

DISCURSO DECANO ROBERTO MARTÍNEZ K.

Muy buenas tardes a todas y todos, estudiantes, funcionarios y académicos

RELATO Y CUENTA

Mediante un temprano signo discursivo regional, el 7 de septiembre de 1954 se funda la Universidad Austral de Chile bajo un paradigma que postula que las Artes y las Ciencias se desarrollarán en equilibrio, al amparo de la recién creada corporación. Es así como se crean las Facultades de Bellas Artes, Agronomía, Forestal y Veterinaria.

Este paradigma fundacional se quiebra durante el régimen militar cerrándose la Facultad de Bellas Artes. Es la ruptura de la tradición en la construcción del conocimiento.

En la Universidad Austral de Chile esta pausa de ruptura se desvanece lentamente a través de hechos significativos. El año 1987 se vuelve a fundar el Conservatorio de Música, el año 1988 se instala la Dirección Museológica, el año 1993 se crea el Festival de Cine de Valdivia, el año 1994 se crea el Museo de Arte Contemporáneo, el año 2000 se crea la Escuela de Arquitectura y el Instituto de Arquitectura y Urbanismo y el año 2005 se crea la Escuela de Artes Visuales.

De esta condición de reposición resultan unidades sin una orgánica institucional que las agrupe, entregando sentido a sus diferencias. Artes Visuales y el Conservatorio de Música están adscritos a la Vicerrectoría Académica y la Escuela de Arquitectura y el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería.

Por otra parte, la Corporación está impedida de dar cabida a nuevas unidades académicas o proyectos académicos en el ámbito de las artes, al no contar con una estructura organizacional que les diera cabida.

A mediados del año 2009, invito al Vicerrector Académico Óscar Galindo a conversar al restaurante Santo Pecado, diseñado por nuestra querida académica Marta Sheu, que en paz descansa, y le planteo la idea de fundar una facultad que diera cabida a todas las artes, idea que le pareció muy positiva. Un par de días después se creó una comisión para tal fin, la cual tuve el honor de presidir.

Antes de eso, habíamos formado un grupo de trabajo que elaboró el primer documento para la creación de esta facultad, grupo formado Juan Carlos Olivares, Iñaki Ceverio, Jorge Hernández y por mí. La comisión oficial para realizar el proyecto de facultad quedó conformado finalmente por Breno Onetto y Sergio Mancilla de la Facultad de

Filosofía y Humanidades, Gustavo Rodríguez representando a Arquitectura, Jorge Hernández representando Artes Visuales, Wladimir Carrasco al Conservatorio de Música y por mí como director. Nos reuníamos semanalmente y, tras un año y medio de trabajo, a fines del año 2010, salió el documento que propuso la Facultad de Artes Integradas, agrupando en una macro unidad académica, a las Escuelas de Arquitectura, Artes Visuales, el Instituto de Arquitectura y Urbanismo y el Conservatorio de Música.

Este proyecto de facultad ya contemplaba las áreas de Diseño, Música Contemporánea, el Instituto de Artes Visuales y otros proyectos académicos. El proyecto fue presentado al Consejo Académico a principios del año 2012 y no fue aprobado en esa instancia, haciéndole observaciones tales como: que era un proyecto muy filosófico; que había que cambiar el nombre propuesto para la facultad y rescatar el nombre de arquitectura, pues ya tenía un prestigio en la Universidad; que había que hacer un análisis del crecimiento de la facultad y su análisis financiero.

Para esto, el año 2013 se formó una segunda comisión, que también presidí, incorporándose a ella Zita Muñoz, Mónica Raddatz, Elisa Cordero y Artiom Mamlai. El proyecto fue presentado al Consejo Académico siendo aprobado en primera instancia y luego en julio fue aprobado definitivamente por el Directorio y puesto en marcha, en agosto del año 2014, donde fui electo Decano.

Este segundo proyecto contempló los principios rectores de la facultad : creatividad, sustentabilidad, transdisciplina, interculturalidad y espacio social. Estos principios rectores se obtuvieron tras largas discusiones acerca de cómo una facultad se hacía parte del mundo contemporáneo. Se creó el Instituto de Artes Visuales y se propusieron las 3 primeras nuevas carreras: música contemporánea, diseño y cine. Fue Fred Frith quien me convenció que lo más adecuado para los tiempos actuales era crear, en vez de Música Contemporánea, una carrera de Arte Sonoro.

Al mismo tiempo de creada la facultad, nos adjudicamos el concurso MECESUP AUS 1411, con apoyo de la Oficina de Gestión de Proyectos, donde participaron varios académicos y que fue gestionado por Elisa Cordero, el cual permitió organizar curricularmente todas las carreras de pregrado y construir el edificio donde actualmente está el Laboratorio de Imagen y Sonido y los Talleres de Diseño.

El primer equipo de la facultad quedó conformado por Artiom Mamlai como Secretario Académico, Wladimir Carrasco Prodecano, Elisa Cordero como encargada de vinculación con el medio y como les había contado, yo como Decano. Contratamos también a Mónica y Sara como secretarías y a las periodistas Neus y María José. Kathy

Barriga comenzó con el proyecto PM y siguió en la oficina de proyectos y Caludia Silva a cargo de la administración de la Facultad.

Para la creación de las carreras se armaron 3 comisiones: Diseño, a cargo de Marcos García y Daniela Caro, Creación Audiovisual a cargo de Kathy Barriga y Jorge Garrido y Arte Sonoro a cargo de Jaime Hernández y Benjamín Vergara, con la asesoría permanente de Fred Frith. Al principio, el conservatorio de música también colaboró en ese grupo.

El acto inaugural de la facultad, realizado en el Aula Magna, contó con la presentación de Armand Abols, Fred Frith, Beatriz Pichimalén y Heike Liss. En este evento, mediante una performance, dimos a conocer el símbolo de nuestra Facultad, el Puma Alado.

Un año después, cambia parte del equipo de la facultad, quedando Marcela Hurtado como Secretaria Académica y Eric Arentsen como Prodecano. En coordinación de postgrado, se incorpora Laura Rodríguez, Carolina Ihle en relaciones internacionales y Antonio Zumelzu como representante de la Facultad en la comisión VIDCA.

Un gran logro del 2018 fue la aprobación de las 3 nuevas carreras por los cuerpos colegiados. Ese año se llama a concurso para directores y para los primeros académicos, los cuales ustedes conocen. Otros dos grandes logros fueron: el reconocimiento e incorporación de la producción artística en la carrera académica, y que la nueva Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo inserte en su orgánica la creación artística separada de la investigación, como no le tenía en un comienzo. En estos dos proyectos trabajaron Marcela Hurtado y Eric Arentsen. Para esto, se realizó un amplio trabajo de socialización de la metavaloración de la creación artística en las distintas instancias colegiadas de la corporación.

Un gran desafío fue incluir en las mallas curriculares de las 5 carreras un eje transversal, trans o interdisciplinario, como aplicación de uno de los principios rectores de la facultad. Esto nos otorgó tres ventajas. Primero, la transdisciplina abre los horizontes de la propia especialidad al incorporar visiones distintas a problemáticas similares. Segundo, siendo el mundo cada vez más complejo e impredecible, es muy probable que en el futuro cambiemos de empleo 4 a 5 veces en la vida, la vida se prolongue cada vez más y en este escenario, la transdisciplina asegura flexibilidad y adaptación ante los cambios, de manera creativa. Tercero, una sola disciplina no soluciona los problemas y desafíos del mundo contemporáneo. Por ejemplo el CERN, un buen Restaurant o las operaciones a distancia, son todos productos de pensamientos y

colaboración interdisciplinarios. La modalidad de trabajo co- work es la que ha generado inventos que generan nuevas economías, tales como Apple o Google.

Por eso creímos que la transdisciplina e interdisciplina eran importantes de incluir en esta facultad. Esta inclusión en las mallas curriculares en un principio fue pensada y ejecutada de manera muy intuitiva. Hoy, después de 4 años, la transdisciplina está mucho más organizada curricularmente en etapas de desempeño y considero que ella debería ser más gravitante en el quehacer de nuestra facultad y aspirar a tener investigación y creación en el área.

Otra tarea fue la construcción del primer Plan Estratégico de la Facultad 2015 a 2017, plan diseñado para instalar la facultad. Este asumió bastantes tareas que venían en los objetivos propuestos para la creación de la facultad.

Para nombrar algunos:

En **pregrado** nos propusimos contar con los recursos humanos, infraestructura y equipamiento para asegurar la calidad de la docencia; armonizar las mallas curriculares de todas las carreras e incrementar matrículas para alumnos talentosos; y desarrollar nuevos proyectos académicos.

En **post grado**, nos propusimos disponer de espacios para el posgrado, contar con docentes acreditados para impartir postgrados, analizar posibles programas de magister y postítulos, y la creación de la Escuela de Graduados.

En el **ámbito de la gestión**, la propuesta fue desarrollar un plan de financiamiento para la facultad y el fortalecimiento del capital humano.

En investigación y la creación artística, decidimos potenciar la investigación y la creación fortaleciendo equipos de trabajo interdisciplinarios, iniciativa que recibió la ayuda de la oficina de proyectos de la facultad.

En **vinculación con el medio**, se diseñó un plan de comunicación, un plan de difusión de carreras, un manual de estilos propio, una página web, un boletín semanal de noticias y otras medidas de fortalecimiento con redes del medio. La difusión de carreras nos permitió aumentar visiblemente las postulaciones, hecho evidente en la carrera de artes visuales que pasó de 30 a 90 postulantes en poco tiempo. En el ámbito del espacio social, se crearon instancias de participación triestamental.

En el **segundo periodo** del decanato se implementaron dos importantes instrumentos de trabajo. El primero, es el convenio desempeño que firma el Decano con el Rector y, el segundo, es el plan de desarrollo 2018 -2020, el cual se realizó pensando en la consolidación de la facultad. Durante este período, el equipo tiene nuevos cambios. Marcela asume como directora de la recién creada Dirección de Creación Artística de la nueva Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, y es reemplazada

por Daniela Caro, académica recién llegada a Diseño. Elisa renuncia a la Vinculación con el Medio para dedicarse a la docencia y a la creación artística y, por un corto período, es reemplazada por Emil Osorio y posteriormente y hasta la actualidad, por Tirza Barría.

En relación a la **calidad del pregrado** se implementaron los CAC (comité de seguimiento curricular) para todas las carreras.

Durante este periodo se observa una disminución en las postulaciones a las carreras, excepto en artes musicales y sonoras. Esta disminución en las postulaciones se explica, tal vez, por las paralizaciones que afectan a la Universidad Austral.

La tasa de retención y duración de las de los estudios está aceptable en la gran mayoría de las carreras.

En el ámbito de realizar docencia promoviendo los derechos fundamentales y las perspectivas de género, puedo decir que esto fue solicitado expresamente a las escuelas y los institutos los cuales, entre otros asuntos, incluyeron bibliografía de autoras en todas las asignaturas como también, la incorporación de los principios rectores de la facultad en los procesos formativos.

En el ámbito de ampliar la oferta de pregrado, se desarrolló el proyecto de Artes Escénicas, que estuvo a cargo de Marcela Hurtado, quedando a la espera de la creación del espacio físico o del edificio de la facultad para su implementación.

A su vez, el Conservatorio de Música finalizó el proyecto de la carrera de Licenciatura en Interpretación Musical y comenzó este año a elaborar un interesante proyecto en lutería a cargo de Wladimir Carrasco.

En el ámbito de la internacionalización, nuestra facultad cuenta con un promedio mayor que el de la Universidad Austral. Alumnos entrantes con un 1,5%, donde la Universidad Austral Chile tiene un 1,1% y alumnos salientes a otros países 1,5%, donde la Universidad Austral cuenta con un 1,1%. Se cuenta con programas de visitas tanto nacionales como internacionales en las distintas carreras.

El proyecto AUS 1411, ayudó mucho en su momento a la internacionalización a través de visitas internacionales de académicos destacados y también otorgando pasantías a nuestros profesores a distintas universidades internacionales.

En pregrado es muy importante la consolidación del registro de procesos y resultados de los aprendizajes en las carreras, ya que contar con aquello construye la memoria de las unidades académicas y esto permite avanzar sobre lo hecho.

En el ámbito del posgrado, el proyecto de escuela de graduados elaborado por Laura Rodríguez se encuentra aprobado por el Consejo Académico. Esta pendiente su aprobación en el Directorio. La facultad cuenta con un magíster y 2 postítulos. El MADE (magister en entornos sostenibles), el diplomado en arteterapia y el diplomado en paisaje austral. El MADE logró hace poco una acreditación por 3 años, que es el máximo de

acreditación que se le puede otorgar a un programa de postgrado que postula por primera vez.

Las matrículas de estos programas han tenido un aumento sostenido, salvo el año 2020 por las razones que todos conocemos. Actualmente, una comisión interdisciplinaria está a cargo de formular el Magíster en Paisaje Urbano. Sería positivo considerar aumentar la oferta de a lo menos un magíster y, la posibilidad, de avanzar hacia un programa de doctorado de aquí a 3 años, que se encuentra en el plan de trabajo de la Escuela de Graduados.

En aseguramiento de la calidad de los programas de postgrado, nos comprometimos a un 80% de los profesores de la facultad acreditados para poder dictar clases en ellos, sin embargo, solamente hemos logrado un 36% de docentes acreditados. Esto es algo que las escuelas nuevas, los institutos y el conservatorio deberán observar para activar la promoción académica de los docentes, generando la masa crítica necesaria que permita la viabilidad de nuevos programas de magíster y el doctorado .

En el ámbito del fortalecimiento de redes nacionales e internacionales, estamos bien respecto al standart UACH, pero es muy deseable aumentar redes de cooperación en todas los ámbitos disciplinares para fortalecer el quehacer de nuestra facultad.

En el ámbito de la investigación, naturalmente por las características de nuestra facultad, no alcanzamos los índices de institución, pero sí alcanzamos los índices comprometidos en el convenio desempeño con la Rectoría. En artículos ISI y WoS la tasa de publicación es de un 0,22 por jornada equivalente, siendo que lo comprometido fue un 0,1. El promedio de la Universidad Austral de Chile es 0,73 por jornada completa equivalente.

En artículos Scopus, tenemos un tasa de publicación de 0,37 por jornada completa equivalente y nuestro compromiso fue de 0,29 por la misma jornada. El promedio UACH 0,68.

En los proyectos de investigación adjudicados, tenemos un 0,09 por jornada completa equivalente y nuestro compromiso fue del 0,07. El promedio de la Universidad Austral de Chile es del 0,25 por la misma jornada.

Con respecto a la Creación Artística, en los últimos años la adjudicación de proyectos concursables de fondos de cultura por académicos de la facultad fue notable, con 11 proyectos adjudicados el 2018 y 7 proyectos el 2019. También se destaca la activa participación de académicos en distintos festivales, exposiciones, conciertos y bienales nacionales e internacionales.

Y por último, en el area de vinculación con el medio se reorganizó la oficina de Vinculación de la Facultad, otorgando perfiles de cargo, generando un organigrama anual de actividades y un plan de trabajo. Un logro muy importante fue la creación de la nueva

página web, muy completa, que actualmente se encuentra en revisión de estilo, fortaleciéndose de este modo la difusión del quehacer de nuestra facultad.

En gestión, en el ámbito de la infraestructura, ya tenemos proyecto para el edificio de la facultad, tras la realización el año 2018 del concurso de arquitectura que ganaron Carolina Ihle, Paulina Ibieta y su equipo. Este futuro edificio se encuentra terminado en su etapa de proyecto de arquitectura y especialidades, para prontamente ser licitada su construcción. Este edificio albergará el instituto de Arquitectura y Urbanismo, los futuros institutos y actuales escuelas de las nuevas carreras con sus talleres, salas técnicas, la reposición del auditorio Felix Martínez Bonati y el Decanato de la Facultad.

La carrera de Diseño cuenta actualmente con dos talleres, un laboratorio computacional y salas para profesores. Este edificio, remodelado a partir de una estructura existente en la Universidad, se encuentra actualmente plenamente equipado y en funcionamiento.

La infraestructura provisoria para las nuevas carreras se encuentra solucionada hasta el año 2021, mediante la habilitación de tres grandes talleres en el campus Miraflores para la carrera de arte sonoro. En las dependencias de la casa Commentz y a pedido de los estudiantes, se construyó un patio techado. También se habilitó el tercer piso de esta casa para oficinas de profesores y próximamente se inaugurará una sala exclusiva en la biblioteca central, para albergar la donación de material musical realizada por Fred Frith.

El plan maestro del campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, se está realizando a través de un convenio con la Academia de Arte de Düsseldorf, Alemania, a cargo del profesor Calle Petzinka, el cual contempla las instalaciones futuras de nuestra facultad de aquí a 10 años, tales como Artes Visuales y Artes Escénicas.

En cuanto al desarrollo de nuestra facultad hacia Puerto Montt, contamos actualmente con una comisión para analizar la creación de la carrera de arquitectura en esa sede. Esto permitiría tener una escuela complementaria a la de Valdivia, para así poder ampliar los campos de estudios arquitectónicos y urbanísticos hacia el Chile insular.

En el tema de recursos humanos, nos comprometimos con un 59% de jornadas completas equivalente y hoy contamos con un 80% de estas jornadas, de las cuales un 25% cuentan con el grado de doctor. Esto es más de lo comprometido en nuestro compromiso desempeño, aunque bastante inferior al estándar de la Universidad Austral de Chile, que es de un 75%.

También contamos con un 60% de los académicos con grado de Magíster, donde comprometimos un 70%. Esto está en vías de superarse mediante un plan implementado junto a la Vicerrectoría Académica, para las carreras de Creación Audiovisual, el Conservatorio de Música y Artes Musicales y Sonoras.

Cabe señalar que el año 2017 la facultad contaba con 57 académicos y hoy contamos con 73, de los cuales un 70% cuenta con postgrado. El mismo porcentaje cuenta con habilitación pedagógica.

Después de 10 años de trabajo, que me han tocado liderar y tanto nuestro equipo de decanato como todos ustedes, hemos logrado instalar una facultad compleja, única en el país y difícil de encontrar una similar en América Latina, siendo esta un orgullo para la universidad y un soporte de educación y exploración en las artes para un enorme grupo de personas que de alguna manera se vinculan con ella. Es así como queda instalada una importante facultad que asegura un aporte significativo en el ámbito de la cultura y las artes para el sur austral y el país.

PALABRAS FINALES

Para nosotros, como parte del mundo capitalista, la política y la economía concentran nuestra atención. Nuestro esfuerzo como individuos se pone al servicio de la producción. Hoy competimos inhumanamente por la atención.

La economía de la atención desplaza por completo al tiempo poético. La economía de la atención nos absorbe: es el tiempo del yo, del fútbol, de Trump, Irán, China, covid19, movimientos sociales, trabajo, familia, y un innumerable etc.

Somos esclavos de las voces y del ruido del mundo. Por el contrario, el tiempo poético nos hace descubrir el tiempo propio y con ello nos deja ver lo distinto, lo otro.

Una facultad distraída y bulliciosa es sorda. A diferencia de ello, una facultad poética es de los oyentes y de los que atienden. Se trata de instalar el tiempo poético y con ello descubrir el tiempo de lo otro. A diferencia del tiempo del yo, que nos aísla y nos delimita, en el tiempo del otro creamos comunidad. Solo en el tiempo poético se puede construir arte y una facultad que pueda dar entereza y belleza a nuestro Sur.

Por otra parte, un relato selecciona, da continuidad y coherencia a aparentes acontecimientos dispersos. El relato ilumina. Si el relato desaparece, nos damos vueltas en acontecimientos e informaciones dispersas, en ejercicios formales carentes de un espesor de aprendizaje. Son sólo puntos en el vacío. Cuando esto sucede nos enfrentamos a la muerte, al sinsentido, al individualismo y a la neofilia. Sin relato queda un arte vacío, carente de continuidad cultural, solo un espejismo formal. Es el triunfo del individualismo neoliberal sobre el tiempo poético.

Estas dos concepciones, “el tiempo poético” y “el relato”, no pueden estar ausentes en una facultad de artes.

Sin el cuidado de ellas no podremos tener ningún cariño y demora contemplativa, que nos permita ofrecer a nuestra sociedad y cultura, algo mejor.

Confío en que funcionarios, colegas y estudiantes, en el futuro sigan otorgándole vida a esta renaciente Facultad de Arquitectura y Artes, Artes Integradas o Artes. Como ahora le hemos dado nuevamente vida a la antigua Facultad de Bellas Artes. Es por esto por lo que creo necesario dejar escrito este relato.

Las cosas funcionan. Lo difícil es que funcionen con un espíritu. Como dice Fred Frith en su disco Gravity: “No apaguen el fuego del espíritu”.

AGRADECIMIENTOS

Finalmente me gustaría agradecer a todas y todos los que han acompañado a nuestro equipo durante todo este tiempo, y han sido partícipes de una u otra forma de este proyecto de facultad, el cual me ha tocado liderar desde su concepción, instalación y consolidación.

Agradecer a los estudiantes por su valentía y energía para luchar por mayor equidad y justicia en nuestra sociedad.

A todos los funcionarios y funcionarias por su dedicación y compromiso con el proyecto.

A todas y todos los académicos y académicas por su dedicación y contribución al enriquecimiento del conocimiento en el ámbito de las artes.

Un especial agradecimiento a todos los directores y directoras de escuelas, institutos y el Conservatorio de Música.

A quienes han colaborado en forma especial: Iñaki Ciberio, Juan Carlos Olivares, Jorge Hernández, Breno Onetto, Sergio Mansilla, Gustavo Rodríguez, Wladimir Carrasco, Artiom Mamlai, Carolina Ihle, Antonio Zumelzu, Claudia Silva, Katherine Barriga, Neus Colomé, María José Aedo, Elisa Ariztía, Sara Álvarez, Pamela Pérez, Violeta Nauto y con especial afecto a Mónica Hernández, Eric Arentsen, Daniela Caro, Laura Rodríguez, Tirza Barría, Marcela Hurtado y Emil Osorio.

Con un particular cariño a Vicky Vásquez y Elisa Cordero que estuvieron siempre dispuestas a dar un sabio consejo.

Y al rector Oscar Galindo por haber creído y apoyado este proyecto de facultad.

Finalmente le deseamos al nuevo Decano Felipe Pinto D'Aguiar y su equipo, fortaleza, creatividad y éxito en su gestión.

Muchas gracias a todos y todas

