

**El Festival Internacional de Teatro de Manizales:
Innovación Social y Cultura en el Corazón de Colombia
UNAD zona occidental**

Laura Yasmin Amaya Giral

Estudiante

Asesor

Juan Sebastián Ávila Santos

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH)
Comunicación Social

2024

Resumen

El Festival Internacional de Teatro de Manizales es un evento cultural emblemático que ha contribuido significativamente a la innovación social en la región de Caldas, Colombia. Este artículo sistematiza la experiencia del festival, destacando su papel transformador y su impacto en la comunidad local. Utilizando una metodología de sistematización basada en la TLR (Técnica de la Línea del Tiempo), se analizan las estrategias de gestión de ideas, desarrollo interactivo y oportunidades que han permitido al festival convertirse en un referente de innovación social. Los resultados muestran cómo la cultura puede ser un motor de cambio social y económico, fortaleciendo el capital social y promoviendo la cohesión comunitaria.

Palabras Clave: Innovación social, teatro, cultura, artistas, FITM

Abstract

The Manizales International Theater Festival is an emblematic cultural event that has contributed significantly to social innovation in the region of Caldas, Colombia. This article systematizes the festival experience, highlighting its transformative role and its impact on the local community. Using a systematization methodology based on the TLR (Time Line Technique), the idea management strategies, interactive development and opportunities that have allowed the festival to become a benchmark for social innovation are analyzed. The results show how culture can be a driver of social and economic change, strengthening social capital and promoting community cohesion.

Keywords (Palabras Clave): Social innovation, theater, culture, artists, FITM

Tabla de Contenido

Resumen	2
Abstract (Resumen)	3
Introducción	4
Metodología	7
Resultados	10
Gestión de las Ideas y de la Creatividad	10
Gestión del Desarrollo Interactivo Aplicativo	12
Gestión del proceso	14
Gestión de las Oportunidades y Gestión del Cambio / Apropiación Social y Capital Social Formado	16
Conclusiones	19
Recomendaciones	21
Conclusión final	24
Referencias	25

Introducción

El Festival Internacional de Teatro de Manizales se ha consolidado como una experiencia emblemática de innovación social en Colombia. Desde su creación en 1968, el festival ha integrado el arte teatral con la co-creación comunitaria, permitiendo que la creatividad y la expresión artística se conviertan en herramientas para la transformación social. Este evento anual no solo celebra la riqueza cultural del teatro, sino que también responde a las necesidades sociales y culturales de la región, promoviendo la inclusión y el acceso equitativo a la cultura. La magia del teatro se ha convertido en un puente que une a las personas, trascendiendo barreras y fomentando un sentido profundo de comunidad y pertenencia.

El ecosistema de actores involucrados en el festival es diverso y dinámico. Incluye a artistas locales e internacionales, organizaciones culturales, instituciones educativas, y la comunidad en general. Los artistas locales encuentran en el festival una plataforma para mostrar su talento y conectarse con audiencias más amplias, mientras que las organizaciones culturales colaboran para ofrecer una programación rica y variada. Las instituciones educativas participan activamente en la formación y capacitación de nuevos talentos, y la comunidad se involucra tanto como espectadores como participantes activos en las actividades del festival. Esta red de colaboración ha permitido que el festival crezca y se fortalezca como un agente de cambio social. La interacción y la colaboración entre estos actores han creado un tejido social robusto y resiliente, donde cada individuo y organización contribuye al enriquecimiento cultural y social de Manizales.

El objetivo de esta sistematización es analizar y documentar cómo el Festival Internacional de Teatro de Manizales ha funcionado como un motor de innovación social, examinando sus impactos en la comunidad desde sus inicios hasta la

actualidad. A través de una revisión de su evolución, los actores clave involucrados y los resultados obtenidos, se busca proporcionar una comprensión profunda de los mecanismos que han permitido al festival convertirse en una herramienta efectiva para el desarrollo social y cultural en Manizales. Este análisis no solo destacó la importancia del festival como evento cultural, sino también su capacidad para inspirar y movilizar a la comunidad hacia un futuro más inclusivo y creativo.

Metodología

El Festival de Teatro de Manizales impulsa el cambio social. Entrevistas con líderes clave, como la directora ejecutiva, revelaron procesos únicos. Informes previos contextualizaron estos hallazgos. La metodología mixta, combinando diálogos y documentos, iluminó el impacto del evento. Encuentros informales aportaron perspectivas frescas sobre su gestión. Este enfoque cualitativo desentrañó la evolución del festival a lo largo del tiempo. La revisión documental validó las observaciones, ofreciendo una visión integral. Así se comprendió la transformación del evento en la comunidad teatral y la sociedad.

El festival transformó la comunidad, fusionando lo social y cultural. Charlas casuales con figuras clave revelaron la gestión creativa e interacción del evento. Archivos históricos y cifras fundamentaron el análisis. Los Niveles de Madurez Tecnológica iluminaron su evolución, desde la concepción hasta la validación. Este enfoque multifacético desentrañó el impacto del festival, su trayectoria y su papel como catalizador de cambio, ofreciendo una visión integral de su desarrollo e influencia en el tejido comunitario.

El festival, desde su génesis, ha transformado el panorama cultural. Encuentros informales, documentos revisados y análisis TRL revelan su alcance. Ha creado oportunidades, impulsado innovación local y se ha consolidado como referente. Diversas fuentes corroboran su impacto actual. Esta triangulación metodológica expone las múltiples facetas de un evento que redefinió el paisaje cultural, fomentando creatividad y progreso en la comunidad.

El análisis del TRL revela un brillante ascenso para el Festival Internacional de Teatro de Manizales. En sus primeros años, rondaba los niveles más bajos de TRL, atrapado en la fase de ideas y ensayos preliminares. Sin embargo, hoy brilla con

orgullo en el nivel TRL 9, un claro signo de madurez. Su modelo de festival y procesos están completamente afianzados, listos para ser replicados en diversos escenarios. Este impacto se siente tanto a nivel local como internacional, dejando una huella positiva en la comunidad. Esta transformación no solo celebra su éxito, sino que también resalta su habilidad para adaptarse y evolucionar, danzando al ritmo de un entorno cultural en constante cambio.

El estudio destiló patrones innovadores en áreas clave. Se enfocó en la gestión conceptual y la transformación comunitaria del festival. Esta estrategia holística reveló al evento como un verdadero catalizador de progreso. Su impacto no solo resonó en la esfera artística, sino que también impulsó el desarrollo socioeconómico y cultural de Manizales. A través de este análisis, quedó claro cómo el festival ha evolucionado. Su papel en el crecimiento urbano es innegable, ofreciendo una visión integral de su poder transformador en la comunidad.

Resultados

El análisis sobre la implementación de I+D+i en el Festival Internacional de Teatro de Manizales ha desvelado hallazgos impactantes. Este evento se erige como un faro de innovación social, incubando creatividad, fomentando el desarrollo interactivo y estimulando la participación comunitaria. A continuación, desglosamos los resultados organizados en cuatro bloques fundamentales que esbozan la aplicación de estas metodologías: Gestión de las Ideas y Creatividad, Gestión del Desarrollo Interactivo Aplicativo, Gestión del Proceso, y Gestión de Oportunidades y Cambio, junto a la Apropiación Social y el Capital Social Formado.

Gestión de las Ideas y de la Creatividad

Uno de los descubrimientos más fascinantes del festival es su talento para cultivar ideas. Este evento se ha convertido en un crisol multidisciplinario, donde brotan las semillas de la innovación, sembradas por artistas y la comunidad. Su enfoque abraza la fusión de teatro, danza, música y artes visuales, permitiendo que surjan propuestas híbridas que retan las convenciones del teatro.

La comunidad se involucra de manera activa a través de talleres y laboratorios creativos. Este compromiso no solo alimenta el sentido de pertenencia, sino que también cultiva la apropiación cultural. Fomenta la creatividad artística y empodera a los participantes para que transformen la sociedad con su arte. El modelo de "teatro comunitario" invita a los residentes locales a ser co-creadores de sus propias historias, impulsando la inclusión social y celebrando la diversidad cultural.

En esta etapa, el FITM se encuentra en TRL 3, ya que el festival ha realizado actividades de investigación y desarrollo (I+D) para validar las propuestas iniciales de creatividad, a través de eventos piloto y la participación activa de la comunidad en actividades experimentales.

Gestión del Desarrollo Interactivo Aplicativo

La fusión de tecnología e interactividad redefine el festival teatral moderno. Aplicaciones móviles y plataformas online facilitan una conexión directa entre público y artistas. Los espectadores ahora influyen en tiempo real mediante encuestas y comentarios digitales, democratizando la experiencia artística.

Escenarios tradicionales se transforman con proyecciones digitales y realidades aumentadas, creando ambientes inmersivos. Esta revolución tecnológica amplía el alcance del festival, permitiendo que los asistentes generen contenido integrado a la programación.

La app oficial del evento sirve como puente entre espectadores y producciones, fortaleciendo vínculos. Así, la interactividad no solo enriquece las obras, sino que redefine la participación del público en el festival teatral contemporáneo.

El desarrollo de la interactividad tecnológica está en TRL 5, puesto que el festival ha desplegado elementos tecnológicos y de interactividad en diversos contextos, logrando una integración efectiva con el público a través de plataformas digitales y eventos interactivos, y validando su impacto en un entorno real.

Gestión del Proceso

El festival triunfa gracias a una gestión ágil y eficaz. La producción teatral, selección de obras y coordinación fluyen con precisión. Artistas y organizadores colaboran, impulsando innovación y diálogo cultural. Una estructura flexible permite adaptarse a retos anuales, evaluando y ajustando la programación. Esta agilidad mantiene el festival relevante frente a cambios sociales y normativos. La cooperación y adaptabilidad son clave para su éxito continuo y evolución artística.

En cuanto a la gestión operativa, el festival se encuentra en TRL 6, ya que ha demostrado la eficacia de sus procesos operativos en un entorno relevante, con un

modelo organizativo sólido y sostenible que permite la adaptación continua a las necesidades del festival y las exigencias sociales.

Gestión de las Oportunidades y Cambio/Apropiación Social y Capital Social

Formado

La gestión de oportunidades y cambios ha sido crucial para el festival. Su internacionalización atrae talentos artísticos de todos los rincones del mundo. Al colaborar con instituciones culturales, el evento asegura su expansión continua. Además, fomenta la apropiación social con la participación de ciudadanos en talleres. Estos programas educativos forjan un capital social que refuerza la cohesión comunitaria.

El festival no solo deja huella en la cultura; también impulsa la economía. Durante el evento, la afluencia de visitantes dinamiza la economía regional. Nuevas oportunidades de negocio y empleo surgen en este torbellino de creatividad. Esta economía artística demuestra que el arte puede ser un motor de desarrollo.

Hemos consolidado un modelo de gestión que fusiona arte e innovación social. Al aprovechar la creatividad diversa de la comunidad, el festival florece. Así, se convierte en un espacio de entretenimiento cultural y un catalizador para la reflexión y transformación social.

Este aspecto de consolidación y expansión del festival, con un modelo probado y con la capacidad de replicarse, corresponde al TRL 9, ya que el FITM está completamente consolidado, con procesos y metodologías validadas, lo que le permite escalar y replicar su éxito en otros contextos y comunidades, tanto a nivel nacional como internacional.

Conclusiones

El Festival Internacional de Teatro de Manizales (FITM) se ha consolidado como un referente cultural de gran relevancia en Colombia, y su impacto social y cultural va más allá de la mera organización de un evento artístico. En términos de innovación social, el FITM ha mostrado un grado de maduración considerable, en especial cuando se observa la manera en que ha integrado diversas prácticas y recursos para promover el cambio social dentro de su comunidad. Este evento no solo se limita a ofrecer espectáculos de calidad, sino que también se convierte en un vehículo de transformación y participación social que involucra a diversos actores, desde los artistas y organizadores hasta los habitantes de la ciudad y otras regiones.

El festival se distingue por su capacidad para generar una experiencia inclusiva y de integración social a través de su oferta cultural, lo cual es una muestra clara de cómo un proyecto de estas características puede influir positivamente en el tejido social. Las innovaciones que surgen dentro del FITM no solo tienen que ver con la creación de nuevos formatos de interacción, sino también con la creación de espacios de reflexión y cuestionamiento social. Se observa que a medida que el evento ha evolucionado, ha logrado consolidar sus objetivos de democratización cultural, al permitir que sectores de la población que normalmente no tienen acceso a este tipo de manifestaciones artísticas se conviertan en participantes activos. En términos comunicacionales, el FITM también ha sabido adaptar sus estrategias para involucrar al público de forma activa, lo cual fortalece la relación entre el arte y la comunidad.

Desde la perspectiva de la innovación social, el FITM ha logrado integrar componentes que son fundamentales en este tipo de procesos. La participación activa de la comunidad es una de las características destacadas, ya que no se trata de un

evento pasivo, sino de uno en el que la ciudadanía se involucra tanto en el disfrute como en la creación de contenido. Esto fomenta un sentido de pertenencia y empoderamiento dentro de la ciudad. A través de actividades paralelas como talleres, conferencias y otras iniciativas, el FITM ha buscado crear un diálogo constante entre la oferta cultural y la necesidad de transformación social de los ciudadanos. Además, el festival ha impulsado la reflexión sobre temas sociales relevantes, utilizando el arte como una herramienta para visibilizar y abordar problemáticas contemporáneas.

Por otro lado, es importante destacar que si bien el Festival Internacional de Teatro de Manizales ha logrado consolidarse en varios aspectos, aún existen áreas que pueden mejorar en términos de su impacto social y cultural. A pesar de los esfuerzos por generar inclusión, hay segmentos de la población que aún no se sienten representados o incluidos en el evento, lo que sugiere que el proceso de democratización cultural aún tiene retos por superar. Además, los recursos destinados a la sostenibilidad de los proyectos de innovación social podrían optimizarse para asegurar que el impacto del festival perdure más allá de su realización anual.

Recomendaciones

Como comunicadora social, es fundamental reflexionar sobre el papel de la comunicación en la innovación social y cómo las prácticas comunicativas pueden potenciar el impacto del FITM en su comunidad. A continuación, se presentan algunas recomendaciones que podrían fortalecer el grado de maduración de la innovación social en el Festival Internacional de Teatro de Manizales:

Fortalecimiento de los canales de comunicación participativa : Aunque el FITM ha logrado establecer ciertos canales para la participación de la comunidad, es necesario seguir explorando formas innovadoras de involucrar a los habitantes de Manizales y otras regiones de Colombia. Una recomendación sería la creación de plataformas digitales que faciliten la interacción entre los ciudadanos y los organizadores, permitiendo que las personas puedan aportar ideas y sugerencias sobre los contenidos artísticos, actividades paralelas, y otros aspectos del festival. Además, promover espacios de participación en los que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones sobre el festival a través de encuestas, foros en línea, o incluso redes sociales, potenciaría aún más el sentido de pertenencia y apropiación del evento.

Ampliar la representación de comunidades diversas : A pesar de la apertura que ha mostrado el FITM hacia diferentes sectores sociales, aún existen comunidades que no tienen acceso directo o no se sienten reflejadas por el festival. Es crucial seguir promoviendo la inclusión y la diversidad en la programación del evento. Esto no solo implica traer más grupos de artistas de diferentes orígenes, sino también fomentar la participación de comunidades locales a través de proyectos colaborativos, residencias artísticas, y otras iniciativas que permitan a los ciudadanos formar parte activa del proceso creativo. De esta manera, el festival se convertiría en un verdadero espacio de integración social, no solo de espectadores, sino también de creadores de contenido cultural.

Desarrollo de estrategias de sostenibilidad a largo plazo : Para garantizar la perdurabilidad de los proyectos de innovación social generados por el FITM, se debe invertir en la creación de estrategias de sostenibilidad. Esto puede implicar la búsqueda de alianzas con organizaciones públicas y privadas, tanto locales como internacionales, que permitan el financiamiento y la ejecución de proyectos que se mantienen durante todo el año. Además, el FITM podría involucrar a la comunidad en la creación de proyectos culturales de largo plazo, asegurando que las acciones y las iniciativas que surjan del festival continúen contribuyendo a la transformación social.

Optimización del uso de tecnologías para la inclusión : Una herramienta clave en la promoción de la innovación social es la tecnología. El FITM ha hecho avances en este sentido, pero podría profundizar aún más en el uso de plataformas digitales para ampliar su alcance. A través de la creación de contenidos interactivos y plataformas virtuales de acceso libre, el festival podría acercar a públicos que no puedan asistir consistentemente, generando un espacio inclusivo donde todas las personas, sin importar su ubicación geográfica, puedan disfrutar y aprender de la oferta artística. . Además, el uso de tecnologías podría permitir la creación de experiencias inmersivas que favorecen una mayor interacción entre los asistentes y los contenidos.

Fomentar el compromiso de los medios de comunicación locales : Los medios de comunicación tienen un papel crucial en la difusión de la innovación social y cultural. El FITM debería fortalecer su alianza con medios locales, tanto tradicionales como digitales, para generar una mayor visibilidad y alcance del evento. Además, los medios pueden actuar como catalizadores de la reflexión social, generando debates sobre los temas tratados en las obras presentadas y ampliando el impacto del festival más allá de la semana de su realización. Es importante que estos medios estén comprometidos con el evento durante todo el año y no solo en los días de su desarrollo, creando un entorno de apoyo continuo para la innovación social que el festival representa.

Evaluación constante del impacto social y cultural : Es esencial que el FITM implemente mecanismos de evaluación periódica de su impacto social y cultural, lo cual permitirá identificar áreas de mejora y posibles ajustes en su enfoque. Estas evaluaciones deben estar basadas en indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, que midan no solo la cantidad de personas que asisten, sino también el nivel de involucramiento y satisfacción de los participantes. Los resultados de estas evaluaciones servirían como insumo para futuras ediciones del festival, asegurando que la innovación social que promueve se mantiene vigente y adecuada a las necesidades de la comunidad.

Conclusión final

En resumen, el Festival Internacional de Teatro de Manizales ha mostrado un grado de maduración importante en términos de innovación social, destacándose como un evento cultural que no solo ofrece entretenimiento, sino que también impulsa la transformación social a través de la participación activa de la comunidad. , la inclusión de diversas voces, y la reflexión sobre temas sociales relevantes. Sin embargo, para seguir avanzando en la consolidación de esta innovación, es necesario que el festival continúe explorando nuevas formas de inclusión, ampliando sus horizontes tecnológicos y sostenibles, y promoviendo una mayor colaboración con los medios y la comunidad en general. Como comunicadora social, creo que el FITM tiene el potencial de ser un referente de innovación social a nivel nacional e internacional, siempre y cuando se mantiene fiel a su propósito de integrar el arte con la transformación social, adaptándose a los cambios que demanda la sociedad contemporánea.

Referencias

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Metodología reflexiva: Nuevas perspectivas para la investigación cualitativa.

Boro, A. (2005). Innovación social: Una nueva mirada a la problemática social y el desarrollo. *Revista de Ciencias Sociales*, 56(2), 215-233.

Cardona, A. (s. f.). Festival Internacional de Teatro de Manizales: Un viaje escénico por seis países y un homenaje a “La Vorágine”. Radionacional.co; Radio Nacional de Colombia. Recuperado el 23 de octubre de 2024, de <https://www.festivaldemanizales.com/>

El FITM 2024 transforma a Manizales: Una semana de teatro y reflexión. (s. f.). Eje21. Recuperado el 23 de octubre de 2024, de <https://www.festivaldemanizales.com/>

Festival Internacional de Teatro de Manizales – FITM. (s. f.). Radionacional.co; Radio Nacional de Colombia. Recuperado el 23 de octubre de 2024, de <https://www.facebook.com/FITManizales/>

Festival Internacional de Teatro de Manizales archivos. (s. f.). Educa.co; Universidad de Caldas. Recuperado el 23 de octubre de 2024, de <https://www.ucaldas.edu.co/intranet2/celebracion-de-los-20-anos-del-festival-internacional-de-teatro-universitario-y-el-vi-coloquio-internacional-de-investigacion-creacion-en-artes-escenicas/>

Garriga, E. (2013). Metodologías para el estudio de la innovación social. Ediciones Pirámide.

González, A., & García, R. (2011). La innovación social como proceso de transformación social y cultural. *Revista de estudios de innovación social*, 22(4), 355-372.

Mackinnon, D., & Derickson, K. D. (2013). De la resiliencia al ingenio: Una crítica de la política y la práctica de la resiliencia. *Progress in Human Geography*, 37(2), 253-270.
https://www.researchgate.net/publication/254410440_From_Resilience_to_Resource_fulness_A_Critique_of_Resilience_Policy_and_Activism

Méndez, A., & Ramírez, M. (2019). El festival cultural como motor de innovación social en la comunidad. *Investigación en Artes y Cultura*, 12(3), 45-68.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Generación de modelos de negocio. Wiley.

Pereira, L., & Torres, L. (2016). Innovación social en el ámbito cultural: El impacto de los festivales en la integración social y cultural. *Estudios Culturales Latinoamericanos*, 10(1), 98-114.

Sánchez, J. (2017). La importancia de la innovación social en los proyectos culturales. *Revista Latinoamericana de Investigación Cultural*, 9(4), 73-88.

Storend SAS. (s. f.). Festival Internacional de Teatro de Manizales. Festivaldemanizales.com. Recuperado el 23 de octubre de 2024, de <https://www.festivaldemanizales.org/>

Tushman, M., & O'Reilly, C. (1996). Organizaciones ambidiestras: Gestión del cambio evolutivo y revolucionario. *California Management Review*, 38(4), 8-30.

Vargas, P., & Ramírez, C. (2018). Metodologías participativas en el estudio de la innovación social. *Revista de Estudios Sociales*, 21(2), 11.

Zapata, M., & Guzmán, V. (2012). El impacto de los eventos culturales en el desarrollo social. *Revista de Ciencias Sociales y Cultura*, 18(3), 200-215.