

Seminario Internacional de Investigación en las Prácticas Artísticas

Las tendencias en América Latina de la
Educación Superior en Prácticas Artísticas

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

25 y 26 de septiembre de 2018

MEMORIAS II SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

LAS TENDENCIAS EN AMÉRICA LATINA DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

ENVIGADO-COLOMBIA

Septiembre 25 y 26 de 2018

Las memorias del Seminario Internacional de Investigación es una publicación anual que recoge las ponencias, talleres y experiencias que fueron presentadas en este espacio académico y artístico. Está dirigida a docentes, investigadores, gestores culturales y a la comunidad académica interesada en la investigación en artes.

Memorias

I Seminario Internacional de Investigación

ISSN en proceso

©Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

ISSN 2665-525X

Juan Carlos Mejía Giraldo.

Rector

Jazmín Andrea González Arias.

Vicerrectoría Académica

Ruth Verónica Muriel López.

Jefe de Investigación

Decanaturas

Gustavo Adolfo Díez Henao. Programa Música.

Elizabeth Montoya Vélez. Programa Visuales.

Andrés Alberto Mora. Programas Escénicas y Contenidos Audiovisuales

Asesora de Acreditación

Paola Cristina Gómez Cano

Internacionalización

Andrea Vásquez Jaramillo

Editor General

Ruth Verónica Muriel López

Editores temáticos

Bernardo Alonso Ciro Gómez

Edwin Alexander Castro

María Alejandra García Cartagena

Comunicaciones y mercadeo

Juliana Maya Jaramillo

Luz María Ramírez V

Comité Científico

Grupo de Investigación Prácticas Artísticas en Contexto

Grupo de Investigación Pedagogías

Diseño de imagen

Juan Felipe Pérez

Elizabeth Montoya Vélez

Comité Técnico y Tecnológico

Marcos Alejandro Niño

Dubiel Enrique Restrepo Marulanda

Comité administrativo y financiero

Diego Castro Fernández

Extensión y Proyección Social

Jhonatan Andrés Betancur Vanegas

Oficina Asesoría Jurídica

Ana María Posada Durango

Comité Logística

Gabriel Jaime Rodríguez Cardona

Grupo Logic Novel

Se permite la reproducción total o parcial, citando siempre la fuente

Contacto: investigacion@deboraarango.edu.co

Página Web Seminario: <https://www.seminariodebora.edu.co/>

Portal Institucional: <http://deboraarango.edu.co/portal/>

Agradecimientos especiales a nuestros aliados, quienes se vincularon con la realización del evento.

Ejes Temáticos

En presencia de las comunidades académicas de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y considerando los estudios de los Grupos de Investigación Institucional se definen los ejes temáticos para el II Seminario Internacional de Investigación

Líneas de Interés Programa Visuales

La cartografía y las afectaciones en las prácticas visuales

- Eco-diseño y eco-arte
- Escenografía efímera
- Procesos fotográficos
- Estéticas expandidas en la construcción de obra visual
- La imagen virtual

Línea de Interés Programa de Música

Metodologías alternativas para la formación Musical.

- Culturas y prácticas musicales populares en la educación superior desde el pensamiento Latinoamericano.
- La experiencia corporal en las prácticas musicales populares en la educación superior en Latinoamérica.
- Escenarios del desempeño musical como perspectiva de la formación en educación superior en Latinoamérica.

Línea de Interés programa de Escénicas

Las prácticas escénicas teatrales del Sur en el escenario global del presente y futuro.

- Colonialidades de-formadoras en las prácticas escénicas y audiovisuales.
- Dramaturgias no-dramaturgias y su encuentro con el espectador.
- Las prácticas escénicas y audiovisuales latinoamericanas tras las huellas de lo propio.

Línea de Interés programa de Contenidos Audiovisuales

Anclajes de la Identidad narrativa mediadas por las representaciones audiovisuales.

- El youtuber consciente: Nuevas formas de construcción ficcional.
- Narratología aplicada a la construcción de contenidos audiovisuales.
- Mundos ficcionales de idiosincrasias locales: recolección de estereotipos mediáticos vs exploraciones inéditas.

Índice de Ponencias

Cuando el arte no es objeto...y sus cartografías.....	
Investigación creación: retos y posibilidades.....	
La Teoría del Final en Cine y Literatura.....	
La Construcción de autorías a partir de la dramaturgia del espacio.....	
El arte y sus huellas, construcción taxonómica de los puentes del Río Medellín, que habitan los marginales del centro de la ciudad.....	
Efemérides de un tiempo “Crónicas de lo que somos”, Bellas Artes 2000-2015.....	
Cartografías de las afecciones corporales.....	
Cuerpos modernos, cuerpos fílmicos. Una Experiencia de Investigación doctoral sobre la narrativa del melodrama.....	

Talleres

La Intersemiosis Cinematográfica a partir de la Glosemática Narrativa.....	
Construyendo y desarrollando proyectos de investigación creación.....	
Los principios de la dramaturgia del espacio.....	

Paneles

Primer informe: Experiencias de evaluación en procesos de Investigación -Creación, en ámbitos formativos. Mesa de artes, arquitectura y diseño. Nodo Antioquia.....
Conciencia en la creación audiovisual. Elucubraciones que permiten acercarse a la mente “aisthésica” de los creadores contemporáneos.....
La Danza transformación y generación de cultura.....
Experiencias Estética y pedagógica en el escenario del proyecto pedagógico integrador de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.....

Evento Artístico

III Festival Internacional del Folclor.....

Durante la realización del Seminario Internacional de Investigación se desarrolló el Panel “la Danza transformación y generación de Cultura. En este espacio los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir diálogos académicos con Gaby Lusahi, (Ecuador), William Jiménez Araya (Costa Rica), Rodrigo Álvarez (Panamá), Miguel Cobián (México) y Juan Suárez (Colombia). Durante la presentación artística, más de 65 artistas de la danza tuvieron cita en las instalaciones de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

RELATORÍA PONENCIA CENTRAL “INVESTIGACIÓN CREACIÓN: RETOS Y POSIBILIDADES”

PONENTE:

RUBÉN LÓPEZ CANO

Por: EDWIN ALEXANDER CASTRO

[...] las competencias básicas de la investigación, como las habilidades de argumentación, la formulación de preguntas, el trabajo con la información y su exposición, deben cultivarse desde los cursos iniciales del primer ciclo en todas las asignaturas, incluyendo la de instrumento.
(Borgdorff and Schuijjer (2010, 17))

La investigación-creación puede ser entendida como un proceso que inherentemente posibilita llevar los resultados de lo investigado a un producto artístico o a acciones que en el campo académico se validan en revistas, libros, conferencias, entre otros. Podría decirse que la presentación de un producto artístico no es la finalización del acto investigativo, más entonces, es un proceso que abre un portal para la generación de otros nuevos conocimientos, entendiendo que el producto es la ruta para la generación de conocimiento a través de la praxis.

Rubén López Cano, señala que Colombia viene desarrollando un hilo de pensamiento en torno a la investigación- creación, orientado a que la práctica y los productos de la actividad artística sean reconocidos como conocimiento y como productos de investigación por instituciones como Colciencias:

[...] recientemente comienza a discutirse sobre investigación-creación o investigación artística, en el contexto de un proceso en el cual los centros universitarios que imparten

enseñanzas artísticas a nivel superior intentan integrarse al sistema de gestión y financiación para la investigación científica del país (Pág. 27).

López Cano, afirma que La investigación produce conocimiento nuevo o reinterpreta conocimiento ya existente, el cual le va a servir a una comunidad. En el ámbito artístico, habitualmente el conocimiento que se produce es de utilidad para las propias comunidades artísticas y para otros músicos. La investigación-creación –en términos generales–, es un ejercicio de producción de conocimiento en contexto de creación artística, no es solo creación, pero tampoco es investigación académica habitual, para hacer este tipo de investigación es necesario un creador o creadora.

Ahora bien, es importante señalar tres aspectos fundamentales que rodean la investigación en el ámbito artístico desarrolladas por Christopher Frayling en 1993; diferenciando tres formas de investigar: investigación en el arte, investigación a través del arte e investigación para el arte:

La investigación sobre la práctica artística es el ámbito más académico y se refiere al trabajo habitual de ámbitos como la(etno)musicología, la pedagogía, la psicología y la cognición musical. Es un trabajo que se realiza también en la universidad, pero en el conservatorio se concentra en áreas específicas, acogiendo el potencial y las necesidades que ofrecen los centros. La investigación para la práctica artística produce conocimiento o herramientas para el desarrollo de la actividad musical en el más amplio sentido, como recursos teóricos y tecnológicos para la creación, interpretación, escucha y estudio de la música. También produce herramientas conceptuales, técnicas e instrumentales. Las conceptuales serían nociones teórico-prácticas para la creación, interpretación, análisis, escucha, terapia, enseñanza, etc. Por ejemplo: sistemas de composición o de análisis musical; práctica interpretativa histórica; desarrollos de musicoterapia, edición de partituras, conceptos pedagógicos para la didáctica, estrategias de estudio, enseñanza a todos niveles y destinatarios, etc. Los técnicos incluirían perfeccionamiento de técnicas instrumentales tradicionales y expandidas,

estrategias de estudio del instrumento e higiene corporal entre otras. Los instrumentales comprenderían la creación o perfeccionamiento de instrumentos musicales, software para la creación, interpretación, escucha y gestión musical de archivos y colecciones, material de enseñanza como artículos divulgativos, libros didácticos (no de investigación básica, que quedarían incluidos en la investigación sobre la práctica artística) o recursos multimedia. La investigación a través de la práctica artística o investigación artística propiamente tal, constituye un campo emergente de difícil definición. En general, aborda preguntas y problemas que no pueden ser atendidas en contextos carentes de un nivel de práctica artística alto o sin la participación de profesionales artísticos. Son indagaciones sobre problemas que atañen a la creación artística, que preocupan a la comunidad de creadores y que requieren de su particular experiencia y conocimiento para ser planteados y resueltos. Si bien son estudios abordados por los propios artistas, en muchos casos se trata de proyectos interdisciplinarios con personal artístico e investigador, donde intervienen músicos, científicos, musicólogos, filósofos, ingenieros, psicólogos, sociólogos, etc. (Polifonia Research Working Group 2010). (P:40-41).

Lo anterior es insumo para señalar lo que Cano dice respecto al acto investigativo y su relación con las artes. Centrándose en la música; López Cano llama a la unión entre investigación e investigación-artística “Musicología en Cubierta”: es cuando en música decimos que se está trabajando investigación-creación, pero en realidad se está investigado musicología tradicional (teoría, historia, reflexión desvinculada de la práctica artística). Por ejemplo: puedo analizar el estilo de interpretación de tiplistas colombianos, describir como toca cada instrumentista y redactar un texto sin la necesidad de ser tiplista –solo analizando las situaciones–; en la investigación-creación, se presupone una capacidad y competencia artística activa.

Por otro lado, se encuentra la “Homologación”; algo que hacen los centros legítimamente: básicamente es presentar los productos de creación como productos de investigación.

En Colombia se están dando pasos firmes en el ejercicio investigativo, pero no es el modelo que trabaja Rubén López Cano en la relación de esta con las artes. La ventaja del modelo que López Cano implementa dialoga mejor con los requerimientos que pide Colciencias para que las creaciones sean aceptadas como productos de investigación.

Un proyecto de investigación, en tanto tarea reconocida por alguna institución, debe cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos se encuentra su plasmación desde su inicio en un documento formal que se suele llamar plan de trabajo. Este documento recoge las principales características del proyecto, lo que se propone obtener, el conocimiento que quiere alcanzar, su utilidad y destinatarios, los métodos que se piensa emplear, sus objetivos, etc. Pág. 63

Así entonces, López Cano relaciona los siguientes elementos que todo proceso investigativo debe tener:

- Preguntas de investigación: qué es lo que queremos saber sobre el tema
- Tareas de investigación: encontramos las metodologías e hipótesis (respuestas tentativas).
- Estado de la cuestión: investigación preliminar ¿qué se ha dicho o escrito acerca del tema a investigar?
- Marco teórico: serie de conceptos, categorías teóricas que permiten desarrollar los elementos que tengo entre manos.
- Fuentes de información: la investigación académica prioriza los artículos o libros. La investigación artística prioriza además otro tipo de insumos como: análisis de vídeo, de discos, entrevistas a otros artistas y sobre todo la propia práctica artística.
- Generación de productos: en la investigación-creación habitualmente los productos se dividen en dos:

1. Productos, artefactos o propuestas artísticas: canciones que compongo, producciones discográficas, puesta en escena, etc.
2. Elementos de transferencia directa de conocimiento fuera del entramado estético: además de la práctica y la propuesta artística, debe haber un elemento de transmisión de conocimiento fuera de la misma. El modelo habitual es un trabajo escrito. Por ejemplo, en la academia de artes escénicas o performance de Noruega, aceptan como elemento de transferencia un DVD, exposición oral de los estudiantes con ejemplos de su puesta en escena y no es necesario un trabajo muy voluminoso escrito. En otros centros de postgrado en música, como el Master de Jazz en Road Island, los estudiantes en lugar de tesis escrita, verifican el conocimiento realizando talleres con sus compañeros, mostrando lo que aprendieron a hacer (técnica de improvisación en un instrumento), los miembros del jurado que evalúan el trabajo están junto con los estudiantes en el taller, corroborando que el estudiante aprendió algo y sabe transmitir el conocimiento.

RELATORÍA “LA TEORÍA DEL FINAL EN CINE Y LITERATURA”

PONENTE:

LAURO ZAVALA

Por: MARIA ALEJANDRA GARCÍA CARTAGENA

1. Primer momento: “Sobre la temática del texto”

a. Tesis del autor:

El autor (Lauro Zavala) expone la importancia de la narratología en el mundo cinematográfico en los tres grandes paradigmas del cine: clásico, moderno y postmoderno: Por otro lado, muestra las diferentes teorías e infografías que tienen el cine y la narratología para analizar y explicar sus finales de acuerdo a los paradigmas ya mencionados.

b. Desarrollo del tema:

Zavala presenta tres grandes paradigmas en el cine, entre estos, lo clásico, moderno y postmoderno. El cine clásico se caracteriza por ser un género atractivo, entretenido y bien hecho, por otro lado, el estilo moderno rompe completamente con las estructuras del estilo clásico, y continuando con el género postmoderno, integra el estilo de los dos mencionados anteriormente, esto no quiere decir que sea vanguardista.

Expone las teorías existentes en el final de una película ya sea clásica, moderna o postmoderna, estas son:

- Teoría de Aristóteles:** es una sucesión de acontecimientos en orden lógico y cronológico. Este final cuenta con una revelación de la verdad narrativa, en las películas se pueden evidenciar dos historias: la aparente y la que se revela al final que sería una epifanía o sorpresa para el espectador. Es el final clásico que corresponde a los géneros tradicionales.

- Teoría de la narración mítica:** regreso de dos narrativas con elixir

- Teoría del cuento clásico:** hay una historia oculta, según la definición de Borges sobre el cuento es: historia uno e historia dos.

- Teoría del cuento policiaco:** se conoce quién cometió el crimen

- Teoría del documental:** cadena de verdades ficcionales

- Teoría de la novela:** hay un sistema mecánico (desenlace, ante desenlace, cierre, etc.)

- **Teoría del cine:** final es el momento en que termina la película, existen distintos tipos de finales.
- **Teoría paradigmática del cine:** todo se integra en este modelo, el final clásico es Aristotélico; en lo moderno el final es abierto, no hay reglas, cada caso es irrepetible, la única regla es romper las reglas, por lo que genera una ruptura con el modelo clásico; el final postmoderno tiene dos mecanismos: la simultaneidad (hace clásico y moderno) y el simulacro (como si fuera clásico o moderno).

La representación gráfica de las infografías de los finales:

- **Infografía final inevitable R. Hills (1997):** en el punto A hay una serie de enigmas que se van resolviendo y al final en la narrativa clásica se resuelven todos los enigmas, dando como resultado una sensación de satisfacción narrativa.
- **La gráfica de G. Samperión (2002):** gráfica para la escritura del cuento.
- **La infografía de A. Fernández (2007):** su gráfica muestra los siete tipos de suspenso en el cine clásico, aplicando secuencias hasta llegar al suspenso final

Zavala explica estas teorías y paradigmas a través de tres películas de estilo clásico, moderno y postmoderno, una manera muy didáctica para poder entender el análisis de los finales.

- **Final Clásico: película Intriga Internacional. Alfred Hitchcock (1959).** En este final hay siete enigmas que se descubren en los últimos 25 segundos: el enigma de si la chica hace parte de “los buenos” (película sobre buenos contra malos) o por el contrario es una traidora, o es una contraespía. Otro enigma es que el protagonista durante el filme ha perdido su nombre, lo apodaban con el nombre de una persona que no existe y él no sabe por qué ocurre esto, además de que lo tratan de matar y no sabe por qué. La primera pregunta que se puede hacer es ¿el protagonista va a recuperar su nombre?, la segunda ¿finalmente el protagonista va a poder casarse?, y así sucesivamente. La trama de la película es de drama, romance, entre otras líneas narrativas, las cuales se resuelven en los últimos segundos del filme. La música acompaña las imágenes.
- **Final Moderno: película El Espejo. Andrei Tarkovsky (1975).** El cine moderno es fragmentario, no hay un final concreto, no termina por lo cual se plantean enigmas, es un final que queda abierto.
- **Final Postmoderno: Fiebre Latina. Luis Valdez (1982).** Hay simulacro de final, existe un final clásico y en un momento de la película dicen: “pero la vida no es como en el cine”,

teniendo así varios finales alternativos. Esta es una película Chicana, donde en la temática se hace una especie de recreación teatral y de baile.

c. **Categorías e ideas centrales**

Las ideas centrales de la ponencia son las siguientes:

- Cine – narratología – Latinoamérica
- Clásico – moderno – postmoderno
- Teoría – infografía
- Análisis – final

d. **Conclusiones del autor:**

En el mundo de las narrativas y la literatura en el análisis de cine, es necesario, para aprender un idioma, familiarizarse con este, por lo tanto, para hacer cine hay que ver cine. El futuro del cine latinoamericano depende de aprender cine, viendo cine y analizando secuencias, es algo que le sirve a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y en esa experiencia está el futuro del cine en Latinoamérica.

La narratología en el mundo cinematográfico es de gran importancia, por la forma de contar una historia de principio a fin, es por esto que el Maestro Lauro Zavala expone la necesidad de que, para hacer cine, es necesario adentrarse en este mundo, de tal manera que se pueda entender su lenguaje de forma clara “Para hacer cine hay que ver cine” (Zavala. 2018). En la ponencia se tratan temas como los tres paradigmas del cine (clásico, moderno y postmoderno), las teorías de los finales y cómo entenderlos y analizarlos, exponiendo con un lenguaje dinámico estos puntos a una audiencia diversa (músicos, actores, artistas visuales y audiovisuales, gestores culturales).

Impera la necesidad de hacer un análisis cinematográfico, el cual debe ser estudiado desde el estilo: clásico, moderno y postmoderno. Aporta al desarrollo creativo, investigativo y analítico al momento de crear un proyecto, el mismo maestro resalta cómo la narrativa y la narratología ocupa un lugar importante en la malla curricular del programa “es una excepción en el contexto de las escuelas de arte en Latinoamérica” (Zavala. 2018).

Autores abordados:

- Zavala cita a Borges. Afirma “Teoría del cuento clásico: hay una historia oculta, según la definición de Borges sobre el cuento es: historia uno e historia dos”.
- Zavala cita a R. Hills (1997).
- Zavala cita a G. Samperión (2002).
- Zavala cita a Alfred Hitchcock (1959). Final Clásico: película Intriga Internacional.
- Zavala cita Luis Valdés (1982). Final Postmoderno: Película Fiebre Latina.

RELATORÍA: LA CONSTRUCCIÓN DE AUTORÍAS A PARTIR DE LA DRAMATURGIA DEL ESPACIO

PONENTE:

RAMÓN GRIFFERO

Por: MARIA ALEJANDRA GARCÍA CARTAGENA

1. Primer momento: “Sobre la temática del texto”

a) Tesis del autor:

El autor (Ramón Griffero) enfatiza en la importancia de la autoría que deben tener los dramaturgos, buscando la propia creatividad al momento de generar obras de teatro, sin la necesidad de basarse en los modelos creación ya establecidos, en este caso europeos, que tradicionalmente son enseñados en la práctica artística con el fin de ser reproducidos. Para la dramaturgia del espacio es necesario aprender a hablar el alfabeto escénico, saber cómo deseo que la obra hable de tal forma que cada persona la pueda interpretar. Griffero resalta la teoría de la “Rectangularización social”, esta consiste en que la realidad es visualizada en forma rectangular: las pantallas de los celulares y televisores, los libros, los tableros, las calles, los escenarios, el tiempo, entre otros, y es el mismo arte el que a través de este formato retransmite la vida misma para nuestra recepción a través del cine, la televisión, la fotografía, las pinturas, etc.; por lo tanto, el teatro como arte que maneja un escenario rectangular, debe aprender a dialogar con este formato para generar autorías creando obras que lleven de la ficción a la realidad.

b) Desarrollo del tema:

Griffero expone el tema de la dramaturgia del espacio que consiste en un estudio del alfabeto escénico, añade diciendo que tradicionalmente en el estudio de las prácticas artísticas teatrales se enseñan los modelos europeos, siendo este un validador de lo que es bueno o no “(...) cuando aprendemos un estilo teatral o creaciones que ya están realizadas, además nos han enseñado a reproducir los modelos europeos, por lo tanto si a uno le decían: ‘la obra te quedo igual a la de Brecht ’ era un honor” (Griffero. 2018). Continuando con el tema, el autor enfatiza en la importancia de la autoría más que la de basarse en modelos ya establecidos, y ve la necesidad de plantearse preguntas como: ¿cuáles son las estructuras del alfabeto escénico que nos permite poder

hablar desde el lugar que deseamos, como cada cual pueda interpretar?, ¿Cómo se construye un modelo escénico?

Para entender cómo desarrollar la autoría del artista, es clave conocer el espacio donde se va a trabajar. Griffero comienza así explicando que actualmente la sociedad está viviendo en lo que él llama: “la rectangularización social” y lo ejemplifica de la siguiente manera:

Si ustedes ven dónde están sentados es en una pieza o habitación rectangular, la pantalla es rectangular, los libros son rectangulares, todo el saber se está transmitiendo es un rectángulo: el cine, la fotografía, la pantalla del celular, el tiempo es un rectángulo. Este tiempo de la rectangularización reemplazó al tiempo del círculo: Dios era circular, se despejaba un círculo, el tiempo era circular, etc. Por lo tanto, el arte al reflejar la vida que es un rectángulo, utiliza otro rectángulo para transmitirla, por eso, el cine, la pintura, las artes plásticas utiliza un rectángulo para retransmitir nuestra recepción rectangular. Siendo el teatro un formato rectangular, es importante ver ¿cuál es el gesto de creación que hay ahí? y ¿cómo nosotros componemos dentro de ese rectángulo?

El espacio rectangular está compuesto por una geometría con líneas diagonales, horizontales y verticales, las cuales no están ahí por azar, sino que cada elemento implica una intensión en la narrativa, de tal forma, que el actor debe utilizar cada línea del espacio para generar situaciones, ejemplo: tensión. Al tener claro la forma del espacio puedo realizar procesos de creación que da paso a la generación de autorías y posteriormente la identificación del dramaturgo como creador; además al conocer el espacio en que me voy a situar, en este caso rectangular, voy conociendo el lenguaje del alfabeto escénico “el proceso de creación es agregar una pequeña letra ese alfabeto.” (Griffero. 2018).

A continuación, comenta que la dramaturgia del espacio estudia la poética del texto y del espacio, en este caso, de un formato rectangular:

El escenario nunca es el espacio de la actuación, es el soporte del rectángulo, y a veces se ha confundido el escenario como el lugar de la ficción, porque estamos creando otra realidad con diferentes conceptos y estilos, como el realismo, pero este mismo es el que se construye arriba del escenario que no necesariamente tiene que ver con la realidad, pero su efecto poético es que nos sumergimos en una ficción, desde ese lugar, el teatro es una ficción que hace parte de la misma, tanto que no es otro espacio de realidad como a veces nos quieren hacer creer para minimizar nuestra labor, existen diferentes visualidades dependiendo de cómo se haga la composición.

La escritura teatral también está escribiendo para ese espacio narrativo, lo que hace cambiar la percepción de escritura teatral que deja de ser literaria (literatura representada), no había un trabajo de narrativa con el espacio escénico que es infinito, no es tan limitado con sus dimensiones, pero eso es una concepción. Cada obra tiene su propia poética de espacio, no hay un modelo que diga cómo es.

Posteriormente expone el tema la política del arte y el arte político, haciendo énfasis en la realidad de Latinoamérica en el siglo XX, la cual, muchos países del continente estuvieron marcados por dictaduras.

Aquel del artista comprometido con el pueblo y que estaba bien para la época, pero en ese espacio, el arte no era más que telonero de la ideología existente, la pregunta ahora es ¿por quién moriría usted?, el cambio es que ya nadie muere por la patria, por la religión, por los partidos políticos, en Chile la gente murió por los partidos políticos. Este es el cambio entre el arte y la política a la política de hoy en día, la cual no es representante de la utopía, de la muerte, que nos habla del universo existen otros ejes, estados sociales que administran el país, por lo tanto ya al arte no le interesa la política, porque lo que realmente le interesa obviamente son las ficciones, hablar del universo, la muerte, la existencia y ya por lo tanto, ejemplo, no hay dramaturgos en el partido liberal, entonces ese cambio de paradigma es muy interesante porque primero autonomiza el arte y hace que genere su propia política “la política del arte”, la cual el arte desde sus lenguajes, genera desde diferentes diversidades su percepción de realidad y no la de una ideología. Desde ese lugar, los conceptos de dramaturgia del espacio también pueden existir desde periodos donde la forma de hacer teatro estaba determinada por la ideología. (...) Hoy en día no estamos atados a eso y cada uno puede generar su propia política del arte.

c. Categorías e ideas centrales:

Las ideas centrales de la ponencia son las siguientes:

- Dramaturgia del espacio – alfabeto escénico
- Autorías - espacio
- Rectangularización social
- Política del arte – arte político

d. Conclusiones del autor:

- Impera la necesidad de comenzar a trabajar la autoría de los dramaturgos y no hacer énfasis en modelos ya establecidos.
- La dramaturgia del espacio es un estudio del alfabeto escénico, el problema es qué lenguaje artístico utilizamos para hablar.
- En Alemania comenzaron a pensar en el espacio, el cual no tiene ideología, modelo, ni nada previo, y tú no escribes para el espacio como dramaturgo, actúa para el espacio, y de ahí lo de las realidades virtuales, la primera realidad virtual es el teatro.
- El objeto o cuerpo en un rectángulo es lo que finalmente constituye nuestra autoría.

e. Opinión de la relatora:

El maestro Ramón Griffero motiva al público a comenzar a desarrollar la creatividad, generando nuevos productos a partir de nuestra propia autoría, iniciando un proceso de reconocimiento e identidad artística, dejando a un lado aquellos modelos europeos que siempre nos han establecido e impuesto pues son estos los que “validan” nuestro trabajo y virtuosidad en las prácticas artísticas. Es conocer como cuerpos fundamentales que hacen parte del escenario, el espacio con el que convivimos y cómo voy a transmitir mi mensaje.

Desde la parte de la ponencia y su relación con el público, puedo decir que fue clara, didáctica, interesante y entretenida, a pesar de que el tema va dirigido a estudiantes de artes escénicas, los estudiantes de las demás áreas pueden identificarse con lo expuesto y tomar elementos que potencien la creatividad y el manejo del escenario y del espacio.

f. Autores abordados:

- Griffero cita a Bertolt Brecht. Afirma “(...) por lo tanto si a uno le decían: ‘la obra te quedo igual a la de Brecht’ era un honor”

Resumen panel

LA NARRATIVA COMO PULSIÓN CONSTRUCTIVA DE SENTIDO DE REALIDAD A PARTIR DE LA ILUSIÓN DEL YO.

PONENTE:

ANDRÉS MORA GIRALDO

RESUMEN:

El ser humano, a través de su historia, no ha hecho otra cosa que enfrentarse a la realidad y captarla de la mejor manera posible; sin embargo, en términos prácticos, sólo puede generar conceptos y teorías que no pasan de ser interpretaciones mediadas por los mismos mecanismos de representación que ha creado el hombre para encontrar respuestas. Así ha sido como la mente humana ha distorsionado la realidad real para hacerla más soportable y a la medida de sus necesidades, concibiéndose como epicentro de todo lo que conoce. Una lucha incesante por dotar a la realidad de estructura y la previsibilidad como antídotos contra el caos y la incertidumbre de la existencia.

MIRADA(S) SOBRE LO REAL: EN BUSCA DEL LUGAR PARTICULAR DE ENUNCIACIÓN SOBRE EL MUNDO Y LA REALIDAD.

PONENTE:

MELISA SÁNCHEZ HINCAPIÉ

RESUMEN:

En la inspección ardua sobre sí mismo, el sujeto atraviesa caminos sinuosos que lo dirigen siempre a la confrontación del propio vacío. Es la búsqueda de sentido la que impulsa el movimiento, y es por la necesidad de respuestas que los humanos se hacen a esta realidad; a través de las preguntas, el sujeto se vincula con el exterior y es la aceptación de su transitoriedad la que provoca el acto creativo con el que pretende prolongar su paso dentro de esta experiencia del existir efímero.

PULSIÓN Y REPULSIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE TRANSGRESOR EN LA LITERATURA COLOMBIANA

PONENTE:

JUAN FERNANDO JARAMILLO MONTOYA

RESUMEN:

Desde que León Vives usara su sexualidad para seducir a monseñor Labial y los Barragán dispararan la primera bala de la guerra, han aparecido en el país narraciones que giran en torno a las preguntas por lo normativo. Para autores como Fernando Molano, Jorge Franco y Fernando Vallejo, en cambio, la pregunta ha sido en un camino distinto: siguen la ruta del personaje, del constructor de sentido. El personaje transgresor de la literatura colombiana (particularmente homosexuales y sicarios) se ha construido, así, a lo largo de dos vías de autoconciencia: la pulsión y la repulsión. Los encuentros eróticos, el conocimiento de la alteridad y la colonización del cuerpo hacen parte del principio freudiano de la pulsión, mismo que permite la construcción de un imaginario identitario que desemboca en una visión particular de la vida pública y privada; la repulsión, en cambio, hace presentes personajes que luchan con una dicotomía interior, sujetos de umbral identitario que, en palabras de Balderston, asisten a la fractura de su propia conciencia, blanco de alienación. Es por ello que la narrativa, siendo un vehículo de búsqueda de sentido, y al generar representaciones de la condición humana, construye agentes que se encaminan al descubrimiento del Yo, a su propio lugar en el horizonte de sentido, dando vida, así, a figuras de representación constante, estereotipos y portadores de identidad. La pregunta aparece, pues: ¿quién es el sujeto que narra la historia que construye identidad?

NACÍ REINA: NUEVOS ARQUETIPOS DESDE LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA VIRTUALIDAD Y LOS MASS MEDIA

PONENTE:
ALEJANDRO RUIZ ARROYAVE

RESUMEN:
Los medios de comunicación constituyen una rica fuente de recursos simbólicos con los que los adolescentes interactúan en la elaboración de la propia identidad. Éstos se sirven de un conjunto de textos mediáticos que atraen por igual a chicos y chicas y que utilizan a modo de caja de herramientas para negociar la identidad juvenil. Con todo, esa multiplicidad de recursos y fuentes que conforman su experiencia mediada hace sospechosa la idea de un Yo estable y de una identidad única.