

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Red Interdisciplinaria de Arte, Curso Electivo Especializado

En inglés: Interdisciplinary Art Network, Specialized Elective Course

Código

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Música, ARTES
Horas de trabajo presencial y no presencial:	Presencial 2.5 hrs semanales, No presencial 30 min.

Número de Créditos SCT - Chile	3
Propósito General del Curso	
Desarrollar habilidades y capacidades en improvisación artística grupal presencial y <i>online</i> que permitan al estudiante pensar y trabajar colaborativamente de manera interdisciplinaria.	

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso
C2.- Generar conocimiento desde la improvisación artística
SC2.1. Desarrollado la capacidad de conectar ideas, conceptos y experiencias de manera colectiva, promoviendo una perspectiva colaborativa e interrelacionada en el contexto de la creación artística en la noción de “pensar en red”
SC2.2. Ejercitando la atención plena y la sensibilidad en el proceso creativo, respondiendo de manera espontánea e intencionada a los estímulos del entorno y de los participantes involucrados desde la noción del “momento de escucha”.
SC2.3. Explorando y articulando la creación artística como un medio para interactuar y enriquecer la comprensión de otras disciplinas, fomentando un enfoque interdisciplinario en la generación de conocimiento.

Competencias transversales
El trabajo de creación colaborativa a partir de la improvisación artística promueve las 6 competencias sello de la Universidad declaradas en su Modelo Educativo y que se despliegan en el campo de la creación e investigación, del pensamiento crítico, la comunicación, responsabilidad social, lo sustentable y el respeto a la diversidad.

Resultados de Aprendizaje
Diseña y ejecuta procesos creativos interdisciplinarios, basados en la improvisación artística, utilizando estrategias de conexión en red, escucha activa y diálogo que utiliza un núcleo de creación con otros saberes, para

generar conocimiento colaborativo y contextualizado que desarrolla capacidades de interacción en situaciones que requieren de participación de las artes.

Saberes/Contenidos

Prerrequisitos:

Para ser aceptado en el curso se requiere adecuada competencia para improvisar en un instrumento musical o mediante movimiento artístico-corporal.

Los contenidos se constituyen desde la misma creación colaborativa colectiva con participación de los estudiantes aceptados en el curso y del núcleo Red Interdisciplinaria de Artes *Tierra de Larry, RIA-TDL*, conformado por los académicos y profesionales: Alejandro Arevalo, compositor (*online*), Edgardo Cantón, compositor, Rolando Cori, compositor, Andrés Daneris, compositor (*online*), Cristián Errandonea, compositor, contrabajista, Eduardo Hamuy, diseñador gráfico, Bruno Perelli, diseñador gráfico, Lilian Pizarro, bailarina y colaboradores extranjeros.

Commented [EH1]: ¿Por qué solo se declara un instrumento en el caso de Cristián?

Commented [RC2R1]: Pues los demás músicos tienen como especialidad la composición. No tienen una Licenciatura/Título de Intérprete como Cristián y Lilian.

Commented [EH3]: ¿No se requiere una planificación general?

Propuesta de Unidades

Unidad 1: Pensar en Red: Bases para la Creación Colectiva

→ • Contenidos:

- • Introducción al "pensar en red": fundamentos teóricos y ejemplos prácticos.
- • Técnicas de interconexión y generación colectiva de ideas.
- • Dinámicas grupales para identificar roles y potenciar el trabajo en equipo.

→ • Actividades principales:

- • Talleres de improvisación enfocados en la creación de redes conceptuales y artísticas.
- • Ejercicios de co-creación basados en estímulos diversos (textos, imágenes, sonidos).
- • Discusión y análisis grupal de las experiencias colaborativas.

Unidad 2: Escucha Activa: Improvisación como Respuesta Creativa

→ • Contenidos:

- • La escucha activa en el arte y en la vida: conceptos y prácticas.
- • Técnicas de improvisación artística basadas en la atención y la espontaneidad.
- • Respuesta creativa a diferentes estímulos y contextos.

→ • Actividades principales:

- • Prácticas de improvisación individual y grupal basadas en la escucha activa.
- • Laboratorios creativos para explorar la interacción artística en tiempo real.
- • Análisis crítico de las dinámicas de escucha en las propuestas grupales.

Unidad 3: Diálogo y Reflexión: Articulación de Saberes Interdisciplinarios

→ • Contenidos:

- • Estructuración de una reflexión crítica y analítica.
- • Actividades principales:
- • Creación de proyectos grupales que integren artes e interdisciplinariedad.
- • Presentaciones de los proyectos ante el grupo para retroalimentación colectiva.
- • Elaboración de un texto crítico sobre la experiencia del curso y el impacto interdisciplinario.

→ • Evaluación:

- • Calidad e integración de elementos interdisciplinarios en el proyecto final.
- • Reflexión crítica escrita con análisis profundo y propuestas innovadoras.

Metodología

La metodología de creación colaborativa se basa en la noción del "momento de escucha", es decir, la construcción del discurso artístico es desde la apertura al otro que siempre está mediada por un vaivén de conexión y desconexión que guarda similitud con las redes neuronales.

Previo a la inscripción en el curso se llevará a cabo una selección tomando en consideración las competencias musicales y de movimiento corporal **artístico** de los estudiantes que postulen. El núcleo RIA-TDL selecciona postulantes al curso, presenciales y *online* de acuerdo a la capacidad de proveer el equipamiento correspondiente (teclados etc.). RIA-TDL se reserva el derecho de aceptar una menor o mayor cantidad de postulantes dependiendo de requerimientos técnicos y de personal disponible cada semestre.

Las clases/ensayos se llevan a cabo en sesiones de improvisación libre con o sin una temática. El método es construcción de un discurso improvisativo desde el "momento de escucha", es decir a partir de la escucha y "tacto" del otro.

Se grabarán las sesiones y se solicitará autorización de los estudiantes inscritos para su difusión. El horario de trabajo en el curso es semanalmente los jueves de 16:00 a 17:30 en el auditorio Las Encinas.

Se realizará una presentación semestral pública de improvisación de música, video en tiempo real, y danza en el auditorio Las Encinas de la misma sede de la Facultad de Artes u otro lugar a convenir.

El núcleo dispone de piano, 3 teclados balanceados, sistema de audio y proyectores. Los estudiantes músicos que participen deben traer su instrumento y PC laptop si corresponde.

A manera de planificación metodológica se distinguen 3 Unidades las cuales no necesariamente ocurren de forma secuencial, sino que pueden estar integradas con distinto énfasis a lo largo de las clases/sesiones descritas anteriormente.

Unidad 1: Pensar en Red: Bases para la Creación Colectiva

- **Contenidos:**
  - Introducción al "pensar en red": fundamentos teóricos y ejemplos prácticos.
  - Técnicas de interconexión y generación colectiva de ideas.
  - Dinámicas grupales para identificar roles y potenciar el trabajo en equipo.
- **Actividades principales:**
  - Talleres de improvisación enfocados en la creación de redes conceptuales y artísticas.
  - Ejercicios de co-creación basados en estímulos diversos (textos, imágenes, sonidos).
  - Discusión y análisis grupal de las experiencias colaborativas.

Unidad 2: Escucha Activa: Improvisación como Respuesta Creativa

- **Contenidos:**
  - La escucha activa en el arte y en la vida: conceptos y prácticas.
  - Técnicas de improvisación artística basadas en la atención y la espontaneidad.
  - Respuesta creativa a diferentes estímulos y contextos.
- **Actividades principales:**
  - Prácticas de improvisación individual y grupal basadas en la escucha activa.
  - Laboratorios creativos para explorar la interacción artística en tiempo real.
  - Análisis crítico de las dinámicas de escucha en las propuestas grupales.

Unidad 3: Diálogo y Reflexión: Articulación de Saberes Interdisciplinarios

- **Contenidos:**
  - Estructuración de una reflexión crítica y analítica.
- **Actividades principales:**
  - Creación de proyectos grupales que integren artes e interdisciplinariedad.
  - Presentaciones de los proyectos ante el grupo para retroalimentación colectiva.
  - Elaboración de un texto crítico sobre la experiencia del curso y el impacto interdisciplinario.
- **Evaluación:**
  - Calidad e integración de elementos interdisciplinarios en el proyecto final.
  - Reflexión crítica escrita con análisis profundo y propuestas innovadoras.

Evaluación

Además de la participación activa en las sesiones y presentaciones de improvisación colaborativa, cada estudiante deberá elaborar un breve informe de 3 a 5 páginas en la cual relacione la noción de "pensar en red" y

la experiencia de arte colaborativo con alguna dimensión de sus propios intereses disciplinares, sociales, de visión de mundo etc.

Rúbricas de evaluación:

1. Participación activa y actitud colaborativa en las clases/ensayos que se expresa en que:
  - a. Demuestra participación regular y constante en las actividades, aportando ideas que enriquecen el trabajo grupal.
  - b. Facilita la dinámica grupal al asumir un rol constructivo y respetuoso, promoviendo la integración y el aprendizaje colectivo.
  - c. Responde de manera proactiva a las indicaciones y ajustes, mostrando disposición a explorar nuevas posibilidades creativas.

2. Capacidad propositiva de formas de improvisación artística que se expresa en que:
  - a. Presenta propuestas innovadoras y coherentes que muestran un entendimiento profundo de las técnicas de improvisación artística.
  - b. Integra elementos interdisciplinarios o contextuales de manera significativa en las propuestas.
  - c. Muestra flexibilidad y apertura para ajustar las propuestas según las necesidades del grupo o del contexto creativo.

3. Capacidad de elaborar de forma escrita una reflexión crítica sobre la experiencia del curso que se manifiesta en que:
  - a. Redacta una reflexión estructurada y bien argumentada que evidencia un análisis profundo de los aprendizajes adquiridos y de su impacto personal y colectivo.
  - b. Articula con claridad los vínculos entre la experiencia artística y conceptos teóricos, mostrando un entendimiento interdisciplinario.
  - c. Propone ideas o perspectivas novedosas que pueden contribuir al desarrollo futuro de la práctica creativa y colaborativa personal y del núcleo de creación.

Ponderación sugerida:

Participación activa y actitud colaborativa: 30%

Capacidad propositiva de formas de improvisación artística: 30%

Reflexión crítica escrita: 40%

Requisitos de Aprobación

Nota mínima 4.0
Asistencia mínima de 80% de las clases/ensayos

Palabras Clave

Improvisación, arte colaborativo online, interdisciplina.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
	<p>J.-L. Chrétien, <i>La llamada y la respuesta</i>, Madrid: Chaparrón Editores, 1997, 4to. capítulo.</p> <p>M. Merleau-Ponty, <i>The visible and the invisible</i>, translation phonso Lingis, Northwestern University Press, Evanston, 1963.</p> <p>J.-L. Nancy, <i>A la escucha</i>, unpublished traslation by Iristóbal Durán, 2014.</p> <p>Schroeder, Franziska y Rebelo, Pedro, Sonic Arts Research Centre Queen's University Belfast, "Sounding the network: The Body as Disturbant," <i>Leonardo Electronic Manac</i>, vol. 16, no. 4-5, pp. 1-10, 2009.</p> <p>E. Kant, <i>Crítica de la Facultad de Juzgar</i>, trad. Pablo yarzún, Caracas: Monte Ávila Editores, 2006.</p> <p>Malhotra, Valerie Ann, Department of Sociology, Texas Woman's University, "The Social Accomplishment of Music in a Symphony Orchestra: A Phenomenological Analysis," 981.</p> <p>R. Cori, <i>Providencia e Improvisación: un Cuerpo para artes y Ciencias Improvisando Música en Red</i>, Santiago, doctoral thesis, Universidad de Chile, 2017.</p>

P. Oliveros et all., "Telematic music: six perspectives.,"
Leonardo Music Journal, Online supplement, vol. 19, 2009.