

Primer

Foro Interdisciplinario

de **Las Artes**

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

Cultura en crisis,
diálogos y reflexiones
sobre el estado de las
artes en Chile

28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

2020

Primer

Foro Interdisciplinario

de las Artes

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

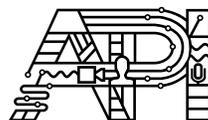
Organizan:

Patrocinan:

Participan:

Hoy más que nunca, una Crisis Cultural (con mayúscula).

Marcelo Raffo Tironi

Cineasta y filósofo
Investigador del CIA-UV
Profesor Escuela de Cine
Universidad de Valparaíso

Vivimos una época de crisis. Más bien una crisis que ha hecho época. Chile ha sido arena de conflictos silenciosos y cotidianos, desde los noventa en adelante. Silenciosos y cotidianos pues la expectativa de una transición necesaria, haría que la paciencia y esperanza por un futuro “alegre que venía” dignificara una espera que no quería convertirse en resignación. “Se suponía que”, “esperábamos que”, “ya vendrá el momento en que”. Y así. La maduración de un modelo antropológico neoliberal era una realidad silenciosamente instalada, tan poderosamente que su crisis aparecía invisible, cuando con su agenda propia, era la crisis neoliberal la que desarrollaba sus posibilidades. Y esa posibilidad se manifestaba de vez en cuando, a través de breves e intensos llamados al reclamo, todos localizados en demandas individuales-grupales, pero no colectivas: el alza del pase escolar en los 2000, las demandas estudiantiles, reivindicaciones ecológicas, entre muchas

otras demandas específicas. Era la figura del individuo haciendo reclamos, pero en grupos de individuos. No así una fuerza colectiva.

Entre 2011 y 2020 han pasado nueve años en que una idea común de resignación inaceptable emerge con claridad, catalizando una fuerza inédita: una inteligencia plural. Ya no se trata del reclamo del individuo-grupo, que hacía de su legítima demanda, un reclamo muy específico que no llamaba la atención colectiva. En cambio, aparece una fuerza común gatillada muy agudamente por el mayo feminista de 2018, demanda en que aparece una capa más profunda que visibiliza cierta esencia de esta Crisis Cultural: el blanco debía ser la figura del individuo neoliberal, un sujeto todopoderoso, macho y autoritario, una subjetividad monarca de su destino individual, sin importar absolutamente nada del entorno; ni ecosistema, ni economía, ni el otro. Un verdadero Dios omnipotente, el destinatario predilecto del neoliberalismo chileno.

Esa fuerza colectiva, esa inteligencia en plural, trae devuelta esa aura perdida de lo público. Una fuerza colectiva que despierta cierta esencia pública del vivir conjuntamente con otros. Pero detengámonos brevemente en esto de lo público, más allá del sentido común de “lo público” como “eso” que está allí disponible para cualquiera.

Lo «público» ha estado al centro del fenómeno social que vive nuestro país desde octubre de 2019 en adelante. Su tratamiento ha acaparado la atención «pública» generalmente desde la superficie de efectos producto de

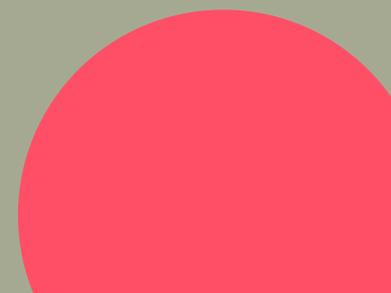
su propia crisis. Sus efectos inmediatos son los que llaman la atención de la opinión pública a riesgo de una reducción simplona del problema de «lo público». Por ejemplo, el tratamiento político y comunicacional de la crisis del «orden público» se ha reducido a las imágenes de manifestantes, carabineros y la violencia que aparece en los enfrentamientos, generalmente, en la vía pública. Esas escenas alimentan un fuego de opiniones e ideas que orbitan permanentemente un sólo punto gravitacional: la puesta en escena de la violencia en el enfrentamiento físico en las calles, la ciudad; escenario que representa de manera transversal una idea acabada de «lo público».

Hoy, con la crisis global a causa del COVID-19, «lo público» intensifica su problematización por los efectos inmediatos de su inédita crisis. Esta problematización da para unos varios tomos de ensayos. Un punto importante, por ahora, dice relación de la «salud pública». De modo similar al problema del «orden público», en Chile, vamos reduciendo, una vez más, su problematización a las manifestaciones inmediatas —estéticas, incluso—, que representan más fácilmente dicho problema. Imaginamos mascarillas, cloro, alcohol gel, salas de urgencia repletas y la quimera de una vacuna disponible cuanto antes. Pero esa reducción es peligrosa. No semánticamente sino, literal y cotidianamente. La «salud pública» va más allá del repertorio de situaciones clínicas propias de un imaginario sanitario estereotipado. La «salud pública» junto con cualquier otra actividad a la que podamos calificar como «pública» constituyen el modo específico de cómo se organiza una idea de «orden público». Y muy

fundamentalmente la idea de orden público viene sujeta por un acuerdo de acciones, modos de ser y formas de comprender y vivir un hábitat específico. Eso es, en esencia, la Cultura.

Por todo ello, estamos frente a una Crisis Cultural. Pero una Crisis Cultural que no debemos tratar como si fuera una “pana” de un automóvil. No es, una vez más, un reclamo de un grupo-individuo específico. No se trata en particular de la falta de fomento a las actividades culturales y su producción. Es una Crisis Cultural que se anida en el colapso neoliberal del capitalismo occidental. Y Chile está siendo, una vez más, un espacio de prueba. Nos ponemos a prueba frente a la pregunta y exigencia de estar a la altura de encauzar esta Crisis Cultural, acaso la más importante en 60 años, en nuestro país y, por qué no, desde la Ilustración en adelante, a escala global.

Este espacio de conversación busca abordar aspectos claves de esta Crisis Cultural, pasando por problemáticas específicas de distintos sectores del quehacer artístico y cultural, en un sentido amplio, pero no olvidando el fondo de esta Crisis, el que se dirige a una reflexión profunda respecto de la transformación que estamos viviendo como sociedad occidental. Por ello, la conversación como método, las ideas y reflexiones que aparezcan, esperamos tengan en quienes nos acompañen, el valor que merecen tener. Al final, serán las ideas las que nos permitan crear.

Programa

Primer

Foro Interdisciplinario

de las Artes

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

Lunes 28 SEPT

Martes 29 SEPT

Miérc 30 SEPT

Jueves 1º OCT

Viernes 2 OCT

10:00 /
12:00

Muestra especial
Exploraciones audiovisuales
3er año, Escuela de Cine UV
Prof. Karina Arenas
Prof. José Bahamondes
Prof. Marcelo Raffo

Taller:
Escenarios digitales,
herramientas técnicas
para las artes vivas
Tamara Figueroa

Taller:
Creación Sonora Online
Cristián López Sandoval

Música:
Radio Valentin Letelier

Visionado de Obras

Visionado de Obras

Visionado de Obras

15:00 /
17:00

Muestra:
Visionados Taller Cine
Experimental

Muestra:
Población Márquez
Nostalgias del Cotidiano

Muestra:
Procesos Académicos en
tiempos de Pandemia
Andrés García

Visionado de Obras

Visionado de Obras

Música:
Radio Valentin Letelier

Música:
Radio Valentin Letelier

18:00

Diálogo:
Obras y sus procesos
Presenta el Rector(s)
Prof. Christian Corvalán

Diálogo:
El arte, Vinculación y
su circulación

Diálogo:
El arte y Política Pública

19:00

Muestra:
NAVICULAR IV: Peso
muerto de Caro Cifras

Muestra:
NAVICULAR IV: Peso
muerto de Caro Cifras

Diálogos

Transmisión canal Youtube UV / 18:00 horas

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

Obras y sus procesos

Las Disciplinas artísticas de la Universidad de Valparaíso durante su historia se han visto desvinculadas entre sí, realizando trabajos disciplinares importantes pero de poca vinculación entre las escuelas y carreras, generando tejidos comunes esporádicos en el desarrollo de obras. En los últimos tiempos se han realizado esfuerzos y algunos convenios de desempeño han logrado establecer diálogos importantes en el desarrollo artístico de creación e investigación de las carreras de la Universidad. Esto ha puesto a las escuelas de Teatro y Cine, la Carrera de Pedagogía en Música y el Centro de Investigación Artística de la UV, en la necesidad urgente de crear tejidos y una comunicación constante en la concreción de obras y de un enlace disciplinar académico que dé cuenta de una visión de las artes en nuestra casa de estudios.

Esta instancia contará con un saludo de Bienvenida del Rector(s) Sr. **Christian Corvalán Rivera**.

Participan

- **Dramaturgias imposibles... o cómo habla la, el, le cemento** / Astrid Quintana Fuentealba de Dramaturgias Posibles.
- **Población Marquez: Nostalgias del Cotidiano** / Rodrigo Cepeda, director del largometraje.
- **Ensamble de Guitarras Eléctricas "Planeta Minimal"** / Ismael Cortez, director.

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

El arte, vinculación y circulación

Los procesos y resultados artísticos se encuentran estrechamente relacionados con los públicos y audiencias a quienes les son presentados, siendo el encuentro en distintos contextos una oportunidad de enriquecer no solo los procesos creativos, sino también fortalecer el tejido social, donde comunicarnos cumple un rol sumamente fundamental.

Artistas, creadores/as, gestores/as y espacios culturales hemos apuntado nuestros esfuerzos en reconocer quienes son los principales receptores de las creaciones al momento de circular, identificando cuáles son los factores para que las obras o proyectos tengan un mayor o menor grado de incidencia en las comunidades a las que pertenecemos o interactuamos. ¿Conocemos a nuestros públicos? ¿Nos hemos vinculado de manera efectiva con ellos? ¿Cómo ha influido el territorio en nuestras creaciones? Son algunas de las reflexiones que se intentarán abordar en esta mesa de diálogo.

Participan:

- **Gremio de la Industria Musical Región de Valparaíso INMUVA** / Matías Mancisidor, Presidente INMUVA.
- **Escalera Arriba: 11 años de vínculo con los cerros de Valparaíso** / Myriam Espinoza, Coordinadora de Vínculo Territorial Escuela de Teatro UV.
- **Sala Insomnia Teatro Condell y FICVIÑA** / Claudio Pereira

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

El arte y Política Pública

El histórico abandono del sector de la cultura en Chile sostenido en la precarización laboral, los fondos concursables basado en la competencia y las lógicas de mercado, hoy ha visto aún más agudizada su crisis debido a la situación de pandemia que atraviesa el mundo entero, dejando en evidencia la indefensión y vulnerabilidad que experimentan los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. En este contexto se vuelve fundamental abrir un espacio de diálogo en torno a las políticas y programas implementados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, poniendo en cuestión y reflexionando el impacto que estas han tenido en el mundo del trabajo de la cultura.

Este panel nos invita a discutir y repensar la relación entre el devenir del arte y las políticas públicas en nuestro país.

Participan:

- **Situación de los trabajadores de la cultura: una crisis en progreso** / Bárbara Negrón, Observatorio de Políticas Culturales.
- **API** / Daniela Camino
- **IMI Chile** / Germán Torres, Presidente de IMICHILE (Asociación de Sellos Independientes de Chile)

Talleres Formativos

Plataforma Zoom previa inscripción

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

10:00 a 11:30 horas

Escenarios digitales, herramientas técnicas para las artes vivas

Facilita:

Tamara Figueroa AS. Diseñadora Escénica y Académica
Escuela de Teatro UV.

Mediante el uso de la herramienta zoom, el taller invita a conocer estrategias para la presentación y operación de ejercicios de obra en vivo con un enfoque técnico de transmisión y perspectiva de audiencia, para lo cual, se demostrará el uso de OBS, cámaras virtuales y dispositivos análogos compatibles.

Inscripciones:

extension.teatro@uv.cl

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

10:00 a 12:00 horas

Centro de Estudios de la Creación Musical (ECM) Taller de Creación Sonora Online

Facilita:

Cristián López Sandoval. Pianista y Compositor - ECM

Taller de creación sonora musical que busca generar una obra en Potencia por medio de diversos procedimientos compositivos. El Centro de estudios de la creación musical - ECM - estimula la creación como foco de estudio desde una perspectiva transversal, experimental y derivativa con la finalidad de ampliar el acervo cultural y artístico respecto de los rudimentos, poéticas, manifestaciones y perspectivas que atañen a la creación musical reconociendo en ella un sinnúmero de intersecciones perceptivas, prácticas, políticas y didácticas. La creación, como enfoque permanente del Centro, nos permite la elaboración de un escenario crítico que indaga en esa irreductibilidad que la poiesis sonora presenta como dominio suyo por antonomasia. La creación así se sitúa como antecedente y consecuente de todo proceso investigativo del Centro ECM.

Inscripciones:

extension.musica@uv.cl - extension.teatro@uv.cl

Muestras Artísticas

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE / 10:00 HORAS / Canal YouTube Cine UV
**Muestra especial Exploraciones audiovisuales,
3er año, Escuela de Cine UV.**

Muestra de trabajos audiovisuales de experimentación, realizados en el marco del confinamiento, en medio de la crisis sanitaria más importante de los últimos años. Son, en suma, exploraciones audiovisuales íntimas y realizadas con muy pocos recursos de infraestructura, destacando el grado de reflexión al que nos invitan en sus diversas propuestas. Una ventana a la cotidianidad de jóvenes realizadores que cursaron el 5to semestre de la Carrera de Cine UV, provenientes de diversas localidades del país.

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE / 15:00 HORAS/ Canal YouTube Cine UV
Población Márquez: Nostalgias del Cotidiano
(2018, Largometraje documental / 74 min. / Digital / Color. Director: Rodrigo Cepeda)

Comienza el día en la Población Márquez de Valparaíso, entre la niebla de los cerros los edificios aparecen coloridos y silenciosos dejándose recorrer por la luz y la rutina de sus habitantes. Un ciclo que comenzó hace más de sesenta años hoy se renueva; los vecinos nos hablan de un cambio en la Población y en el País; los pasillos enrejados, el silencio de los fines de semana y una sostenida sensación de inseguridad se han hecho parte de su cotidianidad. Sin embargo la arquitectura persiste y nos deja ver una capa profunda y originaria, la de la vida en comunidad; sus largos balcones compartidos, sus escaleras comunes, la situación de los edificios en la quebrada, son elocuentes y nos permiten pensar sobre un modo de vivir en sociedad que se nos escapa entre los apuros y temores impuestos por las transformaciones sociales de un Chile Globalizado.

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE / 15:00 HORAS /
Canal YouTube Extensión Teatro UV

Procesos Académicos en tiempos de pandemia

Visionado de ejercicios Taller de Movimiento I Escuela de Teatro UV a cargo del profesor Andrés García

JUEVES 1º DE OCTUBRE / 19:00 HORAS /
Canal YouTube Extensión Teatro UV

NAVICULAR IV: Encuentro interdisciplinario en torno al cuerpo

Estreno obra de danza Peso muerto de Caro Cifras

La pieza que trabaja a partir del concepto de necropolítica es una investigación sobre la muerte. “Peso muerto” indaga en la transformación de la materia –los cambios de estado, procesos de descomposición y desintegración– y expone cómo el sistema económico actual deja morir a las personas. La necropolítica es un concepto desarrollado por Achille Mbembe (2011) quien sostiene que la biopolítica no es suficiente para entender cómo la vida se subordina al poder de la muerte desde su propia realidad en África. Sus textos apuntan a que la regulación de la vida se ha transformado en la regulación de la muerte dentro de condiciones extremas producidas por el capital. La artista en su investigación escénica dialoga con la ciencia desde el estudio celular y el fenómeno físico y cuestiona sociopolíticamente el vínculo de la muerte con su espectáculo.

Astrid Quintana Fuentealba

Actriz, directora y dramaturga en la Compañía Teatro Provincia de Valparaíso, con quienes ha estrenado las obras de su autoría Bola de Sebo (2013) y El Sauce (2017). Colabora con diversas compañías y proyectos en la región, dentro de los que destaca su participación como co-guionista de la miniserie documental Memoria de Árboles (2017-2020) transmitida durante 2020 por 13C. Es Actriz con Especialidad en Dramaturgia, Licenciada en Teatro por la Universidad de Valparaíso, Magíster en Historia mención Arte y Cultura, por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Diplomada en Arte Sonoro por Tsonami Arte Sonoro. Se desempeña como académica en la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, donde desarrolla docencia en la línea de teoría y mención dramaturgia. Sus líneas de investigación son: historiografía teatral, dramaturgia contemporánea, ritualidad, teatralidad y performatividad pre-moderna y colonial. Es parte del Centro de Investigaciones Artísticas de la Universidad de Valparaíso, espacio en el que lleva a cabo el laboratorio de escritura teatral "Dramaturgias Posibles". Este 2020 fue jurado del concurso de dramaturgia "Delirios en Cautiverio" convocado por el teatro Nacional Chileno.

Rodrigo Cepeda

Director de la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso, Académico del cine desde 1998 a la fecha, realizador de cortometrajes, documentales y series de televisión. Arquitecto con estudios de Realización Cinematográfica en la Escuela Nacional de Cine y Dirección de Fotografía en el Taller de Héctor Ríos, en Santiago Chile. Actualmente es académico en la Carrera de Cine de la Universidad de Valparaíso. Ha dirigido un gran número de cortometrajes, varios de ellos premiados entre los que destacan "Zamora Express" (29 MIN), "La Perla del Puerto", (29 MIN), y "El Lugar de Los Nombres", (29 min) Ha dirigido Territorios Imaginados, una serie documental para televisión sobre artistas y territorio, ganadora del Fondo Consejo Nacional de TV 2012. Recientemente ha terminado su primer largometraje documental titulado Población Marquez, Nostalgias del Cotidiano.

Ismael Cortez Aguilera

Profesor de Educación Musical UPLA. Pos título en Composición Musical en la PUCV. Estudios de Interpretación superior en Guitarra Clásica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También Guitar Craft Seminars Chile con Robert Fripp. Docente de la Carrera de Pedagogía en Música de la Universidad de Valparaíso desde sus inicios. Director del Ensamble de Guitarras Eléctricas "Planeta Minimal" de la Universidad de Valparaíso con quienes ha realizado 3 Cds, fomentando la música y la composición de músicos chilenos. Grabó el Cd "En el principio" con Sur Pacífico. Es guitarrista, compositor y productor de la agrupación Tryo con la cual ha realizado 10 producciones discográficas y giras internacionales. Ha estrenado obras en diversos festivales de música y producido un cd con obras propias llamado "El abismo". Actualmente cursa el magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos en la UNAB

Matias Mancisidor

Cineasta, magíster en gestión con foco en educación, presidente de IMUVA, A.G de la industria musical de la región de Valparaíso, presidente del comité ejecutivo del PER "Valparaíso Creativo" de CORFO y director del encuentro de mercado musical "VAM, Valparaíso Musical".

Con más de 10 años de experiencia en el sector de la música y las industrias creativas ha estado vinculado a proyectos de alto impacto como la inclusión de Valparaíso en la red de ciudades creativas de la UNESCO en su categoría de ciudad musical.

RESEÑAS INVITADAS/OS

Myriam Espinoza Vergara

Actriz, Directora de Teatro y Académica Escuela de Teatro UV. Desde que se titula en la Universidad de Chile Sede Valparaíso trabaja por el teatro en la región. En dictadura crea el grupo de teatro "La Sebastiana", teatro militante con el cual trabaja hasta el año 1988. En 1989 cofunda la compañía de investigación teatral EL CITÉ, la que dirige en la actualidad. En 1992 estudia dirección en la PUC. Ha obtenido en dos oportunidades el reconocimiento del Círculo de Críticos como mejor dirección. Discípula de importantes maestros de la región, también se ha ido transformando en maestra de varias generaciones de actores y directores, a través de su labor en talleres de teatro poblacional, en cárceles, colegios y universidades como la Pontificia Universidad Católica de Chile y su actual casa, la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, donde además de sus labores docentes en la formación Didáctica Teatral, es miembro del Consejo Directivo de la Escuela y encargada del área de Vínculo Social donde ha encabezado importantes proyectos como "Escalera Arriba", Encuentro Regional de Teatro Escolar, Curso para Monitores teatrales y Módulo de Arte y Cultura en la Penitenciaría de Valparaíso.

Claudio Pereira

Argel 1975. Arquitecto Universidad de Valparaíso. Estudios Diplomado de Cine. Tesista de Magister en Arte (c) UPLA. Académico Escuela de Cine Universidad de Valparaíso. Fundador, programador y expositor de Talleres de Formación de Público en Cine INSOMNIA Teatro Condell de Valparaíso. Vocero Red de Salas de Cine de Chile 2016-2017. Desde 2015 es Director Artístico y programador de FICVIÑA Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

Bárbara Negrón Marambio

Directora General del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), es periodista y comunicadora social, Diplomada en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Gerona. Se ha desempeñado en el sector cultural desde 1997. En el Cnca coordinó el proceso de formulación de políticas culturales que se plasmó en el documento "Chile quiere más Cultura". Ha editado diversos libros sobre políticas culturales y es coautora del libro "El Escenario del Trabajador Cultural en Chile". Además es docente en las Universidades de Chile y Los Andes.

Daniela Camino

Daniela es directora de API Chile, Asociación gremial de Productores audiovisuales Independientes, con la cual ha estado vinculada desde su formación el año 2015. Productora y realizadora de cine documental. Es co-fundadora de Mimbres Films, quienes han producido películas exhibidas y premiadas internacionalmente, además de servicios de coordinación y producción en terreno. Produjo y coescribió "El viaje de Mona Lisa" (IDFA 2019, Best Dok Zinegoak 2020). Participa también en Colectivo MAFI. Está produciendo el largometraje documental "130 Hermanos" y proyectos multiplataforma de "Volver a Casa VR".

Germán Torres

Licenciado en Música, Pianista, Productor Musical y Educador con 15 años de experiencia en la industria musical. Director de los sellos discográficos IGED Records y ChileClásico. Director Ejecutivo de Rock al Patio y Presidente de IMICHILE (Asociación de Sellos Independientes de Chile).

RESEÑAS INVITADAS/OS

Primer

Foro Interdisciplinario

de las Artes

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

2020