

**Proyecto El Árbol
Ciclo de Seminarios 2018**

**Comunicando Cultura
Investigación, creación, academia y formatos alternativos para la
comunicación del conocimiento en cultura**

Programa

1

¿Por qué comunicar?

El sistema de publicaciones, la evaluación de la productividad y el rol del investigador en la configuración del campo cultural

DESCRIPCIÓN

En el esquema de funcionamiento de la academia, las publicaciones tienen un rol clave y que, hoy más que nunca, va mucho más allá de su tradicional función comunicativa. En términos concretos, el principal instrumento de validación del conocimiento es la publicación y hoy en día esto está particularmente sesgado hacia las publicaciones indexadas.

Esto es así porque las publicaciones son parte de un sistema en el que convergen enfoques y motivaciones diversas y muchas veces discordantes en torno a un mismo objeto: la socialización del conocimiento generado por la investigación.

Son muchas las exigencias que se derivan de este sistema y disciplinas como las nuestras –las más íntimamente ligadas a la cultura–, que no son fácilmente definibles y que generan productos variables, se encuentran en un lugar incómodo en el que se acentúan esas divergencias simbólicas en torno al sentido de comunicar el conocimiento. Consecuencia de ello es que, ante la ubicuidad de las lógicas científicas, las artes, las humanidades, e incluso áreas como el urbanismo y algunos ámbitos de las ciencias sociales han ido descuidando los márgenes de su identidad –la especificidad de sus formas de producción de conocimiento–, asimilándose a esas lógicas e intentando validarse en función de ellas, lo que las lleva a sacrificar parte de la riqueza inherente a su particularidad en favor de aquellas porciones más alineadas con el modelo.

La única manera de escapar a esta dinámica es conocer en profundidad el sistema en el que nos insertamos, desmitificándolo y entendiendo las preocupaciones y prioridades de cada uno de los actores involucrados, empezando por nosotros mismos.

Este seminario se centrará, entonces, en entregar información detallada y confiable sobre los aspectos técnicos y conceptuales del sistema de publicaciones para, a partir de ella, plantear problemáticas que motiven a la reflexión en torno al sentido de comunicar en la era de la productividad, el rol del investigador como agente cultural y la importancia de mantener una comunicación real con los estamentos administrativos, con el fin de promover en los participantes una mirada informada y propositiva sobre el rol múltiple que les cabe en dicho contexto.

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Alcanzar una clara comprensión de las dinámicas actuales de la comunicación en la academia y las implicancias metodológicas, administrativas y políticas que ellas tienen en la investigación sobre cultura.

Objetivos específicos:

- Dimensionar el rol del sistema de evaluación de productividad en el trabajo del investigador y en las dinámicas del campo cultural
- Comprender la importancia de la comunicación como parte integral del trabajo de un académico/investigador/creador y del rol que le cabe en la configuración de su campo
- Adquirir clara conciencia de los elementos comunes y las diferencias entre los conceptos de *productividad* y *comunicación* aplicados al trabajo del investigador

CONTENIDOS

Sesión 1

Expositora: Leonora López (Directora Proyecto El Árbol / Editora Revista Resonancias, Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Chile)

- Introducción: ¿Por qué publicar?
- El sistema de publicaciones
 - a. Historia y antecedentes
 - b. Dinámicas internas y actores involucrados
 - c. La pre-eminencia de la publicación periódica como organismo de comunicación de la investigación

Sesión 2

Expositora: Leonora López (Directora Proyecto El Árbol / Editora Revista Resonancias, Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Chile)

- La evaluación de la productividad
 - a. Historia y antecedentes / consideraciones administrativas en torno a la investigación y la diseminación de sus resultados
 - b. Principales índices y su funcionamiento

- c. Indicadores –¿qué indican realmente?
- d. STM como referente modelador del sistema

Sesión 3

Expositora: Lorena Amaro (Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile / Directora Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades)

- El caso de las Artes y las Humanidades
 - a. Discrepancias con el modelo hegemónico
 - b. Perspectivas frente a la evaluación de la productividad y la validación del conocimiento en áreas vinculadas a la cultura
- El sistema de evaluación de productividad y la validación del conocimiento en Chile
 - a. Actores que componen el sistema: universidades, CONICYT, CNA
 - b. Aplicación concreta de los parámetros del modelo

Sesión 4

Expositores: María Carolina Pizarro (Directora Magíster de Arte Pensamiento y Cultura, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile / Coordinadora de publicaciones Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile) y José Santos (Coordinador de la Colección, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile)

- Unidad de publicaciones del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile:
 - a. Política de publicaciones y acceso abierto al conocimiento.

Sesión 5

Expositores: Francisco González, Leonora López y Pamela Salazar (Proyecto El Árbol)

- Conclusión: ¿Por qué comunicar?
 - a. Productividad v/s comunicación
 - b. El rol del investigador en la creación y comunicación de conocimiento
 - c. Cuando una herramienta se torna en objeto / el rol del investigador en la regulación de su campo
 - d. El sentido de comunicar en la era de la productividad
 - e. Otros formatos de comunicación para la investigación sobre cultura

METODOLOGÍA

- Sesiones de 3 horas cronológicas de duración
- El seminario está dividido en dos partes, una eminentemente informativa (dos primeras sesiones) y otra de naturaleza más interpretativa y reflexiva (las dos sesiones siguientes), de modo que se ha optado por una metodología ligeramente diferente para ambas, con el fin de potenciar la transferencia del conocimiento en cada caso:
 - Sesiones 1 y 2: Durante los primeros 60 minutos la expositora desarrollará las bases conceptuales de los temas definidos para cada sesión. Luego, la asistencia se dividirá en grupos y se dedicarán 30 minutos a la discusión de los temas expuestos, luego de lo cual se realizará un plenario de 30 minutos en el que se abrirá la discusión a partir de las conclusiones y preguntas planteadas por cada grupo. Sobre la base de esta discusión y

las inquietudes que de ella se desprendan la expositora continuará el desarrollo del tema durante los 60 minutos restantes, refiriendo a los ejemplos surgidos de la discusión grupal como manera de ilustrar los tópicos mediante referencias específicas a las realidades particulares de los asistentes.

- Sesiones 3 y 4: Durante los primeros 90 minutos los expositores desarrollará los temas definidos para cada sesión. Luego, la asistencia se dividirá en grupos y se dedicarán 30 minutos a la discusión de los temas expuestos, luego de lo cual se realizará un plenario de 60 minutos en el que se abrirá la discusión a partir de las conclusiones y preguntas planteadas por cada grupo.

PROGRAMACIÓN

Todas las sesiones se realizan en el siguiente espacio y horario:

- Lugar: Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (Román Díaz 89, Providencia)
- Horario lunes a viernes (excepto jueves): 18:00 – 21:00.
- Horario Jueves: 17:00 – 18:00

2

**Distintas formas de decir:
Formatos alternativos para la comunicación de la creación artística y la investigación sobre cultura**

DESCRIPCIÓN

Este seminario busca instalar una metodología de trabajo que integre la comunicación como parte clave de la formulación de cualquier trabajo de creación o investigación, proponiendo una relectura de la relación entre el artista/investigador y los medios a través de los cuales su trabajo sale al mundo.

Ante la actual tendencia a la hiper-especialización y la normalización, la brecha entre los distintos dominios del quehacer humano se ha ido acrecentando progresivamente. Esto, que tiene sus beneficios en términos de la profundización del conocimiento en campos específicos, crea dos problemas fundamentales que es necesario identificar y atender.

Por un lado, disciplinas como las nuestras –las más íntimamente ligadas a la cultura–, se encuentran en el lugar incómodo de ser normalizadas en función de parámetros que no le son propios. Ante la ubicuidad de las lógicas científicas, las artes, las humanidades, e incluso áreas como el urbanismo y algunos ámbitos de las ciencias sociales han ido descuidando los márgenes de su identidad y la especificidad de sus formas de producción de conocimiento, lo que las lleva a sacrificar una parte importante de la riqueza inherente a su particularidad, en lugar de cultivarla y potenciarla.

Por otro lado, si la cultura es el tejido que une a una sociedad mediante experiencias, saberes y sentidos compartidos, ¿qué pasa cuando no hay comunicación entre los diversos campos? ¿qué pasa cuando el saber, la experiencia y los sentidos generados desde un sector no salen de su reducto de origen? ¿qué pasa cuando el arte y el conocimiento que creamos está destinado exclusivamente al pequeño círculo de nuestros pares especialistas? ¿qué pasa con ese espacio intermedio donde la cultura se construye?

Para que un contenido pase a ser parte del tejido vivo de la cultura, es necesario comunicarlo de manera consistente, efectiva y oportuna, para lo cual es clave estar en sintonía con la importancia que las diversas maneras de decir tienen en la transmisión del mensaje y comprender la diversidad de potenciales interlocutores que conforman el campo cultural, todos ellos con estilos comunicativos particulares y propios del espacio cultural que habitan. De esta manera buscamos cambiar el foco desde la acumulación de conocimiento especializado (que aplica también a la creación artística) hacia el conocimiento y la experiencia socializados.

En definitiva, a través de la transmisión de herramientas prácticas y reflexivas, se instará a los participantes a contribuir ellos mismos a la articulación de un espacio que favorezca la experimentación y el desarrollo de nuevos enfoques y lenguajes en base a un diálogo

constante entre los distintos campos de nuestro quehacer, las personas que los conformamos y los entornos en los que nos insertamos, tomando este enfoque no como un ejercicio abstracto, sino como una perspectiva desde la cual se experimenta y habita el mundo.

En este sentido, la plataforma virtual con su multiplicidad de medios, nos ofrece maneras ampliamente accesibles y familiares para sacar al arte y al conocimiento de su encierro en los reductos de la hiper-especialización y hacerlos más accesibles y cercanos –más propios. El lugar desde el que se plantea este seminario está dominado por la visión de un campo cultural en el cual las personas puedan transitar y vincularse entre sí desde el deseo de comunicarse y construir sentidos compartidos. Es decir –y en su sentido más estricto–, desde el deseo de construir cultura.

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Contribuir a una comprensión profunda de la importancia que los formatos de comunicación tienen en la socialización de contenidos y en la conformación del campo cultural.

Objetivos específicos:

- Adquirir herramientas que permitan comprender y considerar la comunicación como parte clave de la formulación de cualquier trabajo de creación o investigación.
- Conocer una amplia variedad de formatos posibles mediante los cuales una obra o investigación puede ser formulada y comunicada.
- Entender la importancia de la diversidad de formatos comunicativos –como encarnación de la diversidad de miradas– en la configuración de un campo cultural espeso y dinámico.

CONTENIDOS

Sesión 1

Expositores: Francisco González, Leonora López y Pamela Salazar (Proyecto El Árbol)

- ¿Por qué buscar alternativas? – el rol de la comunicación en la producción de conocimiento y en la conformación del campo cultural
- Estado de la cuestión – comunicación en áreas vinculadas a la cultura (academia, medios de comunicación masiva, prensa y medios oficiales, medios alternativos)

Sesión 2

Expositores: Francisco González, Leonora López y Pamela Salazar (Proyecto El Árbol)

- ¿A quién comunicamos? – Multiplicidad de públicos, multiplicidad de formas
- Metodologías alternativas para la comunicación de contenidos vinculados a la cultura
 - a. La elección del registro discursivo
 - b. Multimedios – las posibilidades del soporte virtual
 - c. Retóricas transmediales y proyectos multimodales – traspasando límites y habitando el mundo de distintas maneras
 - d. Otros – particularidades y mundos posibles

Sesiones 3 a 6

Mirada en profundidad a distintas metodologías y enfoques a través de invitados especiales, cuyos conocimientos y experiencias permitirán ilustrar los contenidos abordados durante las dos primeras sesiones.

Sesión 3

Expositor: Matías Ayala (Director Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades)

- En esta sesión se abordará el rol múltiple del investigador a través de la experiencia de la expositora, quien desempeña su labor desde la academia y, al mismo tiempo ha participado activamente del debate público en torno al lugar que le cabe a las Artes y las Humanidades en el actual paradigma político-económico, entregando respuestas sobre las maneras en que la investigación sobre arte y cultura se vincula con la sociedad no solo mediante las vías tradicionales, sino también desde la acción política y cotidiana.

Sesión 4

Expositor: Francisco González Castro (Artista e investigador)

- En esta sesión se abordará el proceso de trabajo del artista en base a una propuesta político-artística, centrado en la constitución como acontecimiento y la ampliación de la autoría y de los límites en la obra de arte. Además, se tratará, desde ejemplos concretos, algunas de las particularidades de la práctica artística como investigación, en particular en sus metodologías y vinculaciones con otras disciplinas.

Sesión 5

Expositores: Aarón Montoya-Moraga, Camila Colussi, Christian Oyarzún, Guillermo Montecinos y Natalia Cabrera (CODED - Escuela de Artes y Oficios Electrónicos)

- En esta sesión se explorarán las implicancias y posibilidades de reapropiación tecnológica para el desarrollo de procesos creativos y diversas expresiones artísticas, investigativas y experimentales. CODED es un espacio colectivo e inclusivo, cuya principal labor es la de entregar herramientas técnicas y conceptuales que estimulen y favorezcan el desarrollo intelectual, cultural, artístico y social, traspasando las barreras que dificultan el acceso del público general a la programación.

Sesión 6

Expositor: Miguel Hernández (Director Sonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro Chileno – SÓNEC / Mapa Sonoro de Valparaíso)

- En esta sesión conoceremos el trabajo que desarrolla la Sonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro Chileno – SÓNEC, dedicada a la investigación, recopilación, documentación y difusión de productores chilenos que aborden el sonido y la experimentación como elemento central. Uno de sus proyectos es 'Mapa Sonoro de Valparaíso', una plataforma digital que ofrece la posibilidad de colaborar, consultar y reutilizar una colección de grabaciones realizadas en Valparaíso, con el fin de fomentar la creatividad y valoración del patrimonio sonoro en el territorio local. A través de estas experiencias es posible ver la importancia de las redes en la conformación y el fortalecimiento de un campo específico, pero que ha logrado romper las barreras de la especialización para hacer interactuar a distintos estamentos de la comunidad e interesar a múltiples públicos en el arte sonoro.

METODOLOGÍA

- Sesiones de 3 horas cronológicas de duración
- Durante los primeros 90 minutos el expositor desarrollará los temas definidos para cada sesión. Luego, la asistencia se dividirá en grupos y se dedicarán 30 minutos a la discusión de los temas expuestos, luego de lo cual se realizará un plenario de 60 minutos en el que se abrirá la discusión a partir de las conclusiones y preguntas planteadas por cada grupo.

PROGRAMACIÓN

Todas las sesiones se realizan en el siguiente espacio y horario:

- Lugar: Centro Social y Librería Proyección (San Francisco 51, Santiago Centro)
- Horario: 10:00 – 13:00

3

Plenario final abierto

Investigación, creación, academia y formatos alternativos para la comunicación del conocimiento en cultura: una realidad en desarrollo.

DESCRIPCIÓN

Todo proceso requiere de una instancia de conclusión que ponga de relieve los ejes más significativos del camino y entregue pistas que permitan dar continuidad a la acción y la reflexión. El plenario final abierto constituye tal cierre de esta actividad, y en él estarán presentes todos los expositores –tanto los miembros del equipo de coordinación como los invitados– para hacer un análisis final de los temas planteados a lo largo de los seminarios en conjunto con los asistentes.

La idea es profundizar en la discusión desde un punto de vista transversal, que haga confluir las inquietudes y observaciones de todos los participantes, además de dar la posibilidad a personas que no pudieron asistir a los seminarios, pero que de igual manera se interesan en estos temas, de sumarse a la discusión.

Finalmente, se busca encauzar las propuestas e interrogantes que nazcan de esta interacción, propiciando la formación de redes y ofreciendo, a quienes así lo deseen, opciones para dar continuidad a ideas e iniciativas a través de las organizaciones y proyectos asociados a la actividad.

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Dar cierre a la actividad en una instancia de interacción con todos los participantes, tanto expositores estables como invitados y asistentes.

Objetivos específicos:

- Hacer confluir las discusiones e interrogantes planteadas en las distintas sesiones de ambos seminarios.
- Ampliar el público de la actividad, integrando a personas que no pudieron asistir a los seminarios pero que igualmente sienten interés por los temas propuestos.
- Propiciar la continuidad de la reflexión mediante la creación y fortalecimiento de redes y líneas de trabajo en las áreas cubiertas por la actividad.

METODOLOGÍA

- Sesión de 3 horas cronológicas de duración
- Durante los primeros 60 minutos los expositores expondrán brevemente sus conclusiones, luego de lo cual se abrirá la discusión entre todos los participantes durante 90 minutos.

Finalmente, el equipo organizador del proyecto dedicará los últimos 30 minutos a sintetizar la discusión y dar cierre a la actividad.

PROGRAMACIÓN

- Lugar: Centro Social y Librería Proyección (San Francisco 51, Santiago Centro)
- Horario: 11:00 – 14:00

Los seminarios y el plenario son gratuitos y abiertos a todo público.

Se entregará constancia de participación a quienes se inscriban.

Formulario de inscripción: <https://goo.gl/forms/C9BvxAeOZwMK8Pfh2>