

Presentación

Milena Gallardo Villegas Editora principal

Este dossier recopila una serie de artículos que exploran diferentes facetas del conocimiento y la cultura en el siglo XXI. Los/as autores/as de estos trabajos se basan en un enfoque transdisciplinario que busca comprender las complejidades de la producción de sentido y la construcción de identidad en el contexto de la globalización, la tecnología y las nuevas formas de comunicación. Los principales núcleos temáticos pueden dividirse en tres grandes ejes: 1) La cultura tradicional como base de la identidad; 2) El cuerpo como espacio de expresión y resistencia y 3) La imagen como dispositivo mediador de la realidad.

En relación con **el primer eje**, se trata de artículos enfocados en el estudio de las manifestaciones culturales tradicionales, como la música folclórica, la poesía popular y el teatro ligado a la crítica social. Además, estos trabajos destacan la importancia de preservar y transmitir estas expresiones para fortalecer la identidad cultural de las nuevas generaciones.

Ubicamos aquí, en primer lugar, el texto de Mariana Jesús Ortecho, “La reformulación de la convención: un nuevo punto de sutura entre el arte y el conocimiento”, enfocado en argumentar que la reformulación de la convención teatral puede abrir nuevas vías para la producción de conocimiento crítico frente a la tradición cultural occidental que ha delimitado el teatro a un conjunto de convenciones. Asimismo, este trabajo propone una mirada hacia las prácticas rituales del pasado, particularmente desde la perspectiva de la cultura andina, como fuente de nuevos modelos de representación.

También en este eje situamos el estudio de Daniela Wallffiguer, “Teatro el Cabildo: un destello artístico que anunció a los protagonistas de la Unidad Popular, 1968-1969”. Se trata de un trabajo que reconstruye la trayectoria del Teatro El Cabildo, compañía chilena que surge en la década de 1960, en el contexto previo al gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). A través de las memorias de sus integrantes, se analiza cómo la compañía reflejó en sus propuestas escénicas el clima social y político de la época, elevando al sujeto popular como protagonista de la historia y rescatando la contribución de este grupo al desarrollo del teatro chileno.

Finalmente, en este eje está el trabajo de Laura Rivera y Victoria Garay, “Cultura tradicional chilena en estudiantes de 4° básico: intervención didáctica en música y poesía”, que presenta los resultados de una investigación pedagógica sobre una didáctica diseñada para promover la apreciación de la cultura tradicional chilena en estudiantes de primaria. La intervención, implementada en un colegio de Chile, se centró en la música y la poesía popular, empleando la metodología *Orff* para el aprendizaje a través del juego, el ritmo y el canto. Los resultados evidenciaron un impacto positivo en la comprensión y el aprecio de los estudiantes por la cultura tradicional, destacando la importancia de la educación artística en la formación de la identidad cultural.

El segundo eje temático se centra en la performatividad del cuerpo en diferentes contextos, desde la cultura *fitness* en Instagram hasta el teatro como herramienta de acción social y política. Estos textos analizan las relaciones complejas entre cuerpo, cultura, poder y deseo, y cómo estas se manifiestan en las nuevas formas de comunicación y producción de sentido.

Aquí encontramos el artículo de Isabel Álvarez y Carla García, “Metodologías activas y de innovación como estrategia de formación dinámica en la educación de artistas escénicos”, se centra en el desarrollo de habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la empatía, la adaptabilidad y la

---

comunicación efectiva, como herramientas esenciales para el éxito profesional en las artes escénicas. El estudio aplicó una encuesta para evaluar el impacto de la propuesta, la cual reveló una mejora significativa en las habilidades de trabajo en equipo y liderazgo de los estudiantes. Asimismo, la investigación destaca la importancia de la formación en dichas habilidades para complementar los conocimientos técnicos y preparar a los estudiantes para los desafíos de la industria.

Por otra parte, también en este eje, ubicamos el texto de Mariela Singer, “Arte y política en la apertura democrática argentina: los inicios del *contact improvisación* en Buenos Aires”, que analiza el surgimiento y la rápida expansión del *contact improvisation* (CI) en Buenos Aires durante la década de 1980. El texto argumenta que la apertura democrática y el contexto sociopolítico posterior a la dictadura crearon un terreno fértil para la proliferación de prácticas artísticas que exploran la corporalidad y el encuentro colectivo. Se destaca el rol de diversos actores clave en la difusión del CI, como maestros extranjeros, grupos de danza y espacios culturales como el Centro Cultural Rojas. Por último, en este eje se encuentra el trabajo de Valeria Radrigán, “#Strongisthenewsexy: performatividades pornográficas y visualidades de resistencia en la cultura del *fitness* de Instagram”, dedicado a analizar las relaciones entre cuerpo, cultura *fitness* y consumo productivo, argumentando que la búsqueda del cuerpo ideal se vincula con la consecución de valores propios del capitalismo contemporáneo. También se analiza la posibilidad de la emergencia de visualidades de resistencia en este contexto, considerando cómo ciertas prácticas corporales pueden generar disrupciones en los procesos de pornificación.

Finalmente, el tercer eje explora la influencia de la imagen en la construcción del conocimiento y la cultura visual. Se analizan las formas en que las imágenes se utilizan para representar, comunicar y construir narrativas sobre la realidad, incluyendo la arquitectura, la memoria local y los procesos sociales.

En este eje ubicamos el estudio de Juan Pablo Quiroga, “Formas de una fragilidad: el decir, lo dicho y lo decible en la pintura “Sin pan y sin trabajo” de Ernesto de la Cárcova”, dedicado a examinar las diversas interpretaciones y reapropiaciones de esta icónica obra a lo largo del tiempo. Se analizan las propiedades significantes de la imagen, su recepción en diferentes contextos (Argentina y Estados Unidos) y la relación entre la pintura y la crítica social en la prensa escrita de la época. El autor argumenta que la fuerza de la pintura reside en su capacidad de evocar el conflicto social de forma indirecta, dejando espacio para que la crítica y la interpretación completen su significado.

Igualmente, este eje contiene el trabajo de Pedro Palleiro-Sánchez, “Re-construyendo las ruinas modernas a través de la mirada fotográfica: La casa Bailly De O Graxal”, que explora la relación entre la fotografía y la investigación artística, tomando como caso de estudio la serie fotográfica *La Casa Bailly de O Graxal*, la cual documenta una ruina moderna en A Coruña, España. El texto argumenta que la fotografía, más allá de su función documental, puede ser un medio de creación y expresión que amplía el conocimiento y la comprensión de la imagen fotográfica. Se analiza cómo la serie fotográfica, a través de su estética y narrativa visual, invita a reflexionar sobre la memoria, la ruina y la transformación del paisaje urbano.

De este modo, y a través de un panorama rico en su variedad temática, este dossier invita a reflexionar sobre la construcción del conocimiento en el siglo XXI, considerando los desafíos de la globalización, la tecnología, la diversidad cultural y la transformación de las prácticas sociales. Así también, se busca promover un diálogo crítico y constructivo sobre la cultura, el arte y la identidad en un mundo cada vez más complejo y en constante transformación.