

EL CASO DE RETROALIMENTATE DE LA CULTURA o cómo aprender a través de la producción de un festival

Cande Sánchez Olmos

Raúl Rodríguez Ferrándiz

“Retroalimentate de la Cultura” es un proyecto de innovación docente que tiene como objetivo que el alumnado del Máster Oficial Comincrea (Comunicación e Industrias Creativas) de la Universidad de Alicante, que cursa el itinerario de Emprendimientos en Industrias Creativas aprenda desenvolverse en el mundo laboral a través de la realización de festival cultural.

El alumnado y la profesora en la rueda de prensa de presentación del festival

Este evento ha sido realizado por el siguiente alumnado: Verónica Aparicio, Verónica Martínez, Juan Palenzuela, Arturo Hernández y David Serrano, que han convertido durante el año académico el aula en una oficina de gestión cultural bajo la supervisión de la coordinadora de la asignatura, Cande Sánchez Olmos. Este proyecto es, además, la continuación de las jornadas "Alimentate de la Cultura", que se celebraron en los dos cursos académicos anteriores y que estuvieron coordinadas por el profesor Kiko Mora en el seno de esta

misma asignatura optativa: "Sectores de las Industrias Creativas".

La complejidad creciente de los procesos de gestión, producción y comunicación exige profesionales preparados, capaces de actuar en el ámbito local pero también internacional, con una mirada amplia y crítica, que les permita definir, dimensionar y evaluar con éxito los diferentes modelos existentes y adaptarse a los retos de los próximos tiempos. El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se ha diversificado mucho en los últimos años, pues incluye tanto la gestión de espacios de difusión escénica, musical o de ocio, como la producción de festivales y de eventos efímeros, pasando por la gestión de compañías y de proyectos de producción complejos. Todo ello con una gran diversidad de modelos de gestión –público, privado o mixto- y de propuestas artísticas, de lo más tradicional o clásico a lo más alternativo o multimedia. Si a esto añadimos que la asignatura objeto de análisis, "Sectores de las Industrias Creativas", forma parte del itinerario de especialización en Emprendimientos en Industrias Creativas, la docencia requiere un carácter eminentemente práctico: aprender haciendo, es decir, crear, gestionar, producir y comunicar un festival cultural real. En cierta manera, esta es una de las

mayores preocupaciones de los estudiantes universitarios: que su formación universitaria les abra el camino en el mundo profesional.

El lema que sirvió de inspiración para articular el evento fue la nostalgia como motor de nuestras elecciones y prácticas culturales, la “retromanía” como estímulo del consumo de cultura. El retorno de motivos, gustos, modas, estilos culturales del pasado, parece una de las características definitorias de la producción y circulación cultural posmodernas. Y ello se produce de variadas maneras: bien a través de una especie de recuperación de época más genérica (los años 20, 40 o 60, etc.), bien a partir de piezas concretas, que pueden ser literarias, cinematográficas, musicales, televisivas, artísticas, pero también del ámbito más amplio de la creatividad: moda y complementos, prácticas y estilos de las tribus urbanas, bailes, productos de consumo y marcas comerciales que marcaron época, etc. Todas ellas se retroalimentan: cada una dispara el recuerdo del contexto en que se produjo y llama naturalmente a otras manifestaciones culturales del mismo periodo.

La nostalgia es una especie de anhelo colectivo que conecta con una época más feliz, que se construye a través de un pasado hiperreal y, por tanto, idealizado y edulcorado y que, además, establece vínculos generacionales, de identidad y pertenencia. Pero lo curioso de este evento fue comprobar la pasión por la retromanía que el alumnado mostró a pesar de que no había nacido cuando surgieron muchas de

las manifestaciones culturales por las cuales sentía nostalgia.

En este sentido, la asignatura arrancó con una clase magistral sobre nostalgia y cultura retro impartida por el profesor Eduardo Viñuela de la Universidad de Oviedo. De este modo, los alumnos recibieron una base teórica sobre el origen, significado e implicación social y cultural de la cultura retro haciendo especial hincapié en la música popular. Un recorrido por los programas de televisión musicales y los videoclips de diferentes países a lo largo de la segunda mitad del siglo XX sirvió para contextualizar la retromanía como manifestación cultural. Y partir de aquí se diseñaron los contenidos que darían forma al evento cuya programación completa se puede observar en la siguiente imagen:

El evento cuenta con una página web creada y diseñada por los alumnos, concretamente por la diseñadora gráfica Verónica Martínez, quien a su vez diseñó toda la imagen corporativa del evento tomando como referencia el banco de imágenes de libre acceso que tiene la Biblioteca de Nueva York. En este [espacio](#) web se puede consultar toda la información relacionada con el evento que está categorizada por sectores culturales: música, charlas, moda, talleres...

De todas estas manifestaciones culturales convocadas, la música funcionó como hilo conductor de todas las actividades del festival de cultura retro. La jornada comenzó con la sesión de música de los años 50 y 60 a cargo de Bola Pub Mono DJ (en la imagen), alma mater de un pub situado en barrio de Alicante que se caracteriza porque solo se pincha en vinilo rock and roll y rock de estas décadas.

El estilo de baile Lindy Hop estuvo presente a través de una charla que impartieron los profesores de danza de escuela Spirit of Sant Louis de Alicante. A continuación, los bailarines ofrecieron una exhibición de este baile que se popularizó en USA en los años 40. El Lindy Hop es un estilo de baile

específico de la música swing, el cual tiene como característica la improvisación y la creatividad, reflejo de la gran variedad de pasos y del modo de interpretar tanto el ritmo como la melodía. En la actualidad es un fenómeno social que a través de la nostalgia recrea esta forma de bailar de los años 40.

La siguiente banda que actuó en Retroalimentate de la Cultura fue Soulomonics, un grupo de siete componentes procedentes de Dénia que interpretó temas clásicos del soul and R&B de los años setenta. De este modo, el recorrido retro por la historia de la música popular que había comenzado en los años 40 avanzaba hasta los setenta.

Cerraron el festival de cultura retro Radioactive Kids, una banda alicantina que se formó en el año 2008 con gran influencia del psychobilly de los 80, rockabilly de los 50, el punk, postpunk, new wave y el pop de los 80's. Con tanta mezcla de estilos, confiesan que su rockabilly es demente. Les gusta hacer versiones de Johnny Powers, Misfits, Joy División, Parálisis Permanente, incluso The Smiths o series de Televisión como el Inspector Gadget que conectan directamente con la nostalgia de los asistentes.

Una de las novedades del evento fue el cambio de ubicación del festival. Si en las dos ediciones anteriores las jornadas Aliméntate de la Cultura se celebraron en el Museo de la Universidad de Alicante, en esta ocasión Retroaliméntate de la Cultura se trasladó al Centro de Cultura Contemporánea Las Cigarreras, instalaciones que pertenecen al Ayuntamiento de Alicante. El objetivo que se perseguía con este cambio era conectar la comunidad universitaria, situada principalmente en el campus universitario de San Vicente del Raspeig, con la sociedad alicantina que habita y disfruta del ocio en centro de la ciudad. Este cambio suponía también un reto para los alumnos, el de gestionar con agentes culturales externos a la universidad con todo lo que ello conlleva:

permisos, instancias, presupuestos, ocupación de espacio público, seguro de responsabilidad civil, comunicación y demás aspectos contemplados en la gestión cultural.

El alumnado contó con el apoyo del Secretariado de Cultura de la Universidad de Alicante y, más concretamente, con la ayuda de los técnicos del Museo de la Universidad de Alicante (MUA), su equipo de comunicación y los profesionales del Secretariado de Cultura de la Universidad de Alicante. Todos ellos formaron un equipo de trabajo que compartió con los alumnos dichas prácticas profesionales, lo que supuso unir las prácticas docentes y profesionales en la propia universidad. Por otro lado, efectivos de mantenimiento y personal de infraestructuras de la universidad ayudaron al equipo a solucionar tareas de gestión y producción técnica. Por último, el evento contó con el respaldo económico de la Facultad de Económicas y Empresariales, el Máster Comincrea, el Departamento de Comunicación y Psicología Social, el Secretariado de Cultura y el Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad de Alicante.

Desde punto de vista académico, y personal, las conclusiones más importantes que se extraen de la realización de "Retroalimentate de la Cultura" son dos. Por un lado, la satisfacción de trabajar con un alumnado motivado, entregado y con ganas de aprender con este tipo de metodología docente. Por otro lado, la imagen que el Máster Cominorea en particular, y la Universidad de Alicante en general, ha proyectado. La universidad no es solo un espacio donde se estudia, se conserva y se exhibe la cultura, sino también donde se gestiona, se promueve, se comunica y en definitiva se estimula el tejido cultural hecho por y pensado para la comunidad alicantina. Todo ello sin olvidar que este proyecto ha sido posible gracias al trabajo en red y "retroalimentado" por diferentes colectivos que comparten lugar de trabajo en la universidad: profesores, personal administrativo y de servicios, técnicos y alumnado. La docencia está en constante evolución y en la Universidad de Alicante es uno de los motores de ese cambio.