

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i6.3102>

Entre tradición y modernidad: Análisis crítico del Folklore en la Industria Cultural

Between tradition and modernity: Critical análisis of Folklore in the Cultural Industry

Alondra Barquera Martínez

abarquera20@alumnos.uaq.mx
<https://orcid.org/0009-0004-3471-376X>
Universidad Autónoma de Querétaro
Huichapan – México

Jorge Arturo Velázquez Hernández

jorge.arturo.velazquez@uaq.mx
<https://orcid.org/0000-0003-4944-1205>
Universidad Autónoma de Querétaro
San Juan del Río – México

Fátima Soledad González Hernández

nury.contrera@uaq.mx
<https://orcid.org/0009-0000-6010-9209>
Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro – México

Jorge Adán Romero Zepeda

romerozepedajorgeada@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0015-1979>
Universidad Autónoma de Querétaro
Querétaro – México

Artículo recibido: 22 de noviembre de 2024. Aceptado para publicación: 06 de diciembre de 2024.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

El folklore se ha considerado por mucho tiempo una expresión popular dentro de la sociedad por ser un elemento clave para la preservación de identidades y tradiciones a lo largo del tiempo, pero en el contexto actual de la industria cultural contemporánea se encuentra en un proceso de adaptación y transformación debido a la tensión entre lo tradicional y moderno que atiende a las necesidades actuales de la sociedad. Este análisis crítico que se desarrolla busca explorar cómo el folklore es apropiado y reinterpretado por la sociedad, los expertos en el arte y las industrias culturales para satisfacer demandas comerciales. Cabe resaltar que, en este proceso, las manifestaciones culturales se despojan de sus significados profundos para convertirse en productos de consumo, donde con regularidad son descontextualizados o superficialmente representados. La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque se visibiliza la connotación y referentes que se tienen con respecto a las prácticas del folklore, donde la globalización y la estandarización cultural han intensificado este fenómeno, generando una "folklorización" de las tradiciones, que puede conducir a la pérdida de autenticidad. Finalmente, en la conclusión se expresa que el folklore sigue desempeñando un papel importante en la construcción de la identidad y la memoria colectiva, aunque muchas veces se presenta de manera fragmentada o idealizada, por ello, en el estudio crítico del folklore en la industria cultural se cuestiona cómo las dinámicas del mercado influyen en la preservación o distorsión de las tradiciones, abriendo un debate sobre el valor de la autenticidad en un mundo globalizado.

Palabras clave: folklore, globalización, industria cultural, modernidad, tradición

Abstract

Folklore has long been considered a popular expression within society as a key element for the preservation of identities and traditions over time, but in the current context of the contemporary cultural industry it is in a process of adaptation and transformation due to the tension between the traditional and the modern that meets the current needs of society. This critical analysis that is developed seeks to explore how folklore is appropriated and reinterpreted by society, art experts and cultural industries to meet commercial demands. It should be noted that, in this process, cultural manifestations are stripped of their deep meanings to become consumer products, where they are regularly decontextualized or superficially represented. This research has a qualitative approach because it makes visible the connotation and references that are held with respect to folklore practices, where globalization and cultural standardization have intensified this phenomenon, generating a "folklorization" of traditions, which can lead to the loss of authenticity. Finally, the conclusion states that folklore continues to play an important role in the construction of identity and collective memory, although it is often presented in a fragmented or idealized way. Therefore, in the critical study of folklore in the cultural industry, it is questioned how market dynamics influence the preservation or distortion of traditions, opening a debate on the value of authenticity in a globalized world.

Keywords: folklore, globalization, cultural industry, modernity, tradition

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons.

Cómo citar: Barquera Martínez, A., Velázquez Hernández, J. A., González Hernández, F. S., & Romero Zepeda, J. A. (2024). Entre tradición y modernidad: Análisis crítico del Folklore en la Industria Cultural. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 5 (6), 1523 – 1534.
<https://doi.org/10.56712/latam.v5i6.3102>

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el arte es una disciplina que ha demostrado su impacto e importancia en la humanidad debido a los múltiples beneficios que otorga al ser humano, desde una visión más crítica y creativa, hasta el aprecio por las actividades que se realizan dentro de un grupo o sociedad. En este sentido, México se caracteriza por poseer un sinfín de costumbres, creencias, artesanías, canciones y demás actividades basadas en la tradición y popularidad de los lugares, lo cual se conoce como folklore, y es parte importante de la identidad del lugar donde surgen este tipo de manifestaciones artísticas.

Esta situación visibiliza el enriquecimiento que se tiene en el país debido a que cada estado posee diversas actividades artísticas que lo diferencian de los demás, y que son transmitidas de generación en generación como costumbres y tradiciones de los locatarios, con la intención de preservar la cultura y patrimonio de dicho sitio para seguir mostrando a los demás el enriquecimiento que se tiene como grupo social de un determinado sitio. Ante esto, en el presente texto explicativo se abordarán los siguientes conceptos con la intención de entender su importancia en la actualidad, desarrollo y finalidad dentro de las prácticas sociales que se tienen actualmente. Los ítems a analizar son:

- Arte.
- Cultura.
- Folklore.
- Patrimonio.

Los conceptos citados con anterioridad buscan mostrar la significación que tienen en cualquier actividad que realice el ser humano, desde prácticas educativas, profesionales, sociales y de ocio, no importa lo que se desarrolle, el arte siempre está en todo lo que se haga, desde la toma de una fotografía, hasta la creación de obras artísticas o el consumo y participación en las costumbres y tradiciones del pueblo, por ello, es menester considerar su envergadura a través del análisis de investigaciones sobre estos temas con la finalidad de evitar la pérdida de identidad cultural y las costumbres y tradiciones que se han compartido por generaciones a lo largo del tiempo.

Finalmente, en el desarrollo de este texto se busca evidenciar que el arte cada vez está cobrando mayor fuerza debido a todos los beneficios que otorga cuando se practica alguna actividad artística, además, se requiere de investigaciones para poder adecuarse a las nuevas prácticas, pero, sobre todo, necesita ser comunicada a los demás para lograr preservarla y generar nueva información y conocimiento a las futuras generaciones, evitando que se pierdan este tipo de actividades, y buscando que se sigan reproduciendo tal y como surgieron hace muchos años.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con la intención de analizar la relación que existe entre el folklore y la industria cultural mediante el análisis de investigaciones realizadas y la concepción que se tiene actualmente del concepto "arte". En este sentido, se realizó una investigación documental/descriptiva para detallar la apreciación que se tiene del arte, específicamente del folklore en la actualidad.

En este sentido, se menciona que la búsqueda de literatura se realizó en bases de datos académicas y sitios web de confiabilidad que evidenciaron el impacto del folklore y la industria cultural, además, se emplearon palabras clave que ayudarán a la búsqueda de información precisa, y para asegurar la relevancia y actualidad, se establecieron los siguientes criterios de búsqueda:

- Año de publicación.
- Pertinencia temática.
- Metodología.

- Calidad de los resultados.

DESARROLLO

Análisis crítico del folklore en la industria cultural

El arte se ha convertido en un medio de expresión para cualquier persona porque a través de ella se logra manifestar aquellas situaciones, emociones o sentimientos que en muchas ocasiones no se dice por temor o desconocimiento, pero gracias a las diversas prácticas artísticas, el ser humano puede comunicar todo lo que no se atreve a decir con palabras. Pirela (2024) menciona que “el arte es una expresión de la creatividad de los seres humanos, que se manifiesta en obras que pueden ser apreciadas por los sentidos”, es decir, las actividades que se desarrollan se consideran infinitas debido a que las prácticas artísticas son subjetivas y se crean con base a la intención de la persona.

Esta idea visibiliza que el arte no tiene un matiz exacto o patrón definido, cualquier persona puede crearla de diversa manera, ya sea a través de la danza, la música, el teatro, la pintura, la fotografía, entre otras, lo importante es lograr la manifestación creativa de las ideas para que los demás puedan apreciarlo por medio de sus sentidos, y reciban un mensaje con base a las emociones o sentimientos que tienen en el momento.

En el desarrollo del presente texto, se aprecia que el arte dentro de las investigaciones sigue siendo un tema escaso debido a que son pocos los que se han dedicado a indagar y desarrollar nuevo conocimiento basado en este ítem, lo anterior justificándose en la probabilidad de que los tabús siguen ejerciendo presión al considerar que el arte es solo una actividad de relleno y exclusiva del sexo femenino.

En este sentido, el artículo de investigación titulado “El concepto de industria cultural como problema: una mirada desde Adorno, Horkheimer y Benjamín” de los autores Daniela Szpilbarg y Ezequiel Saferstein nos explican la noción de industria cultural desde tres visiones diferentes donde se expresa la importancia del arte con base al contexto actual y las ideas de cada teórico que se retoman. Sin embargo, sigue existiendo una carencia con respecto a la presencia que tiene el arte en la actualidad, pues dentro del artículo solo se visibiliza la concepción que los artistas tienen con respecto al tema.

Es aquí cuando Benjamín critica al “arte por el arte”, que es más inaccesible para las masas cuanto mayor es su valor cultural. Lo que la reproductibilidad permite es la emancipación de la obra de arte de su “existencia parasitaria en el ritual”. Benjamín piensa en un arte, sino político, que al menos cumpla una función social en las masas. El arte por el arte, apolítico, termina siendo conservador y contrarrevolucionario (Szpilbarg y Saferstein, 2014: 61).

La idea de los autores a través de las premisas de Benjamín nos muestra que el arte en ocasiones solo cumple la función de reproductibilidad, es decir, que no se busca generar un cambio, mostrar algo diferente, etcétera, sino que únicamente se reproduce lo que ya existe, y esto ocasiona que no se le de trascendencia al arte por considerarlo poco creativo. Por otra parte, Adorno y Horkheimer expresan su idea respecto al concepto de industria cultural y su relación con el arte, el cual se resume de la siguiente manera:

El concepto de industria cultural fue utilizado para describir este sistema de la cultura, que funciona de la misma manera que cualquier empresa capitalista: el cine, la radio y la TV son un sistema de producción mercantil que lleva al orden y la estandarización. El punto central de los autores es que el arte aparece en el capitalismo actual como parte de la industria. Hay una integración total y una previsión que identifican el sistema de la industria cultural con la extrema racionalización de la sociedad capitalista y el modelo fascista (Szpilbarg y Saferstein, 2014: 63).

El artículo explica por medio de los teóricos Adorno y Horkheimer que la industrial cultural cada vez más se relaciona con el modelo fascista y la sociedad capitalista porque se busca reproducir a la cultura como una actividad mercantil donde se lucra con todos aquellos elementos que ofrecen los pueblos, ya sea con las costumbres o tradiciones que derivan de sus prácticas, ocasionado que se pierda la envergadura que tiene el arte debido a que se piensa en ella sólo como un sistema de producción monetaria y de ocio.

Es importante recordar que la cultura expresa la esencia de un lugar debido a que muestra sus elementos y formas de expresión que los caracterizan. En este sentido, el Equipo editorial Etecé (2022) explica que la cultura “es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, tradiciones, normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad”, por ello, la cultura no debe ser vista como un proceso o mecanismo lucrativo, sino que se debe dar prioridad a ella para preservar la esencia, costumbres y tradiciones de los pueblos para que las futuras generaciones tengan conocimiento de la importancia de dicho sitio y de su país en general.

Siguiendo con esta idea, el artículo denominado “De la industria cultural a la macroestructura imaginaria” del autor Antonio Caro expresa la relación de tres conceptos que son industrias culturales, industrias creativas y macroestructura imaginaria con la intención de visibilizar que los tres están íntimamente relacionados con el arte y la cultura porque se busca exteriorizar cómo el arte ha tenido que evolucionar con el paso de la globalización para poder seguir presente y hacer frente a todos los cambios que trajo este fenómeno.

La expresión industrias culturales es lo que pasa a denominarse «alta cultura» lo que tiende a revestirse de un estatuto de excepcionalidad: a la manera de dedicación caprichosa de unas minorías ociosas que son incapaces de entender y apreciar lo que ama y valora el gran público (Caro, 2017: 51).

Este concepto expone cómo la cultura evoluciona a tal grado que se le da el estatus de “alta”, es decir, se considera como algo muy elevado donde pocas personas pueden tener acceso a ella, a su consumo en lugares específicos, o bien, a disfrutar del enriquecimiento que ofrece a todo aquel que logra tener contacto con actividades culturales de un sitio en particular. Sin embargo, con los constantes cambios que sufre la sociedad, las industrias culturales pasan a ser consideradas como industrias creativas debido a todo lo que deben realizar para poder compartir las costumbres y tradiciones del pueblo.

El término industrias creativas tiene como precedente histórico la explosión de creatividad que se vivió en la órbita occidental en la década de los sesenta del pasado siglo, y que tuvo su expresión en fenómenos tan diversos como la consagración de la música pop, los movimientos estudiantiles contra la guerra del Vietnam que conmovieron las universidades estadounidenses a mitad de la década, el auge del diseño con artistas como Milton Glaser, Saul Bass o Paul Rand o la revolución creativa que protagonizó en el terreno de la publicidad William Bernbach: fenómenos todos los cuales confluyeron en la gran explosión que supuso el mayo francés de 1968 (Caro, 2017: 52).

Con respecto al término de industrias creativas que precede al de industrias culturales, se observa que el autor de la investigación realizó una relación de conceptos con la intención de mostrar cómo es que deben ir evolucionando con el paso del tiempo para poder hacer frente a las realidades inmediatas, y de esta manera, exponer que la cultura también cambia y debe adaptarse al contexto, todo ello derivado de las necesidades de la sociedad y de las manifestaciones artísticas y culturales que se desarrollan en determinados grupos, y por ende, se consideran acciones creativas y dignas de compartirse con los demás.

Es así, a través de estas diferentes manifestaciones, como se van perfilando los contornos de lo que aquí denominamos macroestructura imaginaria. Una gigantesca estructura que atraviesa la práctica

totalidad de las llamadas industrias creativas y que las pone al servicio de un objetivo muy preciso: construir marcas globales, entendidas como las principales exponentes del actual proceso de globalización capitalista, y que se diferencian unas de otras, no en virtud de las características materiales de sus respectivos productos, sino primordialmente en función de las significancias de que se han dotado como resultado (Caro, 2017: 56).

Poco a poco el término de industria cultural se ve obligado a cambiar su visión para ser considerada como una macroestructura imaginaria donde perduran grandes marcas creativas que ayudan a compartir la cultura y el arte fuera de su lugar de origen, pero esto debe realizarse desde esta visión donde se pueda proteger las costumbres y tradiciones de los pueblos, es decir, que al momento de llevarlos fuera de su sitio, exista la seguridad de que no serán robados, y que en caso de querer compartirse, se tendrá que dar crédito a los autores de dichas ideas, por ello, el concepto de macroestructura imaginaria resulta ser un término correcto y apropiado porque protege el arte y la cultura a través de la creación de marcas globales.

Ahora bien, otro concepto implícito dentro del término de arte es el folklore, y Pérez y Gardey (2021) mencionan que folklore “hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura”, además, el concepto también engloba los “bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y las supersticiones de la cultura local, entre otros factores. Se trata de tradiciones compartidas por la población y que suelen transmitirse, con el paso del tiempo, de generación en generación” (Pérez y Gardey, 2021).

Ante esto, el artículo titulado Danza folklórica ecuatoriana: estudio comparativo para mejorar su enseñanza de los autores Walter Aguilar-Chasipanta, Ana Bayas-Cano, Edith Valarezco-Mendoza y Carlos Galarza-Guamanquispe explican dentro de su investigación la importancia de la disciplina desde una temprana edad para poder perfeccionar la técnica, pero al mismo tiempo el estudio marca la pauta para generar nuevos mecanismos de enseñanza donde aquellas personas que no tienen contacto temprano con la danza folklórica pero desean aprenderla, lo puedan realizar de manera significativa a través de la cátedra de los docentes y con base a la implementación de mejores estrategias didácticas.

Algunas investigaciones han demostrado que, al pasar los años, se va perdiendo la agilidad para realizar tal o cual movimiento, y dentro de la danza folklórica se requiere mucho de ella para poder efectuar varios pasos complicados. Por el contrario, los jóvenes llegan a su máximo nivel de agilidad en la pubertad (edad en la que se encuentran la mayoría de bailarines novatos investigados) y la mantienen varios años (Aguilar-Chasipanta, et. al., 2017: 7).

Esta premisa expone que el arte del folklor es una actividad que requiere de mucha práctica, que se recomienda empezar en ella desde temprana edad para poder desarrollar movimientos más limpios y complicados, sin embargo, también expone que el arte no se debe realizar o consumir obligatoriamente a una edad en particular, sino que lo que se requiere es modificar las estructuras de enseñanza para que cualquier sujeto en el momento que lo desee, pueda adentrarse al arte sin ninguna complicación o limitación.

La experiencia juega un papel importante para la técnica de ejecución del gesto de la danza. La juventud juega un papel importante para la agilidad de movimientos. La sinergia de la experiencia y la juventud, dan como resultado un muy buen nivel de ejecución de los gestos, pues los novatos toman la experiencia de los profesionales y los mejoran, siendo un muy buen indicador para poder preparar una guía de enseñanza para niños y jóvenes que incursionan en este bello arte (Aguilar-Chasipanta, et. al., 2017: 7).

Es cierto que la experiencia ayuda a que el desarrollo del arte sea más fructífero, que sus resultados se visualizan con mayor profesionalidad, pero también es verdad que las actividades artísticas se

deben procurar fomentar desde una edad temprana para que las personas aprecien este tipo de acciones a muy corta edad y logren transmitir su amor a ellas con los demás, con la intención de preservar esta cultura y patrimonio que tiene el país, porque de lo contrario, sino se comunican poco a poco las nuevas generación pierden el interés en ellas, o se dejan de compartir debido a que la globalización obliga a mirar a la sociedad a otros lares, dejando de fuera la cultura y patrimonio del país.

En este sentido, el Equipo Editorial Etecé (2022) define al patrimonio como “un legado, una herencia, algo que recibimos del pasado o que forma parte de un acervo valioso y digno de preservarse”, y es por ello que el arte se considera con este término debido a que surgió desde hace muchos años, un ejemplo son las pinturas rupestres donde nuestros ancestros plasmaron las primeras imágenes para comunicarse con otros y dejar vestigio de lo que se vivió en aquella época.

Ante esto, la investigación titulada “Una aproximación crítica a la dicotomía tangible/intangible en el abordaje del patrimonio cultural desde las nuevas perspectivas del folklore” de los autores Mirta Bialogorski y Fernando Fischman exponen la importancia que tiene el folklore como patrimonio ante el surgimiento del performance como nuevo concepto del arte donde se combina la actuación y la danza.

Esta situación visibiliza que los cambios en el arte son indiscutibles y necesarios ante las modificaciones que vive la sociedad, y aunado a ello, las necesidades inmediatas que se derivan de su actuar diario, así como la relación con otros en escenarios conocidos y desconocidos, obligando al arte a realizar modificaciones y/o adecuarse a los conceptos que se viven en la actualidad para seguir vigente y presente en la sociedad.

La cuestión del patrimonio cultural ha adquirido relevancia en los últimos años. En la actualidad, cada vez con mayor frecuencia asistimos a los debates que se plantean acerca de esta problemática en diversos foros concernientes a la actividad académica tanto como a la gestión. Algunas de las cuestiones que se dirimen en estos marcos son, por ejemplo, la importancia de la conformación de identidades locales frente a la globalización, o en otro orden, las demandas sociales de generar recursos económicos a través de la activación de bienes patrimoniales con fines turísticos (Bialogorski y Fischman, 2002: 234).

La idea anterior expresa la importancia que tiene el patrimonio cultural de un pueblo o lugar, por ello debe preservarse este tipo de actividades artísticas y culturales porque muestran la esencia del sitio, de sus habitantes y las prácticas que se realizaban hace muchos años, y que para los locatarios es algo invaluable y de suma importancia que no debe perderse porque al final, muestran la riqueza que posee el municipio, estado y país, y también es una manera de conocer a la sociedad o grupo perteneciente a dicho sitio.

Nos interesa en esta ocasión proponer una herramienta para la documentación de expresiones culturales potencialmente patrimonializables y en virtud de ello repensar las categorías de tangibilidad/intangibilidad. Se trata del concepto de “actuación” (performance). Este se entiende como un acto comunicativo cuyas características principales son las de estar marcado estéticamente y puesto en exhibición para su evaluación ante una audiencia determinada (Bauman 1992 citado en Bialogorski y Fischman, 2002: 236).

Siguiendo con el análisis del artículo de investigación, la idea anterior expone que los cambios que se van viviendo, sobre todo en el arte, deben registrarse para poder dejar bases a las futuras generaciones sobre las costumbres y tradiciones que se tienen en el lugar, sobre todo, buscar que se sigan reproduciendo y transmitiendo de generación en generación para que no se pierda la esencia y riqueza cultural del pueblo, pero también, dicho registro ayuda a entender los cambios que van surgiendo, las

nuevas ideas del arte y sus diferentes manifestaciones que se originan con base a las necesidades de la sociedad.

Desde el momento en que cualquier bien cultural es visto en la complejidad de su existencia y se lo toma en cuenta no de manera aislada, sino en tanto componente de una estructura significativa, en determinado momento, para determinada comunidad, el concepto de actuación lleva a repensar la dicotomía tangible/intangible, que en este sentido ya no sería pertinente (Bialogorski y Fischman, 2002: 238).

Finalmente, como se expresa en el párrafo anterior, el arte al ser subjetivo, sufre modificaciones y/o adecuaciones con base al contexto interno y externo del artista, de los comentarios de otros o de la misma sociedad que exige nuevas posturas o acciones para que se siga apreciando y consumiendo este tipo de actividades, pero la realidad es que el arte debe ser apreciado como un valor, es decir, como una forma de cambiar las estructuras cognitivas del ser humano porque gracias a ella se atiende mejor las problemáticas presentes y futuras que vive el individuo, y ayuda a mejorar sus acciones en el mundo laboral, no importa que no sean artistas, sino que es aplicable para cualquier profesión o persona.

Es menester hacer hincapié en que el arte es una actividad llena de cultura, folklore y patrimonio porque cada lugar desprende su esencia y características que tienen a través de sus costumbres y tradiciones que les fueron compartidas de generación en generación. Sin embargo, en la actualidad pese a los múltiples beneficios que se ha descubierto que el arte otorga al ser humano, siguen existiendo tabús respecto a que ésta es sólo una actividad que sirve de relleno, que es propia de las mujeres, o bien, que no es necesario desarrollarlo como una profesión para el ser humano.

Las investigaciones consultadas demuestran cómo los investigadores se han dado a la tarea de demostrar su alcance, impacto y beneficios que tiene el arte para el desarrollo integral del ser humano, que su acercamiento se sugiere que sea desde temprana edad para estimular al individuo a que siga consumiéndose y valore todo lo que se hace a través de las distintas prácticas artísticas.

RESULTADOS

Visibilizar los hallazgos cualitativos sobre la relación entre el folklore y la industria cultural como parte del desarrollo integral del ser humano ofrece una visión distinta a la que se tiene en la actualidad donde la concepción del arte radica en ser considerada como una actividad para mujeres o un simple relleno en las mallas curriculares. A continuación, se expresan los datos obtenidos que permitieron realizar el análisis para entender el impacto que tiene el folklore y la forma como la industria cultural ayuda o cambia el desarrollo del mismo en las actividades diarias de la sociedad.

Tabla 1

Resumen de artículos revisados

Título	Autores	Año	Pertinencia	Metodología	Resultados
Una aproximación crítica a la dicotomía tangible/intangible en el abordaje del patrimonio cultural desde las nuevas perspectivas del folklore.	Bialogorski, M. y Fischman, F.	2002	Es pertinente porque aborda la problemática del patrimonio cultural en el campo del Folklore.	Empírica, y aunque no se menciona, es cualitativa por la obtención de opiniones y comparación de ideas.	Considera las expresiones culturales como patrimonio que se debe conservar.
El concepto de industria cultural	Szpilbarg, D. y	2014	Es pertinente porque aborda el	Empírica (Cualitativa).	La industria cultural se

como problema: una mirada desde Adorno, Horkheimer y Benjamín.	Saferstein, E.		concepto y noción de industria cultural y su transformación.		manifiesta como una forma estereotipada por los cambios actuales en la sociedad.
Danza folklórica ecuatoriana: estudio comparativo para mejorar su enseñanza.	Aguilar-Chasipanta, W., et. al.	2017	Es pertinente porque se realiza un estudio comparativo sobre el gesto motriz-artístico entre bailarines profesiones y novatos.	Cuantitativa	El folklore puede ser práctico por cualquier persona, pero la edad influye para la ejecución de gestos y agilidad de movimientos.
De la industria cultura a la macroestructura imaginaria.	Caro, A.	2017	Es pertinente porque muestra la evolución del concepto de industria cultural.	Cualitativa	Muestra que la industria cultural actual busca construir marcas globales con base al desarrollo del arte.

Fuente: elaboración propia con base en los artículos consultados.

El análisis de la información revela que el arte se configura como una forma de expresión fundamental para el ser humano, permitiendo la manifestación de emociones, sentimientos y situaciones que, por diversas razones, no pueden ser comunicadas verbalmente, además, también se expresa que el arte, al ser una actividad altamente subjetiva y creativa, ha sido reconocida como un medio para que las personas puedan exteriorizar lo que no se atreverían a decir, sin embargo, los estudios revisados indican que, a pesar de su potencial, el arte sigue siendo un campo de investigación limitado donde aún persisten ciertos tabús que desvalorizan su función dentro de la sociedad, viéndola como una actividad secundaria o de entretenimiento (Szpilbarg y Saferstein, 2014).

Por otra parte, este fenómeno está relacionado con la industrialización de la cultura y el arte, en donde la producción de bienes culturales se convierte en un proceso capitalista, bajo el concepto de "industria cultural". La crítica al concepto de "arte por el arte", como lo plantea Benjamin, destaca su incapacidad de generar un cambio real en la sociedad, ya que se limita a reproducir lo existente en lugar de desafiar el statu quo. En contraste con este enfoque, la noción de "industrias creativas" presenta una evolución en el tratamiento del arte, reconociendo la necesidad de adaptarse a las realidades contemporáneas y globalizadas. Caro (2017) muestra cómo la industria cultural, a través de la globalización, ha dado paso a un nuevo enfoque que busca preservar las tradiciones culturales mientras se insertan en el mercado global, y de este modo, el arte se reconfigura como una herramienta para preservar el patrimonio cultural y asegurar que las tradiciones no se pierdan en el proceso de globalización.

Siguiendo este eje narrativo, la preservación y enseñanza de las danzas y tradiciones folklóricas, como se señala en el estudio de Aguilar-Chasipanta et al. (2017), requieren un enfoque pedagógico que fomente el aprendizaje desde temprana edad, pero también permita a los individuos adultos acceder

al conocimiento y perfeccionamiento de estas prácticas, adaptándolas a las nuevas realidades sociales, además, los estudios de Bialogorski y Fischman (2002) sobre el folklore y la "actuación" (performance) señalan cómo el patrimonio cultural, al ser interpretado en su contexto social y cultural, debe ser visto no solo desde una perspectiva de conservación, sino también como una herramienta de comunicación y expresión en el presente.

CONCLUSIONES

El arte es una práctica que cualquier persona puede desarrollar sin importar la edad, y a pesar de que en algunas investigaciones se recomendaba iniciar desde muy joven con el consumo y desarrollo de la misma, se considera que no es tan necesario, pues el adulto también puede recurrir a ella para expresar sus emociones y sentimientos, aprenderla y poder explotar su creatividad sin ningún tipo de limitantes, además sirve como estímulo para la relajación y evita que el estrés siga aumentando en el ser humano para que no presente ningún problema de salud.

Con relación a las investigaciones, se manifiesta que el arte es una actividad que todo individuo realiza o ha realizado en algún momento, y ejemplo de ello es la fotografía debido a que a todos nos gusta retratar momentos inolvidables, y es ahí donde entra el arte, la estética, el concepto de belleza, entre otros elementos y factores, por ello, el ser humano siempre está relacionado con esta idea y concepción, ya sea en su vida personal, social, académica o en cuestiones profesionales/laborales.

Por otra parte, es importante que como sociedad sigamos preservando el arte y la cultura que se tiene a nuestro alrededor, ya sea en el lugar de origen, estado o país, lo importante es cuidarla y compartirla con las futuras generaciones para que se siga reproduciendo, y de esta manera lograr que los extranjeros conozcan esta esencia, raíz, costumbres y tradiciones que se tienen, y que caracterizan y diferencian a los pueblos, sitios o lugares donde se manifiestan este tipo de prácticas artísticas para evitar que se pierdan, pues lo importante es seguir conservándolo para que las futuras generaciones entiendan la importancia de las mismas y valoren todo lo que implica su desarrollo y ejecución.

Pese al impacto que tiene el arte en la actualidad, se expresa que sigue existiendo inhibición de la misma, es decir, no se logra visibilizar el alcance que tiene dentro de la formación de los estudiantes y de la sociedad en general, pues a pesar de las investigaciones consultadas, la realidad muestra que estos sucesos se revisaron hace años, y en la actualidad no ha habido seguimiento de ella, sino que se ha dejado en el olvido y se busca seguir bajo la sombra de las ciencias exactas. Es por ello, que dentro de la labor profesional como docente universitario se debe buscar siempre que los estudiantes tengan contacto con el arte para que aprecien el gran cambio que tienen cuando dejan fluir su creatividad a través de alguna práctica artística, además, también se visibiliza que gracias al arte se pueden atender y/o desarrollar actividades profesionales sin sufrir alteraciones, al contrario, descubren que su visión es más amplia y explotan su creatividad para atender la problemática que viven.

Finalmente, es menester destacar que el arte y cultura son dos conceptos que se tienen que tener muy presentes en nuestro actuar diario, no importa que no seamos artistas, pues cualquier persona y profesionista necesita de ella para poder realizar sus actividades de manera más libre, sin presión y sin estrés, además, al practicar alguna disciplina artística se logra un desarrollo más integral porque los dos hemisferios del cerebro comienzan a trabajar, generando que el ser humano sea más crítico, analítico, reflexivo y creativo, y esto impacta en el sentido de evitar cerrarse a una problemática y permitir el análisis de la situación para buscar diversas opciones de respuestas.

Se concluye comentando que se necesitan más investigaciones enfocadas al arte, cultura, folklore y patrimonio para seguir preservando, y mostrar a los demás por qué son necesarias, los beneficios que se tiene como personas y sociedad, pero lo más importante, evidenciar que su desarrollo e inclusión

en los procesos formativos de los estudiantes les ayuda a mejorar su aprendizaje, cambian su visión y logran ser mejores personas debido a los valores que se transmiten con las prácticas artísticas.

REFERENCIAS

Aguilar-Chasipanta, W., et. al. (2017). Danza folklórica ecuatoriana: estudio comparativo para mejorar su enseñanza. Educación Física y Ciencia, 19(1), 1-8.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=439952932009>

Bialogorski, M. y Fischman, F. (2002). Una aproximación crítica a la dicotomía tangible/intangible en el abordaje del patrimonio cultural desde las nuevas perspectivas del folklore. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Jujuy, (18), 232-240.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18501817>

Caro, A. (2017). De la industria cultura a la macroestructura imaginaria. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Jujuy, (51), 49-58.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18554668004>

Equipo editorial Etecé. (2022, 11 de febrero). Cultura. Concepto.de. <https://concepto.de/cultura/>

Equipo editorial Etecé. (2022, 2 de febrero). Patrimonio. Concepto.de. <https://concepto.de/patrimonio/>

Pérez, J. y Gardey, A. (2021, 9 de agosto). Folklore. Definición.de. <https://definicion.de/folklore/>

Pirela, F. (2024, 10 de julio). Arte. Concepto.de. <https://concepto.de/arte/>

Szpilbarg, D. y Saferstein, E. (2014). El concepto de industria cultural como problema: una mirada desde Adorno, Horkheimer y Benjamín. Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte, 9(14), 56-66.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279033275005>

Todo el contenido de **LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades**, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .