

Fecha de presentación del Informe: Día Mes Año **1. Datos generales del Proyecto**

Código del proyecto: 3209			
Título del proyecto: El cuerpo transfigurado en imagen: una aproximación teórica sobre la hibridación de saberes entre Danza y Artes Visuales			
Facultad o Instituto Académico: Facultad de Artes Integradas			
Departamento o Escuela: Departamento de Artes Visuales y Estética			
Grupo (s) de investigación: Danza, Cuerpo y Ritual en las Artes Visuales (DA.CU.RI.)			
Entidades:			
Palabras claves: Epistemología, Transdisciplinariedad, Pedagogía, Procesos creativos, Danza, Artes Visuales			
Investigadores ¹	Nombre	Tiempo asignado	Tiempo dedicado
Investigador Principal	Edgar Silvestre Vite Tiscareño	220 hrs.	220 hrs.
Coinvestigadores			
Otros participantes			

2. Resumen ejecutivo:

En este proyecto exploro las conexiones entre la Danza y las Artes Visuales en el contexto contemporáneo, a partir de una reflexión sobre cómo se han transformado los paradigmas epistemológicos y han influenciado las hibridaciones en los procesos creativos. Para ello, analizo la noción de pensamiento complejo y la noción de

¹ Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscrito el acta de propiedad intelectual de acuerdo con los formatos establecidos.

transdisciplinariedad en la Teoría del conocimiento contemporánea y la forma en que dichos conceptos se aplican a los cruces entre Danza y Artes Visuales, a partir del estudio de una diversidad de propuestas a lo largo de la historia, que van desde el Cine experimental y la llamada Videodanza, hasta los Nuevos Medios, las Interfaces y los Videojuegos. Estas convergencias han generado nuevas experiencias en relación con el cuerpo, el movimiento, el tiempo y el espacio, lo que a su vez ha alterado las formas de interacción, cuestionando las fronteras entre coreógrafo, bailarín y público. Finalmente, examino cómo estos procesos creativos y epistemológicos se han desarrollado en Latinoamérica, a partir de una selección de propuestas artísticas de Argentina, México y Colombia.

In this research project, I analyze the relation between Visual Arts and Dance in the contemporary context, taking as reference the transformation of the epistemic paradigms and its influence in the hybridization of the creative processes. With this goal in mind, I examined how the concepts of complex thought and transdisciplinary knowledge in the field of Epistemology, apply to the convergence between Dance and Visual Arts, analyzing several artistic proposals that go from Experimental Cinema and the so-called Video dance, to the New Media, the Interfaces and the Videogames. These convergences have generated new kind of experiences in relation to the body, the movement, the time and the space; and have questioned the ways of interaction between choreographer, dancer and spectator. Finally, I examined how these creative and epistemic processes have been developed in Latin America, analyzing a selection of artistic projects from Argentina, Mexico and Colombia.

3. Síntesis del proyecto:

Tema

El tema central de esta investigación ha sido explorar los cruces creativos y epistemológicos que caracterizan la influencia y conexión entre Danza y Artes Visuales en el contexto contemporáneo, a partir de una reflexión que combina una multiplicidad de enfoques de campos disciplinares como son la Epistemología, la Teoría del conocimiento, la Pedagogía, la Estética, la Teoría de la imagen. Tomando este marco teórico se ha buscado realizar un detenido análisis de diversas propuestas artísticas que muestran la hibridación entre Danza y Artes Visuales a lo largo de la historia del arte, para después examinar cómo estos procesos se han desarrollado en el caso concreto de Latinoamérica.

Objetivo general

- El objetivo principal de este proyecto ha sido explorar de qué forma los paradigmas epistemológicos contemporáneos se reflejan a través de la hibridación de procesos creativos en las artes, tomando como eje central la convergencia entre Danza y Artes Visuales, la cual ha generado nuevas experiencias y posibilidades imaginativas en relación con las categorías del movimiento, el tiempo y el espacio, a partir de la mediación del cuerpo, por medio de la imagen. Con este propósito se ha buscado examinar una serie de referentes teóricos propios de la Teoría del Conocimiento, la Epistemología, la Filosofía de la Ciencia, la Pedagogía y la Didáctica de las artes, así como una gran variedad referentes artísticos que muestran la transversalidad, el pensamiento complejo y el intercambio de saberes entre Danza y Artes Visuales, para finalmente dar cuenta de cómo se han llevado a cabo estos procesos en Latinoamérica, de acuerdo a los contextos locales y las preocupaciones particulares a nivel regional.

Objetivos específicos

- Examinar los fundamentos principales de la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin y su estrecha conexión con la transversalidad epistemológica, con la finalidad de demostrar cómo estos conceptos se aplican específicamente al campo de las artes, tomando como eje central las características de la convergencia entre Danza y Artes Visuales.
- Llevar a cabo una reflexión sobre los retos educativos que implica el pensamiento complejo y la transversalidad epistemológica en el campo de la formación artística. Cuestionar el predominio de los currículos en artes basados en la formación por competencias y plantear alternativas tanto en los enfoques pedagógicos, como en las metodologías didácticas, que permitan cambiar los paradigmas, tal como sucede con la figura del Laboratorio creativo.
- Analizar las categorías del movimiento, el tiempo y el espacio, a partir de una interpretación ficcional del cuerpo, que hace parte de la mediación de la imagen en los procesos creativos contemporáneos. Examinar la forma en que dichas categorías se ligan con la experiencia del espectador, generando un nuevo tipo de interacciones con los dispositivos tecnológicos, difuminando las fronteras entre coreógrafo, bailarín y público. Para ello es indispensable analizar los rasgos específicos de formas como el Cinedanza, la Videodanza, las Videoinstalaciones, los Videojuegos e incluso las aplicaciones para celular,

donde la Danza y las Artes Visuales generan nuevas dinámicas creativas, participativas y productivas.

- Finalmente, mediante esta investigación se ha buscado examinar la forma en que se ha desarrollado la conexión e interacción entre Danza y Artes Visuales en Latinoamérica. Para ello, se han examinado una serie de proyectos que se ligan con el surgimiento de Festivales, encuentros y diversos espacios que propician la experimentación entre ambos campos del saber, además de analizar una selección de obras representativas de Argentina, México y Colombia, tomando en cuenta los cuestionamientos y las inquietudes locales.

Metodología

En relación con la metodología cabe destacar que para desarrollar este proyecto de investigación fue necesario partir de los fundamentos teóricos de una diversidad de campos disciplinares, como es el caso de la Epistemología, la Teoría del conocimiento, la Filosofía de la Ciencia, así como la Pedagogía y Didáctica de las artes. El análisis detenido de estos referentes teóricos permitió examinar y discutir las convergencias creativas y epistemológicas entre Danza y Artes Visuales, así como sus implicaciones en el surgimiento de nuevos paradigmas cognitivos y metodologías didácticas, que resultan urgentes para dar nueva vida a los contextos formativos y curriculares en los Programas y las Facultades en Artes. Por otro lado, como parte central de la metodología de investigación resultó indispensable hacer uso de herramientas propias del campo de la Estética, la Teoría de la Imagen, la Semiótica, los Estudios Cinematográficos, la Historia de la Danza, así como las Artes Visuales contemporáneas para analizar casos concretos es los que puede notarse la transversalidad y el intercambio de saberes entre Danza y Artes Visuales. También, cabe destacar que se realizaron diversas salidas de campo con la finalidad de compilar valiosa información, fuentes bibliográficas y bases de datos, en centros de investigación especializados, como el caso del Centro de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Finalmente, como parte del proceso investigativo fue indispensable realizar una serie de entrevistas personalizadas a diversos gestores, directores de festivales, bailarines, coreógrafos y realizadores audiovisuales, quienes han desarrollado destacados proyectos en torno al Videodanza y otras formas expandidas de la danza, en el contexto Latinoamericano.

Resultados obtenidos

Mediante este proyecto de investigación se logró establecer una profunda reflexión sobre la importancia de conectar los procesos creativos y las prácticas artísticas contemporáneas con el campo de la Epistemología, la Filosofía de la Ciencia y la Teoría del Conocimiento, lo que a su vez es indispensable para fortalecer los campos de la Pedagogía, la Didáctica y la Formación en Artes, poniendo al descubierto la necesidad de buscar alternativas metodológicas y dinámicas didácticas, que tomen en cuenta la complejidad del pensamiento y la transversalidad del conocimiento. Otro resultado relevante es que se ha logrado realizar una detenida revisión histórica, sobre los cruces entre Danza y Artes Visuales, a partir de la Cinedanza, la Videodanza, las Videoinstalaciones y los Videojuegos, tomando en cuenta los rasgos específicos y las implicaciones de cada una de estas formas, lo que es de interés para una gran diversidad de campos de estudio. Finalmente, cabe destacar que se ha llevado a cabo el análisis detenido de una selección de obras representativas, sobre la manera en que se han desarrollado estos cruces e hibridaciones en Latinoamérica, poniendo de relieve las preocupaciones y cuestionamientos locales.

Principales conclusiones y/o recomendaciones

La teoría de la complejidad desarrollada por Morin se liga íntimamente con el papel de la entropía, la presencia del azar y la irregularidad del universo, tanto a nivel microfísico, como macrofísico, lo que ha generado nuevas preguntas científicas, pero sobre todo ha puesto en duda los viejos modelos epistemológicos. La transversalidad y la transdisciplinariedad se han convertido en paradigmas epistemológicos, educativos y creativos sumamente representativos de nuestro tiempo; los cuales a su vez tienen una marcada incidencia en los lenguajes artísticos contemporáneos, tal como puede notarse en las convergencias creativas y epistemológicas entre Danza y Artes Visuales.

El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad como paradigma epistemológico tienen una clara incidencia en el ámbito académico y sobre todo en el campo educativo, pues ha dado lugar a nuevas perspectivas pedagógicas, que cuestionan cómo deberían comprenderse los procesos y los métodos de enseñanza. Esto tiene una notable repercusión a nivel mundial y cada vez tiene una mayor fuerza en Latinoamérica, donde han surgido programas educativos y propuestas pedagógicas con enfoques transdisciplinares, aunque evidentemente todavía hay mucho trabajo por hacer. Dicha reflexión sobre la educación resulta especialmente significativa en el caso de Facultades y programas educativos en Artes, donde cada vez se requiere generar más explícitamente dichos intercambios y procesos transversales entre las artes, las ciencias y las humanidades.

La convergencia entre Danza y Artes Visuales ha estado influenciada notablemente por los avances tecnológicos, los nuevos medios, las aplicaciones y los videojuegos en el campo de la danza, lo que ha expandido las posibilidades creativas en el contexto contemporáneo, generando nuevas dinámicas entre los roles del bailarín, del coreógrafo y del espectador, pero sobre todo ha permitido descubrir nuevos tipos de interacción entre el mundo físico y la realidad virtual, entre la mediación tecnológica y la experiencia directa, entre el cuerpo individual y su transfiguración como imagen. Estas formas híbridas se remontan desde el Cine Experimental vanguardista, pasando por la Videodanza, hasta las Videoinstalaciones, los Videojuegos, las Interfaces e incluso algunas aplicaciones para celular, involucrando el cuerpo de los participantes y dando lugar a una nueva gama de experiencias.

En el caso de Latinoamérica, la Videodanza ha servido como una forma de criticar los roles femeninos y el significado de ser mujer en el contexto contemporáneo, lo que habla en el fondo de un empoderamiento, pero también una forma única en que las mujeres artistas asumen los retos creativos. Otro de los temas centrales tratados en el contexto latinoamericano se refiere a la vida cotidiana en las grandes ciudades, y a las consecuencias que esto acarrea en fenómenos como la migración y el crecimiento acelerado de las urbes; pero a su vez estos espacios en ruina se convierten en detonantes para la introspección y en un punto de quiebre para llevar a cabo una transformación personal y emocional. De este modo se pone de relieve el papel del cuerpo en movimiento y su dimensión expresiva, lo que indudablemente da paso a una nueva gama de posibilidades creativas y abre camino para el surgimiento de originales poéticas de la imagen, que los contextos locales cada vez difuminan más las fronteras entre géneros y disciplinas artísticas.

4. Impactos actual o potencial:

En primer lugar, cabe resaltar que esta investigación, a partir de la publicación del libro, tendrá la posibilidad de llegar a un amplio sector de académicos y especialistas interesados en las convergencias creativas y epistemológicas entre Danza y Artes Visuales, pues no existe una amplia bibliografía al respecto a nivel nacional y tampoco el contexto latinoamericano.

Por otro lado, cabe destacar que al interior del texto se genera una discusión sumamente pertinente sobre los programas educativos en Artes y las Facultades en Artes y la forma en que se pueden generar currículos alternativos, que fomenten la transversalidad y el intercambio de saberes. Esto beneficiará enormemente a estudiantes tanto de pregrado, como de posgrado, pues ellos son quienes resultan mayormente afectados por los modelos obsoletos de enseñanza y los programas limitados a la formación por competencias.

El libro resultado de esta investigación se distribuirá en diversas universidades del país, en ferias del libro a nivel internacional y en centros especializados, contribuyendo notablemente a la bibliografía especializada en este campo y abriendo nuevas líneas de investigación, que se encarguen de examinar la hibridación de saberes y transdisciplinariedad en el contexto contemporáneo.

5. Productos:

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y productos finalmente presentados

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS				No. de PRODUCTOS PRESENTADOS			
Productos de nuevos conocimientos								
Artículo en revista ISI-SCOPUS:	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Artículo completo publicado en revistas indexadas	A1	A2	B	C	A1	A2	B	C
Libros de autor que publiquen resultados de investigación	1				1			
Capítulos en libros que publican resultados de investigación								
Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados								
• Prototipos y patentes								
• Software								
Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o protegidos por secreto industrial								

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS		No. de PRODUCTOS PRESENTADOS	
Normas basadas en resultados de investigación				
Formación de recursos humanos	No. de estudiantes vinculados	No. de tesis	No. De estudiantes Vinculados	No. De tesis
Estudiantes de pregrado			Alexandra González Valencia Código: 1139867 Licenciatura en Artes Visuales	“Cuerpo, tiempo y espacio como categorías narrativas y cinematográficas del videodanza”
Semillero de Investigación			Gabriela Navia Cruz Código:1429870 Licenciatura en Arte Dramático	
Estudiantes de maestría				
Estudiantes de doctorado				
Joven investigador				
Productos de divulgación				
Publicaciones en revistas no indexadas				
Ponencias presentadas en eventos (congresos, seminarios, coloquios, foros)	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales
Propuesta de investigación	1	1	1	4
Propuestas presentadas en convocatorias externas para búsqueda de financiación.				

Tabla No. 2. Detalle de productos

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales y productos

Tipo de producto:	Libro
Nombre General:	<i>El cuerpo transfigurado en imagen. Convergencias creativas y epistemológicas entre Danza y Artes Visuales</i>
Nombre Particular:	<i>El cuerpo transfigurado en imagen. Convergencias creativas y epistemológicas entre Danza y Artes Visuales</i>
Ciudad y fechas:	Programa Editorial de la Universidad del Valle, ciudad de Cali, entregado el 3 de marzo de 2020 y en proceso de edición
Participantes:	Edgar Silvestre Vite Tiscareño
Sitio de información:	El libro será distribuido por el Programa Editorial de la Universidad del Valle en diversas bibliotecas, ferias del libro y centros especializados
Formas organizativas:	Grupo de investigación Danza, Cuerpo y Ritual en las Artes Visuales (DA.CU.RI), del Departamento de Artes Visuales y Estética

Tipo de producto:	Ponencia en Congreso Internacional
Nombre General:	<i>Truth, Fiction, Illusion. Worlds & Experience</i>
Nombre Particular:	<i>The Body transfigured into Image: An Aesthetic Approach to Fictional Movement, Time, and Space in Videodance</i>
Ciudad y fechas:	Alpen-Adria Universitat, Klagenfurt, Austria, del 29 de Mayo al 2 de Junio, 2019
Participantes:	Edgar Silvestre Vite Tiscareño
Sitio de información:	The Association for Philosophy and Literature https://www.philosophyliterature.com/2019-conference

Formas organizativas:	Grupo de investigación Danza, Cuerpo y Ritual en las Artes Visuales (DA.CU.RI), del Departamento de Artes Visuales y Estética
-----------------------	---

Tipo de producto:	Ponencia en Congreso Internacional
Nombre General:	<i>IX Congreso Latinoamericano de Semiótica. Semiótica visual: perspectivas latinoamericanas</i>
Nombre Particular:	<i>Danza, Cuerpo y Tecnología: virtualidad y utopía en el arte contemporáneo</i>
Ciudad y fechas:	Universidad Autónoma de Zacateca, Zacatecas, México, del 6 al 9 de Febrero de 2019
Participantes:	Edgar Silvestre Vite Tiscareño Diana Palacio Vásquez
Sitio de información:	Federación Latinoamericana de Semiótica https://www.felsemiotica.com/
Formas organizativas:	Grupo de investigación Danza, Cuerpo y Ritual en las Artes Visuales (DA.CU.RI), del Departamento de Artes Visuales y Estética

Tipo de producto:	Taller internacional sobre experimentación artística
Nombre General:	<i>Laboratorio Creativo</i>
Nombre Particular:	<i>Laboratorio Creativo: Cuerpo e imagen en movimiento</i>
Ciudad y fechas:	Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, del 7 al 11 de Enero del 2019
Participantes:	Edgar Silvestre Vite Tiscareño
Sitio de información:	Coordinación de Difusión Cultural, Universidad Nacional Autónoma de México https://www.cultura.unam.mx/
Formas organizativas:	Grupo de investigación Danza, Cuerpo y Ritual en las Artes Visuales (DA.CU.RI), del Departamento de Artes Visuales y Estética

Tipo de producto:	Conferencia en Seminario Internacional
Nombre General:	<i>Seminario Permanente de Investigadores del CENIDI Danza José Limón</i>
Nombre Particular:	<i>Danza, Cuerpo y Nuevos Medios</i>
Ciudad y fechas:	Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México, 17 de Diciembre de 2018
Participantes:	Edgar Silvestre Vite Tiscareño
Sitio de información:	CENIDI Danza José Limón https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=centro_investigacion_artistica&table_id=81
Formas organizativas:	Grupo de investigación Danza, Cuerpo y Ritual en las Artes Visuales (DA.CU.RI), del Departamento de Artes Visuales y Estética

Tipo de producto:	Ponencia en Congreso Nacional
Nombre General:	<i>5to Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación en Danza</i>
Nombre Particular:	<i>Convergencia entre Danza y Artes Visuales: nuevos procesos creativos e hibridación de lenguajes artísticos</i>
Ciudad y fechas:	Red de Investigación Cuerpo, Danza, Movimiento, Bogotá Colombia, del 20 al 23 de Agosto de 2019
Participantes:	Edgar Silvestre Vite Tiscareño
Sitio de información:	Red de Investigación Cuerpo, Danza, Movimiento https://drive.google.com/file/d/0B-ukGpInMwskZjhwZnFnQzJoV1E/view
Formas organizativas:	Grupo de investigación Danza, Cuerpo y Ritual en las Artes Visuales (DA.CU.RI), del Departamento de Artes Visuales y Estética

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Firma del investigador principal

VoBo. Vicedecano de Investigaciones

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, con espacios de 1 1/2