

Guía para la Investigación y el Desarrollo
de Programas para
el Festival de Tradiciones Populares
de la Institución Smithsonian

Festival de Tradiciones Populares 2000

SMITHSONIAN INSTITUTION CENTER FOR FOLKLIFE AND CULTURAL HERITAGE 2008

CONTENIDO

- 1.0 Introducción
 - 1.1 Center for Folklife and Cultural Heritage/Centro de Tradiciones Populares y Patrimonio Cultural
 - 2.2 Smithsonian Folklife Festival/Festival de Tradiciones Populares del Smithsonian

- 2.0 Orientación Filosófica hacia Investigación y Presentación del Festival
 - 2.1 El papel del investigador
 - 2.2 El Festival como meta de investigación
 - 2.3 Conceptos clave
 - 2.4 Desarrollo conceptual, de diseño y logístico

- 3.0 Procedimientos para el desarrollo programático y la investigación
 - 3.1 Procedimientos generales
 - 3.2 Métodos de investigación
 - 3.3 Entrega de materiales

1.1

Center for Folklife and Cultural Heritage— El Centro de Tradiciones Populares y Patrimonio Cultural

La riqueza en la cultura es resultado de la diversidad de sociedades, comunidades y grupos, y de sus repuestas creativas frente a condiciones medio ambientales, circunstancias históricas y sus necesidades como seres humanos. La investigación, presentación y preservación de la cultura popular tradicional —un aspecto de esta riqueza— es la meta del Center for Folklife and Cultural Heritage (Centro) de la Institución Smithsonian. Desde sus principios, el Centro ha dirigido su atención hacia la identificación y el estudio de las tradiciones populares contemporáneas y en el desarrollo de métodos para presentarlas a públicos diversos dentro del contexto de la Institución Smithsonian, el Museo Nacional de los Estados Unidos.

1.2

Smithsonian Folklife Festival/El Festival de Tradiciones Populares del Smithsonian

El Festival de Tradiciones Populares del Smithsonian se estableció en 1967 con el propósito de contribuir a la preservación y celebración de la riqueza y diversidad de tradiciones vivientes en los Estados Unidos y alrededor del mundo. El Festival se realiza cada año por un periodo de dos semanas en el National Mall (la Explanada Nacional) en Washington, D.C.

El Festival ha jugado un papel de liderazgo en la educación del público sobre el significado y el valor del pluralismo cultural nacional e internacionalmente. El Festival ha contribuido al incremento de la investigación cultural de tradiciones populares en sus comunidades, así como al desarrollo de políticas culturales a nivel local y global. Reconociendo el talento de los portadores culturales y presentándolos en un espacio nacional, el Festival ha estimulado a estos portadores a continuar sus actividades y a transmitir sus conocimientos, destrezas y valores a próximas generaciones. En ciertos casos, el impacto de la participación en el Festival ha sido dramático y ha contribuido a la revitalización de la identidad cultural y de sus formas expresivas.

El Festival es, como notó el Secretario Emérito Robert McCormick Adams, “un museo en vivo sin muros”. El Smithsonian presenta culturas vivientes en el Festival de una manera consistente con los requisitos de exposiciones y museos. Los programas se realizan con base a la investigación académica y son diseñados de acuerdo a los parámetros estéticos del Festival y de las culturas representadas.

Cada año, el Festival presenta tres o cuatro diferentes programas y es producido en colaboración con agencias nacionales, estatales y culturales. En cada programa, aproximadamente 100 portadores culturales, llamados “participantes” y presentadores (mediadores entre los participantes y el público) demuestran una gama de tradiciones de música, baile, artesanía, narrativa, comida y oficios. Cada programa tiene su propia estructura temática, curadores, equipo de trabajo, participantes, presentadores y espacio.

Explanada Nacional.

Un museo en vivo sin muros.
Festival de Tradiciones Populares 2002

El Festival de Tradiciones Populares del Smithsonian presenta a personas que ejercen tradiciones culturales populares en sus comunidades dentro del contexto de un programa. La investigación debe facilitar lo siguiente:

- ☉ La identificación y selección de tradiciones y sus portadores
- ☉ La identificación y selección de participantes para el Festival y las tradiciones que representan
- ☉ El desarrollo de formatos de presentación y materiales interpretativos para las tradiciones y participantes seleccionados
- ☉ El desarrollo de conceptos temáticos, diseños estéticos y funcionales y logística escénica

El Festival tiene dos fases: investigación y producción. La fase de investigación incluye la selección preliminar de temas, investigación de campo, evaluación e investigación adicional cuando sea necesaria. La fase de producción incluye la selección y preparación de participantes, preparación de las actividades del programa, el espacio y materiales de exhibición, y el propio Festival. Productos relacionados con el Festival, como grabaciones, páginas Web (Web sites) y video pueden realizarse antes, durante o después del evento. En todo caso, estos son proyectos adicionales al Festival que necesitan ser costeados y producidos aparte.

2.1

El papel del investigador

El papel del investigador es contribuir al desarrollo del programa para el Festival con documentación y recomendaciones sobre comunidades y sus tradiciones, y las personas que ejercen estas tradiciones. Muchos factores afectan la selección de participantes. No se debe dar la impresión que una entrevista resultará en selección. Algunos investigadores también colaboran en la fase de producción del Festival preparando a los participantes, presentándolos en el Festival, escribiendo un artículo para el catálogo o texto para los carteles museográficos, produciendo grabaciones o materiales didácticos.

El investigador recibe orientación del curador o curadores quienes son responsables de desarrollar el enfoque temático y la integración de los diferentes componentes del programa. Al hacer la investigación, debe asegurar a las personas entrevistadas que la información será depositada en un archivo permanente del Centro y no será utilizada para usos comerciales sin un acuerdo formal con el entrevistado. La información será utilizada para propósitos de investigación y educación.

2.2

El Festival como meta de investigación

La investigación rinde un documento de archivo pero también ofrece información vital para la programación y producción del Festival. Las presentaciones en el Festival son el resultado de la combinación de esta información con prácticas del Centro desarrolladas a través de muchos años. La programación del Festival se diseña para dar relieve, primeramente, a los portadores culturales. Los participantes interactúan directamente con el público, demuestran sus tradiciones, cuentan sus propias historias y esencialmente se auto-presentan. Los presentadores (generalmente los que hicieron la investigación) y curadores pueden facilitar el proceso.

La investigación recoge información sobre comunidades, costumbres y portadores particulares, y hace recomendaciones sobre quienes deberían ser seleccionados y como deberían ser presentados. El criterio de selección incluye la relevancia de la tradición, su profundidad histórica, su relación con temas culturales, sociales, económicos o políticos y la facilidad de presentarlos en un festival. Al recomendar a un portador cultural debe considerar el papel que la persona tiene en la tradición, su excelencia artística, su repertorio y su personalidad – ¿Le gusta hablar y goza presentarse frente a un público desconocido?

El presentador aprovecha el diseño del espacio para contextualizar las presentaciones. Su relación física a los participantes es una muestra de su respeto. Festival de Tradiciones Populares 1993

Atención debe darse a la estructura de la presentación misma. ¿Qué elementos del repertorio deben presentarse; cuánto tiempo, cuántas personas se necesitan, con qué grado de elaboración? Los formatos de presentación son diseñados para acoplarse a la tradición según se ha documentado. Es importante considerar problemas de espacio, tiempo y escala.

El presentador ayuda a los participantes a desarrollar el contenido y la secuencia de sus presentaciones. Ofrece información enmarcando la presentación en el contexto del tema del festival, y modela al público respeto hacia los portadores culturales y su trabajo. Puede ofrecer comentarios iniciales definiendo el contexto cultural de una demostración o presentación. El presentador también puede conversar informalmente con el integrante con el objetivo de estimular al público a hacer preguntas. El presentador también puede ser el traductor.

La presentación del cultivo de arroz puede tomar un gran espacio y construcciones complicadas. Festival de Tradiciones Populares 1986

2.3

Conceptos Clave

La tradición popular Las tradiciones populares pueden ser definidas como formas de conocimiento, habilidades y expresiones generalmente aprendidas a través de relaciones informales que muestran continuidad intergeneracional. Estas incluyen tradición oral, costumbres, cultura material y las artes. La cultura popular es tradicional en la medida que mantiene valores que muestran continuidad y esta integrada a la vida social de una comunidad.

La tradición popular y el cambio Para la Institución Smithsonian, la tradición popular es dinámica y se adapta a su entorno cultural, histórico y político respondiendo a las necesidades de individuos y sus comunidades. Las tradiciones pueden renovarse como resultado de cambios en procesos sociales y culturales dentro de la comunidad misma – variantes entre los practicantes, acumulación de conocimientos, evolución de técnica, influencias externas afectando la tecnología o el mercado. Alternativamente, las condiciones materiales y valores culturales y sociales pueden cambiar al paso que los practicantes vayan reconociendo y articulando disparidad entre formas antiguas y nuevas.

En situaciones socialmente complejas en donde la comunidad se encuentra dentro de culturas nacionales e internacionales ajenas a ella, las tradiciones populares son sometidas a cambios más dramáticos. Puede que sean reprimidas o descontinuadas. Pueden desaparecer permanentemente o re-emergir después de un proceso de revitalización. Alternativamente, la difusión entre tradiciones populares de diferentes comunidades puede resultar en una variedad de síntesis y reacciones, del indigenismo a la

2.4

El desarrollo conceptual, de diseño y de logística

El Festival toma lugar en un espacio simbólico – en el centro de la Explanada Nacional con el Monumento a Washington, el Capitolio de los Estados Unidos y los museos del Smithsonian a su alrededor.

Este espacio llama atención nacional a las tradiciones culturales que se presentan aquí. El espacio general del Festival crea su propia identidad programática a través de carteles museográficos, estandartes, constantes elementos de diseño, carnés de identificación para el personal y los participantes, y servicios. Cada programa se considera una exposición independiente dentro del Festival con su propio diseño reforzando los conceptos particulares de cada uno.

Considerable esfuerzo conceptual se presta en la producción del diseño de formatos y espacios para las presentaciones. Éstos deben evocar los contextos naturales de la tradición y práctica. El espacio físico del programa trata de cumplir con los requisitos de los participantes para que puedan comunicarse efectivamente. El uso de estructuras con significado metafórico y elementos estéticos decorativos aportan a la contextualización de la presentación. El diseño visual es consistente con las sensibilidades estéticas de las tradiciones representadas.

El Festival de Tradiciones Populares 2006

El diseño físico del espacio de un programa debe tomar en cuenta varios parámetros logísticos y de presupuesto. Las dimensiones del sitio, su localidad al aire libre –los espacios donde haya árboles, condiciones de drenaje y electricidad, la circulación del público, reglamentos de fuego y de seguridad–

que puedan o no afectar el diseño del programa. Cualquier construcción en el Festival tiene que tomar en cuenta que habrá más de un millón de visitas y tiene que ser construida en poco tiempo. Finalmente, como es el caso de cualquier exposición, los límites de presupuesto dictan la selección dentro de las posibilidades de diseño de los programas.

Los espacios físicos pueden incluir:

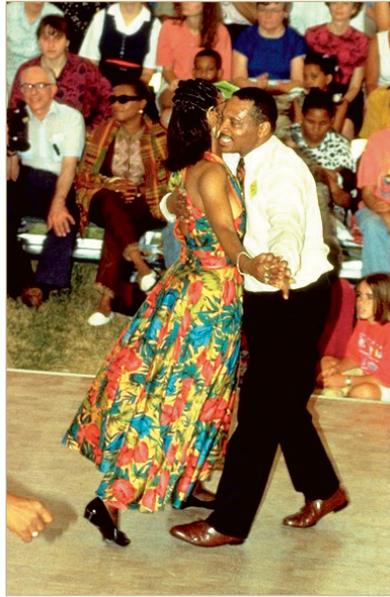
- ④ Grandes espacios neutrales bajo carpas tipo pabellón
- ④ Un escenario dentro de una pequeña carpa en donde el participante crea su propio contexto
- ④ Ambientes individuales creados con artefactos y objetos decorativos
- ④ Ambientes sugiriendo lugares de trabajo, aspectos arquitectónicos o de estructuras en una comunidad
- ④ Ambientes construidos por los mismos participantes durante el programa

(arriba) Hawai'i: Festival de Tradiciones Populares 1989

(abajo) Las Bahamas: Festival de Tradiciones Populares 1994

Festival de Tradiciones Populares 1993

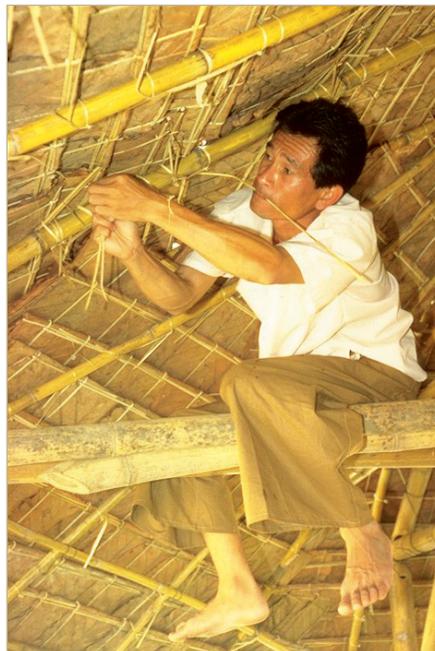

Ciertas presentaciones de música requieren tarimas apropiadas para el baile.

Festival de Tradiciones Populares 2006

Estructuras basadas en la investigación

Estructuras construidas por los participantes

3.1

Procedimientos generales

Trabajo preliminar Un primer paso en el proceso de investigación es identificar a investigadores profesionales y a especialistas locales que estén familiarizados con los temas del programa y que conozcan las tradiciones de una región cultural o grupo. Esto requiere contactar universidades, museos, institutos culturales y otras agencias. Este trabajo preliminar rendirá una lista de personas apropiadamente preparadas indicando su experiencia, su especialidad, sus datos de contacto, su interés y disponibilidad para participar en el proyecto. La lista se puede afinar a través del curso de la fase de investigación.

Preparación para la investigación y la coordinación Los curadores sirven de coordinadores de la investigación, revisando la literatura sobre los temas del programa y de las tradiciones regionales, identificando las áreas en que se necesita nueva investigación y otras fuentes de información que puedan ser útiles para la investigación y presentación del programa. Los curadores se pueden reunir con los investigadores bajo consideración para presentar los objetivos del Festival, las posibles tradiciones y temas a representar, el criterio para seleccionar participantes, las ideas de presentación y conceptualización del programa. En ésta o en una reunión futura se puede ofrecer un taller de capacitación para la investigación.

La investigación de campo El Smithsonian entrega a los investigadores una guía y materiales para documentar su trabajo. Los investigadores generalmente mantienen contacto con los curadores o con coordinadores regionales durante la fase de la investigación al paso que van surgiendo preguntas sobre el proceso y el contenido. Los curadores revisarán los reportes de la investigación identificando ideas para la programación, posibles participantes y necesidades logísticas. Podría pedírsele a los investigadores un seguimiento a la investigación cuando sea necesario.

Repaso y planificación Los curadores, en consulta con los asesores del proyecto, los coordinadores regionales, otros especialistas y el equipo técnico del Smithsonian, desarrollarán un plan preliminar para la producción del programa para el Festival. Este plan será revisado por los directores del Centro y discutido con los investigadores principales cuando sea necesario y modificado cuando sea apropiado.

Espacio para un taller

Espacios más íntimos

3.2

Métodos de investigación

La investigación para un programa para el Festival depende de técnicas implementadas por antropólogos, etnomusicólogos y otros académicos en las ciencias sociales. Los investigadores identifican a individuos clave dentro de la comunidad seleccionada que tengan conocimiento de la tradición o tema escogido. Para identificar a estas personas se debe contactar a individuos que tengan previas relaciones con ellas a razón de sus investigaciones. En otros casos se debe hacer contacto dentro de la comunidad para conseguir acceso, seguir pistas, descubrir estándares de excelencia de la comunidad y para identificar individuos que son reconocidos por representar estos estándares.

Una vez localizadas las personas, la investigación continúa de una manera descriptiva haciendo entrevistas que incluyan una biografía oral, anécdotas o respuestas a preguntas del investigador. Los investigadores deben tener permiso de las personas para entrevistarlas. Este es un permiso firmado por la persona entrevistada, fotografiada o grabada explicando la razón y uso del material investigado. (El Smithsonian proveerá el formulario necesario).

El investigador necesita completar un formulario (RE) para cada persona entrevistada. El formulario le sirve al investigador para hacer un resumen de la información recopilada pero no debe limitar la iniciativa del investigador en darle seguimiento a temas o pistas que surjan durante la investigación que aporten al programa.

El muralismo en la frontera México-Estados Unidos tiene influencias de los dos países.

Festival de Tradiciones Populares 1993

La entrevista

Además de información básica para completar el formulario, la entrevista debe abordar la tradición, cómo la ejerce el entrevistado, su repertorio, cómo se aprendió, los contextos de su práctica y sus respectivos cambios o permutaciones, el tipo de público o clientes (en casos artesanales) que tiene, el significado de la tradición (personalmente y en la comunidad), y quién más ejerce la tradición. Otros temas por tocar dependen del enfoque temático del programa en particular.

Se entiende que el investigador hará preguntas según la persona que entreviste y el sitio en donde se realice (por ejemplo, dentro de un contexto formal, caminando, o mientras la persona hace una demostración de sus habilidades), pero la siguiente información es importante:

- La gama de repertorio de una persona; por ejemplo, tal vez un músico que también hace instrumentos y/o es narrador; un campesino que también canta alabados y cocina; un compositor que también es alfarero.

- ⊗ La gama de repertorio de una persona dentro de una tradición: por ejemplo, un músico puede tocar vales, joropos, boleros, canciones rancheras y rock and roll; un tallador de santos sabe hacer y tocar tambores, pero también sabe vestir altares e iniciar a miembros; una persona que construye instrumentos musicales con herramientas y técnicas tradicionales e industriales, también puede ser músico y maestro.
- ⊗ Los estilos asociados con una tradición y los cambios que han tenido a través del tiempo: por ejemplo, cambios en la composición de grupos musicales – número de miembros, instrumentos, estilos vocales; préstamos y apropiaciones de ritmos y repertorios de otras tradiciones o de la cultura comercial; el impacto de nuevos materiales y tecnologías en la fabricación de los instrumentos.
- ⊗ Los contextos típicos para actuar o de producción; por ejemplo, donde se toca la música, donde se realizan los bailes y cual es la razón – social, ritual, educativa; cómo cambia la tradición cuando se graba, cuando se toca fuera de la comunidad en el país de origen, fuera del país de origen, cuando hay un público grande, o un encuentro íntimo familiar, etc.

En Nuevo México, la danza de los Matachines se baila en la plaza del pueblo para las fiestas del santo patrono. Festival de Tradiciones Populares 1992

- ⊗ ¿Qué papel tienen el hombre y la mujer en la tradición? ¿Tienen a ser ciertos músicos, danzantes, fabricantes de instrumentos, diseñadores de trajes, etc. de un género en particular? Si este es el caso, ¿se han apropiado personas del otro género de esta tradición? ¿Frente a qué retos se encuentran?
- ⊗ ¿Cuál es el criterio local de excelencia? Por ejemplo: ¿Qué se necesita para ser un buen músico, laudero, artesano, etc.? ¿Hay concursos, formales o informales? ¿Qué criterio se usa para juzgar a los integrantes?
- ⊗ ¿Cómo ha afectado la tecnología, la comercialización, etc., a la tradición, al portador cultural?
- ⊗ ¿Cómo se aprende, revitaliza, transmite la tradición? ¿Han cambiado los métodos para transmitir la tradición a través del tiempo? ¿Ha cambiado la composición de la gente que aprende la tradición?
- ⊗ ¿Hay significados especiales asociados con la tradición (históricos, religiosos, de identidad, o con eventos o ciclos culturales o agrícolas)?

Los entrevistadores pueden pedirle al entrevistado su consejo acerca de quien más entrevistar.

Documentación de sonido, fotográfica y video

Una buena documentación del trabajo de campo incluye notas precisas del trabajo, reportes por escrito, documentación con otros medios como grabaciones, fotografías y videos. Las grabaciones de las entrevistas se requieren para tener datos precisos, revisarlos y preservarlos.

Es importante que la documentación fotográfica y de video incluya tanto actuaciones como procesos y productos, así como elementos sociales, ecológicos y físicos que aporten a su contextualización.

La documentación de sonido grabado, la fotografía y el video son críticos para asesorar lo que

será apropiado para el Festival, y para conseguir el material necesario para su realización y para contextualizar el espacio. En el curso de una entrevista se recomienda pedirle a la persona una demostración, ya sea de su música o canción, de su artesanía, o ya sea del oficio o actividad por la cual se le entrevista. Todas las entrevistas deben ser grabadas; las grabaciones nos dan un record excelente reforzando nuestras notas y memoria. Se debe apagar la grabadora cuando el entrevistado prefiere que no se graba cuando se esté tocando un tema sagrado o controversial.

Honfour haitiano construido usando fotos y dibujos.

Festival de Tradiciones Populares 1989

Sugerencias para grabar:

- ☉ Identifique a la persona entrevistada al principio de la cinta
- ☉ Grabe canciones o historias completas

Las fotografías tienen muchos usos en la producción del Festival. Pueden mostrar el ambiente físico en donde se ejerce una tradición y servir de modelo para diseñar, y en algunos casos construir, algo apropiado en el Festival. La fotografía es una referencia importante para que los que preparan el programa mejor entiendan y evalúen el trabajo y los procesos del portador cultural.

En el catálogo del Festival y en los carteles museográficos y foto murales, las fotografías ilustran temas particulares y muestran comunidades, géneros, portadores culturales y partes de procesos, incluyendo algunos que no se pueden presentar en el Festival. Las fotografías pueden impartir el drama y significado de eventos culturales tradicionales. Las fotografías también son útiles para la publicidad.

El diseño refuerza el tema de la vida cultural en la frontera México-Estados Unidos.

Festival de Tradiciones Populares 1993

El Festival necesita fotografías que narren una historia rica en textura. La gente, sus relaciones y sus actividades estéticas y productivas deben ser el centro de interés de la fotografía. Estas fotografías deben incluir foto-retratos del portador cultural y de tomas en acción interpretando o demostrando su arte o destreza. Algunas fotos deben mostrar los interiores y exteriores de edificios y espacios públicos. Algunas deben mostrar técnicas de construcción que podrían ser replicadas en el festival. Otras deben documentar los contextos naturales de presentaciones y demostraciones. Si los paisajes tienen significado social, deben ser fotografiados.

El formato para fotografías digitales debe ser en TIFF o RAW. En TIFF el mínimo requisito es de 300 dpi y de 8.5 x 11" (tamaño de archivo: 2550 x 3300 pixeles, aproximadamente 32 MB).

Nueva York, 2003
Foto de Marlowe Palleja

Sugerencias en la documentación fotográfica:

- ☉ Tome mas de una foto si algo es importante
- ☉ Tome fotos de cuerpo entero de las personas o de presentaciones
- ☉ Tome fotos de cerca mostrando detalles del trabajo (por ejemplo, el artesano tallando un objeto) o de una presentación (por ejemplo, las manos tocando la guitarra)

Las grabaciones en video ofrecen una combinación de imágenes visuales y de sonido, y permiten más completa documentación del proceso y de los eventos. Las grabaciones en video son útiles para el equipo técnico del Festival para mejor entender las dimensiones físicas de un evento o presentación y sus necesidades espaciales y de equipo. Tome video cuando sea posible y que no cause molestia a la gente o al evento.

Sugerencias para documentar con video:

- ☉ Grabe presentaciones completas de bailes, canciones, procesos de trabajo
- ☉ Agregue sus comentarios cuando sea necesario
- ☉ Tome video de las diferentes partes del cuerpo: los pies de danzantes, las manos trabajando, etc.

3.3

La entrega de los materiales de la investigación

Los investigadores deben entregar toda su documentación a la Institución Smithsonian o al coordinador de su país para que sea entregado al Smithsonian. En los reportes de trabajo de campo, se les pide a los investigadores que asesoren las tradiciones y a los portadores culturales que documentaron para recomendar la selección mas apropiada para el Festival. Además del reporte escrito, dibujos, esquemáticas y mapas facilitan el proceso de asesoramiento y producción. Si se está sometiendo material delicado o con restricciones déjese saber al curador. Esto asegura que se anote cuando se entrega al archivo. El uso del material está restringido según el acuerdo con la Institución Smithsonian. No se permitirá su uso para publicación o en otros medios de comunicación sin el permiso del investigador y del entrevistado. Sin embargo, los investigadores pueden utilizar su propia investigación para usos didácticos o informativos siempre que reconozca a la Institución Smithsonian.

Reconocimientos: Todas las fotografías son cortesía de la Institución Smithsonian con la excepción de la última, como se indica.