Maticandelas-----	26
3.3. Teatro la Candelarida-----	26
3.4. Teatro Nacional-----	27
Capítulo 4:	
4.1. Conclusión y respuesta a la pregunta de investigación-----	29
Anexos-----	30
Graficas y analisis-----	34
Entrevistas Estudiantes-----	37
Entrevistas Egresados-----	38
Entrevistas Profesionales con más trayectoria-----	38
Lista de referencias -----	39

Justificación

Esta investigación surge desde una pregunta fundamental que se origina en las problemáticas económicas y laborales que enfrenta un artista escénico en un país como Colombia, situados exactamente en la capital bogotana; la problemática hace énfasis específicamente en dos cuestionamientos, el primero si el actor puede generar su propia demanda desde su campo laboral, si existe una falta de conocimiento para lograr auto sustentarse de manera sostenible a través de su profesión, y la segunda es si realmente el gremio artístico está respaldado por el gobierno en pro del desarrollo cultural, con el apoyo, reconocimiento y presupuestos necesarios, para el crecimiento del arte en la ciudad. Actualmente estamos viviendo la incertidumbre de no saber a fondo cuáles son las posibilidades de empleabilidad desde nuestro campo laboral, como compañeros y amigos de este oficio artístico, estamos a puertas de culminar nuestro proceso universitario y aun así no sabemos con certeza en qué nos desempeñaremos como profesionales, ni sabemos a ciencia cierta cuáles son los métodos para empezar a generar ingresos, es por esto que es importante para nosotros indagar sobre ello y así conocer de alguna manera cuáles son las herramientas para hacer de esta profesión algo rentable, hacer de esto una guía que también nos ayude a conocer sobre más ofertas, posibilidades o campos que faciliten el proceso laboral del artista escénico. Por último, desde nuestra perspectiva es necesario saber cómo se pueden generar contactos con otros artistas, compañías, etc, que permitan ser un puente hacia nuevos proyectos, que no solo vinculan el representar desde la mera actuación, sino de una manera más amplia y llena de posibilidades.

Objetivo general:

Identificar si es o no posible vivir del arte escénico en la ciudad de Bogotá, si realmente existe una economía sostenible desde la profesión y cómo se genera un sustento para ello.

Objetivos específicos:

1. Contextualizar el desarrollo de la legislación cultural en la ciudad de Bogotá a través de la economía naranja y así mismo el papel del artista escénico dentro de la sociedad.
2. Indagar a través de entrevistas, para determinar cómo se consigue una estabilidad económica desde la profesión, dichas entrevistas serán realizadas a tres grupos poblacionales: estudiantes, egresados y artistas con mayor trayectoria en el medio.
3. Analizar todos los datos recolectados desde el marco teórico hasta las respuestas de los entrevistados para así dar una respuesta concreta a la pregunta de investigación.

Capítulo 1

Sobre lo útil y lo inútil

A lo largo de la historia, las artes en general siempre se han situado en un estado de crisis y de duda, en las artes escénicas específicamente siempre está el cuestionamiento de si es o no rentable dedicarse al oficio teatral, si hay una utilidad real en el arte, algo más que mero entretenimiento; Pedro Barea crítico teatral dice que: “ El teatro es una expresión de los tiempos de crisis, el teatro es una reflexión sobre el tiempo y los tiempos de crisis permiten mayor reflexión, siempre se está diciendo que el teatro pasa por un mal momento, pero aun así todos los que se dedican a este oficio lo pueden superar, porque el teatro nunca muere y nunca lo hará” (Barea.P.1994). Para nadie es un secreto que en pleno siglo XXI los artistas escénicos tenemos que aguantar comentarios que denigran nuestra profesión, bien sea desde el campo familiar, los amigos más cercanos, o bien lo que se dice en los pasillos, frases como: “Es que actuar de seguro es una labor fácil”, “Te vas a morir de hambre”, “¿Eso se estudia?,” “No puedes hacer algo más útil”, de todas esas frases despectivas la que más hace eco en nosotros es la de la utilidad, porque como artistas también nos cuestionamos sobre qué tan útil es nuestro oficio y es por eso que en este punto sentimos oportuno citar la frase que a mediados del siglo XIX Oscar Wilde determinó: *“Todo arte es completamente inútil”*. (Wilde.O.XIX.)

Si queremos desglosar todo lo que a ello respecta, tenemos que entender qué es el arte y qué es la utilidad. Comencemos por el arte, según la RAE el arte es la actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales, además es la posibilidad que tiene el ser humano para agrupar habilidades, principios y técnicas para llevar a cabo una actividad; etimológicamente la palabra

arte proviene del latín ars, artis, y del griego τέχνη, que significa técnica, de ahí que fuese usado este término en la antigüedad para referirse a la herrería, a la música, la pintura, la escultura, etc.

Andrea Imaginario, historiadora y licenciada en artes dice que: “El arte es un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano con fines estéticos o simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas; además el término también se usa para hacer referencia a algo bien hecho, algo que se debe hacer con atención y cuidado”.

(Imaginario.A.2021). Inferimos entonces, que es parte esencial del arte mismo su diversidad de definiciones; es decir, nunca nos pondremos de acuerdo entre todos para definir qué es el arte, cada artista tiene su propia respuesta, el arte no puede mantenerse quieto o estable, no es algo fijo, ni una sola cosa, ni de un color específico, el arte desborda en cualquier situación porque nos confronta como humanos, nos desestabiliza y nos genera preguntas; las artes entonces serían como dice Kafka: “El hacha que rompe el mar helado dentro de nosotros” (Kafka.F.1907)

Ahora bien: ¿Qué es lo inútil?, en nuestra lengua castellana la palabra inútil es el término que usamos para dar cuenta de aquello que resulta inservible para realizar alguna actividad, tarea, función u otra alternativa, lo inútil no genera un beneficio directo a las necesidades humanas, un inútil también se llama a aquel ser humano que no es capaz de cumplir una función específica, a los seres humanos que entorpecen y ralentizan cualquier actividad, también podríamos hablar de aquello que fue creado para ser útil y no lo es, y de aquello que, como el arte, es creado para ser un fin en sí mismo; hoy en día existe un movimiento en defensa de lo inútil, sobre todo, desde el área de la filosofía que contrarresta la idea de que todo y todos debemos tener un valor de utilidad, existe al día de hoy, técnica, conocimiento y ciencia que son muy útiles para el

desarrollo humano, pero aun así no podemos definir al ser humano simplemente por su capacidad de resolver problemas y de generar técnicas necesarias para suplir carencias, para eso están las máquinas, para resolver problemas. Daniel Valencia profesor de filosofía plantea que la filosofía en sí cuestiona lo establecido, caso muy similar al arte; “No creo que los humanos vengamos al mundo simplemente a ser útiles, cuando no tenga la edad ni la condición para ejercer mi saber que resuelve problemas, ¿entonces no seguiré siendo humano?, ¿no seré útil?, no lo creo.” (Valencia.D.2020)

En ese orden de ideas, el arte que tiene una función utilitaria entonces es un arte al servicio del sistema y pierde su rasgo originario; Pero si no tiene que ver con ninguna utilidad, puede tener cualquier función que sea deseable, puede tener una función política o una función revolucionaria; en este caso, quizá lo revolucionario del arte es pensar justamente en que es una actividad inútil. Sin embargo -aunque inútil- sirve para mucho, no se trata de despreciar los objetos útiles, se trata sobre todo de no caer en la trampa de los hombres pragmáticos; de no sentirnos en la obligación de explicar cuál es la utilidad del arte escénico porque este es útil por sí solo. En ese orden de ideas y con la claridad de lo que podría llegar a ser el arte escénico en sí, podemos comenzar a hablar en relación al valor social que ha tenido en Bogotá, su influencia y los aportes que podrían desarrollar los artistas desde las industrias creativas y la economía naranja, no con el único objetivo de lucrarse con ellas, sino que, también podrían tener más valoración los beneficios que estas ofrecen al desarrollo del ser humano.

El artista escénico visto a través de la sociedad.

En este apartado queremos ahondar en la visión que tiene la sociedad sobre los artistas escénicos, también poner en evidencia cómo se construye la estabilidad económica a largo plazo de las personas que se dedican al oficio, así mismo queremos ver cuál es el punto de vista desde las academias informales frente a la profesionalización del actor, teniendo en cuenta que para nosotros como actores es importante profesionalizarse para darle un valor más contundente a la profesión.

En Colombia el arte escénico siempre se ha encontrado sobre la cuerda floja, a pesar que cada día son más los aspirantes que desean sumarse a la profesión, el gremio artístico en toda su magnitud ha pasado por grandes rechazos, sociopolíticos y económicos, diferentes crisis que constatemente nos aquejan; pero luego de la pandemia ocasionada por el Covid-19 se vivió la mayor crisis de todos los tiempos, el sector cultural se vio gravemente afectado y en el caso de los teatros, todos los planes se detuvieron por un factor esencial, la falta de público, las salas permanecieron cerradas, muchas desaparecieron, los artistas no recibieron ayudas económicas; Hernando Parra fundador del teatro R-101 mencionó que: “Se puso en juego la monetización del quehacer teatral y en consecuencia todo el modelo de economía cultural” (Parra.H.2020) además de los colectivos, los actores independientes no fueron la excepción y ejemplo de esto es el caso del actor Jaime Barbini quien se encuentra en una camilla de hospital debido a un derrame cerebral, Jaime a sus ochenta años de edad sigue siendo un actor reconocido por sus participaciones en novelas como ‘Escobar el patrón del mal’, ‘El laberinto’ ‘La reina del sur’, entre otras, el actor a pesar de tener apariciones en producciones que aún se emiten por televisión no recibe un sólo peso, ni una regalía por sus apariciones; según varios medios de prensa y entre

ellos prensa independiente como Las2orillas, la cual comenta que el actor ya venía deprimido desde hace varios meses, la pandemia canceló todos los proyectos de rodaje en Colombia y él se quedó esperando una oportunidad, la depresión de no querer ejercer su oficio lo atormentaba, el 20 de septiembre el actor tuvo un derrame cerebral y desde entonces espera la respuesta de la eps para que le otorgue un médico particular y un subsidio que le proporcione algo tan básico como sus pañales; actualmente Jaime pide la eutanasia para acabar con su sufrimiento.

Academias y espacios de formación:

En cuanto al campo de formación teatral, hacia el mes de Febrero del 2020, dos escuelas de formación entre ellas una de renombre por ser la escuela de un canal nacional (Escuela de actuación caracol) publicaron a través de textos en sus redes sociales y otras plataformas, acusaciones hirientes para quienes nos dedicamos a la profesión, como si estuviéramos perdiendo nuestro tiempo por profesionalizarnos en las artes escénicas. Ambas escuelas se presentaron como salvadoras de la enseñanza actoral y únicas conocedoras de la verdad absoluta, textualmente esto fue lo que publicaron: “Las numerosas academias teatrales y las facultades de artes escénicas en las universidades, en un país donde no hay ni una sola compañía nacional estatal, son otra gran paradoja colombiana. Los graduados entran en una realidad contundente, es que la vida teatral no es viable. Hay montajes, pero el teatro colombiano no existe. Por lo tanto, aparte de los pocos fanáticos, el objetivo del actor colombiano es su aparición frente a la cámara, principalmente en televisa” (Caracol escuela.2020) luego de esto expusieron en su texto el por qué los actores en formación deberían dedicarse directamente a la actuación para la cámara, sobre todo en su academia, denigrando la profesionalización en las universidades. El gremio de

las artes escénicas se sintió herido y generó una respuesta inmediata, como la de Rodrigo Rodríguez fundador y director de Ditirambo Teatro, respondió textualmente lo siguiente: “El prólogo del manual de convivencia de Caracol Escuela, firmado por Pawel Nowicki y posteriormente el prefacio y los capítulos firmados por el director de la escuela Diego Arbeláez Izquierdo, me indignan por el irrespeto, por la campaña de desprestigio hacia el teatro colombiano, por ir contra la formación de espectadores para las artes escénicas en Colombia, por la violencia moral para promocionar su negocio. Caracol está en todo su derecho de hacer cursos informales de 150 horas, no profesionales, pero no en detrimento de salas, grupos de teatro y actores profesionales, eso es una forma de violencia moral y contradice su propio manual de convivencia, cuando en el capítulo VII pide trato respetuoso a sus estudiantes. En el renglón 5 del prólogo nos llaman fanáticos, a quienes nos dedicamos a la escena y vivimos de ella, por favor respeto, tal vez para un hincha deportivo se ajuste la palabra fanáticos, no somos fanáticos, somos actores profesionales, creadores de tiempo completo. Respeto. Preocupa mucho que a una empresa como caracol lleguen personas tan irrespetuosas del arte teatral y tengan a cargo la formación de adolescentes, pues los chicos se llevarán equívocamente la idea de que no hay grupos y salas de teatro, y por la experiencia se demuestra que los actores que practican el teatro, hacen televisión y cine, poseen mejores herramientas técnicas para su desempeño. Hay montajes y un movimiento teatral diverso en estéticas y dramaturgias, hay congresos y encuentros de teatro, leyes en contra y a favor de la práctica escénica, y si ese, como dice su prólogo, es el punto de partida de nuestro programa, no quisiera que un joven familiar mío estuviera académicamente en sus manos. Les deseo suerte en su nueva empresa, en su nuevo negocio, la educación no es mercancía ni industria creativa, es un apostolado para ayudar a edificar seres

humanos... hagan sus negocios, pero no en detrimento de nuestro sustento y con publicidad desleal.

Atentamente: Rodrigo Rodríguez.

Director y dramaturgo del teatro DITIRAMBO.

Ahhh ustedes seguramente celebran la política naranja desde el ministerio de Comercio con el operador cámara de comercio de Bogotá que buscan grupos de teatro o de creadores con 500 millones de activos en la declaración de renta... como la tv. también es ahora economía naranja, ustedes sí cumplen con el requisito, su escuela naranja tendrá apoyo Darle más al que más tiene” (Rodrigo.R.2020)

Para concluir el tema decidimos citar la opinión del maestro Carlos García director del programa de arte dramático de la Universidad el Bosque “Yo no creo que el arte y la cultura sean de un color u otro, eso es circunstancial, pero creo que hay que revisar nuestros propios principios como profesionales de la cultura para buscar soluciones actuales, serias y responsables que dejen de poner parches con promesas absurdas. Es necesario evolucionar y mirar de frente a los nuevos retos que el campo artístico y cultural ofrece: vivimos en el siglo XXI. (Garcia.C.2020)

Finalmente creemos que como artistas deberíamos considerar tener lazos más sólidos entre nosotros para generar una industria sostenible, ya es evidente que mantener una sostenibilidad económica es todo un reto para muchos y el caso del actor Jaime Barbini nos lo confirmó, atacar y generar ideas absurdas entre nosotros mismos solo entorpece el proceso, si queremos que la concepción social de las artes escénicas cambie, debemos pensar justamente en esos retos que mencionaba el maestro García, pensar en educar, pensar en el otro y para el otro desde la concepción más humana posible, es además necesario añadir que es importante el tema de la

profesionalización para el actor, no solamente para que nuestra profesión tenga un peso más contundente frente a la sociedad, sino también, para aspirar a mejores salarios. Compensar el dinero y tiempo invertido, apoyar a las diferentes facultades y academias en Bogotá que le apuestan al cambio de perspectiva social, al desarrollo cultural del país, es un tema muy importante que no podemos dejar pasar por alto, frente a la situación económica en la que estamos los artistas escénicos en Bogotá que si bien es viable, aún no es del todo sostenible.

Capítulo 2

Industrias culturales y economía naranja perspectivas y desarrollos.

Industrias creativas y economía naranja:

Dice la Unesco que las industrias culturales y creativas son: “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o reproducción, la promoción o la difusión y/o comercialización de bienes, servicios, y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”. (Unesco.Org.2010). Por otra parte, el DANE dice que “la economía naranja es un modelo de desarrollo cultural y creativo que busca transformar la economía del país a través del fortalecimiento de mecanismos que permitan generar condiciones de sostenibilidad para las organizaciones artísticas y creativas; de igual manera pretende propiciar condiciones para generar empleo digno en el sector cultural”. (Dane.Org.2020)

Con respecto a lo anterior creemos importante vincular esas definiciones con nuestra pregunta de investigación para así lograr entender de mejor manera la distribución de presupuestos y salarios

destinados tanto al sector del arte escénico como a los trabajadores directos e indirectos, en ese orden de ideas y según las definiciones antes mencionadas, las artes escénicas podrían ser más productivas, innovadoras y crecientes frente a las industrias creativas, considerando sobre todo que el deber de las artes escénicas no es netamente la representación teatral desde la construcción de un personaje para la puesta en escena, sino que, el campo creativo es más amplio; existen otros componentes como lo son: El circo, la magia, la narración oral, el performance, la música, los títeres, la danza, entre otros; si añadimos todo lo que representan las artes escénicas, habría una mayor participación e importancia en el mercado cultural, ya que como se mencionó, existen desde el oficio escénico diversas posibilidades de integración social que impactan en el sector económico y cultural; desde nuestra percepción la economía naranja debería ir mucho más allá de un proyecto de economía tradicional, también debería tener en cuenta las nuevas oportunidades desde la inclusión social, desde los proyectos en pro de la evolución humana y el ser; Pedro Salazar, docente de artes escénicas de la universidad de los Andes dice que: “ Las artes y la creatividad no suceden por combustión. Las industrias creativas creen que el arte es para emprender y generar dinero. A veces las ideas más interesantes ni siquiera tienen resonancia durante la vida del artista, el dinero es vital para cada uno de nosotros, pero hay cosas a considerar que son más esenciales, por ejemplo, el pensar más en la humanidad” (Salazar.P.2020)

Dándole continuidad a la idea antes expuesta por el docente Pedro Salazar, nos parece prudente traer a colación dos ejemplos, el primero, es un proyecto donde exhabitanes de calle en proceso de recuperación se vinculan con el arte circense, este proyecto tiene como nombre ‘Circo semilla’ y hoy en día cuenta con más de 50 actores, exhabitanes y habitantes de calle vinculados a los servicios, quienes se caracterizan como payasos o mimos, también practican acrobacias,

malabares o equilibrio en la tradicional cuerda floja y el monociclo; ‘El circo semilla’ ofrece al público un show de treinta minutos llenos de magia y fantasías, la puesta en escena cuenta con diferentes historias a través de varios personajes cómicos y enredos amorosos, estos actos cómicos se han presentado en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá como La Casa del Teatro Nacional, Teatro Publio Martínez en la localidad de Usme, Carpa de Circo Juan Bosco Obrero en donde se realizó en los últimos meses el ‘Festival Internacional de Circo Semilla’, así mismo en muchas obras realizadas en diferentes actividades en las calles y barrios de la ciudad capitalina. Actualmente desde el Centro de Desarrollo de Capacidades se lideran este tipo de acciones vinculadas con el arte y la cultura, haciendo parte de la restitución de los derechos de los ciudadanos habitantes de calle y su nueva inclusión social. (Circo semilla.2020)

(Imagen recuperada de la secretaría de integración social. Circo semilla.2019)

Y el segundo ejemplo llega desde el área de la danza, ya que ahí también circulan importantes aportaciones al mercado cultural desde la inclusión de personas con discapacidades físicas, Concueros, es una organización independiente que desarrolla proyectos artísticos, investigativos y educativos con la intención de ofrecer escenarios inclusivos para reivindicar la capacidad de movimiento de cualquier persona que tenga la intención de explorar su cuerpo; Andrea Ochoa directora de la corporación dice que “la danza inclusiva abre la posibilidad del acceso a la cultura. A una persona en situación de discapacidad física generalmente se le relega de toda actividad física, si no puedes caminar entonces no puedes bailar ni hacer ninguna actividad física y el trabajo de Concueros justamente derrumba esas barreras de segregaciones, les enseña a las personas a validar su corporalidad, que si bien es diversa, es igual de fantástica y respetable.

(Andrea Ochoa. Concueros.com)

(Foto recuperada de la obra Tríptico ira de la compañía Concueros)

La compañía ofrece al público diversas obras e investigaciones de manera constante y ha sido ganadora de varios premios por su impacto y labor social.

Nosotros como artistas escénicos creemos que proyectos como los antes mencionados podrían ser incluidos dentro de las industrias creativas, ya que tienen un impacto esencial no solamente en el ámbito económico, sino que también, incluye a poblaciones que suelen ser apartadas de otros círculos sociales, son apuestas innovadoras que justamente trabajan pensando más allá de la utilidad o de generar un mercado, son factibles y fuertes por sí solas, son vitales y necesarias para el desarrollo de una país equitativo e igualitario. Podemos concluir como artistas que en muchas ocasiones el trabajo realizado por colegas del oficio va más allá de lo económico, en ocasiones el valor monetario es lo último en lo que se piensa, sin embargo, a pesar de no pensar en la retribución económica, es importante a nuestro ver que estos procesos de integración tengan un mayor reconocimiento, una mayor divulgación y que se reivindiquen con el valor que merecen porque su impacto social es enorme, en cuanto a lo económico, también se debería repensar, teniendo en cuenta todo el trabajo que hay detrás de estos procesos. No es posible vivir en un mundo capitalista solo con el amor a la profesión, detrás de eso hay muchas cosas más, entre ellas el valor monetario.

Los artistas y el trabajo informal:

Aunque existen diferentes proyectos locales, compañías y asociaciones como las antes mencionadas que trabajan para fortalecer las capacidades creativas, el rendimiento físico, que incluso desarrollan procesos terapéuticos, etc, lo que prima para el artista escénico es el trabajo informal, esto es una negativa para las industrias creativas y la economía naranja ya que dentro

de sus objetivos está el generar más empleos de manera sostenible a largo plazo. Nosotros consideramos necesario hablar del artista informal a la luz de las industrias creativas porque el arte callejero ha contribuido a la construcción de la cultura colombiana, se ha reivindicado la calle como un escenario lleno de talentos que educa, transforma y aporta a la vida de los ciudadanos, es por esto que no pueden quedar simplemente en el olvido, su aporte ha de valorarse. Para continuar con lo antes mencionado nos parece necesario aclarar las siguientes definiciones: Un asalariado hace referencia a quien trabaja a cambio de un pago monetario y que además recibe prestaciones por ley entre ellas, prima, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y en algunas ocasiones primas extralegales. El trabajador independiente es aquella persona que brinda sus servicios no desde un contrato de trabajo, sino desde uno de prestación de servicios y a pesar de cotizar como independiente, también se ve obligado a pagar su seguridad social, en ocasiones es quien decide el valor de su trabajo con su respectivo horario. Finalmente entendemos por informalidad lo que dice la organización internacional de trabajo: el empleo informal es todo trabajo que no está registrado, regulado, o protegido por los marcos legales y normativos, además los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleos seguros, prestaciones laborales, prestación social o representación de los trabajadores o a la salud, no cuentan con nada y en su mayoría ellos se autoemplean y generan su propio trabajo. Comprendiendo lo anterior, exponemos unas cifras según el DANE sobre los ingresos a asalariados e independientes de las artes escénicas en Bogotá.

Generación de ingresos de las artes escénicas en Bogotá

Artes escénicas en Bogotá			
Generación de ingreso artes escénicas en Bogotá			
<i>Año</i>	2014	2015	2016
<i>Remuneración asalariados</i>	26.293	26.566	28.277
<i>Sueldos y salarios</i>	24.468	23.967	25.510
<i>Contribuciones sociales</i>	1.826	2.599	2.766
<i>Otros impuestos en producción</i>	2.564	2.109	2.245
<i>Excedente bruto de explotación</i>	36.230	29.441	31.337

Millones de pesos

Generación de empleo de las artes escénicas en Bogotá

Generación de empleo escénicas nivel Bogotá					
2014		2015		2016	
<i>Asalariados</i>	<i>Independientes</i>	<i>Asalariados</i>	<i>Independientes</i>	<i>Asalariados</i>	<i>Independientes</i>
2,354	12,916	4,096	11,447	2,970	8,792
<i>Total:</i>	15,270	<i>Total:</i>	15,543	<i>Total:</i>	6,624

Podemos concluir con las tablas anteriores no solo que los datos tienen desajustes matemáticos en el resultado del total del año 2016, sino que también es complicado encontrar porcentajes exactos con relación a las artes escénicas para los años posteriores al 2016 y hasta la actualidad, da mucho que decir que los cálculos que evidencian el funcionamiento de la empleabilidad de los artistas escénicos tengan fallos de esta índole. Llegado a este punto nos centraremos entonces en los trabajadores informales porque desde nuestra percepción son la muestra más desafiante de

nuestro oficio. Evaluando nuestras experiencias de vida en la ciudad y transitando por ella de manera constante, hemos visto demasiados artistas informales, es común ver cualquier representación artística, en cada esquina, semáforo, avenida o en el mismo medio de transporte, estos informales viven de una representación artística casi escénica, y en ocasiones ni siquiera cuentan con una identificación dentro de la sociedad, un estudio o profesión, son tachados de la sociedad, algunos hacen lo que hacen porque no tienen otra opción. Para nadie es un secreto que en estas representaciones encontramos cosas de muy buena calidad, otras que no tanto, que no podrían ser escénicas, porque no se entiende en sí qué es, sin embargo, notamos que hay talentos que podrían relucir más si tuvieran el apoyo necesario, a estas personas las vemos cada día en puntos estratégicos donde proyectan expresiones de arte (música, teatro, baile, acrobacias), estos puntos estratégicos suelen convertirse en nichos específicos donde sobrevivir día a día se convierte en el verdadero arte. Hugo Andrés Arévalo comunicador social, en su trabajo de investigación “Visibilización de artistas informales”, realizó ciertas entrevistas a algunos de estos empleados informales y les preguntó sobre su capital económico, ¿Cómo han hecho estos últimos años para subsistir?, esto fue lo que respondieron:

Mario Bermúdez.

Expresión artística: Estatua humana

“Primero quiero agradecer a Dios por darme a esta estatua humana para sobrevivir, mi trabajo consiste en pararme y quedarme quieto durante varias horas, a veces la gente dice, ¡Pero es que no lo veo hacer nada!, les respondo ¿Qué quiere que haga? y me dicen ¡ay es que usted se mueve mucho!, a veces uno no termina de entender a la gente. Trabajo entre las 9 y 10 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días, los días lunes no trabajo, los uso para lavar mi ropa, para

arreglar mi cuarto y descansar. Muchas personas me han dicho que ¿por qué no trabajo de verdad?, para mí esto sí es un trabajo y uno lo aprende a valorar así sea abriendo huecos por donde sea, ser estatua me da lo del diario, lo necesario”.

Fernando Barrios

Expresión artística: Malabarista

“Yo trabajé de mago durante mucho tiempo, vendía palillos mágicos y tenía un muñequito que si usted pasaba la mano se desaparecía, pero eso no era tan rentable, la gente se pillaba el truco y nunca más volvía. Una vez vi a dos pelados haciendo malabares en un semáforo, les dije que yo también podía hacerlo, entonces me pasaron un naranja y tan, tan, tan, tenga su número y pida colaboración a la gente que está en los carros ... entonces yo comencé y pasé, todo el mundo me daba, que si el uno, que si el otro, en ese tiempo era más bueno que ahora, ese día me hice como 30.000 pesos en un momentico, entonces ya luego me fui solo y ya llevo 7 años en esto, trabajando de lunes a domingo de 9am hasta las 10pm”

San Bosco

Expresión artística: Pirofania (Escupir fuego por la boca)

“Mi día comienza a las 7am en el semáforo, de ahí tengo que hacer para el desayuno y la gasolina del medio día, si la situación está mal busco un semáforo más central y ahí me quedo hasta las 6 de la tarde y luego ya miro cómo es la vuelta, si me alcanza para la pieza vuelvo a mi casa a las 11 pm. Para mí es importante la oportunidad de expresión, si llego con un vestuario acorde, con la cara pintada o algo similar es más fácil hablar y ser escuchado, mi trabajo es un arte”. (Hugo Andres. Artes informales. 2014)

En consecuencia a lo anterior podríamos decir que uno de las mayores formas de empleabilidad es el trabajo informal, con los riesgos que esto conlleva, vivir sin seguridad social, una pensión o una estabilidad económica que perdure en el tiempo, a pesar que desde el gobierno se generen intentos por implementar oportunidades y reducir el índice de desempleo, estas no terminan de ser del todo eficaces, habría que pensar en otras estrategias o analizar a fondo por qué no termina de desarrollarse empleabilidad formal para los artistas en el país.

¿Qué está pasando con la economía naranja?

Con este apartado queremos examinar con un lente crítico y reflexivo la llamada economía naranja, ya que a nuestro parecer es un tema importante para quienes de alguna manera aportamos al entorno cultural colombiano. Debido a la amplitud y heterogeneidad de dicha ley naranja, al día de hoy aún resulta complicado entender a fondo de qué va esta economía creativa; Además de esto al día de hoy en los discursos previos a las elecciones presidenciales en Colombia para el año 2022 ya no se hace referencia a la innovación de la “economía naranja” y esto es algo que llama la atención; El 7 de agosto del 2018 Duque en su primer día como presidente de Colombia mencionó lo siguiente: “Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la economía naranja. Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso”. La prensa *Diariocriterio* reflexiona frente al asunto planteando lo siguiente: ¿Se pudrió la naranja o nunca maduró y se volvió verde? y es que el la ley naranja luego de tener tantas inconsistencias y desaciertos en el país, dejó de ser mencionada y se borró del discurso, al día de hoy ya no se habla de naranja, sino que se pasó al verde para su último año de gobierno, con un término que también pretende sonar novedoso: crecimiento verde. “Para esta

legislatura que empieza, estamos presentando un nuevo modelo de crecimiento verde, porque vemos en la protección del medio ambiente un deber ético y una oportunidad para combatir la pobreza y las economías ilícitas, tal como lo estamos haciendo con los contratos de conservación ambiental, en lugares donde la deforestación criminal es cómplice de la miseria de miles de familias”, dijo Duque. El declive de la economía naranja para el año 2021 es evidente y sufrió su mayor golpe con la salida de Felipe Buitrago del Ministerio de Cultura. Buitrago era del círculo cercano de Duque. Trabajaron juntos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde escribieron el libro *La economía naranja: una oportunidad infinita* (2013). También fue consejero presidencial en temas económicos y de ahí pasó al Ministerio de Cultura. Primero, como viceministro, y finalmente como jefe de cartera. El 21 de mayo del presente año Duque confirmó su salida. En todo caso, antes de que Felipe Buitrago dejará el cargo de ministro de Cultura, desde ese sector ya había descontento por su gestión. Decían que estaba desconectado de la realidad de la cultura y que a veces tenía una actitud soberbia. “Él cree que el Ministerio de Cultura es como una ventanilla de un banco, que solo da créditos, pero no entiende que detrás de esto hay alma”, dijo en su momento un gestor cultural. (Diariocritico.2021)

Anexo a esto nos parece prudente añadir que los presupuestos de inversión hacia la cultura no se han visto materializados en el país, fueron 440.000 millones de pesos el presupuesto base que el presidente Duque junto con el Ministerio de Cultura prometieron luego de las afectaciones por la pandemia del Covid-19, pero aún hay muchos sectores que no han recibido nada de dicho presupuesto y es que si hay desviaciones y corrupción con temas tan esenciales como la formación en la educación en las zonas más vulnerables del país, como es el caso de la pérdida

de más de 70.000 millones de pesos que serían destinados desde la MinTIC para llevar internet a los colegios públicos, no podemos tener certeza de que los presupuestos de la cultura sí se destinen tal y como nos lo dicen.

Creemos necesario agregar, que aunque quizás nuestros gobernantes sepan el impacto que tiene el arte y la cultura, para un mayor desarrollo, no podemos depender de las políticas del gobernante de turno. Hay una clara necesidad de seguir aportando a la industria cultural, no desde la globalización sino más bien desde la particularidad, esperamos que se genere un diálogo más directo con el sector cultural y que nos cuenten qué pasará con la economía naranja que ya no es tan naranja, ¿realmente esta política naranja está conectada con los deseos y necesidades de los que hacen y viven de la cultura?

Capítulo 3

Ser un emprendedor sostenible

Una de las posibilidades de sostenibilidad que ofrece el arte escénico es romper con la relación empresa-empleado, en la cual, uno brinda empleo y el otro acepta esta oferta para subsistir económicamente. El artista escénico no tendría por qué esperar a una oferta cuando el mismo puede crearla y autogestionarse, entendiendo la autogestión como un sistema de organización social y económico donde las personas que desarrollan una actividad son las mismas que administran ese negocio; Rosario Peiró, economista, explica la autogestión en pocas palabras como: “La gestión por uno mismo, el ser su propia facultad, y tomar el control o decisiones pertinentes para su propia institución” (Rosario.P.2021)

Según lo planteado anteriormente podríamos decir que el artista escénico desde que está en la academia comienza a autogestionarse para hacer de su oficio una oferta, para emprender y generar posibilidades de manera independiente, por ejemplo, muchos de los artistas escénicos que siguen persistiendo en el fortalecimiento de su posición por la oferta que generan al público, resultan siendo grandes empresarios y esto sin saberlo. Queremos ahondar también en la visión de lo que es ser un emprendedor, por que como artistas siempre estamos emprendiendo de maneras diversas y arriesgadas: Janire Carazo licenciado en economía dice que “Emprender es tener la iniciativa de llevar a la práctica una idea de negocio, es decir, crear una empresa y llevar a cabo la producción del bien o prestación del servicio, sin que esto quede en una mera intención, ser emprendedor también significa identificar una oportunidad y organizar los recursos necesarios para explotarla y así obtener ganancias, es lo que también se denomina tener una empresa o negocio”. (Carazo.J. 2021)Podríamos concluir entonces que muchos artistas escénicos optan por emprender a su manera, algunos forman colectivos teatrales que se sostienen de manera independiente; todo desde la autogestión de sus proyectos, otros le apuestan a las convocatorias que ofrece IDARTES en Bogotá, y cierto porcentaje genera demanda desde la escritura, la danza o el vínculo de la voz y el cuerpo, hay quienes se dedican a formar alumnos, cada quien emprende y ve una oportunidad laboral desde diferentes maneras; la diversificación se vuelve entonces algo vital para poder subsistir económicamente y tener la posibilidad de explorar todas las posibilidades del campo escénico. Sin embargo, es importante reconocer que también existe una necesidad de tejer lazos como artistas y no actuar siempre desde la individualidad, ya que al estar rodeados de más gente del medio será más fácil la promoción y divulgación del producto que estamos ofreciendo. Como

artistas estamos siempre impulsados a generar un convivio donde el proceso colectivo se vuelve algo más que un negocio y se transforma en una familia que forma un diálogo social y económico, nuestra intención como artistas escénicos debería ser entonces lograr esos vínculos y conexiones para así crear una industria más sólida en Bogotá.

Colectivos teatrales

Cuando hablamos de teatro asumimos tácticamente que se requiere de un grupo de trabajo. El teatro de por sí, es un hecho colectivo, donde todos los partícipes son un engranaje clave para el funcionamiento de la máquina, análogicamente hablando, con la metodología de la creación colectiva planteada principalmente por el maestro Santiago García se llevó el concepto de lo colectivo a su máxima expresión, convirtiendo lo grupal en algo casi que comunitario que traspassa los límites de lo teatral para instaurarse en lo social y genera un estilo de vida único y diferente para los artistas, con una posible sostenibilidad sólida a lo largo del tiempo; es por esto que vemos apropiado traer al caso a los siguientes colectivos teatrales que de alguna u otra manera son ejemplo de un emprendimiento sostenible.

Teatro maticandelas:

El colectivo teatral maticandelas, a pesar de ser un grupo de otra ciudad es un ejemplo claro de determinación, puesto que, desde su creación por el director Cristóbal Peláez se vio obligado a fortalecerse por sí solo, pagando servicios públicos, arriendos y otras demandas económicas hasta llegar a instaurarse en el barrio Bombona con Girardot en la ciudad de Medellín; el mismo

Cristóbal en una de sus entrevistas dice textualmente: “ Nosotros trabajamos dos veces más duro de lo que trabaja un obrero y vivimos tres o cuatro veces mejor de lo que vive un obrero; porque para vivir bien también se necesita creatividad, la miseria no solo es de dinero sino que también existe una miseria mental” (C. Pelaez.2017).

En la lucha por combinar la pasión con el oficio, el colectivo maticandelas a nuestro entender se encuentra en un constante equilibrio inestable, donde los procesos creativos combinan las fortalezas entre ellas el capital humano, los actores, los asociados y repertorio de obras, para contrarrestar las debilidades. Finalmente, el espacio donde presentar sus obras, la casa que compone el maticandelas les permite auto programar ayudándoles a que no dependan tanto de la demanda, sino que más bien les brinda la posibilidad de tener una independencia, una oferta permanente. El maticandelas se mantiene vigente gracias al arduo trabajo y la buena gestión económica que consta de dos grandes partes, en primera instancia está el ingreso por taquillas, en segunda medida están los convenios con el estado o con empresas privadas vendiendo obras de teatro a particulares o entidades especiales; este colectivo teatral ha estado vigente durante 42 años y ningún viento fuerte ha podido tumbarlo.

Teatro la candelaria:

El grupo de teatro de la candelaria inició labores en un galpón de la calle 20 con carrera 13, en la capital colombiana, con el nombre de CASA DE LA CULTURA en el año 1966, funcionó durante dos años hasta que, por razones económicas, tuvo que salir de este lugar, el grupo estuvo sin una sede propia hasta que el Concejo de Bogotá les apoyó para conseguir una en el barrio la candelaria. El grupo teatral siempre estuvo en la búsqueda de una sede para así no tener ningún contratiempo con la sede propia, una vez lo consiguieron se vieron a en la necesidad de construir

una dramaturgia, un lenguaje propio que representara el ser colombiano; en la apuesta por una dramaturgia nacional se produjo un fenómeno de movilización y admiración hacia el grupo teatral, lo que permitió que no fuera solo el público colombiano quien se interesara en sus montajes teatrales, sino que también público de más países latinoamericanos y europeos. La Candelaria no es solo un grupo creador de obras, más bien se ha convertido en un grupo de investigación sistemática del teatro y del contexto social; como dijo el maestro Santiago García “El arte está en función de la transformación, de la invención, el arte no es un lujo, el arte es una necesidad” (García.S.2006) El Teatro La Candelaria ha generado esta necesidad, por lo cual es inevitable no mencionarlo cuando se habla de un grupo de teatro colombiano con una sólida gestión económica; además La Candelaria ha logrado perdurar como sala durante cincuenta y cinco años y hasta el día de hoy a pesar de las interrupciones en pandemia, sigue programando y ofreciendo sus creaciones al público.

Teatro Nacional:

El Teatro Nacional La Castellana, fundado en el año 1989 sigue siendo uno de los teatros más representativos en la ciudad, actualmente es sede de la Fundación Teatro Nacional que cuenta con proyectos pedagógicos para colegios públicos y privados; por último y no menos importante cuentan con el Festival Iberoamericano de teatro de Bogotá.

Desde su creación, El Teatro Nacional no contó con un apoyo financiero que resultara viable para el desarrollo de la sala teatral, por lo que en primera instancia tuvieron que comprar un lote y lo hicieron a partir de préstamos bancarios, los cuales a medida del tiempo se fueron convirtiendo en ganancias que ayudaron a mejorar la infraestructura. Así también, Humberto Dorado actor de la compañía comenta que: “Los primeros tres años que trabajé en el Teatro

Nacional no recibí ni un centavo de sueldo, hasta que empezó a funcionar, y las inversiones se empezaron a ver” (Humberto .D. 2002). En donde se recalca el largo periodo de inversión que tuvo lugar en los inicios del mismo y a su vez permite inferir que a pesar de no contar con una ganancia temprana, se llevaron a cabo producciones que hoy en día generan una sostenibilidad al teatro.

En sus inicios la fundadora Fanny Mikey no tenía un conocimiento previo del mercado teatral, por lo que, pese a las inconsistencias económicas, ella decidió continuar con dicho proceso creativo. De tal manera, dicha travesía permitió que este Teatro se convirtiera en uno de los más reconocidos, gracias al ser gestor del Festival Iberoamericano de Teatro, el cual, a su vez, según el exministro de cultura Ramiro Osorio, fue creado con la intención de generar un evento que pudiera significar un puente muy importante para la gente de nuestro país y otros, para así conocer el desarrollo de las artes escénicas a nivel global. (Osorio.R. 2000). El teatro nacional es un claro ejemplo de cómo desde el desconocimiento se puede llegar a construir desde cero una propuesta teatral, sobre todo en el mercado Bogotano. Gracias a la ayuda y lucha por intentar promover esta compañía, se ha podido consolidar como uno de los proyectos más arriesgados y valientes que los artistas hayan podido formar; es por esto que este colectivo es otro claro ejemplo de que el arte escénico sí puede generar empleos y más aún, tener un lugar en la economía Colombiana.

Podemos ver que estos tres colectivos han atravesado por cierta inestabilidad desde el quehacer de su profesión, el aspecto económico les ha generado cierta incertidumbre, ya que la labor en sí no implica permanencia, sino que está atada a una búsqueda continua, por lo que vivir del arte

aunque puede ser sostenible, no siempre se visualiza como un oficio del todo rentable, la revista dinero mencionó al respecto que: “El teatro es considerado un negocio inestable debido a que el éxito de una obra en taquilla depende de las estrategias utilizadas en la publicidad, la inversión en espectáculos ha disminuido por cuenta de la masificación de las plataformas tecnológicas y la coyuntura económica actual del país”.

Finalmente, se evidencia la deficiencia que sigue existiendo en la proyección teatral, puesto que, aunque hay aspectos que se han tomado en cuenta para generar mejoras en dicho campo, no siempre se ofrecen condiciones laborales adecuadas, por lo que la supervivencia y sostenibilidad de quienes viven del teatro muchas veces se sustentan a través del ímpetu por su oficio. De igual forma se recalca la valentía de los fundadores de dichos proyectos quienes a pesar de adentrarse en un mercado con poca visibilización en el mercado laboral y con una cantidad limitada de oportunidades, han hecho de su empeño y dedicación una estrategia viable para concebir una esperanza en el arte y generar una necesidad hacia su consumo, dando vida a personajes e historias y sensibilizando a personas a partir de situaciones sociales, que como colombianos nos han marcado a lo largo de la historia.

Capítulo 4

Conclusión y respuesta a la pregunta de investigación

Como si se tratase de un mapa para llegar a un tesoro llegamos al capítulo final de la investigación, hemos ahondado con temas sociales, con percepciones íntimas como artistas y hemos dejado en evidencia que hay una necesidad por generar soluciones en pro del sector, la economía naranja y las industrias creativas son un puzzle mal armado, difícil de comprender a pesar de su variedad de conceptos, el apoyo estatal no es suficiente para todo lo que demanda la profesión, necesitamos actuar y generar una economía verdadera, esto ha quedado claro, cada capítulo a pesar de darnos un punto de vista muy particular nos sitúa en la determinación que tienen las artes, para reinventarse, para contar la historia y nunca morir.

Llegando a este punto exponemos nuestro último material investigativo con los datos y análisis de entrevistas que fueron realizadas a tres grupos poblacionales en relación a las artes escénicas, dichos grupos son: estudiantes, egresados y profesionales con más trayectoria en el campo escénico, fueron cuatro personas por cada grupo, siendo doce personas entrevistadas con exactitud. Estas fueron las preguntas:

Estudiantes (a punto de graduarse)	Egresados	Artistas con mayor trayectoria (Después de 5 años)
¿Cuál es tu nombre y apellido?	¿Cuál es tu nombre y apellido?	¿Cuál es tu nombre y apellido?
¿Cuántos años tienes?	¿Cuántos años tienes?	¿Cuántos años tienes?
¿Dónde estudias?	¿Dónde estudiaste?	¿Dónde estudiaste?
¿Estás laborando? (si la respuesta es sí, ¿en que?)	¿Estás laborando? (si la respuesta es sí, ¿en que?)	¿Estás laborando? (si la respuesta es sí, ¿en que?)
¿Cómo te proyectas en el ámbito laboral en las artes escénicas? cuales son las aspiraciones	¿Cómo te proyectas en el ámbito laboral en las artes escénicas?	¿Cómo te proyectas en el ámbito laboral en las artes escénicas?
¿Sabes sobre las ofertas laborales que tu campo escénico ofrece?	¿De los castings que has hecho cuántos has ganado?	¿De los castings que has hecho cuántos has ganado?
¿De los castings que has hecho cuántos has ganado?	¿Qué diferencia hay entre un profesional de las artes escénicas, frente a otros profesionales de otras disciplinas?	¿Qué diferencia hay entre un profesional de las artes escénicas, frente a otros profesionales de otras disciplinas?
	¿Sabes sobre las ofertas laborales que tu campo escénico ofrece?	¿Sabes sobre las ofertas laborales que tu campo escénico ofrece?

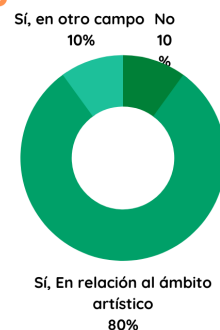
¿Consideras que el dinero que se invierte en una formación académica se multiplicará en el ámbito profesional?	¿Cómo ves que son los índices de oferta laboral? (Justifica tu respuesta)	¿Cómo ves que son los índices de oferta laboral? (Justifica tu respuesta)
¿Te has cuestionado si puedes vivir económicamente de tu profesión? (si la respuesta es sí, justifica)	¿Crees que hay una remuneración justa para los actores? (Explique su respuesta)	¿Crees que hay una remuneración justa para los actores? (Explique su respuesta)
¿Cómo generarías tu propia demanda del servicio que ofreces como actor?	¿Cómo generarías tu propia demanda del servicio que ofreces como actor?	¿Cómo generarías tu propia demanda del servicio que ofreces como actor?
¿Estás en este momento con alguna compañía teatral?	¿Estás en este momento con alguna compañía teatral?	¿Estás en este momento con alguna compañía teatral?
¿Cómo te autogestionas económicamente a través de tu oficio ?	¿Cuánto de lo que ganas actualmente proviene de tu oficio?	¿Cuánto de lo que ganas actualmente proviene de tu oficio?
	¿Cómo te autogestionas económicamente a través de tu oficio ?	¿Cómo te autogestionas económicamente a través de tu oficio ?
	¿La compañía a la que perteneces, se considera una industria creativa?	¿La compañía a la que perteneces, se considera una industria creativa?

Gráficas y análisis.

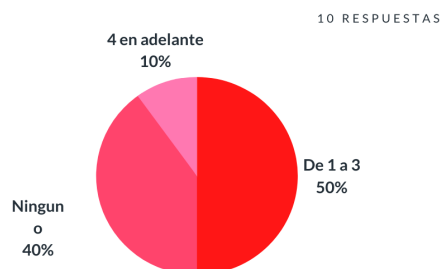
1) ¿CUANTOS AÑOS TIENES?

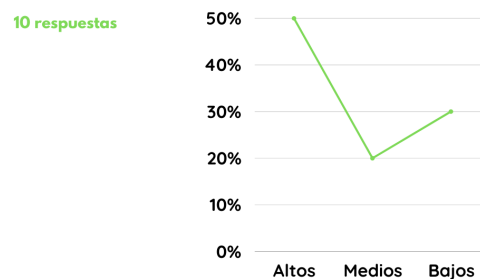
2) ¿Estás laborando?

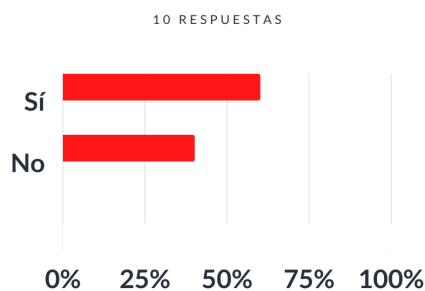
3) ¿DE LOS CASTINGS QUE HAS HECHO CUANTOS HAS GANADO?

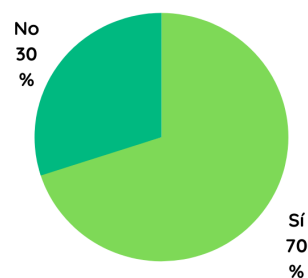
4) ¿Cómo ves que son los índices de oferta laboral?

5) ¿CREES QUE HAY UNA REMUNERACIÓN JUSTA PARA LOS ACTORES?

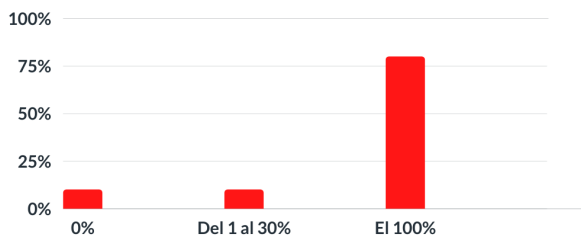

6) ¿Estás en este momento con alguna compañía teatral o colectivo audiovisual?

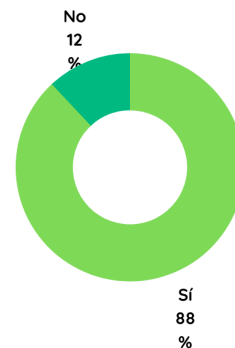

7) ¿APROX. CUÁNTO DE LO QUE GANAS PROVIENE DE TU OFICIO COMO ARTISTA?

10 RESPUESTAS

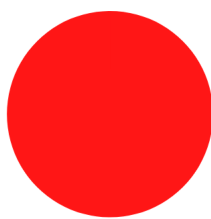

8) ¿La compañía a la que perteneces, se considera una industria creativa?

9) ¿CONSIDERAS QUE EL DINERO QUE SE INVIERTE EN UNA FORMACIÓN ACADÉMICA SE MULTIPLICARA EN EL AMBITO PROFESIONAL?

10 RESPUESTAS

Sí
100%

Según las gráficas expuestas podemos inferir que si hay posibilidades de sobrevivir del arte escénico en la ciudad de Bogotá, sin embargo, tal y como mencionamos anteriormente gran parte de quienes se dedican al oficio artístico desde una u otra expresión, han tenido que lidiar con diferentes problemáticas para llegar al lugar en el que están; cada uno descubriendo diferentes posibilidades, para gestionarse y mantenerse económicamente; anteriormente expusimos la necesidad de la versatilidad en el campo escénico, la posibilidad de indagar todos los quehaceres

del oficio y no centrarse únicamente en la actuación; añadiendo además la necesidad de generar vínculos y convenios que con determinación puedan posicionar una verdadera industria en el país.

También podemos observar que existe una tendencia entre los estudiantes y los profesionales con mayor trayectoria, puesto que, los profesionales en su mayoría y siendo casi el 80 % (Gráfica 2), laboran directamente en algo en base a su profesión, mientras que los estudiantes se ven obligados a buscar su empleabilidad, en sitios distantes al oficio, como call center, vendedores, meseros, etc, estos siendo el 20% restante. Asimismo podemos poner en evidencia (Gráfica 3) que en la mayoría de casos los artistas a pesar de presentar gran cantidad de castings, son selectos en su minoría, por lo que no se puede depender de una audición como única fuente de ingresos, y menos aún sabiendo que el índice de castings ganados son de 1 a 3, de igual manera esto no significa que se descarte esa opción, puesto que a pesar de no ser seleccionados, en su mayoría los actores siguen insistiendo. Por otro lado, vemos que sí vale la pena profesionalizarse y esto lo pone en evidencia la tabla nueve, invertir en la formación puede convertirse en un plus para el actor; dotándolo de una experiencia y conocimiento previo para afrontar así los diferentes retos laborales que presenta la profesión. Desde las industrias creativas y culturales también existe un índice del 88% (Gráfica 8) de compañías emergentes que se consideran así mismas industrias y a pesar de no tener el título o reconocimiento luchan por tener un lugar dentro de la sociedad, por promover el arte y la cultura, viviendo del oficio.

Por terminar concluimos que a pesar de las nuevas oportunidades que han surgido seguimos teniendo un reto, uno enorme para educar al público y hacerlo desde el aula, primordialmente en todas las instituciones. Nuestra perspectiva social cambiará a medida que se entienda y evidencie

el impacto que tiene el ámbito artístico en el desarrollo humano, desde las instituciones educativas también se deben reevaluar los modelos de aprendizaje que preparan a los estudiantes para su vida profesional, para que no se enfrenten al mundo con un desconocimiento inoportuno. creemos que como artistas debemos arriesgarnos en la planeación y creación de nuevos proyectos, muchas veces nos negamos a la posibilidad porque pensamos que no tenemos la experiencia o el talento, y quizá lo más oportuno sería realizarlo sin pensarlo dos veces. En la gestión cultural vemos un futuro sólido para el posicionamiento de muchos artistas con trayectoria y nuevos talentos emergentes, sumando además el impacto que esto tendrá económica y culturalmente. Si pudiéramos aconsejar a futuros artistas escénicos, procuraremos hacerles ver la importancia que tiene el saber gestionar un proyecto, ya que con la organización y el esquema adecuado las propuestas de innovación podrían llevarse a cabo de una manera más eficaz y sostenible para todos, nos queda claro que el camino es largo y esto apenas empieza, pero finalmente vemos más luces y pistas para seguir caminando.

ANEXOS

Entrevistas Estudiantes:

<https://soundcloud.com/alejandro-ramirez-454055380/anexos-estudiantes?si=05ac6a0c522c446eb29fea00ed2f3d5>

Entrevistas Egresados:

<https://soundcloud.com/alejandro-ramirez-454055380/anexos-egresados?si=05ac6a0c522c446eb29fea00ed2f3d5f>

Entrevistas Profesionales con más trayectoria:

<https://soundcloud.com/alejandro-ramirez-454055380/anexos-profesionales-con-mas-trayectoria?si=05ac6a0c522c446eb29fea00ed2f3d5f>

Referencias:

Base del marco teorico:

1. *Industrias culturales y creativas*. Recuperado de :

https://micm.gob.do/images/pdf/publicaciones/libros/boletin/2020/10-octubre/Boletin_22_-_Industrias_Culturales_y_Creativas.pdf

2. Tatiana Rey Daza. (26. Jul.2016). *El teatro en Colombia: Una vida de muchos sacrificios*.

Recuperado de:

<https://librepensador.uexternado.edu.co/el-teatro-en-colombia-una-vida-de-muchos-sacrificios/>

3. (01.Mar.2021). *El teatro bogotano, arte en crisis que sobrevive por la fuerza de la creación*. Recuperado de:

<http://ieu.unal.edu.co/medios/noticias-del-ieu/item/el-teatro-bogotano-arte-en-crisis-que-sobrevive-por-la-fuerza-de-la-creacion>

Otros:

1. Carlos Garcia. (2020). *De escuelas y otros demonios*. [Online]. Carlos García Ruiz. Recuperado de https://www.carlosgr.info/la-teta-de-julieta-blog/de-escuelas-y-otros-demonios?fbclid=IwARlwars-ZxcQ0axFLqhF-GLDg8WLFJg_wSeuZWdP08KXsdAT2ZepFJ5WQvY [Ingreso 16. Feb. 2020]
2. DANE. (2018). *Boletín técnico cuenta satélite de cultura nacional 2005-2017*. recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/sateli_cultura/2005_2017/Bole_Cta_Sat_Cul_2005_2017.pdf
3. Unesco. (2018) *Industrias culturales y creativas*. Recuperado de: <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-%09cultural-expressions/tools/policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-%09que-se-entien-de-por-industrias-culturales-y-creativas/>

4. CCM Televisión. (30. ago.2016). *Tras bambalinas/Teatro maticandelas* [Archivo de video. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=Im9Cy4YJo5Q&ab_channel=CCMTelevisi%C3%B3n
5. Teatro maticandelas. *A nosotros nadie nos hecho de envigado*. Recuperado de:
<https://www.maticandelas.com/Entrevista-a-Cristobal-Pelaez-Por-Conrado-Suarez-Vanegas.html>
6. Teatro la candelaria. *Sala de teatro*. Recuperado de:
<https://teatrolacandelaria.com/sala-teatro-la-candelaria/>
7. Karen Roa. (24. Mar.2020). El arte no es un lujo, el arte es una necesidad. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=XjZv8oSv6KE&ab_channel=KarenRoa
8. RAE. Definición de arte. Recuperado de: <https://www.rae.es/dpd/arte>
9. Jesús Silva. (21. Agosto.2012). *Un libro, Kafka*. [Entrada de blog]. Recuperado de:
<https://www.andaryver.mx/arte/un-libro-debe-ser-el-hacha-que-rompa-el-mar-helado-dentro-de-nosotros/>
10. Andrea Imaginario. *El arte*. Recuperado de: <https://www.significados.com/arte/>
11. https://www.youtube.com/watch?v=GxZoh2s901w&ab_channel=Filosof%C3%ADaAbierta
12. Ls2orillas. (21. Sept.2021). *Otro grande de TV que está sufriendo el desprecio del gobierno por sus actores*. Recuperado de:
<https://www.las2orillas.co/jaime-barbini-otro-grande-de-la-tv-que-esta-sufriendo-el-desprecio-del-gobierno-por-sus-actores/#>
13. DANE. *Empleo informal y seguridad social*. Recuperado de:
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social>
14. DANE. *Estadísticas de empleo y desempleo*. Recuperado de:
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>
15. Hugo Arévalo. (2014). *Visibilización de artistas informales*. (Proyecto de grado, comunicador social.). Recuperado de:
<https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/6043/T04068.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
16. Cultura de recreación y deportes. (BOGOTÁ). Diagnóstico económico. Recuperado de:
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/biblioteca-digital/diagnostico_economico_arte_escenicas.pdf
17. Secretaria de integración social de Bogotá. (19. jun.2019). *Circo semilla la carpa de las ilusiones y las sonrisas para los habitantes de calle*. Recuperado de:
<https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/98-noticias-adulterez/3302-circo-semilla-la-carpa-de-ilusiones-y-sonrisas-para-los-habitantes-de-calle>
18. Diariocriterio.(20.Jun.2021). *Duque borra la economía naranja de su discurso*. Recuperado de:
<https://diariocriterio.com/duque-borra-a-la-economia-naranja-de-su-discurso-y-ahora-habla-de-crecimiento-verde/>

19. Concuertos. Danza inclusiva. [Página Web] Recuperado de:
<http://concuertos.com/sitio/about-us/>
20. Soy Teatro. *Teatro nacional la castellana*. Recuperado de:
<http://soyteatro.com/teatro-nacional-la-castellana/>
21. Carlos Reyes. *Teatro colombiano*. Recuperado de:
<https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-198/el-teatro-en-colombia-en-el-siglo-xx>
22. Economipedia. *Definición de autogestión*. Recuperado de:
<https://economipedia.com/definiciones/autogestion.html>
23. DANE. *Economía naranja definición*. Recuperado de:
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/economia-naranja#:~:text=La%20Econom%C3%ADa%20Naranja%20es%20el,forma%20de%20un%20bien%20o>
24. El tiempo. (17.Dic.2020) *El año con más presupuesto en la historia de Mincultura*. Recuperado de:
<https://www.eltiempo.com/mas-contenido/presupuesto-ministerio-de-cultura-2021-555239#:~:text=Son%20444.000%20millones%20de%20pesos,situaci%C3%B3n%20que%20cont%C3%B3%20con%20restricciones>.