

IV Seminario Iberoamericano de Economía de la Cultura 2024

Nuevas Prácticas de simultaneidad en la Economía de la Cultura: Híbridez creativa, Interoperatividad digital y Co-creación en arte y ciencia

Dr. Rodolfo Jiménez León, División Académica de Ciencias Económico Administrativas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Ph. D. Edith J. Cisneros Chacón, Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Yucatán.

Ph.D. Phil Timm Gerd Hellmanzik, Faculty of Humanities and Social Sciences at the Helmut Schmidt University.

CC BY-NC-SA Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y desarrollar el material en cualquier medio o formato únicamente con fines no comerciales y siempre que se otorgue la atribución al creador. Si remezcla, adapta o construye sobre el material, debe licenciar el material modificado bajo términos idénticos. CC BY-NC-SA incluye los siguientes elementos:

Formato de cita:

Jiménez-León, R., Gerd Hellmanzik, P., T., Cisneros Chacón, E., J. (2024, 28 de noviembre). Nuevas Prácticas de simultaneidad en la Economía de la Cultura: Híbridez creativa, Interoperatividad digital y Co-creación en arte y ciencia. IV Seminario Iberoamericano de Economía de la Cultura. Universidad Autónoma de México.

Contenido

- Objetivo general
- Preguntas de investigación
- Método
- Resultados
- *Análisis de los estudios de caso, a través de Categorías conceptuales*
- Hibridez creativa
- *Enfoque*
- *Marco teorico*

- *Gilles Deleuze*
- Herramientas para la colaboración en la cultura digital
- Redes digitales proporcionar un espacio efectivo para el intercambio y la co-producción de conocimiento sostenible, basándose en modelos económicos humanistas
- Modelo de la co-creación autónoma
- Conclusiones

Objetivo general

Analizar las prácticas profesionales de las industrias creativas y culturales en la era tecnológica actual, con el fin de comprender cómo se reconoce digitalmente al sujeto cultural centrado en la individualidad. Además se busca explorar la relación de este sujeto con las prácticas tecnológicas caracterizadas por la hibridez, la interoperabilidad, la simultaneidad y la co-creación en los procesos de consumo y exposición de bienes y servicios culturales, promovidos a través de modelos educativos basados en las artes.

Preguntas de investigación

¿Cuáles son las herramientas más adecuadas para fomentar la colaboración en la cultura digital, considerando la hibridez y las expresiones transdisciplinarias?

¿Pueden las redes digitales proporcionar un espacio efectivo para el intercambio y la co-producción de conocimiento sostenible, basándose en modelos económicos humanistas?

¿De qué manera el arte y los espacios digitales poseen un potencial emancipador que permite a individuos o grupos liberarse de representaciones falsas y captar la atención de manera auténtica?

Método

La investigación narrativa enmarcada en el paradigma cualitativo, el cual permite identificar una aproximación interpretativa y natural desde la subjetividad (Denzin et al., 2023).

La naturaleza intrínseca del fenómeno social desde una perspectiva dialógica (Bernasconi, 2011). *Multimétodo de textos y discursos*.

Promover una integración compleja de múltiples dimensiones analíticas que promueva un diálogo inherente entre las condiciones sociohistóricas y culturales intrínsecamente asociadas con las relaciones intersubjetivas, y la generación de interpretaciones particulares acerca de dicha experiencia específica, alusión al enfoque psicosocial de los "parámetros subjetivos".

Estudio de caso 1: *Festival Arte y Ciencia, ¿Qué hay entre ciencia y arte?*

Estudio de caso 2: *Cocreación en Arte y Ciencia mediada por TIC para la construcción de una cultura global*

Estudio de caso 3: *Arte Digital: Laboratorios de Co-creación*

Este análisis discursivo se fundamenta principalmente en la unidad de muestra desde la teoría general del relato, las posiciones actanciales (Barthes, 1970; Greimas, 1970) y las diversas transformaciones sugeridas por Ducrot y Todorov (1985) para el desarrollo de una ciencia racional, rigurosa, objetiva, realista y verdadera (Rengifo-Castañeda et al., 2018).

Resultados

Análisis de los estudios de caso, a través de Categorías conceptuales: MAXQDA2024

Aportes a la hibridez cultural: Teoría fundamentada.

Identificación de teoría.

Análisis de los estudios de caso, a través de Categorías conceptuales

Sistema de códigos		Memo
Categoría	Códigos	Descripción
Red Académica	Artísta, Científico, Profesor	Roles y principales personas de instituciones de educación superior que colaboran, en grupo transnacional formado por la Red Académica a nivel Latinoamerica y Europa.
Universidad pública	Formación, Laboratorio, Investigación, Red,	Identificar cátedra de divulgación del conocimiento y la cultura científica, para indagar en la comunicación visual.
Investigación-creación	Arte, Ciencia, Conocimiento, Creación, Verdad, Pedagogía,	Investigación-creación de artes, es una línea de investigación, en prácticas estéticas contemporáneas, enfocada a mostrar o evidenciar los procesos en las diferentes áreas del arte contemporáneo, la pintura, el grabado.
Arte visual	Exposición virtual,	Las artes en general buscan apoyar los semilleros de investigación, buscamos democratizar la teoría de la imagen y la teoría de las artes visuales e historia.
Humanidades digitales	Semillero, Tecnología, TIC, Plataforma,	Distintas disciplinas buscan la confluencia entre pedagogía cultural y humanidades digitales, permiten dar un paso adelante y nos posibilita nuevos horizontes.
Arte contemporáneo	Fotografía, Fotografía analoga	El arte se ha vuelto más procesual, se ha vuelto más conceptual, indagamos el arte contemporáneo, pero también nos guardamos esa parte de la tradición de las artes plásticas.
Apropiación social	Apropiación, Cultura, Internet, Global,	Apropiación social del conocimiento, para que la comunidad se entere de lo que está pasando dentro de la universidad. ¿Cómo investigar para hacer apropiación social del conocimiento? ¿Cómo poder transportar esa relación entre investigación-creación?
Exposicion virtual	Herramienta, Pandemia,	Desarrollo de programas académicos virtuales.
Fotografía análoga	Cuestionar,	Enseñanza de la virtualidad desde la fotografía análoga
Co creación	Mundo, Vida, Verdad, Comunicación	La co creación entre científico y artísta en arte y ciencia mediada por TIC para la construcción de una cultura glocal.

Para Obradors (2021), la hibridez creativa se clasifica en las siguientes prácticas:

(a) Prácticas transdisciplinarias: Cine Collage, Cine expandido, Imagen en movimiento, Cine reivindicativo y social (video activismo), Cine exento de etiquetas.

(b) Prácticas Transdisciplinarias - Artes Visuales.

(c) Prácticas transdisciplinarias - Empresas y disciplinas artísticas.

(d) Interdisciplinaria/Actividades en línea y offline/Laboratorios de Innovación Social (SIL). Publicidad, periodismo, cine, arte e innovación social (Algunos estudios citados en el documento: Aguilar, 2020; Camuñas-Maroto, 2014; García y Gómez, 2009; Larratt- Smith y Longoni, 2009; Youngblood, 2012).

Enfoque

Según Jae-an-Crisman (2022), los procesos transformadores que pueden ser empíricamente aplicados a tácticas o estrategias interculturales pueden resultar en una variedad de relaciones aleatorias y fortuitas entre diversas prácticas. La transculturación y las hibridaciones constituyen procesos interculturales, constituyendo el escenario propicio para iniciar nuevas exploraciones internas y externas con el objetivo de reconfigurar las identidades y, simultáneamente, expandirlas a otros contextos.

Identificar estos procesos facilita al arte la articulación de posibles combinaciones, permitiéndole situarse en el contexto de la heterogeneidad del saber.

La relevancia radica en que, al comprender las posibles relaciones, se pueden generar numerosas interacciones, con resultados y proyecciones variadas entre los diversos actores implicados.

Este concepto articula las repercusiones de lo híbrido y lo transcultural como un compendio de actitudes y referencias de variada naturaleza, distinguidas por atributos culturales fundamentales, interpretables y dinámicos pero afectivos.

Marco teórico

Facultad del conocimiento: Gilles Deleuze (Deleuze y Guattari, 1987).

Francis Bacon

- Lógica de la sensación

Davis home

- Percepciones, Impresiones
- (Reflexión, sensación)

Emmanuel Kant

- Formas de intuición "Sensibilidad"
- Tiempo y espacio

Marcel Prust

- Simbología

René Descartes

- Sentidos y razón
- Interior y exterior
- Conocimientos adquiridos o inatos

Teorías

Teoría política (Arendt, 1958).

Teoría del género (Connell, 1995)

Postcolonialismo (Bhabha, 1994)

Teoría de la información (Castells, 1996).

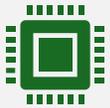

(Jiménez-León, 2024)

(Gilles Deleuze In Drain Gang Merchandise, s. f.)

Herramientas para la colaboración en la cultura digital

Las herramientas más efectivas para la colaboración en la cultura digital, especialmente en contextos híbridos y transdisciplinarios, incluyen plataformas digitales como Miro, Notion, y Slack, que facilitan la co-creación y la gestión de proyectos.

Estas herramientas permiten integrar disciplinas diversas al posibilitar la colaboración en tiempo real y la organización visual del trabajo. Además, las plataformas de código abierto, como GitHub, fomentan la colaboración interdisciplinaria a través del intercambio de conocimientos y recursos.

Los entornos de realidad virtual, como AltspaceVR y Mozilla Hubs, ofrecen espacios inmersivos que permiten la interacción sin barreras físicas, favoreciendo la hibridez y la creatividad. Este tipo de herramientas no solo optimiza la comunicación y la organización, sino que también permite a los profesionales explorar nuevas formas de expresión artística y cultural.

Redes digitales proporcionar un espacio efectivo para el intercambio y la co-producción de conocimiento sostenible, basándose en modelos económicos humanistas

Las redes digitales pueden ser plataformas potentes para el intercambio y la co-producción de conocimiento sostenible, especialmente si se orientan hacia modelos económicos humanistas que prioricen la equidad y el bien común.

Redes sociales especializadas, como LinkedIn o plataformas académicas como ResearchGate, permiten la difusión del conocimiento de manera abierta y colaborativa.

Además, iniciativas como Wikipedia o Open Access, donde el contenido es generado colectivamente, representan ejemplos exitosos de conocimiento sostenible. Para mantener una economía humanista, es esencial adoptar modelos de economía circular y compartir recursos en plataformas digitales que promuevan la colaboración en lugar de la competencia, impulsando la innovación sostenible.

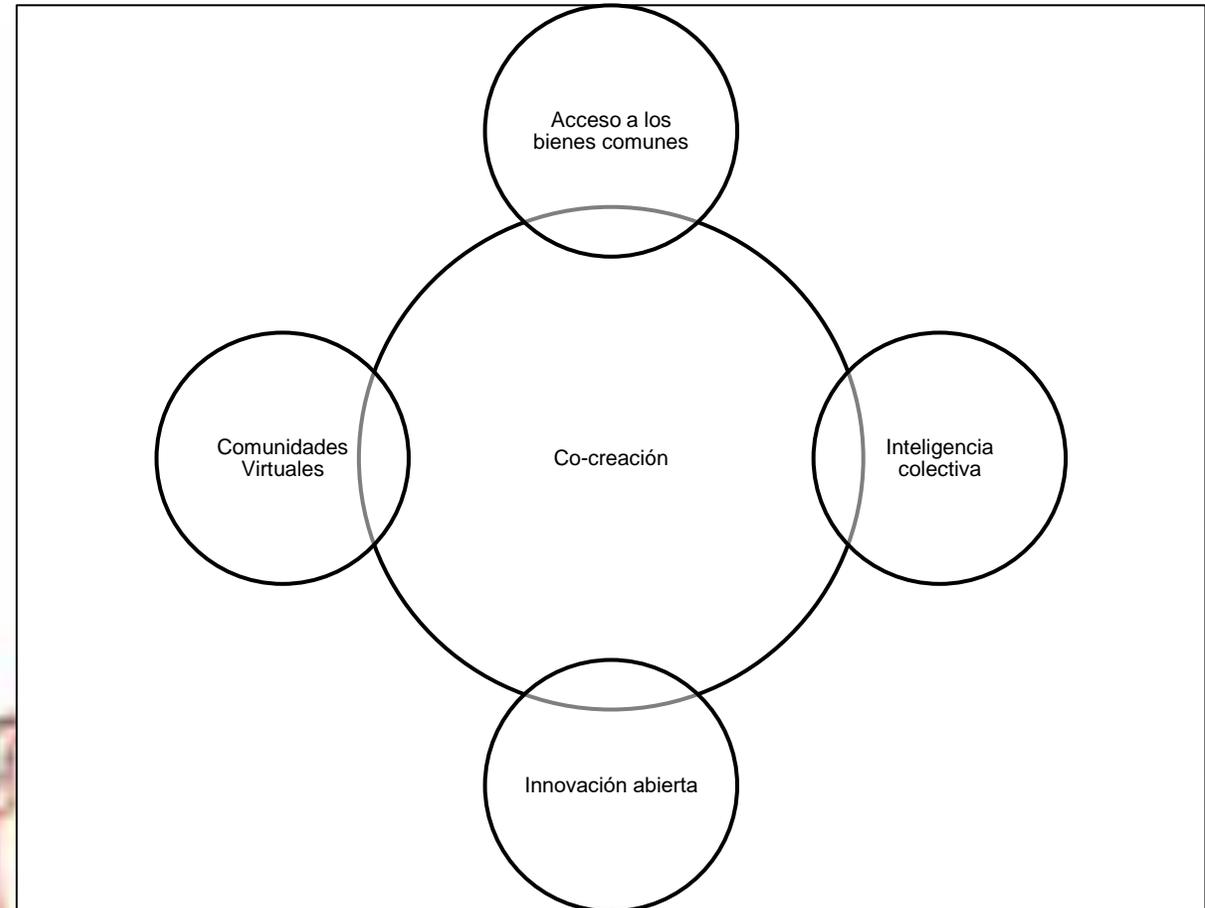
Modelo de la co-creación autónoma de Zwass (2010)

(1) Hay medios de producción ampliamente accesibles, que en muchos aspectos son indistinguibles de los medios de consumo

(2) La Web proporciona los medios para coordinar los esfuerzos

(3) La Web proporciona un medio ampliamente disperso de agregación de productos digitales

(4) Con la amplia difusión y el acceso económico a Internet y a la tecnología web, ahora existe un medio digital global de distribución de productos digitales, que abarca la obtención y el acceso masivo.

Nota. Espacio intelectual de investigación en co-creación propuesto por Zwass (2010).

Conclusiones

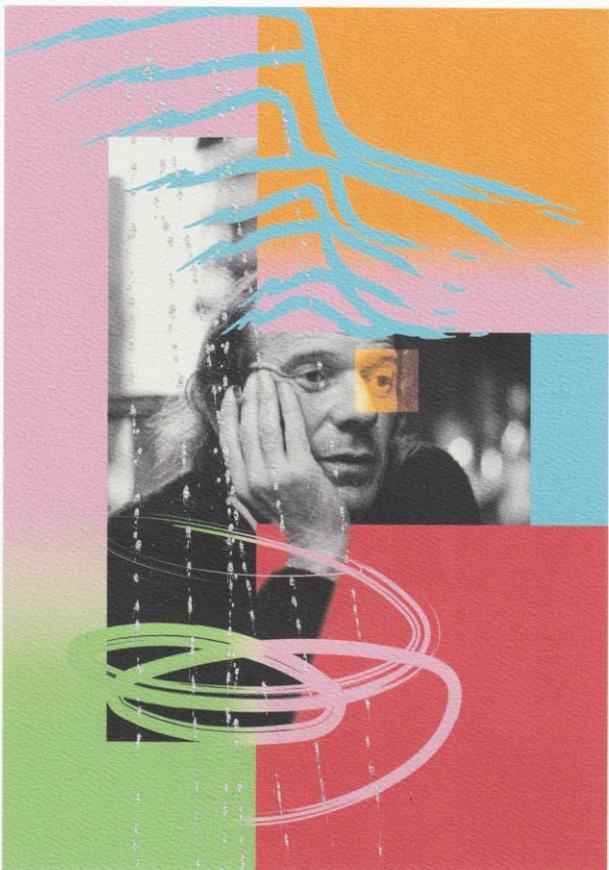
La educación estética constituye una práctica transformadora que establece una conexión entre el pensamiento crítico y la acción ética, funcionando como un instrumento de reflexión sobre poder, identidad y justicia.

En la actualidad siguen existiendo vacíos de representación que llevan a que "Latinoamérica" y "México" aparezcan en el mundo occidental como algo homogéneo. Sin embargo, el arte y los espacios digitales ofrecen el potencial para que individuos o ciertos grupos se liberen de esta falsa representación y generen atención.

Nuestro documento, desarrolla una visión holística, sistémica y evolutiva de la realidad en el entorno de la economía creativa, que suma partes, refiere a procesos sistémicos porque no parte de sencillos esquemas de causalidad simple, sino que considera relaciones existentes entre dimensiones relacionadas entre sí. Es evolutivo por que la descripción de las expresiones híbridas en las artes identifica situaciones periódicas y se co-relacionan con las narrativas actuales desde enfoques transdisciplinarios.

Referencias

- Aguilar-Alonso R. (2010). La autonomía artística frente al mercado y los medios de masas. *Arte, Individuo y Sociedad*, 22(1), 95-110. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS1010110095A>
- Barthes, R. (1970). Introducción al análisis estructural del relato, en R. Barthes, A., J., Greimas, C., Bremond, J. Critti, V. Morin, C. Metz, T., Todorov, & G., Genette (Coord.). *Análisis Estructural del Relato*. Tiempo contemporáneo, 9-44. https://monoskop.org/images/2/26/Barthes_Roland_Todorov_Tzvetan_El_analisis_estructural_del_relato_1970.pdf
- Bernasconi Ramírez, O. (2011). Aproximación narrativa al estudio de fenómenos sociales: principales líneas de desarrollo. *Acta Sociológica*, 1(56), 9–36. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484938e.2011.56.28611>
- Camuñas Maroto, M. (2014). *Videoactivismo. La acción política cámara en mano*. e-Lis Repository. <http://eprints.rclis.org/22696/>
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). *A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia* (B. Massumi, Trans.). University of Minnesota Press. (Original work published 1980)
- Denzin, N., K., Lincoln, Y., S., Giardina, M., D., & Cannella, G., S. (2023). The future of qualitative research. In N., K., Denzin, Y., S., Lincoln, M., D., Giardina, G., S., Cannella (Eds.), *Sage handbook of qualitative research* (pp. 647–653). Sage.
- Ducrot, O. & Todorov, T. (1985). *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*. Siglo XXI.
- García López, S., & Gómez Vaquero, L. (Ed). (2009). *Piedra, papel y tijera. El collage en el cine documental*. Ocho y medio, Libros de cine. https://hipocritalectora.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/08/piedra-papel-y-tijera_introduccion3b3n.pdf
- *Gilles Deleuze in Drain Gang Merchandise*. (s. f.). Stable Diffusion En Línea. <https://stablediffusionweb.com/es/image/6457881-gilles-deleuze-in-drain-gang-merchandise>
- Greimas, J. (1970). Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico, en R. Barthes, A., J., Greimas, C., Bremond, J. Critti, V. Morin, C. Metz, T., Todorov, & G., Genette (Coord.). *Análisis Estructural del Relato*. Tiempo contemporáneo, 45-86.
- Jiménez-León, R. (2024). *Gilles Deleuze: The philosophy of creation* [Imagen].
- Larratt- Smith, P., & Longoni, A. (2009). *Andy Warhol, Mr. America*. Fundación Eduardo F. Costantini. <https://www.malba.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/Andy-Warhol-Mr-America.pdf>
- Rengifo-Castañeda, C., A., Cañaveral-Londoño, D., C., & Giraldo Zuluaga, C. (2018). El rigor y la objetividad en la ciencia según la epistemología de Evandro Agazzi. *Discusiones filosóficas*, 19(33), 133-158. <https://doi.org/10.17151/difil.2018.19.33.9>
- Youngblood, G. (2012). *Cine expandido*. Eduntref. Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero Cines expandidos
- Zwass, V. (2010). Co-creation: Toward a taxonomy and an integrated research perspective. *International Journal of Electronic Commerce*, 15(1), 11–48. <https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415150101>

Collage digital. Título: Gilles Deleuze: The Philosophy of Creation. Autor: Rodolfo Jiménez León® @boozrolf®. Impresión en papel con intervención energética. Villahermosa, Tabasco, México. Año. 2024. Reproducción 1/1

WWW.BOOZROLF.COM

Por su atención ¡Gracias!

CC BY-NC-SA Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y desarrollar el material en cualquier medio o formato únicamente con fines no comerciales y siempre que se otorgue la atribución al creador. Si remezcla, adapta o construye sobre el material, debe licenciar el material modificado bajo términos idénticos. CC BY-NC-SA incluye los siguientes elementos:

Formato de cita:

Jiménez-León, R., Gerd Hellmanzik, P., T. Cisneros Chacón, E., J. (2024, 28 de noviembre). Nuevas Prácticas de simultaneidad en la Economía de la Cultura: Hibridez creativa, Interoperatividad digital y Co-creación en arte y ciencia. IV Seminario Iberoamericano de Economía de la Cultura. Universidad Autónoma de México.

