

Proyecto apoyado por



Seminario Gestión de Encadenamientos Productivos Musicales Territoriales



Innovación y Prototipado en proyectos musicales

La Casa de Todos



SINAMUARCHI
SINDICATO NACIONAL DE MÚSICOS
Y ARTISTAS DE CHILE

Proyecto apoyado por



ESCUCHEMOS ATENTAMENTE

SÓLO 5 SEGUNDOS DURA ESTE FRAGMENTO

La Casa de Todos



SINAMUARCHI

SINDICATO NACIONAL DE MÚSICOS
Y ARTISTAS DE CHILE

¿A QUÉ PIEZA PERTENECE ESTE FRAGMENTO?

¿LES SUENA CONOCIDO?

La Casa de Todos



SINAMUARCHI

SINDICATO NACIONAL DE MÚSICOS
Y ARTISTAS DE CHILE

¿EN QUÉ CONTEXTO PODRÍAMOS ESCUCHAR ESTE SONIDO?

LAS VERDADES

SONIDO ORIGINAL

El audio que escucharon fue creado por mí combinando armonías preconfiguradas en GarageBand.
No pertenece a ninguna canción.

EXPERIMENTACIÓN

Todos escuchamos lo mismo, pero imaginamos cosas distintas.
La interpretación depende de:
nuestra disciplina
nuestra experiencia
nuestros prejuicios creativos



UN MISMO ESTÍMULO CREATIVO PUEDE CONVERTIRSE EN MUCHOS PROYECTOS DISTINTOS

LO INTERESANTE NO ES EL SONIDO.
LO INTERESANTE ES LO QUE CADA UNO IMAGINÓ A PARTIR DE ÉL

ME PRESENTO

RODRIGO NÚÑEZ
GONZÁLEZ



ESPECIALISTA EN INNOVACIÓN

Soy Ingeniero Comercial y
Máster en Gestión de la Innovación

DISEÑO MODELOS TECNOLÓGICOS

Para diversas industrias, desde la biotecnología,
aplicaciones en salud, hasta plataformas para
streaming o personalización en diseño textil

VINCULADO A LA GESTIÓN CULTURAL

Docente en cursos y diplomados del CNCA

MI CLAVE PARA INNOVAR

Conocer al usuario, sus problemas y la
manera como lo resuelve hoy, para así crear
experiencias de valor.

¿QUÉ VEREMOS HOY?

1.

**¿CÓMO TRANSFORMAR UNA IDEA ARTÍSTICA
EN UNA EXPERIENCIA CREATIVA?**

2.

**¿CÓMO PROBAR Y DESARROLLAR
PROCESOS CREATIVOS?**

3.

**¿CÓMO PROTEGER Y DESARROLLAR
NUESTRAS CREACIONES?**

Proyecto apoyado por



Seminario Gestión de Encadenamientos Productivos Musicales Territoriales



**Toda experiencia artística parte
como una idea incompleta.**

LA IDEA ARTÍSTICA NO NACE TERMINADA

Toda experiencia artística comienza como una intuición

Una idea que todavía no tiene forma clara.

Para cada disciplina puede aparecer de maneras distintas:

- para un músico puede ser un riff o una armonía
- para un bailarín una secuencia de movimiento
- para un actor una situación dramática
- para un artista visual una imagen o atmósfera

PARA AVANZAR...

Las ideas necesitan probarse

Necesitan hacerse visibles, audibles o experimentables.

En el arte esto ocurre cuando:

- tocamos el riff
- probamos el movimiento
- ensayamos la escena
- dibujamos la imagen

Las ideas creativas no se desarrollan pensando más,
se desarrollan probándolas.

PROBAR - TESTEAR

¿Por qué es necesario probar?

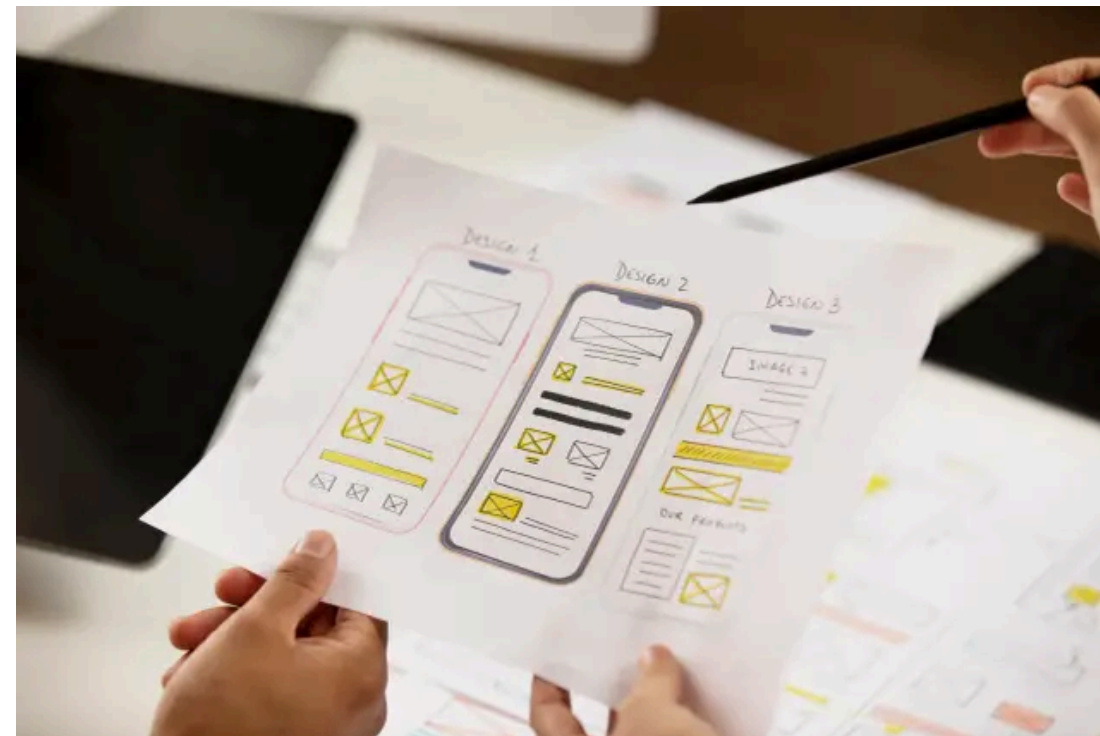
“¿Cuántos aquí han tenido una idea artística que sonaba increíble en la cabeza...

pero cuando la probaron no funcionó igual?”

A ESTO LLAMAMOS...

PROTOTIPO

Es el primer ejemplar, modelo o simulación tangible de un producto, servicio o sistema, utilizado para probar conceptos, funcionalidades y diseño antes de su fabricación a gran escala



Proyecto apoyado por



Seminario Gestión de Encadenamientos Productivos Musicales Territoriales



¿Cómo llevamos este concepto a nuestra disciplina?

PROTOTIPO ARTÍSTICO

Es una primera forma de explorar y probar una idea creativa

Su propósito no es alcanzar una versión definitiva, sino permitir que la idea se ponga a prueba, revele sus posibilidades y oriente las decisiones creativas que darán forma a la obra final.

PROTOTIPADO: FASES

1. EXPERIMENTACIÓN

2. ITERACIÓN

3. APRENDIZAJES

PROTOTIPADO: FASES

1. EXPERIMENTACIÓN

La creación artística comienza cuando una idea se pone a prueba. En esta etapa la intuición creativa se vuelve visible, audible o experimentable mediante demos, ensayos, bocetos o exploraciones escénicas. No se busca una versión final, sino abrir un espacio donde la idea pueda manifestarse y revelar sus primeras posibilidades.

PROTOTIPADO: FASES

2. ITERACIÓN

A medida que se prueba la idea, aparecen ajustes y decisiones creativas. La iteración consiste en repetir el proceso incorporando cambios: modificar un ritmo, ajustar un movimiento, reescribir una escena o cambiar una atmósfera visual. Cada nueva versión permite acercarse gradualmente a una forma más clara de la obra.

PROTOTIPADO: FASES

3. APRENDIZAJES

Cada prueba deja información valiosa sobre lo que funciona, lo que no funciona y lo que puede evolucionar. Estos aprendizajes orientan las decisiones creativas y permiten transformar una intuición inicial en una propuesta artística más sólida. **A través de este proceso la idea madura hasta convertirse en una obra.**

La Casa de Todos



SINAMUARCHI

SINDICATO NACIONAL DE MÚSICOS
Y ARTISTAS DE CHILE

¿CÓMO EMPAQUETAMOS EL CUE DEL INICIO?



EL CUE DEL INICIO

“El sonido que escuchamos al inicio no era una canción. Era una idea sonora.”

Esa idea sonora puede convertirse en una demo musical, un ensayo escénico, una secuencia coreográfica, un boceto visual o una prueba de puesta en escena

CÓMO SE VE UN PROTOTIPO

**Cada una de esas posibilidades
sería un prototipo distinto de la
misma idea artística**

Proyecto apoyado por



Seminario Gestión de Encadenamientos Productivos Musicales Territoriales



¿Qué pasa después del primer prototipo?

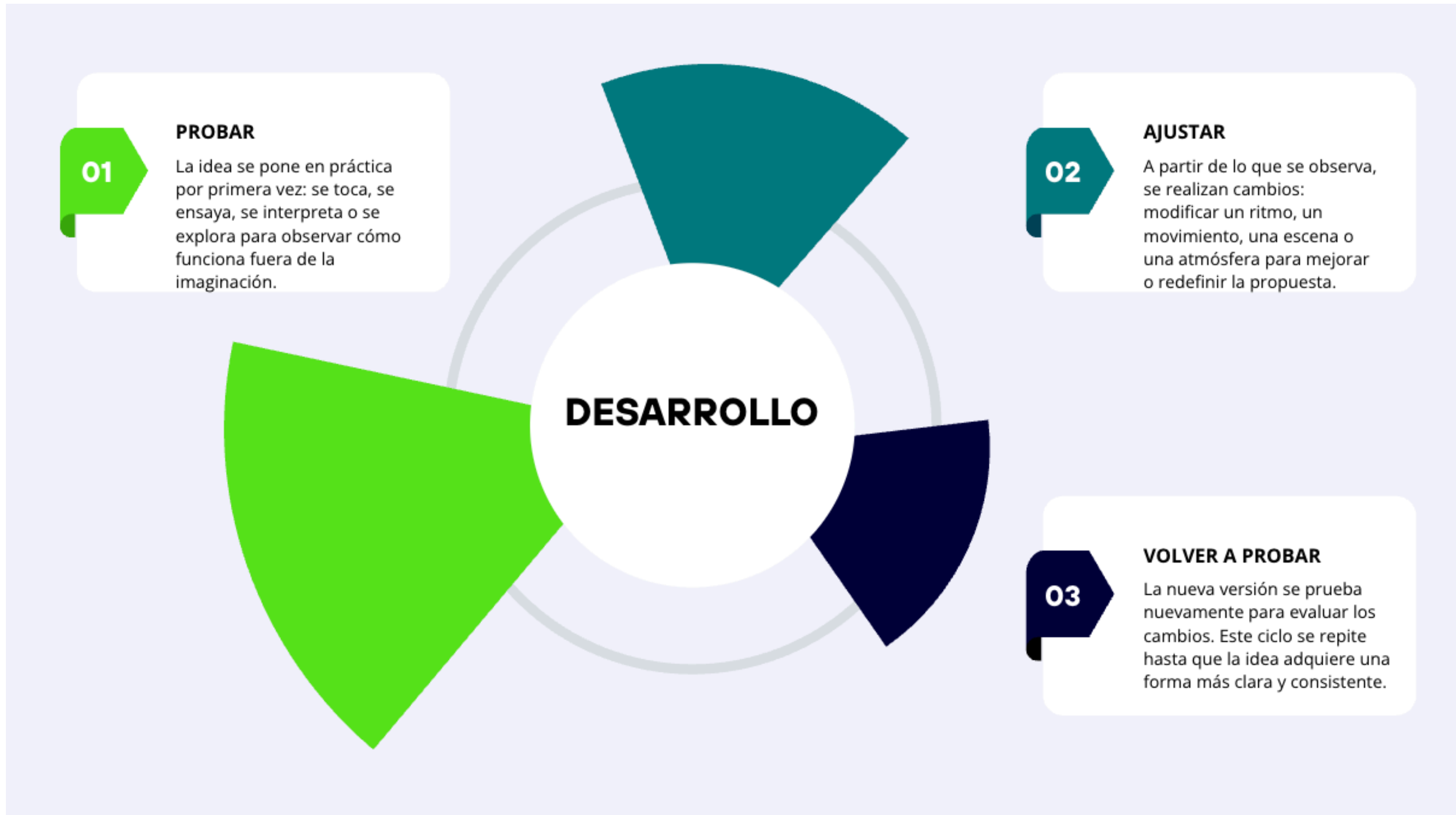
DESARROLLO DE OBRA

El desarrollo de una obra artística ocurre cuando ese primer intento se transforma en un proceso creativo donde:

- se exploran ideas
- se realizan pruebas y ajustes
- se toman decisiones creativas
- se ejecuta la construcción de una versión final



EL DESARROLLO ES UN CICLO



FIN DEL CICLO

¿Cuándo se detiene el ciclo?

¿Cuándo una obra deja de ser prototipo?

Una obra deja de ser prototipo cuando el proceso de exploración logra una configuración suficientemente estable como para ser presentada, registrada o compartida como una versión identificable de la obra.



FIN DEL CICLO

¿Cuándo se detiene el ciclo?

1. Cuando logro fijar la estructura general
2. Cuando defino la duración aproximada
3. Cuando la relación entre sus partes o la forma en que será interpretada, es sólida

Los cambios posteriores corresponden a nuevas versiones o interpretaciones, más que a un proceso de exploración inicial.

Proyecto apoyado por



Seminario Gestión de Encadenamientos Productivos Musicales Territoriales



¿Cómo cuidar y proyectar nuestras creaciones?

FIN DEL PROCESO CREATIVO

Cuando una obra alcanza una versión estable, comienza su vida pública

La obra deja de ser solo un proceso creativo, y pasa a ser una creación identificable, una obra que puede circular y una obra asociada a autores e intérpretes.

UNA OBRA NO ES SÓLO UNA CREACIÓN

Una obra artística no existe solo como creación del autor.

También se configura en la forma en que es interpretada, presentada y experimentada por el público.

EXPERIENCIA DE CONSUMO

LA CONCEPTUALIZACIÓN ARTÍSTICA INCLUYE PENSAR

- **cómo se presenta la obra**
- **en qué contexto se experimenta**
- **qué tipo de experiencia genera**

La Casa de Todos



UNA OBRA NO ES SÓLO UNA CREACIÓN

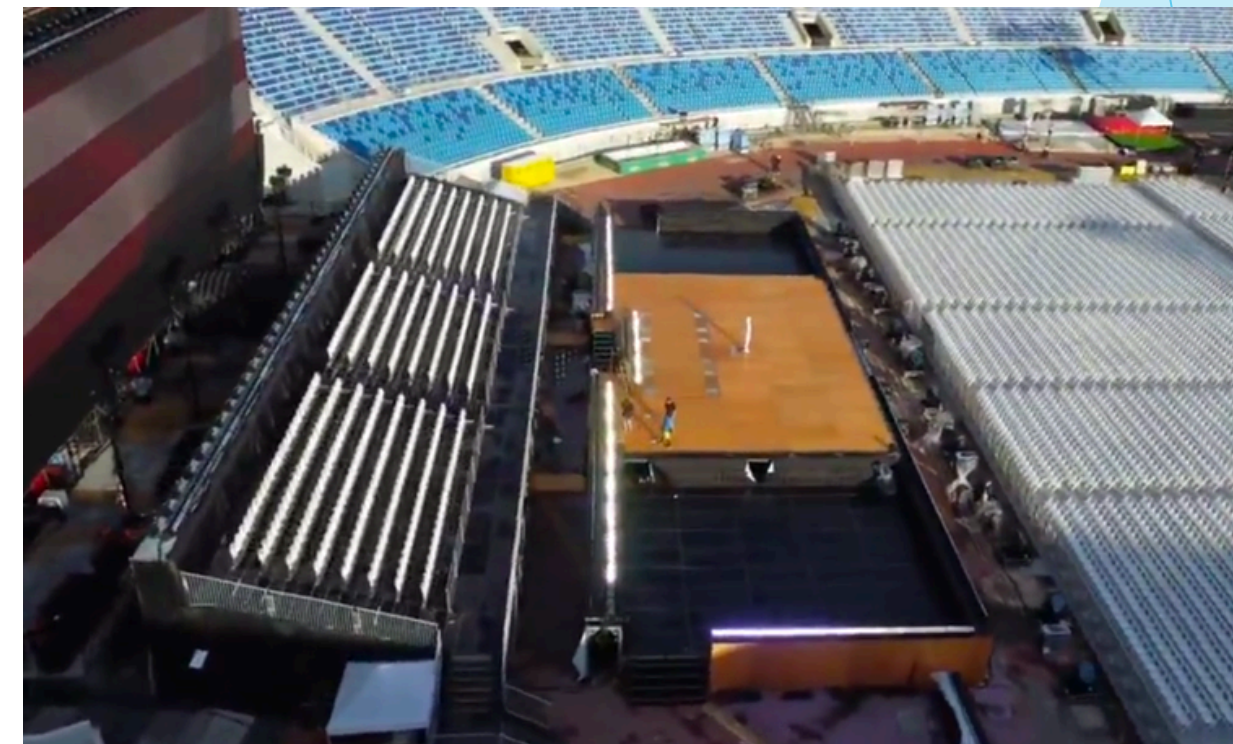
**Una obra artística no existe solo como creación del autor.
También se configura en la forma en que es interpretada, presentada y experimentada por el público.**

**LA EXPERIENCIA
TAMBIÉN
SE DISEÑA**



CANDLELIGHT

**LOS VECINOS
CONCIERTO
BAD BUNNY**



Proyecto apoyado por



Seminario Gestión de Encadenamientos Productivos Musicales Territoriales



La creación de un prototipo entrega derechos

TODA OBRA GENERA DERECHOS

AUTORÍA, USO Y RECONOCIMIENTO

AUTORÍA

Reconoce a la persona o personas que crearon la obra. Define quién es responsable de la creación y quién tiene derechos sobre ella.

QUIÉN LA CREÓ

USO

Se refiere a las formas en que la obra puede ser interpretada, reproducida, grabada, difundida o utilizada por otras personas o instituciones.

**QUÉ SE PUEDE
HACER CON LA
OBRA**

RECONOCIMIENTO

Garantiza que los autores e intérpretes sean identificados y vinculados públicamente con la obra cuando esta se presenta, circula o se utiliza.

**A QUIÉN SE DEBE
DAR CRÉDITO**

PROTECCIÓN EN CHILE

¿Cómo se protege una obra en Chile? Ley 17.336

AUTORÍA

USO

RECONOCIMIENTO

El **autor** puede exigir que su nombre sea asociado a la obra y oponerse a modificaciones que afecten su integridad.

Según la Ley N.º 17.336, este es un derecho moral, lo que significa que es irrenunciable, intransferible y permanente.

PROTECCIÓN EN CHILE

¿Cómo se protege una obra en Chile? Ley 17.336

AUTORÍA

USO

RECONOCIMIENTO

El autor tiene el **derecho exclusivo de autorizar o prohibir** la reproducción y utilización de su obra.

Esto incluye copiarla, grabarla, distribuirla, adaptarla o incorporarla en otros soportes o producciones.

Estos **derechos patrimoniales** pueden cederse, licenciarse o gestionarse contractualmente, permitiendo que terceros utilicen la obra bajo determinadas condiciones.

PROTECCIÓN EN CHILE

¿Cómo se protege una obra en Chile? Ley 17.336

AUTORÍA

USO

RECONOCIMIENTO

Derecho moral del autor a que **su nombre sea asociado a la obra** cuando esta se utiliza o se comunica públicamente. La legislación chilena protege este principio, asegurando que los creadores sean debidamente identificados y respetados en relación con su obra.

Proyecto apoyado por



Seminario Gestión de Encadenamientos Productivos Musicales Territoriales



SÍNTESIS

DE LA IDEA A LA OBRA

CREAR TAMBIÉN ES UN PROCESO

Una obra artística pasa por distintas etapas:
idea - prototipo - desarrollo - obra -
experiencia - protección

PREGUNTA DE CIERRE

¿Qué pequeño prototipo podrías probar esta semana? ¿Qué tipo de experiencia te gustaría generar en el público?

Proyecto apoyado por



Seminario Gestión de Encadenamientos Productivos Musicales Territoriales



¡GRACIAS... TOTALES!