

ARTE Y CAMBIO SOCIAL
(ARTS AND SOCIAL CHANGE)

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA (Plan Nuevo)

CÓDIGO	SEMESTRE	SCT presencial	SCT Alumno	SCT total	Requisito	Línea de formación y tipo de asignatura	Unidad responsable
EPA-CSA-047 EPR-CSA-047	Primavera	1,5	2,5	4	Ciclo Básico Aprobado	Ciclo Especializado: Asignatura Electiva	Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables

SCT: Sistema de Créditos Transferibles. SCT presencial: horas teóricas y horas prácticas.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura teórica-práctica tiene como propósito que los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables e Ingeniería Agronómica, exploren y comprendan los diálogos transdisciplinarios entre las investigaciones y prácticas artísticas, y los estudios y prácticas para el cambio y la transformación social, como respuesta a las repercusiones sobre el funcionamiento del sistema planetario, producto de las actividades antropogénicas. Con el propósito de abordar investigaciones, proyectos, prácticas o respuestas que utilizan el arte para facilitar y promover la transformación y cambio social, así como la vinculación territorial.

Los contenidos se desarrollarán a través de la experimentación de los alumnos.

TIPO DE TRABAJO REALIZADO EN LA ASIGNATURA

Multidisciplinar   Interdisciplinar   **Transdisciplinar**   Otro / No aplica

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprende los principales cambios globales presentes en el Antropoceno, pudiendo detectar cambios o transformaciones sociales necesarias para minimizar el impacto en el componente ambiental y social.
- Comprende el aporte de las diversas metodologías de investigación e intervenciones artísticas para los estudios o prácticas de transformación y cambio social.
- Selecciona los elementos necesarios en el diseño de una propuesta de intervención social, basado en la investigación o prácticas artísticas

ÁMBITOS DE ACCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DEL/LA INGENIERO/A EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Ámbito Diagnóstico Territorial: Da cuenta de la evaluación del sistema territorial y sus interacciones respecto a sus capacidades para sustentar los objetivos estratégicos establecidos por los diferentes actores territoriales. Se determina el estado en que se encuentra el sistema territorial en función de las múltiples variables que inciden sobre sus procesos biológicos, físicos, ecológicos, sociales y culturales. Se aplican metodologías derivadas del avance científico de diversas disciplinas que abordan problemáticas ambientales, identificando potenciales conflictos socio- ambientales, proyectando escenarios futuros y generando información clave y estratégica que sustente la toma de decisiones.

ÁMBITOS DE ACCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DEL/LA INGENIERO/A AGRÓNOMO/A

Desarrollo socioeconómico, gestión agropecuaria y alimentaria y vinculación territorial: se refiere al diseño, planificación, desarrollo e implementación de políticas y estrategias que permitan liderar y gestionar eficientemente los sistemas agropecuarios y alimentarios considerando la realidad social de las comunidades. Este proceso se desarrolla en forma participativa, interdisciplinar y con un enfoque territorial.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (de enseñanza –aprendizaje)

- Clases expositivas participativas de discusiones teóricas y prácticas
- Experimentación práctica que consisten en ejercicios breves que permita a los alumnos experimentar con diferentes enfoques y aproximaciones metodológicas de intervención artísticas
- Metodología de clase invertida
- Presentaciones orales grupales seguidas de discusión con los alumnos del curso, basadas en la construcción de un caso de intervención para la transformación social a través del uso de metodologías y prácticas artísticas.

RECURSOS DOCENTES:

Presentaciones en ppt, videos y otros medios de comunicación (instagram, redes sociales), pautas de trabajos. Otros materiales a ser usados por la experimentación en los alumnos.

CONTENIDOS

Capítulos	Contenidos
Transformación social; Conceptualización y principales cambios globales	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación del curso - Conceptualización del cambio global - Antropoceno - Principales cambios globales <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cambio de uso de suelo ▪ Cambio en la disponibilidad y patrones de recursos hídricos ▪ Cambios en la biodiversidad ▪ Desertificación ▪ Contracción de la criósfera ▪ Acidificación de océanos ▪ Blanqueamiento de corales ▪ Cambio climático ▪ - Transformación social
Arte y expresiones artísticas	<ul style="list-style-type: none"> - Arte y sus principales expresiones - Agua Radical, Aguas Transcorporales
Inter y transdisciplina	<ul style="list-style-type: none"> - La interdisciplina como práctica investigativa y de intervención en lo artístico
Interface arte, ciencia y práctica	<ul style="list-style-type: none"> - La relación entre arte y ciencia y sus principales desafíos - Desafíos y fricciones de las intervenciones artísticas en los territorios - ¿Cómo exhibir una investigación? Objetos, discursos y diseños en experiencias curatoriales y museográficas
Intervenciones artísticas y su experimentación	<ul style="list-style-type: none"> - Inteligencias artificiales para la elaboración de representaciones artísticas digitales sobre la naturaleza, territorios y futuros posibles - Poesía popular y experiencias de cambio social - Experiencias Ecosensoriales (por confirmar) - Creaciones colectivas de Fanzine - Muralismo barrial: recomponer territorios y regenerar tejido social a través del arte

PROFESORES PARTICIPANTES (Lista no excluyente)

<i>Profesor/a (indicar título y/o Grado)</i>	<i>Departamento</i>	<i>Especialidad o área</i>

Paulina Aldunce Ide, Ing. Agrónoma, M.Sc., Ph.D. (profesora responsable)	Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables	Dimensión social e institucional de cambio climático y desastres socio-naturales. Adaptación y transformación. Arte para la transformación social.
Javiera Peón-Veiga, Licenciatura en Psicología; Danza Contemporánea (profesora colaboradora)	Equipo curatorial de NAVE (Centro de Creación y Residencia, Santiago de Chile)	Artista, investigadora, coreógrafa, performer y gestora cultural con especialidad en danza contemporánea
Monica Auban, Arquitecta, M.Sc., Ph.D.	(Invitada) Instituto de la Vivienda INVI, FAU-UChile	Relación entre arquitectura y afectos en contextos de desigualdad socioespacial.
Luis Campos Medina, Psicólogo, M.Sc., Ph.D.	(Invitado) Instituto de la Vivienda, FAU, Universidad de Chile	Sociología urbana y sociología cultural. Dinámicas afectivas generadas por los procesos de intervención territorial.
Ana Laura Galarza Diez, Licenciada en Arte, M.Sc., Ph. D. (c).	(Invitada) Fundación Ojos de Mar y Corporación PLAYERAS	Artista Visual, Gestora Cultural e investigadora Territorial
Ignacio Gutiérrez Crocco, Psicólogo y bachiller en diseño, M.Sc., Ph.D.	(Invitado) Unidad de Artes y Desastres DESARTES, CIGIDEN	Estudio e intervención en desastres siconaturales.
Ana María Harcha Cortés, Licenciada en Actuación y Título Profesional de Actriz, Ph.D.	(Invitada) Departamento de Teatro, Facultad de Artes, Universidad de Chile	Artes escénicas, relación entre creación e investigación escénica.
Felipe Labra Oyanedel, Ing. en Recursos Naturales Renovables, M.Sc., M.Sc., Ph.D. (c).	(Invitado) Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, y Laboratorio Biourbano. Depto. de Geografía, FAU, Universidad de Chile	Planificación territorial para conservación de la biodiversidad. Manejo sustentable de recursos naturales. Estudio y desarrollo de tecnologías digitales. Especialista en Tecnologías de la información geográfica.
Amari Peliowski, Arquitecta, M.Sc., Ph.D.	(Invitada) Instituto de Historia y Patrimonio, FAU, Universidad de Chile	Historia cultural de los arquitectos, la arquitectura y la ciudad.
Sonia Pérez Trello, Psicóloga, Ph.D.	(Invitada) Departamento de Psicología, FACS, Universidad de Chile	Procesos de aprendizaje social en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo medioambiental.

Paula Salas, Licenciada en Arte, M.Sc., Ph.D.	(Invitada) Escuela de Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile	Arte comunitario como práctica artística de creación colectiva territorial, investigación artística y elaboración de diálogos metodológicos y experimentos entre pedagogía, antropología y arte.
Valentina Stark, Psicóloga, M.Sc. (c).	(Invitada) Programa de Reducción de Riesgo de Desastres (CITRID)	Psicología educacional y la investigación

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

<i>Instrumentos</i>	<i>Ponderación (%)</i>
Evaluación 1	30
Trabajo grupal	35
Evaluación 2	35
Nota presentación a examen*	75%
Examen	25%

*Si la NPE es igual o mayor a 5,0 el alumno puede optar a no rendir el examen y obtener como nota final la nota de presentación, siempre y cuando se cumpla con el requisito de asistencia y que las Notas parciales, con un 25 % de ponderación o más, tengan nota mayor o igual a 4,0.

Cuando la NPE sea inferior a 5,0, excepcionalmente podrá aplicarse el criterio del profesor(a)

BIBLIOGRAFÍA

Algunos de los libros y revistas serán seleccionados como obligatorios de acuerdo al desarrollo del curso

- Aubán-Borrell M. y Campos-Medina L. (2023). El mural como objeto feliz. Una lectura en clave afectiva del Museo a Cielo Abierto en San Miguel (Santiago de Chile). *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1035-1053. <https://doi.org/10.5209/aris.85983>
- Barrett, E., & Bolt, B. (2014). *Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry*. Recuperado de <http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30010565/barrett-practiceasresearch-2007.pdf>
- Bishop, C. (2012). *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Verso
- Blackmore, L. y Ponce De León, A. Editores (2024). Publicación digital "Culturas hidrocomunes: Arte, pedagogía y prácticas de cuidado en las Américas". *LA ESCUELA_ JOURNAL* N° 1. <https://laescuela.art/es/campus/library/journal>
- Campos-Medina, L. (2019) "Graphic Inscriptions and the Production of Urban Public Space in Valparaiso, Chile", en Hernández-García, Cárdenas-O'Byrne, S., García-Jerez, A., Beza, B. (Editores) "Urban Space: Experiences and Reflections from the Global South". Sello Editorial Javeriano
- Campos, L. & Paquette, C. (2021). *Arte y Cultura en la transformación de barrios populares en*

América Latina, Revista IdeAs. URL : <http://journals.openedition.org/ideas/10789>

- Campos Medina, L., Pedrero Paredes, C., & Aubán Borrel, M. (2023). Afeção, Participação e Coprodução Territorial. O Projeto Mirada de Barrio, em Santiago do Chile. *Revista Lusófona De Estudos Culturais*, 10(1), 71–89. <https://doi.org/10.21814/rlec.4362>
- Castellanos, P. (2017). Muralismo y resistencia en el espacio urbano. *URBS: Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales*, 7(1), 145-153. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6196113.pdf>
- Chapman, O. (2012). Research-Creation: Intervention, Analysis and “Family Resemblances”. *Canadian Journal Of Communication*, 37(1), 5-26. <https://doi.org/10.22230/cjc.2012v37n1a2489>
- Contreras, M. (2018). La práctica como investigación: nuevas metodologías para la academia latinoamericana. *Revista Poiésis*, 14(21-22), 71-86. <https://doi.org/10.22409/poiesis.1421-22.71-86>
- Díaz, F. G., Brugnoli, P., & Peliowski, A. (2021). LA PLURALIDAD DE UN CONCEPTO SINGULAR. “CASA CHILENA: IMÁGENES DOMÉSTICAS” (2020). *Revista 180*, (48). <https://www.scielo.cl/pdf/revista180/n48/0718-669X-revista180-48-90.pdf>
- Escuela, L. (s. f.). Page locked. Recuperado de <https://laescuela.art/es/locked?redirect=campus%2Flibrary%2Fjournal>
- Epstein, Z., Hertzmann, A., Akten, M., Farid, H., Fjeld, J., Frank, M. R., Smith, A. (2023). Art and the science of generative AI. *Science*, 380(6650), 1110-1111. <https://doi.org/10.1126/science.adh4451>
- García-Huidobro-Munita, R. & Freire-Smith, M. (2023). Hacia prácticas artísticas de mediación en contextos sociales. *Arte, Individuo y Sociedad, Avance en línea*, 1-20. <https://doi.org/10.5209/aris.85576>
- Gonzalez, S. (2020). Manifiesto afectivista (Brian Holmes. www.academia.edu. Recuperado de https://www.academia.edu/42724268/Manifiesto_afectivista_Brian_Holmes
- Greenwood, J. (2019). Arts-Based research. *Oxford Research Encyclopedia Of Education*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.29>
- Hart, H. (2022). Timothy Morton, All art is ecological. www.academia.edu. Recuperado de https://www.academia.edu/69268300/Timothy_Morton_All_Art_Is_Ecological?sm=b
- Knowles, J., & Cole, A. L. (2008). *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues*. SAGE Publications, Inc. eBooks. <https://doi.org/10.4135/9781452226545>
- Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia*. Adriana Hidalgo Editora S.A.
- Montero, J. R., & Alcaide, A. (2015). Retos y complejidades de las prácticas artísticas colaborativas y las pedagogías colectivas. *Pulso*, (38), 57-72. <https://doi.org/10.58265/pulso.5071>
- Olsen, C. S. (2017). Collaborative challenges: Negotiating the complicities of socially engaged art within an era of neoliberal urbanism. *Environment And Planning. D, Society And Space/Environment And Planning. D, Society & Space*, 36(2), 273-293. <https://doi.org/10.1177/0263775817744782>
- Olsen, C. S. (2018). Urban space and the politics of socially engaged art. *Progress In Human Geography*, 43(6), 985-1000. <https://doi.org/10.1177/0309132518807756>
- Pombo, O. (2015). Epistemología de la interdisciplinarietà. La construcción de un nuevo

modelo de comprensión. Inter Disciplina, 1(1), 21-50.
<https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2013.1.46512>

- Zhou, E., & Lee, D. (2024). Generative artificial intelligence, human creativity, and art. PNAS Nexus, 3(3). <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae052>
- Žylińska, J. (2023b). Art in the age of artificial intelligence. Science, 381(6654), 139-140. <https://doi.org/10.1126/science.adh0575>

RECURSOS WEB

- Arte comunitario de diseñadores con alfareros colaboración con artista Rijk Tiravanija: [Cooperativa 1050° – 1050 Grados](#)
- Arts at CERN: [Arts · at · CERN | Creativity across Cultures](#)
- Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia <https://www.cr2.cl/>
- Endémico: <https://endemico.org/simbiontes-circus-manifiesto-una-mirada-al-antropoceno-desde-el-arte-y-la-ciencia/>
- Museo a cielo abierto: [Antesala, investigación museos comunitarios a cielo abierto \(wordpress.com\)](#)
- NAVE Centro de Creación y Residencia: <https://nave.io>
- Organización de base comunitaria que desarrolla proyectos artísticos en ciudad de México: [Casa Gallina](#)
- Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC <https://mma.gob.cl/>
- Playground (Inteligencia Artificial): [Playground AI - free-to-use online AI image creator](#)
- Programa Ciencia Pública: [Inicio - Ciencia Pública \(cienciapublica.cl\)](#)
- Proyecto Arte Ecosensorial: [Arte Ecosensorial](#)
- Proyecto AWA: <https://elaguavinodelsol.com>
- Proyecto Calpulli Tecalco: <https://calpullitecalco.wordpress.com/>
- Proyecto entre-ríos: <https://entre-rios.net> Residencias de Arte Colaborativo: [Bitácora Residencias de arte colaborativo \(cultura.gob.cl\)](#)
- Proyecto Imaginarios Artificiales de Futuros Posibles: IA, Arte y Cambio Climático NEOGEOMA
- Residencias de Arte Colaborativo: [Bitácora Residencias de arte colaborativo \(cultura.gob.cl\)](#)
- Somos Ojos de mar: [Somos Ojos de Mar](#)
- Stable Diffusion (Inteligencia artificial). [Stable Diffusion Online \(stablediffusionweb.com\)](#)
- The imagine project (Inteligencia artificial): [Katie Patrick](#)
- Trabajo de la artista comunitaria de Valdivia Francisca Jara: [Maria-Francisca-Jara.-Procesos-de-Obra-2009-2022-1.pdf \(galeriareplica.cl\)](#)

- Trabajos de Utilidad Pública: [TUP Trabajos de Utilidad Pública | VADB - Arte Contemporáneo Latinoamericano](#)
- UrbanistAI (Inteligencia Artificial): [UrbanistAI](#)