

La investigación en artes y el arte como investigación: propuesta de la Universidad de las Artes.

Edición:
ENCONTEXTO
Fuente:
Universidad de las Artes

Foto tomada de dok.revue.com

Dieciocho proyectos fueron aprobados para su desarrollo por las Comisiones Técnicas Asesoras, como órganos evaluadores, dentro del I Concurso de Proyectos de Investigación, para la comunidad universitaria.

El objetivo es **incentivar y fortalecer** las capacidades de los investigadores, con el financiamiento de proyectos colectivos de investigación, así como valorar la práctica artística, como **legítima matriz generadora de conocimiento**, lo que **convierte al proceso de producción creativa** en un tipo de investigación. Aunque destinado a los docentes, este concurso permite la participación de -al menos- **tres estudiantes** en los diferentes proyectos propuestos, lo que logra que éstos **se vinculen a procesos investigativos**, desde el inicio de su formación académica. Las investigaciones colectivas fortalecerán **las líneas de investigación institucionales**, a través de resultados que se reflejen en **publicaciones, producciones artísticas, participaciones en eventos académicos y artísticos**, etc. A continuación, algunos de los proyectos aprobados y su breve descripción.

1.- Reconstrucción de la Identidad Femenina: la reinserción social de la mujer, desde un proceso de creación interdisciplinar.-

Priscilla Aguirre, Escuela de Cine, Directora.

Busca poner en **valor la identidad femenina**, a través de un proceso de investigación, que integra tres disciplinas artísticas: **artes escénicas, cine documental y fotografía**, lo que **permitirá dar voz a un grupo de 20 mujeres** privadas de la libertad, del Centro de Rehabilitación Social Femenina Guayas (CRS) y a **20 estudiantes mujeres** de las escuelas de Artes Escénicas y Cine.

2.- Post-etnomusicología: un estudio sonoro del Ecuador rural, urbano y amazónico.-

Diego Benalcázar, Escuela de Artes Sonoras.

La epistemología sonora es un campo poco estudiado en Ecuador. La academia local se ha enfocado en estudios etnomusicológicos y no puramente en los sonidos. **La idea es ir más allá**, re-imaginar la investigación, a través del sonido, de una **forma filosófica y experimental**, buscando lazos entre lo humano y la naturaleza, la ciudad y el individuo, la comunidad y el cosmos.

3.- Abriendo la Puerta: Articulaciones entre Pedagogía, Política, Arte y Comunidad.-

Ana Carrillo, Departamento Transversal.

Este proyecto genera **momentos de acción y trabajo entre estudiantes**, vecinos del Barrio Nigeria, docentes y activistas de la educación, **para repensar el sentido de la educación**: la pública, la popular y sus articulaciones con la política y el arte. Uno de los objetivos principales es ahondar en las prácticas que viabilicen

la reflexión sobre los procesos metodológicos, la pedagogía y *la finalidad del conocimiento*.

4.- Proyecto de Educación Sensible Atahualpa.-

Paula González, Escuela de Artes Escénicas.

Este proyecto pretende estudiar el uso de distintos dispositivos tecnológicos en la experiencia sensible, que permita al espectador vivir la experiencia también como actor de una situación escénica, que le permitan reflexionar sobre las tradiciones orales de su localidad, elementos que configuran las experiencias sensibles y la relación con el entorno, desde una perspectiva sincrónica y diacrónica. Será un estudio de carácter exploratorio y descriptivo.

5.- Trágico y tránsito.-

Olga López, Departamento Transversal.

Por medio de la movilización de una *categoría clásica y transversal*, como *lo trágico*, el proyecto quiere indagar las tensiones y las complicidades que se pueden crear y alcanzar con uno de los conceptos más relevantes de la contemporaneidad: *el tránsito*, ofreciendo una perspectiva sobre las artes, como *proceso de mestizaje y quiebre* de fronteras disciplinarias. El fuerte componente teórico del proyecto guiará *el encuentro crítico entre distintas experiencias*, orientado hacia la redefinición de *lo trágico en el contexto urbano contemporáneo*.

6.- Investigación y creación feministas.-

Cristina Morales, Escuela de Literatura.

Construir un espacio crítico, reflexivo y creativo, a partir de diversas herramientas que nos otorga el feminismo, como campo de *lucha político, cultural, estético y epistémico*, en la medida que no se cuenta con un espacio propio dentro de la institucionalidad y las mallas curriculares de la universidad, para reflexionar y discutir sobre diversas temáticas y aspectos de los estudios de género y el feminismo; así como para poner en común e investigar las propias *prácticas de creación/investigación artísticas* y su relación con los estudios críticos.

7.- Contar Contando.-

Pedro Mujica, Departamento Transversal.

Su objetivo es crear un método para *recopilar y compartir* historias locales en *español y en Kichwa*, por medio de investigación sobre y a través del arte, relacionado a las creatividades desde *un lenguaje artístico interdisciplinario*, por medio del *Panka Arawa (teatro de papel)*, para conformar un *sistema estratégico de vinculación comunitario*, como apoyo a las *Unidades Educativas Interculturales Bilingües*.

8.- Metodologías y procesos de enseñanza para la creación artística.-

Gabriela Rivadeneira, Escuela de Cine.

Propone generar *un dispositivo teórico-práctico, de carácter periódico*, que considere la experiencia pedagógica de docentes de artes y de artistas-docentes, ya involucrados en la investigación y el desarrollo de procesos personales y experimentales de enseñanza de arte.

9.- Amorfino: difusión de la cultura montuvia, por medio del amorfino, siguiendo una estrategia editorial y de festival, en función de una reflexión sobre su geopoética regional.-

Solange Rodríguez, Escuela de Literatura.

La identidad cultural está vinculada a este patrimonio intangible, con saberes ancestrales que se han ido diluyendo en el tiempo y que merecen ser rescatados. Hoy nos identifican como *Montuvios*,

con *V chica*, finalmente aceptado así por los académicos y que queremos visibilizar en toda su magnitud, que pertenece al hombre del monte de la costa ecuatoriana. Esta propuesta es dedicada a recopilar tanto *la rima del amorfino*, como *las historias* que están detrás de la manifestación cultural.

10.- De aquí y de ningún lugar.-

Fredy Vallejos, Escuela de Artes Sonoras.

Nuestro propósito será la composición, puesta en escena y creación de una obra para dos intérpretes (recitante y electrónica), en formato estéreo, de 30 minutos, que *interroge la noción de identidad latinoamericana*, nuestra heterogeneidad y riqueza, con base en uno o varios textos y/o trabajos audiovisuales pre existentes, que desarrollen dicha temática, principalmente, ligados de un lado, a *la tradición afro*, y de otro, a *la tradición prehispánica*.

11.- Documental "La voz de mi abuelo".-

Pablo Vargas, Escuela de Cine.

La investigación propone hacer énfasis desde la cadena de producción y consumo de la pesca, para mostrar las *estructuras sociales, económicas y culturales*, y *administración comunitaria*. Además, desde una perspectiva intergeneracional (enfocada en la transmisión y la reivindicación de manifestaciones ancestrales), se quiere ver cómo los jóvenes se apropian de los saberes y conocimientos relacionados al oficio de la pesca y el mar, generando otras prácticas, *como es el caso del surf*.

12.- Otras derivas DIY.-

Cristian Villavicencio, Escuela de Artes Visuales.

Se plantea como una investigación de *metodologías transdisciplinarias*, para la producción y experimentación artística, teniendo en cuenta *herramientas digitales*. Detectamos que, *en el contexto de Guayaquil*, es necesario repensar las formas de producción artística, especialmente, en *su relación con los nuevos medios y tecnologías contemporáneas*.

13.- Guayaquil analógico.-

Libertad Gills, Escuela de Artes Visuales.

Investigación teórico-práctica en torno al cine analógico o trabajos cinematográficos sobre soporte filmico -9,5mm, 8mm, súper 8mm, 16mm y 35mm-, realizados en la ciudad de Guayaquil. Una parte de la investigación consiste en *el análisis cinematográfico* de los filmes encontrados y la escritura de textos críticos; otra, en la *creación de mapas cartográficos* acerca de los circuitos de producción, circulación y relación al espacio de la ciudad; y una tercera, en la *producción de nuevos productos analógicos* (tanto filmicos, como fotográficos), que actualicen los procesos cinematográficos, *estudiados desde el presente tiempo y contexto de Guayaquil*.

14.- Haciendo música a lo bestia.-

Jerónimo Rajchenberg, Escuela de Artes Sonoras.

El proyecto consiste en la creación de una serie de juegos para *diferentes familias de instrumentos*, que pueden ser usados como *herramientas compositivas*, de práctica instrumental, de adquisición de habilidades musicales y mentales, y como pasatiempo profesional para músicos. Los materiales están creados sobre la base de una investigación teórica, en los campos de pedagogía, psicología, educación musical, comportamiento animal y estudios cognitivos, permitiendo a los jugadores aprender y desarrollar *habilidades sociales, mentales y musicales*, que son, cada vez más, *una necesidad para el músico profesional del siglo XXI*. 🎧

La iniciativa de la Universidad de las Artes, de apoyar estos proyectos y los procesos de investigación, van de la mano de desarrollar nuevos productos, que atiendan necesidades claras dentro del quehacer artístico y cultural de nuestro país.