

Territorializando la Investigación Artística y Musical: enfoques y experiencias desde la Responsabilidad Social Universitaria

I Congreso Internacional de Investigación Artística y Musical Melodías del Saber:
Investigaciones que Inspiran

Silvana Vargas Winstanley

13 setiembre 24

Para iniciar, algunas preguntas...

“El arte y la cultura te humanizan. Los seres humanos somos, en esencia, culturales. El hecho de elaborar lenguajes artísticos y de comunicación es como se afirma la dignidad del ser humano”. - Chalena Vásquez

1. ¿Cómo se inscribe la **investigación artística y musical (IAM)** en el contexto **universitario** del Perú contemporáneo?
2. ¿Cuál es la **relación entre la IAM y la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)** (enfoques, experiencias y lecciones)?
3. En la actualidad, ¿cuáles son los principales **retos y oportunidades** de la IAM?

1. Contexto universitario e IAM: apuestas

"La universidad es el espacio ideal para la educación ética y una fuente para el entrenamiento moral"
(Howell, 1906).

"La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad" (Ley Universitaria, 2014)

"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [...] son un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad." (ONU, 2015)

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL (IAM) Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)

1. Contexto universitario, IAM y RSU: marcos de referencia

Conceptualmente...

"La RSU es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a la comunidad universitaria" (2014)

Estratégicamente...

"La RSU es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional" (2014)

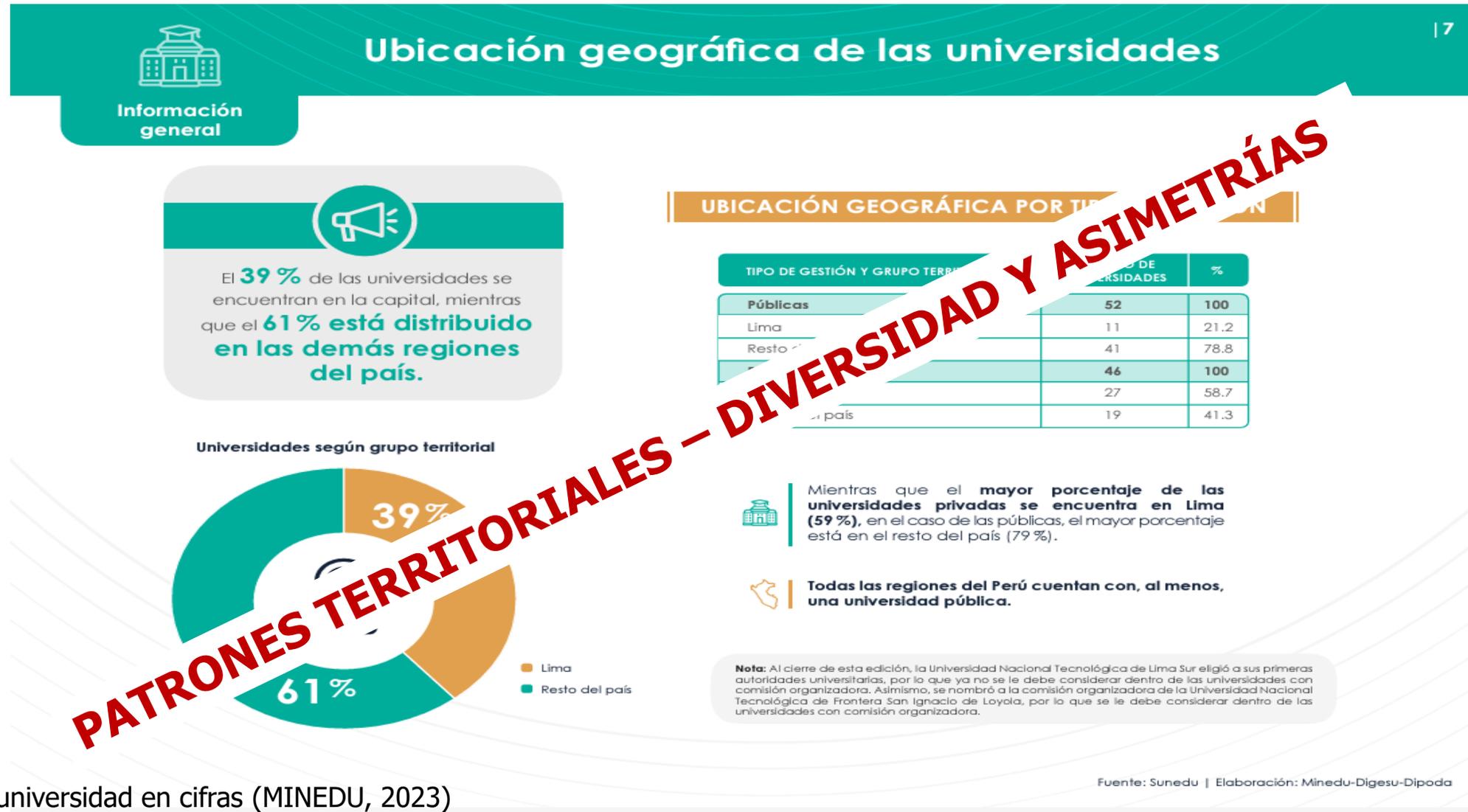

Operativamente,

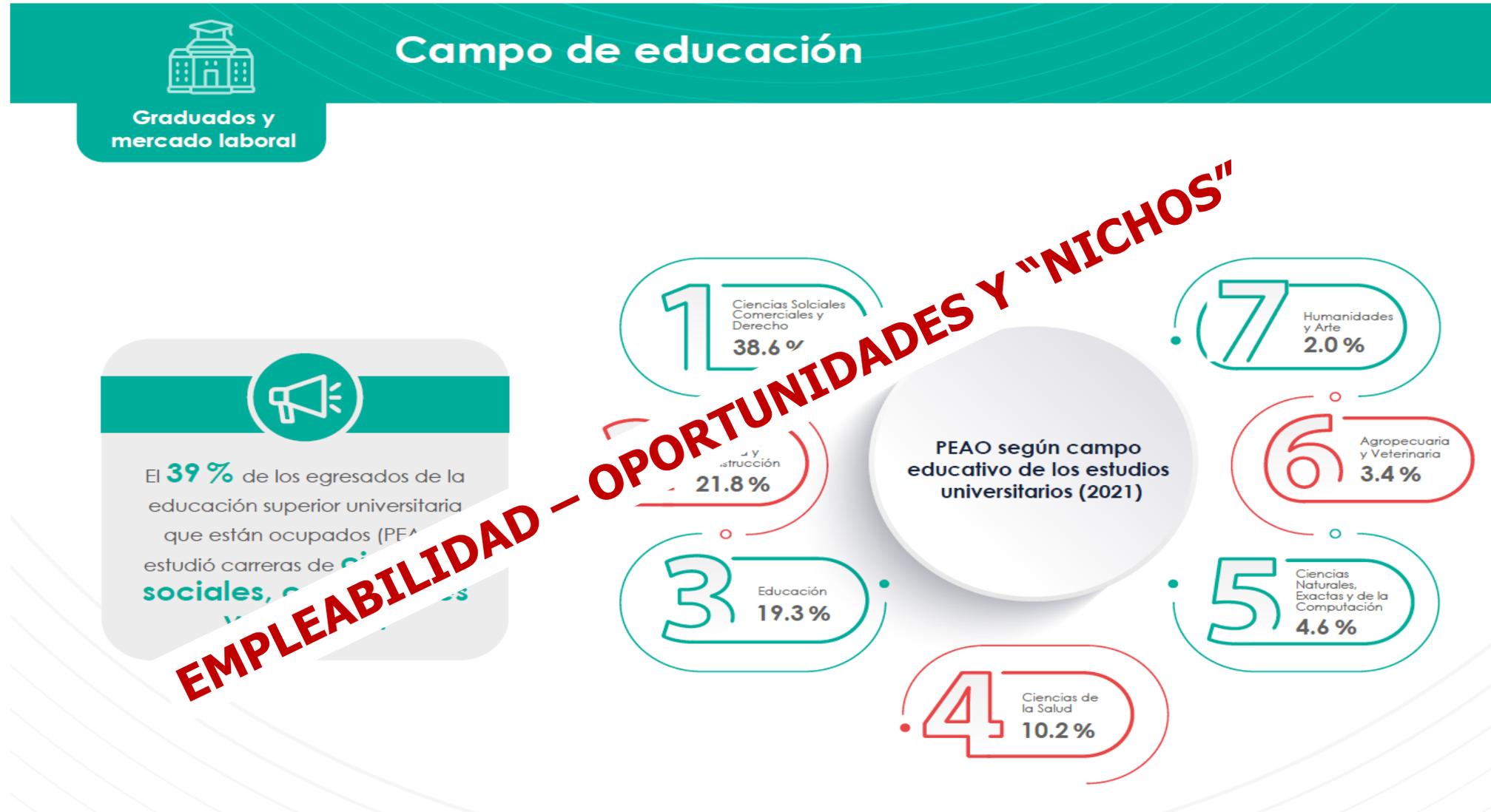
"La universidad, en el marco de su autonomía, establece sus productos y procesos por cada uno de ellos (i.e., planificación, académico, investigación, extensión, relaciones interinstitucionales, comunicaciones y transparencia)" (2022)

¿Y QUÉ DICEN LAS CIFRAS?

1. Contexto universitario de la IAM y RSU – síntesis (i)

1. Contexto universitario de la IAM y RSU – síntesis (ii)

2. IAM Y RSU – perspectivas compartidas

- ... la RSU expresa el compromiso ético de la universidad frente a los desafíos del Desarrollo Humano Sostenible en nuestro país
- ... la RSU dialoga con los enfoques de igualdad de género, interculturalidad y sostenibilidad
- ... la RSU es transversal a las cuatro áreas estratégicas de la universidad – formación, investigación, gestión universitaria y relación con el entorno

Fuente: DARS PUCP, 2020

2. IAM y RSU – enfoques conceptuales

PRINCIPIOS

En diálogo con la Agenda 2030, la RSU se traduce en una **ética colectiva** basada en (i) reconocimiento positivo de diversidad (equidad); (ii) capacidad de agencia para incidir en espacio público (empoderamiento); y (iii) compromiso para aportar a construcción de un país más justo y solidario (participación)

ÁREAS

- 1- En **formación**, la RSU implica una vinculación con competencias genéricas de ética y ciudadanía, trabajo en equipo y participación en proyectos
- 2- En **investigación**, la RSU promueve la generación de **conocimiento con impacto social**
- 3- En **gestión universitaria**, la RSU favorece estrategias para fomentar una convivencia empática en comunidad y un campus sostenible
- 4- En **relación con el entorno**, la RSU activa vinculación con el territorio a partir de plataformas multiactor que contribuyen a la formación e investigación académica

2. IAM Y RSU – tránsito a la investigación con impacto social

Objetivo de política: promover, consolidar e instrumentalizar el enfoque de IIS en los ejes estratégicos de la PUCP

Investigación

L1: Fortalecimiento del modelo IIS PUCP con la comunidad universitaria

- Generación de espacios de socialización con comunidad PUCP
- Elaboración de documento de modelo IIS PUCP

Formación

L2: Incorporación del enfoque IIS en los procesos formativos de la PUCP

- Incorporación del enfoque IIS en procesos formativos de estudiantes (ej: adaptación de cursos) y docentes (talleres sobre el modelo)

Vínculo con el entorno

L3: Fomento del impacto social en las diferentes etapas de los procesos de investigación

- Potenciamiento de oportunidades de financiamiento
- Soporte a las actividades de generación de IIS

Gestión

L4: Monitoreo y registro de información de resultados IIS en sus diferentes etapas

- Validación del instrumento de levantamiento de información y recojo de datos

2. IAM Y RSU – criterios estratégicos

1. Relación con el desarrollo humano sostenible (DHS) (>> priorizar ODS)

2. Pertinencia social (>> coproducir y cambiar conocimiento)

3. Vinculación y compromiso sostenido (>> crear espacios de interacción y colaboración responsable)

4. Reflexión crítica desde la RSU (>> fortalecer capacidades)

5. Devolución y retorno de saberes (>> consolidar compromiso)

CRITERIOS TERRITORIALIZADOS

2. IAM Y RSU – apuestas territorialmente situadas

1. Configuración del contexto socio-demográfico y económico
2. Definición de dinámicas del entorno (institucionales, políticas y culturales)
3. Vinculación de actores y aliados
4. Priorización de temas estratégicos de agenda

2. IAM Y RSU – lineamientos y estrategias

1. Orientar a unidades académicas de la universidad para su involucramiento en estrategias IAM

2. Validar modelos de trabajo colaborativo sobre IAM

3. Vincular a la comunidad habilitando espacios para activación y/o reconocimiento de procesos IAM en marcha

4. Institucionalizar la IAM como parte de los ejes estratégicos de la universidad

Estrategias priorizadas

2. IAM Y RSU – experiencias y lecciones – orientar

- Experiencia: *Son Sonriendo*
- Objetivo: Elaborar el material ilustrado y musicalizado para hacer divertida la terapia del lenguaje para niñas y niños con labio fisurado y/o paladar hendido
- Equipo: Estudiantes y profesores de Diseño Gráfico y Música de la PUCP
- Aprendizajes: (i) aporte del lenguaje artístico y procesos de creación como herramientas fundamentales para el desarrollo emocional, cognitivo, social y creativo de los niños y (ii) vinculación con entidades responsables

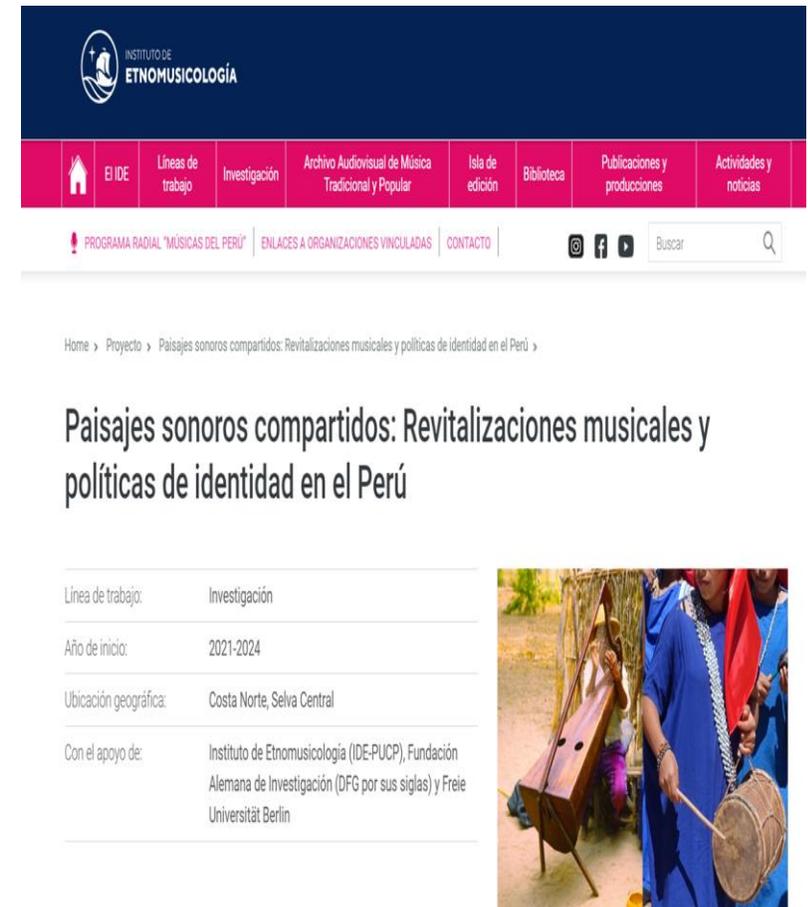
2. IAM Y RSU – experiencias y lecciones – validar

- Experiencia: [Axis Arte](#)
- Objetivo: Investigar acerca del uso de nuevas tecnologías de aprendizaje (NTA) para la mejora de los cursos y diseñar intervenciones para el desarrollo sostenible fuera de las aulas con énfasis en la vinculación con el entorno
- Equipo: Estudiantes y profesores de Arte y Diseño de la PUCP, artesanas y artesanos, aliados locales
- Aprendizajes: (i) análisis de obstáculos que surgieron en el trayecto y (ii) diseño de estrategias de respuesta. Estas promovieron que el equipo a reconsidere lo planeado pero el compromiso con las comunidades y la generación del conocimiento era una motivación para afrontar las dificultades.

2. IAM Y RSU – experiencias y lecciones – vincular

- Experiencia: [*Paisajes sonoros compartidos*](#)
- Objetivo: examinar los paisajes sonoros que surgen cuando tradiciones locales de música y danza se negocian entre el Estado, archivos, científicos sociales y comunidades locales para gestionar el patrimonio o desarrollar políticas de identidad
- Equipo: Instituto de Etnomusicología de la PUCP y Universidad Libre de Berlín
- Aprendizajes: (i) condiciones para el rescate y revaloración de identidades colectivas a través de la danza y la música, (ii) retos de la colaboración multiactor, y (iii) lecciones asociadas al reconocimiento de la diversidad

The screenshot shows the website of the Instituto de Etnomusicología. The header includes the logo and navigation menu with items like 'EI IDE', 'Líneas de trabajo', 'Investigación', 'Archivo Audiovisual de Música Tradicional y Popular', 'Isla de edición', 'Biblioteca', 'Publicaciones y producciones', and 'Actividades y noticias'. Below the header, there are social media icons and a search bar. The main content area displays the project title 'Paisajes sonoros compartidos: Revitalizaciones musicales y políticas de identidad en el Perú' and a table with project details.

Línea de trabajo:	Investigación
Año de inicio:	2021-2024
Ubicación geográfica:	Costa Norte, Selva Central
Con el apoyo de:	Instituto de Etnomusicología (IDE-PUCP), Fundación Alemana de Investigación (DFG por sus siglas) y Freie Universität Berlin

2. IAM Y RSU – experiencias y lecciones – institucionalizar

- Experiencia: [Oficina de Creación del Vicerrectorado de Investigación PUCP](#)
- Objetivo: Desarrollar políticas y mecanismos de fomento a la creación e investigación-creación y reconocer la diversidad de la producción de conocimiento en nuestra comunidad.
- Equipo: VRI, Unidades académicas, docentes, investigadores, estudiantes, aliados
- Aprendizajes: importancia estratégica de articular esfuerzos – (i) mecanismos orientados a fomentar su desarrollo (CAP), (ii) instrumentos para reconocer la producción exhibida (PROART) y (iii) incentivos para la divulgación y circulación de las creaciones (FAI).

2. IAM Y RSU – experiencias y lecciones – síntesis

3. Retos y oportunidades de la IAM "en clave UNДАР"

1. Recuperar la experiencia

2. Repotenciar los vínculos territoriales

3. Promover la investigación con impacto social

1. Recuperar la experiencia

- ***Recuperar*** esfuerzos y aprendizajes para una mayor articulación entre IAM y RSU a través de la generación de espacios de encuentro y reflexión en el marco de redes colaboración (>> voluntariado interuniversitario con perspectiva territorial)

2. Repotenciar los vínculos territoriales

- ***Trascender*** nuestras narrativas y enfoques disciplinarios para aproximarnos desde lo que nos vincula en el marco de una agenda común por la IAM y RSU a través de herramientas que reflejen esfuerzos en marcha en el territorio (>> convenio UNDAR Pax Ars)

<https://www.undar.edu.pe/index.php/2024/07/17/undar-y-pax-ars-firman-convenio-de-cooperacion-interinstitucional/>

3. Promover la investigación con impacto social

- ***Consolidar*** espacios que incidan en la IAM como apuesta conceptualmente interdisciplinaria, metodológicamente innovadora, y estratégicamente cuestionadora de marcos de referencia impuestos (>> divulgación de esfuerzos de investigación para incidir en diálogo con políticas públicas)

En el Perú, nuestro potencial más valioso siguen siendo...

... nuestra la historia compartida, la cultura, el arte, la música, los y las jóvenes

No deberíamos hipotecarlos

Territorializar la IAM es una **enorme oportunidad** para transformar la realidad

Sigamos dialogando:

Email: svargasw@pucp.edu.pe

