

2º FORO INTERDISCIPLINARIO DE LAS ARTES

25
OCT.

29
OCT.

**Creación-investigación:
Procedimientos, acciones
creativas y metodologías
posibles**

2do Foro

INTERDISCIPLINARIO

DE LAS ARTES

Universidad de Valparaíso

Creación-investigación:
Procedimientos, acciones
creativas y metodologías posibles

Organiza

Patrocina

Participa

La 2da versión del **Foro Interdisciplinario de las Artes Universidad de Valparaíso** se titula **creación-investigación: Procedimientos, acciones creativas y metodologías posibles**. En esta versión el asunto que convoca al encuentro es la situación de Investigación-creación, la que se abordará desde diferentes experiencias artísticas de diversas creadoras-investigadoras, con la finalidad de convocar y descubrir metodologías de investigación-creación que aporten conocimientos para visibilizar y validar los procedimientos no-lineales, orgánicos, y formas-otras de búsqueda y creación artística que en ellas aparezcan.

FUNDAMENTACIÓN

La investigación artística ha sido tema de discusión desde diversos ámbitos, fundamentalmente pues el arte —su práctica y reflexión— responde a una diversidad de disciplinas y procedimientos específicos que son difíciles de homologar en una mirada estandarizada y definitiva acerca de sus propios procesos creativos. Quien pinta, filma, compone música, interpreta, actúa, reflexiona un arte específico, dispone de una serie de estrategias y herramientas diversas que no necesariamente se emparentan desde su propia individualidad. Sin embargo, se pueden encontrar concordancias entre procesos creativos de distinto tipo que podrían enriquecer la estrategia y metodología del otro.

Esa opacidad entre procesos creativos diversos, esconde un primer problema de la investigación artística, que entendida desde la institución “investigación”, obvia los procedimientos y estrategias de realización como formas de creación-investigación instituidas.

Más bien pasan —circulan, continúan—, cotidianamente, como investigación de facto, pero no inscritas dentro de un relato oficial de lo que se comprende como “investigación” (como sí lo sería el caso de la investigación científica). Lo anterior se podría entender como causa y consecuencia a la vez. Como causa, pues la infinita diversidad de procedimientos creativos implicados en el mundo del arte, hace muy difícil llegar a conclusiones definitivas acerca de los procedimientos de búsqueda y realización ejecutados. Como consecuencia, pues la precariedad de los recursos materiales para llevar a cabo investigaciones artísticas, pone como condición la priorización de tareas para llevar a cabo los procesos creativos, dentro de las cuales aquellas acciones conducentes a sistematizar procesos de creación-investigación, o bien, relatar las metodologías ejecutadas, quedan relegadas al anecdotario de una obra y no como relato instituido acerca de su propio trayecto como proceso de creación-investigación.

Es por las dos razones expuestas anteriormente, que aparece la necesidad imperiosa de establecer un punto de encuentro entre creadores, realizadores e investigadores con quienes, además de compartir procedimientos, reflexiones y experiencias, hagan aparecer registros de metodologías posibles que se inscriban en relatos acerca de cómo investigar-crear en las diversas disciplinas del arte que podamos congregar. Junto con ello esperamos descubrir metodologías que las diversas creadoras, realizadoras e investigadoras pudieran hacer propias en nuevos procesos creativos que constituyan el amplio campo de la creación-investigación artística.

Finalmente resulta urgente levantar una discusión y reflexión que permita desplegar las problemáticas y propuestas posibles, desde una Universidad del Estado, dentro de la cual existen programas de formación de pregrado y posgrado en artes, un Centro de investigaciones Artísticas y personas dedicadas al ejercicio de la docencia, investigación y creación, todos atributos que hacen a la Universidad de Valparaíso, una institución que debiera liderar una iniciativa robusta, que permita fortalecer la creación-investigación artística tanto a nivel nacional como internacional.

Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

10:00-12:00

**MESA 1
El Arte
como saber**

MODERA:
Gustavo Celdón (CIA UV)

INVITADOS:
Valentina Buló
(USA / IDEA)
Patricia Gonzalez (UPLA)
Sergio Rojas (U. de Chile)

10:00-12:00

**MESA 2
Creación
artística /
investigación**

MODERA:
Marcelo Raffo (Cine, UV)

INVITADOS:
Patricia Artés (DEI, UV)
Cristian López (Ped. en
Música, ECM Centro de
estudio de Creación Musical)

11:30-13:30

**MESA 3
El arte como medio
de observación de
otros fenómenos**

MODERA:
Sibila Sotomayor (CIA-UV)

INVITADOS:
Francisco Albornoz (Teatro, UV)
Montserrat Estévez (Teatro, UV)
Nicolás Espinoza (Teatro, UV)
Juan Pablo Toncoso (Teatro, UV)

10:00-12:00

**MÚSICA &
FILOSOFÍA
Exposición
de la escritura del
acontecimiento**

MODERA:
Marcelo Arancibia (Director
Instituto de Filosofía, UV)

INVITADOS:
Paul Hernández (ECM)
Cristian López (ECM)

12:00-14:00

**LANZAMIENTO
LIBRO
"Coordenadas
de la investigación
artística"**

Carolina Benavente
(Investigadora)
Gustavo Celedón (CIA, UV)
Marcelo Raffo (Cine, UV)
Alvaro Huirimilla (Diseño, UV)
Rossana Bastías (Diseño, UV)

12:00-14:00

**TALLER
de herramientas
tecnológicas
para la creación
artística**

MONITOR:
Victor Zúñiga (Teatro, UV)

12:00-14:00

**TALLER
de herramientas
tecnológicas
para la creación
artística**

MONITOR:
Victor Zúñiga (Teatro, UV)

12:00-14:00

**TALLER
de herramientas
tecnológicas
para la creación
artística**

MONITOR:
Victor Zúñiga (Teatro, UV)

16:00-18:00

**MUESTRA
ESPECIAL
Exploraciones
audiovisuales**

16:00-18:00

**MÚSICA EN
POTENCIA
Tomas Lefever
Chatterton**

18:00

**EXPOSICIÓN
"LA MUJER QUE SE
TRANSFORMA EN
MÁQUINA"**

DIRIGE:
Tamara Figueroa
(Teatro, UV)

CRONOGRAMA

TALLER

"HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA"

PROFESOR

Víctor Zúñiga Valdés

Descripción del curso

A propósito de la pandemia y los confinamientos, nos encontramos con una forma otra de realizar puestas en escena, a través de plataformas digitales que permiten la presentación de obras en vivo. Este taller aportará conocimientos básicos de computación, tanto de hardware como de softwares dedicados, para mejorar el soporte de transmisión en vivo, en términos técnicos y estéticos.

Objetivo general

Comprensión de la información digital transmitida por redes sociales.
Desde la creación a la visualización del espectador.

Objetivos Específicos:

- Reconocimiento de hardware.
- Configuración básica de tu equipo.
- Formatos de archivos. Codex y extensiones.
- Softwares de edición de imagen, video y sonido.
- Softwares de Streaming
- Planificación técnica de una transición en vivo.
- Plataformas de transmisión

Duración

La capacitación se dividirá en 3 clases de 2 horas cronológicas cada una.

MÓDULOS

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

SESIÓN	CONTENIDOS	ACTIVIDADES
Presentación de la capacitación / nivelación	Expectativas y necesidades objetivas.	Introducción del grupo con el fin de objetivar las herramientas a entregar. Nivelación de conceptos y cómo nos enfrentamos a la tecnología
Hardware y sistema operativo	Reconocimiento de tu equipo. Posibilidades y limitantes.	Accederemos a herramientas de configuración para conocer nuestra base de trabajo.
Software y formatos de archivo	Softwares de edición y exportación de archivos.	Manejo básico de software con el fin de potenciar su investigación creativa. Selección de formatos desde su utilidad.
Plataformas de transmisión	Soporte virtual de nuestros trabajos.	Analizaremos diversos soportes con el fin de tomar una decisión consciente del medio a transmitir.
Planificación	Softwares de streaming.	Análisis de un montaje virtual. Configuración y emisión.
Transmisiones finales	Emisión de los participantes.	Resolvemos dudas de emisión en ejercicios prácticos de los participantes

RESEÑA INVITADOS

MESA 1: EL ARTE COMO SABER.

SERGIO ROJAS CONTRERAS

Sergio Rojas Contreras (Antofagasta, Chile, 1960). Es filósofo, doctor en Literatura, profesor del Departamento de Teoría de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y coordinador del programa de Magíster en Teoría e Historia del Arte. Es también profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la misma universidad. Ha sido profesor visitante en la Universidad de París VIII (Francia), en Texas A&M University (Estados Unidos), en la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), en la Universidad de Valladolid (España) y en la Universidad de Costa Rica.

Es autor de los libros Materiales para una historia de la subjetividad (2002), Imaginar la Materia. Ensayos de Filosofía y Estética (2003), Nunca se han formado mundos en mi presencia. La filosofía de David Hume (2004), Las obras y sus relatos (2004), Pensar el acontecimiento. Variaciones sobre la emergencia (2005), El problema de la historia en la filosofía crítica de Kant (2008), Las obras y sus relatos II (2009), Chile Arte Extremo: Nueva escena en el cambio de siglo (en coautoría con Carolina Lara y Guillermo Machuca, 2010), Escritura neobarroca (2010) y Las obras y sus relatos III (2017), además de las plaquettes La sobrevivencia cínica de la subjetividad (2013) y Escribir el mal: literatura y violencia en América Latina (2017). En Sangría Editora ha publicado El arte agotado (2012, premio Consejo del Libro y la Lectura de Chile al mejor ensayo publicado ese año), Catástrofe y trascendencia en la narrativa de Diamela Eltit (2012) y Tiempo sin desenlace (2020).

VALENTINA BULO

Valentina Bulo: Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago sus líneas de investigación giran en torno al cuerpo y la afectividad. Ha publicado los libros Tonos de realidad: pensar el sentimiento en Xavier Zubiri, El temblor del ser: cuerpo y afectividad en el pensamiento tardío de Martin Heidegger y en el 2019 Sobre el placer.

PATRICIA GONZÁLEZ

Patricia González: Doctora en Filosofía y Directora del Departamento de Filosofía, Historia y Turismo de la Universidad de Playa Ancha. Sus líneas de trabajo giran en torno al pensamiento latinoamericano.

RESEÑA INVITADOS

MESA 2: CREACIÓN ARTÍSTICA / INVESTIGACIÓN

PATRICIA ARTÉS IBAÑEZ

Patricia Artés Ibáñez. Directora e investigadora teatral. Doctora © en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, Universidad de Valparaíso (Conicyt). Magíster en Estudios Culturales (Beca Fondart) y Licenciada en Artes, Universidad Arcis; Actriz de la Academia de Actuación Fernando González. Especializada en Teoría y práctica del Teatro político en la Universidad Complutense, Madrid, España. Participa de múltiples proyectos artísticos de creación e investigación bajo su dirección o desde el equipo ejecutor. Fue directora de la compañía Teatro Público. Actualmente dirige la Plataforma Escena, Crítica y Memoria con la obra Irán #3037 [violencia política sexual en dictadura] (Fondart 2019). Es parte de NICE Núcleo de investigación y creación escénica, con quienes publica la antología Evidencias, las otras dramaturgias. Ha participado en dos colaboraciones artísticas internacionales, como actriz y gestora del proyecto franco-chileno: El Hambre y lo sueños, dirigido por Samuel Gallet (Comité 8.1), Lyon Francia; y como autora y actriz en Vienen de Chile, un pequeño país junto a la actriz Nicole Mersey, en el NTH8, Lyon, Francia. Expositora en coloquios y congresos relacionados con feminismo, teatro, performance, cultura y política en: Chile, Argentina, Cuba, Francia, México y España y autora de textos académicos con publicación. Profesora de actuación, de teatro político en instituciones universitarias y culturales.

CRISTIAN LÓPEZ SANDOVAL

Cristián López Sandoval. Compositor, pianista y académico. Estudió composición musical, análisis y contrapunto con Tomás Lefever; orquestación, grafía contemporánea y contrapunto dodecafónico con Leni Alexander, música escénica y teatro total con el compositor norteamericano Peter Sheekely; música para teatro y cine con Giorgio Inceri, Bolonia, Italia y composición en música electroacústica con Gabriel Brncic y Andrés Lewin-Richter en Phonos, Barcelona. Cursó sus estudios de piano y teoría de la música con Ana Silva Davidson en el conservatorio de música de Temuco y con Carlos Botto en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Actualmente, es profesor titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, donde desarrolla docencia y ha sido director de la carrera de música. Pianista del Teatro Municipal de Santiago. Co-fundador de Laboratorio de Arte Sonoro.

RESEÑA INVITADOS

MESA 3: EL ARTE COMO MEDIO DE OBSERVACIÓN DE OTROS FENÓMENOS

FRANCISCO ALBORNOZ FARÍAS

Doctor en Cultura y Educación en América Latina. Comenzó a dirigir en 1999. Algunas de sus puestas en escena son “Tres hermanas”, “Prometeo [relato del mar]”, “Lear [antes del mar]”, la trilogía de la reconstrucción que incluye “Julio Cesar [mar]”, “El jardín de los cerezos” e “Idea para una historia de violencia”, “Pana”, “Entender mal”, “Parecido a la felicidad” y “La gaviota”. Su trabajo ha girado tanto en Chile como en el extranjero (España, Estados Unidos, México). Ha dirigido investigaciones en torno a la memoria y el trabajo con archivos, así como respecto de la puesta en escena, presentando su labor en Chile, España, Japón y Argentina. Además, fundó en 2004 la editorial de teatro y teoría de las artes escénicas: Frontera Sur. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de Chile.

NICOLÁS ESPINOZA BASTÍAS

Magister en Puesta en Escena y Escenografía de la Universidad Michel de Montaigne Burdeos, Francia. Su trabajo se ha presentado con éxito dentro del país y en el extranjero (Alemania, España, Brasil, Noruega y Costa Rica). Dentro de sus trabajos más relevantes se encuentra “UNABOMBER”, “Conversaciones sobre el futuro”, “Un enemigo del pueblo”, “No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán”, “DARK” y “NIMBY, nosotros somos los buenos”, coproducción con el Theater und Orchester Heidelberg, “Incentivos perversos” de Andrés Kalawski, para la Muestra de dramaturgia Nacional Chilena y “Casa de Muñecas”. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Mayor.

MONSERRAT ESTÉVEZ CALDERÓN

Magíster en Artes con Mención en Pedagogía Teatral de la Universidad Mayor. Magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Alguno de sus últimos trabajos como actriz son “Junto al lago negro” de la dramaturga alemana Dea Loher, “Prefiero que me coman los perros”, escrita por Carla Zuñiga y “Una pensión en Yungai” de Leonardo Gonzalez en el marco de la Muestra de Dramaturgia Nacional Chilena, todas dirigidas por Jesús Urqueta; “Allende, Noche de Septiembre” escrita por Luis Barrales y dirigida por Pablo Casals; “Trovarsi” dirigida Aliocha de la Sotta a partir del texto de Luigi Pirandello y “Los invasores” de Egon Wolff dirigida por Pablo Casals, entre otras. Se ha desarrollado también como gestora de numerosos proyectos escénicos. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Teatro del Instituto profesional Aiep y en la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, donde también ejerció labores como coordinadora del Área de Creación.

JUAN PABLO TRONCOSO CHANDÍA

Magíster en Literatura. Forma parte de las compañías La Junta y Colectivo Zoológico. Es autor de las obras “El Once”, “No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán”, “NIMBY”, “Muerte y explosión de un anarquista chileno”, “Tú no hablas” y versiones de “Natacha” y “Casa de Muñecas”. Sus textos se han presentado en México, España, Alemania y Argentina. Además dirigió las obras “La Leva” y “Aquí no se ha enterrado nada”, ambas de Leonardo González. Fue seleccionado para ser parte del Programa Internacional de Dramaturgia The Royal Court Theatre, organizado por Teatro La Plaza y Fundación Teatro a Mil. Es docente en las Escuelas de Teatro de la Universidad de Valparaíso y UNIACC. Actualmente se encuentra en proceso de montaje de las obras “Caracol” y “El pueblo no tendrá otro camino...” ambas de su autoría.

TODAS LAS ÁREAS
UNA UNIVERSIDAD

ACREDITACIÓN 2022