

Resumen formal de la segunda sesión del Seminario de Investigación-Creación y Gestión Cultural

Seminario virtual
**Investigación creación y
gestión cultural**

14 de mayo del 2026

**Sesión 2. Dispositivos y
lenguajes de la
investigación-creación:
Exploraciones desde
las prácticas artísticas**

La segunda sesión del *Seminario virtual Investigación creación y gestión cultural*, realizada el 14 de mayo de 2026, se orientó al análisis de los dispositivos y lenguajes de la investigación-creación desde prácticas artísticas concretas, con la finalidad de profundizar en sus posibilidades metodológicas, expresivas y de mediación dentro del campo de la gestión cultural. De acuerdo con el programa general, este segundo bloque buscó explorar la investigación-creación desde experiencias situadas, poniendo en diálogo procesos escénicos, corporales y curatoriales con preguntas sobre formación, comunidad, mediación y producción de conocimiento.

Contexto de la sesión

El programa del seminario estableció para esta fecha el bloque titulado *Dispositivos y lenguajes de la investigación-creación: Exploraciones desde las prácticas artísticas*, con tres ponencias y una discusión colectiva posterior. Este encuadre prolongó la reflexión inaugurada en la primera sesión, pero desplazó el foco desde la fundamentación metodológica general hacia la observación de experiencias concretas de investigación-creación en artes escénicas, danza, artes visuales y curaduría. En ese sentido, la segunda sesión resultó clave para examinar cómo la investigación-creación se traduce en operaciones curatoriales, pedagogías corporales, metodologías comunitarias y estrategias de formación de públicos.

Desarrollo general

La sesión fue conducida por Martha Georgina Hickman Iglesias y contó con una preparación técnica previa en la que se organizaron accesos, roles de anfitrionía, participación de intérpretes de lengua de señas y orden de intervención de las personas ponentes, lo que evidencia un esfuerzo de coordinación consistente con la escala regional e interdisciplinaria del seminario. Según la relatoría compartida, también se discutió la importancia de resguardar la grabación como evidencia del posgrado y de compartir posteriormente el enlace con quienes no pudieron asistir, dado el alto interés suscitado por el ciclo. Estas decisiones muestran que la organización del seminario no fue un aspecto accesorio, sino parte de una política de accesibilidad, archivo y circulación académica del conocimiento generado en las sesiones.

Ponencia 1. Musicales Criollos

La primera presentación correspondió a *Musicales Criollos. Más allá de cantar y contar nuestras historias*, a cargo de Karen Andrea Vásquez Puerta, Andrés Felipe Holguín y Juan Fernando Álzate Londoño, del Teatro Cazamáscaras de Colombia. De acuerdo con la síntesis proporcionada, el equipo expuso una metodología de investigación-creación organizada en cinco etapas para el desarrollo de musicales construidos con comunidades locales, donde se privilegian la creación colectiva, las estéticas territoriales, el juego y la incertidumbre como condiciones del proceso creativo.

El caso presentado desde Arauca en 2025, con la creación de la obra *Los mangos de los cementerios* junto con jóvenes del territorio, permitió identificar seis intuiciones metodológicas, entre ellas una especialmente relevante: la gestión cultural no debe entenderse como un complemento operativo del proyecto artístico, sino como su punto de partida. Esta afirmación tiene un alcance crítico importante, porque desestabiliza la subordinación tradicional de la gestión respecto de la creación y propone reconocer a las y los gestores culturales como creadores-investigadores con capacidad de producir sentido, metodología y mediación en contextos comunitarios. Desde una perspectiva latinoamericana e intercultural, el proyecto mostró además que la investigación-creación puede convertirse en una vía para trabajar memoria, territorialidad y narración colectiva sin reducir las comunidades a meros objetos de intervención.

Ponencia 2. Laboratorio fenomenológico

La segunda ponencia, *Laboratorio fenomenológico de investigación-creación desde la fenomenología de la danza y las artes visuales*, fue presentada por Laura Paloma Monzón Rojas, de la Universidad de Guanajuato. La exposición recuperó su trabajo doctoral y describió un laboratorio de profesionalización transdisciplinar que articula fenomenología, metodologías somáticas, danza y artes

visuales, colocando el cuerpo como fundamento epistémico y no únicamente como soporte de representación.

Uno de los aportes más sugerentes de esta propuesta es que desplaza la evaluación del aprendizaje y de la investigación desde lógicas centradas en productos finales hacia procesos fenomenológicos de atención, percepción, experiencia corporal y reflexividad situada. En la discusión posterior, esta perspectiva permitió profundizar en el cuerpo como herramienta de conocimiento, como lugar de enunciación y como mediación metodológica en la investigación-creación. También se destacó que el laboratorio ha logrado incorporar estudiantes de distintas disciplinas y desarrollar presentaciones performativas en museos e instituciones culturales, lo que cuestiona fronteras disciplinarias rígidas y reafirma la dimensión formativa de la gestión cultural dentro de la universidad.

Ponencia 3. Proyecto curatorial Sonoras

La tercera presentación fue *Proyecto curatorial “Sonoras”*, a cargo de Catalina Gil García Galindo, de la Universidad de Guadalajara. La ponencia abordó una exposición museográfica centrada en la contribución histórica, simbólica y afectiva de las mujeres en la música, organizada alrededor de cuatro núcleos curatoriales: genealogías sonoras, el cuerpo que escucha, voces en resistencia y herencias expandidas. La muestra reunió aproximadamente a cuarenta artistas y se propuso no sólo como ejercicio expositivo, sino como proceso de investigación-creación que articula archivo, curaduría, mediación y formación de públicos.

Catalina explicó cinco estrategias metodológicas: delimitación del sujeto de estudio, recorte curatorial del corpus, traducción museográfica de materiales heterogéneos, trabajo interdisciplinario del equipo curatorial y diseño de estrategias de formación de audiencias. Este planteamiento amplía la comprensión de la investigación-creación al mostrar que la curaduría puede funcionar como práctica de conocimiento y no únicamente como selección o montaje de obras. La exposición también aportó una perspectiva crítica de género al visibilizar trayectorias, memorias y herencias musicales frecuentemente relegadas por relatos canónicos de la historia cultural.

Ejes de la discusión colectiva

La discusión posterior se concentró en cuatro cuestiones principales: el papel del cuerpo en la investigación-creación, los recursos para estimular la creatividad, la diferencia entre curaduría tradicional e investigación-creación y las estrategias de convocatoria en procesos comunitarios. La conversación dejó ver que, aunque los proyectos presentados provenían de campos distintos, compartían una preocupación común por diseñar metodologías sensibles a la experiencia, abiertas a la experimentación y comprometidas con formas colectivas de producción de sentido.

En particular, el cuerpo apareció como categoría transversal. Tanto en el laboratorio fenomenológico como en la reflexión sobre mediaciones escénicas y curatoriales, se sostuvo que el cuerpo no debe ser reducido a objeto de análisis, sino comprendido como punto de partida epistemológico para conocer, crear, relacionarse y transformar contextos. Esta idea tiene consecuencias importantes para la gestión cultural, pues obliga a revisar modelos excesivamente administrativos o instrumentales y a reconocer dimensiones afectivas, perceptivas y performativas de la acción cultural.

Otra línea de debate se refirió a las mediaciones frente a contextos de restricción o censura en el espacio público. Según la relatoría, las y los participantes discutieron estrategias para sostener la creatividad y la reflexión aun en condiciones adversas, lo que refuerza la idea de que la investigación-creación es también una práctica de adaptación crítica y de invención metodológica situada. Este punto resulta especialmente pertinente en América Latina, donde numerosos proyectos culturales operan en escenarios de precariedad institucional, conflictividad territorial o desigualdad en el acceso a recursos y plataformas de circulación.

Aportes analíticos de la sesión

La segunda sesión produjo al menos tres aportes relevantes para el seminario. Primero, mostró que la investigación-creación no se limita a una forma artística particular, sino que puede desplegarse en formatos escénicos, corporales, pedagógicos y curatoriales. Segundo, evidenció que su potencia metodológica depende de la capacidad para articular práctica, reflexión y mediación con contextos concretos de formación, comunidad y circulación cultural. Tercero, confirmó que la gestión cultural no debe aparecer al final de los procesos como instancia de administración o difusión, sino desde el inicio como dimensión constitutiva de la creación, la investigación y la relación con públicos y territorios.

Desafíos y proyecciones

Entre los desafíos identificados destacan la sistematización de metodologías para volverlas compartibles, la documentación de bitácoras, testimonios y materiales visuales o sonoros, y la necesidad de ampliar el acceso a los proyectos mediante soportes digitales, recorridos virtuales o materiales de consulta en línea. En este marco, se propuso que Catalina comparta videos o recorridos de *Sonoras*, que el equipo de *Musicales Criollos* documente y organice sus materiales de laboratorio, y que la coordinación del seminario continúe difundiendo grabaciones y recursos para fortalecer la formación de las y los asistentes. Estas proyecciones refuerzan una idea central de la sesión: la investigación-creación adquiere mayor densidad académica y política cuando deja huella documental, permite ser discutida críticamente y se abre a procesos de transmisión, adaptación y replicabilidad.

Valoración general

En conjunto, la segunda sesión consolidó el tránsito del seminario desde la discusión conceptual hacia el examen de prácticas concretas de investigación-creación en la gestión cultural. Su principal valor radicó en demostrar que los dispositivos artísticos, corporales y curatoriales no son meros lenguajes expresivos, sino formas de producción de conocimiento, mediación social y transformación cultural. Desde una perspectiva crítica, la sesión permitió advertir que la investigación-creación sólo despliega plenamente su potencia cuando se asume como proceso situado, colectivo, reflexivo y abierto a la complejidad de los cuerpos, los territorios, las memorias y las disputas de representación que atraviesan la cultura latinoamericana.