

Desafíos de la investigación artística en la formación doctoral

SEMINARIO INTERNACIONAL

Miércoles 29 de mayo a sábado 1 de junio de 2024

Doctorado en Artes
Facultad de Artes
Universidad de Antioquia
2024

¿Qué queremos con este Seminario?

Disponernos a un diálogo abierto y propositivo sobre las múltiples formas de nombrar, desarrollar y consolidar procesos de investigación artística en la formación doctoral. En cada una de las apuestas, sean llamadas investigación-creación, creación-Investigación, investigación desde las artes, investigación mediante la práctica artística, la práctica artística como investigación, pensamiento-creación, entre otras, encontramos modos de producir conocimiento que amplían el marco “estrictamente teórico” que caracteriza a una tesis doctoral. Por estas razones, queremos conocer qué aportes se han dado en el contexto nacional y/o latinoamericano en el marco de programas de posgrado (principalmente doctorales), pues nos interesa abordar este debate a partir de las especificidades de nuestros contextos históricos, institucionales, artísticos-investigativos.

Nos interesa declarar que un **pensamiento creativo** es esencial para navegar por una tesis, así se instale en una búsqueda exclusivamente teórica, y validar la diversidad de posturas que, en últimas, defienden la potencia de las artes para la producción de conocimiento. Como Doctorado en Artes de la Universidad de Antioquia queremos compartir aperturas investigativas que han gestado varias personas egresadas, pues sus tesis apostaron por **singulares modos de investigar**, expandiendo los sentidos de la investigación artística y, en esa búsqueda, nunca se puso en duda la producción de conocimiento y la excelencia académica que implica toda tesis doctoral.

Por esta razón, este seminario también es una invitación a una toma de conciencia “histórica” que nos permita fortalecer un espacio que ha sido abierto gracias a las inquietudes de la comunidad del Doctorado en Artes y que pueden servir de puente para transitar con mayor confianza en medio de la diversidad de modos de hacer de artistas que investigan.

Este Seminario será realizado en alianza con las instituciones que hacen parte de ACOFARTES, las cuales se vincularán con distintas estrategias, propuestas y aportes que contribuirán al fortalecimiento del evento. Una de las actividades que nace de este encuentro es el interés de crear mesas de trabajo y sesiones conjuntas entre estudiantes, grupos de investigación e instancias académico-administrativas que animen discusiones en torno a la investigación artística en la formación posgradual para la gestión de la producción de conocimiento y de las políticas que establecen la normativa de validación y reconocimiento institucionales.

¿Cómo lo haremos?

Conectando a los grupos de investigación de la Facultad de Artes con otras experiencias, nacionales o internacionales, con las cuales podamos conversar sobre los desafíos de la investigación artística en la formación doctoral.

Del miércoles 29 de mayo al sábado 1 de junio de 2024 abordaremos cuatro inquietudes-temas-tópicos-caminos que resuenan con varios proyectos de tesis de nuestros estudiantes: *Performatividades, Realidades extendidas, Contextos, Sonoridades*.

Cada día será abordado uno de los temas y se organizará de la siguiente manera:

Conferencia 1. 40min + 15min de preguntas

Conferencia 2. 40min + 15min de preguntas

Receso 30min

Conversación 1h30min

Asimismo, proponemos 3 mesas de diálogo que serán realizadas 2 horas cada día y que están llamadas a animar el encuentro y la conversación entre estudiantes de posgrados en artes, líderes y miembros de grupos de investigación que respaldan los programas de formación posgradual en artes y las instancias académico-administrativas encargadas de reflexionar y proponer lineamientos para una política pública que vaya en pos de una adecuada validación y un legítimo reconocimiento de la producción de conocimiento alrededor de las artes en el país.

Día 1. Performatividades

Conferencia performativa 1.

Rolf Abderhalden

Director escénico, artista e investigador de las artes, pedagogo artístico.
Profesor Asociado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia

desde 1986. Doctor en Estética, Ciencias y Tecnología de las Artes de la Universidad de Paris VIII. Gestor y coordinador de la 1ª cohorte de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes vivas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia (2007-2009). Coordinador del Observatorio de Artes vivas, Performancia y Política en Colombia de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de Arte-Terapia en la Escuela de Altos Estudios Sociales y Pedagógicos de Lausanne, Suiza. Teatro en la Escuela Internacional de Teatro de Jacques Lecoq en París y Escenografía en el Laboratorio de Estudios del Movimiento LEM-Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Especialización en Dirección teatral en la Academia Nacional de Arte Dramático de Roma. Magister en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor invitado de las Universidades de Paris 8, Columbia University, Universidad Libre de Bruselas, Universidad de Alcalá de Henares, University of Yale, Universidad de Castilla-La Mancha, Cambridge University, Universidad Autónoma de México y Universidad del Atlántico. Co-fundador y co-director artístico, junto con Heidi Abderhalden, de Mapa Teatro-Laboratorio de Artistas, una compañía que ha construido un universo dentro del ámbito de las Artes Vivas, lugar propicio para la trasgresión de fronteras disciplinares, para la fusión de lenguajes y lecturas y la articulación de problemáticas locales y globales.

Conferencia performativa 2.

Juan Camilo Londoño Manco:

Artista de performance radicado en Medellín. Doctor en Artes de la Universidad de Antioquia, Magíster en Investigación Artística de la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Artes de la Universidad de Antioquia. Se ha formado en museología, expresión oral y docencia universitaria. Concibe el arte como un lugar privilegiado para conjugar la reflexión y la acción, por esto su trabajo plástico no pretende seguir una ruta lineal, pues ha sido un proceso en el que los intereses se van concatenando naturalmente, tanto en las estrategias de

creación como conceptualmente, sin pretender fijeza, pero existen lenguajes y preguntas que prevalecen. Le interesa interrogar los fenómenos de los prejuicios, las jerarquías, las distancias sociales y la otredad, los cuales explora a través del cuerpo por medio del lenguaje del performance, en propuestas como Certificación colonial, Selva cívica, Acción multicultural, Limpieza, Escolta, Límite, entre otras. Sus inquietudes ponen en relación el arte y la academia, re-contextualizando indagaciones teóricas en nuevos formatos y espacios a través de acciones e intervenciones creativas. Agencia reflexiones, más allá de un interés exclusivamente estético, con la finalidad de impactar al otro y generar cuestionamientos respecto a las contradicciones de los tiempos actuales.

Conversación final

Esta conversación la proponemos entre ambos invitados y una persona moderadora que puede ser de alguna de las Universidades participantes.

Día 2. Contextos

Videoconferencia 1.

Renato Ferracini

Actor, investigador, graduado en Artes Escénicas por la UNICAMP (1993), Magister (1998) y Doctor (2004) en Multimedia, también por la UNICAMP, Brasil. Coordina el LUME - Núcleo interdisciplinar de Pesquisas Teatrais de la UNICAMP donde actúa teórica/prácticamente en todas las líneas de investigación del núcleo desde el año 1993. Es profesor exclusivo y orientador en el Programa de PósGraduação em Artes da Cena - UNICAMP y en programas de posgraduación - como profesor invitado - en la USP, UFPB (especialización), FURB (especialización), Universidade de Évora (Portugal) y la Universidade Nova de Lisboa (Portugal). Posee cuatro libros publicados: "A Arte de Não Interpretar como Poesía Corpórea do Ator" (Editora de la UNICAMP e FAPESP - 2001), "Café com Queijo: Corposem Criação" (HUCITEC e FAPESP - 2006), "Corposem Fuga,

Corposem Arte - ORG" (HUCITEC e FAPESP - 2006) e "Ensaio de Atuação" (Perspectiva e FAPESP - 2013). Es editor jefe de la Revista ILINX (Revista del grupo LUME). Ha publicado artículos en los principales periódicos de teatro. Presentó espectáculos y dictó workshops, conferencias, debates, masterclasses, demostraciones técnicas e investigaciones de campo sobre sus estudios y el trabajo desarrollado en el LUME en muchas ciudades de Brasil y en otros países.

Conferencia 2.

Astrid Yohana Parra Ospina

Doctora en Artes de la Universidad de Antioquia. Magister en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales. Licenciada en Teatro por la Universidad de Antioquia. Es miembro del grupo de investigación "Teoría, Práctica e Historia del Arte en Colombia" en la línea de arte y política, con una trayectoria amplia como docente en el programa "La Paz es una Obra de Arte" de la Universidad de Antioquia. También se desempeña como coordinadora general de las prácticas académicas en la Facultad de Artes de la misma universidad. Su enfoque investigativo, artístico y pedagógico se ha centrado en la labor con población excombatiente y víctimas del conflicto armado a partir de las prácticas teatrales, abarcando la construcción de paz, la reincorporación a la vida civil y la investigación-creación en pos de trabajar con las memorias y la reconciliación en el contexto colombiano. Su trabajo lo realiza desde las prácticas teatrales y su incidencia en la configuración de subjetividades desde una perspectiva de género en el marco de los estudios de paz.

Conversación

Esta conversación la proponemos entre ambos invitados y una persona moderadora que puede ser de alguna de las Universidades participantes.

Día 3. Realidades extendidas

Videoconferencia 1.

Andrés Burbano:

Burbano es profesor asistente en la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad de los Andes en Colombia y tiene un doctorado en Artes, Medios y Tecnología de la Universidad de California institución a la que permanece afiliado como investigador. Profesor de Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona, España) y profesor invitado en Donau-Universität (Krems, Austria). Trabaja como investigador, curador y artista interdisciplinario. Sus proyectos de investigación se centran en la historia y la arqueología de los medios en América Latina y el Sur Global, el modelado 3D de sitios arqueológicos y el impacto histórico y cultural de las tecnologías computacionales. Burbano ha sido designado como chair de ACM SIGGRAPH 2024. Explora las interacciones entre la ciencia, el arte y la tecnología en varias capacidades: como investigador, como artista individual y en colaboraciones con otros artistas, diseñadores, científicos e ingenieros. Sus investigaciones van del video documental y el arte de las telecomunicaciones a la exploración de relatos cinematográficos algorítmicos. El amplio espectro de su obra ilustra la importancia, de hecho, la prevalencia, del trabajo en colaboración interdisciplinaria en el campo de las artes mediales.

Conferencia 2.

Jorge Ocampo Rendón

Es artista visual, docente e investigador. Actualmente es candidato a Doctor en Artes de la Universidad de Antioquia con la tesis “Tecnologías de las máquinas

que aprenden. Mutaciones de la imagen en las prácticas artísticas contemporáneas”. Ha realizado estudios de posgrado en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas en la Universidad Nacional Tres de Febrero en Buenos Aires Argentina y en el Programa de Posgrado On-line en Artes Mediales. Es Licenciado en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y Artista Plástico de la Escuela Popular de Arte de Medellín. Ha coordinado equipos para el diseño y desarrollo de contenidos digitales para educación y arte. También ha participado en la construcción de estrategias para el diseño y puesta en marcha de un modelo educativo digital para la ciudad de Medellín y como profesional de cultura digital para el diseño e instalación de intervenciones interactivas en torno al uso de tecnologías digitales y electrónicas en el arte, el diseño y la educación. Ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional en diferentes convocatorias y becas en torno a la relación arte, tecnología y educación, en donde se destaca el premio DEVART, Art madewithcode de Google - Centro de Arte Barbican. Londres, UK.

Conversación

Esta conversación la proponemos entre ambos invitados y una persona moderadora que puede ser de alguna de las Universidades participantes.

Día 4. Sonoridades

Conferencia 1.

Cándida Borges:

Música contemporánea y artista transdisciplinaria brasileña. Pianista, cantante, compositora, productora, académica y educadora. Es Doctora en Artes Transmedia por la Universidad de Plymouth (Reino Unido); es investigadora

visitante de Columbia University (NY, US) y de la Universidad de Antioquia. Cândida es Profesora Asociada en Música de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro (UNIRIO) desde 2009 y profesora invitada de institutos internacionales, workshops, festivales y universidades. Es Licenciada y Magister en Música/ Piano por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), especializada en Producción de Música Electrónica por el Instituto de Sonido e Ingeniería de NYC (SAE/2013). Actúa creando obras para cine, espectáculos, instalaciones, como solista y en colaboración con productores internacionales. Compositora residente de la Compañía de Opera IBOC. Es mentora y artista emprendedora para la New York Foundation for the Arts y la ONG brasileña Casa de Arte e Cultura, que fundó en 2001. Explora los temas de migración, multiculturalismo, fronteras y las nuevas tecnologías aplicadas al arte.

Conferencia 2.

Simón Castaño

Doctor en Artes de la Universidad de Antioquia. Docente, investigador y compositor con experiencia en el campo de la música y en el estudio de los sonidos no-humanos y la revaloración de su interrelación con nuestras músicas. Su tesis estudia la zooetnografía musical multiespecie como una nueva metodología que pretende señalar y cuestionar, musical y teóricamente, las problemáticas separaciones y dicotomías entre ser humano/naturaleza, cultura/natura y música/sonido. De ahí que sus inquietudes aporten desde la discusión teórica y las prácticas artísticas, alrededor de los sonidos de otras especies animales, y proponga la zooetnografía musical multiespecie. Esta línea de investigación quiere sumarse a los esfuerzos que intentan erosionar algunas de esas fronteras disciplinares, en este caso, la limitación a lo humano que existe en muchas concepciones y prácticas musicales. Castaño se acerca al diseño y la composición de músicas interespecíficas, no solo desde el ámbito de lo sonoro, sino también desde reflexiones

etológicas y etnográficas con metodologías de acercamiento mixto y que se mueven libremente entre las dinámicas de la etología, la etnografía y la investigación-creación artística.

Conversación

Esta conversación la proponemos entre ambos invitados y una persona moderadora que puede ser de alguna de las Universidades participantes.

MESAS DE DIÁLOGO

Para cada una de estas mesas es necesario contar con una persona que haga la moderación y alguien que asuma la relatoría. Se pueden proponer 3 o 4 preguntas clave que sirvan para conducir una discusión de aproximadamente 2 horas. Al final es importante que cada mesa presente sus conclusiones que pueden ser en términos de acuerdos, retos, problemáticas, desafíos, propósitos, entre otras posibilidades.

- Mesa de estudiantes de maestría y doctorados en artes
- Mesa de grupos de investigación en artes
- Mesa de instancias académico-administrativas