

jazz y territorio

EXPOSICIÓN INTERACTIVA ITINERANTE COMO ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA VALORACIÓN DE LA HISTORIA DEL JAZZ LOCAL ENTRE JÓVENES ADULTOS DEL GRAN CONCEPCIÓN.

POR VALENTINA ÁLVAREZ PARRA

Universidad del Desarrollo
Facultad de Diseño

Jazz y territorio:

Exposición interactiva itinerante como estrategia comunicacional para la valoración de la historia del jazz local entre jóvenes adultos del Gran Concepción.

Por Valentina Álvarez Parra

Memoria presentada a la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo para optar al Título Profesional de Diseñador

Profesor(es) Guía:
Sra. Lorena Sanhueza Maldonado
Sr. Francisco Del Despósito San Martín

Concepción, Diciembre 2025

A mi niña interior, por nunca dejar de soñar y recordarme que todo es posible.
A quienes se han ido en el camino, por enseñarme a resistir, a soltar y a volver a empezar.
A mi Hotu por abrazar mis mañanas más largas a mis noches más cortas.
A mis amigas por estar y sostenerme con solo una sonrisa.
A la música por inspirarme día a día y sostener mi pasión por el diseño.
A mis profesores por guiarme y motivarme.

Y a mi familia por entregarme su amor incondicional, creer en mi, y nunca cortarme las alas.

índice de contenidos

RESUMEN / ABSTRACT 09

INTRODUCCIÓN 11

CAPÍTULO I: DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 12

Tema 15
Caso de investigación 15
Descripción del problema 16
Planteamiento del problema 19
Preguntas de investigación 19
Objetivos 20
Objetivo General 20
Objetivos Específicos 21
Justificación 21
Relevancia de la oportunidad de diseño 21

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 22

Estado del Arte 25
Jazz 26
Jazz en América Latina y Chile: Historia 34
Jazz en Concepción: Antecedentes y presencia actual 38

Marco Teórico 54
Teorías contextuales 54
Teorías disciplinares 62

III

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 70

Metodología de diseño 72
Participantes o muestra 76
Técnica de recolección de datos 75
Técnica de análisis de datos 75
Instrumentos de recolección de datos 76

IV

CAPÍTULO IV: DESARROLLO PROPUESTA FORMAL 82

Propuesta 84
Perfil de usuario 85
Análisis de referentes 88
Desafío de diseño 96
Propuesta de valor 97
Conceptualización 98
Desarrollo formal prototipo 100
Evaluación del proyecto 121
Gestión del proyecto 122
Presupuesto 124
Plan de trabajo 128

V

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 132

Conclusiones 134

REFERENCIAS 138

ANEXOS 142

resumen

Este proyecto aborda la escasa comunicación y difusión de la historia musical del jazz como parte de la identidad cultural del Gran Concepción, especialmente entre jóvenes adultos. Se plantea como pregunta principal: ¿Cuál es el papel del jazz en la ciudad y cómo puede ser comunicado hacia sus habitantes como patrimonio musical e identitario? Para responder a esta problemática, se desarrolla una revisión histórica, cultural y territorial del jazz penquista, junto con una propuesta de diseño gráfico y expositivo. La metodología utilizada se basa en The Compass, una herramienta proyectual que guía el proceso desde la investigación hasta la propuesta final, complementada por un enfoque mixto que incorpora datos cualitativos y cuantitativos. Esta estrategia metodológica permite comprender en profundidad el contexto local, detectar oportunidades de diseño y definir acciones comunicacionales pertinentes.

Como resultado, se propone una exposición interactiva orientada a jóvenes adultos, que busca activar la memoria colectiva y fortalecer el vínculo entre el jazz y las nuevas generaciones. El diseño se plantea como un mediador entre patrimonio e identidad, contribuyendo a la visibilización, valoración y apropiación del jazz como parte del imaginario cultural penquista.

Palabras clave: Jazz penquista, patrimonio cultural inmaterial, diseño expositivo, identidad local, memoria colectiva, jóvenes adultos, Concepción.

abstract

This project addresses the limited communication and dissemination of the musical history of jazz as part of the cultural identity of Gran Concepción, particularly among young adults. The central question is: What role does jazz play in the city, and how can it be communicated to its inhabitants as a musical and identity-based heritage? To address this issue, a historical, cultural, and territorial review of local jazz is developed, along with a graphic and exhibition design proposal. The methodology is based on The Compass, a project-based framework that guides the process from research to final design, complemented by a mixed-methods approach incorporating both qualitative and quantitative data. This methodological strategy enables a deep understanding of the local context, the identification of design opportunities, and the definition of relevant communicational actions.

As a result, an interactive exhibition aimed at young adults is proposed, seeking to activate collective memory and strengthen the bond between jazz and new generations. Design is positioned as a mediator between heritage and identity, contributing to the visibility, appreciation, and appropriation of jazz as part of the cultural imagination of Concepción.

Keywords: Jazz in Concepción, intangible cultural heritage, exhibition design, local identity, collective memory, young adults, cultural mediation.

introducción

El jazz ha formado parte del paisaje sonoro y cultural del Gran Concepción desde hace varias décadas, consolidándose como una práctica artística con raíces profundas en la identidad musical de la zona. Diversas generaciones de músicos, espacios culturales, festivales y audiencias han configurado un circuito que, si bien ha logrado mantener viva esta expresión, enfrenta actualmente un escenario desafiante en cuanto a su visibilidad, comunicación y reconocimiento. A pesar de su valor histórico y cultural, el jazz penquista continúa siendo una manifestación poco difundida, especialmente entre los jóvenes adultos, quienes muchas veces desconocen su existencia o no logran establecer un vínculo significativo con esta tradición.

Esta situación responde, en parte, a una **escasa comunicación de la historia cultural musical del jazz**, tanto en medios tradicionales como en espacios formativos o comunitarios. La transmisión intergeneracional se ha debilitado, y la narrativa colectiva en torno al jazz como patrimonio local permanece fragmentada o invisible. Esta falta de reconocimiento no solo limita la proyección del jazz como práctica viva, sino que también restringe su potencial como parte del imaginario cultural del territorio. En consecuencia, surge la necesidad de generar estrategias comunicacionales que permitan resignificar su presencia en la ciudad y activar nuevas formas de relación con las generaciones actuales.

En este contexto, el proyecto propone una mirada desde el **diseño gráfico y expositivo**, entendiendo el diseño no solo como una herramienta estética o funcional, sino como un **agente de mediación cultural y social.** Desde esta perspectiva, el proyecto busca **fortalecer la identidad histórica musical del jazz en el Gran Concepción a través de una acción comunicacional que promueva su conocimiento, valoración y apropiación por parte de jóvenes adultos.** Para ello, se desarrolla una propuesta de exposición interactiva que visibilice el jazz local como patrimonio cultural inmaterial, a partir de una experiencia sensorial, narrativa e inmersiva.

El objeto de estudio es investigar el jazz local como parte del patrimonio musical del Gran Concepción, abordándolo desde su dimensión histórica, cultural y territorial. Se considera también el modo en que este puede ser comunicado a través de dispositivos expositivos, apelando a lenguajes contemporáneos que dialoguen con las audiencias jóvenes. El enfoque metodológico del proyecto se estructura principalmente a partir de The Compass, una metodología proyectual que orienta el proceso desde la investigación contextual hasta la propuesta de diseño, integrando a su vez un enfoque mixto que combina resultados cualitativos y cuantitativos.

Desde una perspectiva personal, el interés por desarrollar este proyecto nace de una inquietud constante por explorar el vínculo entre las personas, la memoria y el territorio. En lo particular, me ha movilizado reconocer cómo muchas expresiones culturales locales —ricas en historia y significado— quedan relegadas por falta de difusión o acceso. Como diseñadora, creo en que el diseño tiene un poder como lenguaje transformador y capacidad para crear experiencias que conecten emocional e intelectualmente con los públicos. En este caso, el desafío es generar una propuesta que contribuya a activar la memoria colectiva, reconectar a los jóvenes con su patrimonio musical y resignificar el lugar del jazz dentro de la identidad penquista contemporánea.

Capítulo I
delimitación de la investigación

Capítulo I

delimitación de la investigación

tema

Diseño gráfico y expositivo como herramienta de difusión para la identidad musical del jazz en Concepción.

caso de investigación

El proyecto se sitúa en el campo del **diseño gráfico y expositivo**, abordando la **escasa comunicación de la historia musical del jazz en el Gran Concepción y su baja conexión con jóvenes adultos.** Desde una perspectiva cultural y territorial, busca explorar cómo el diseño puede actuar como mediador entre el patrimonio intangible y las nuevas generaciones, fomentando la difusión, valoración e identificación con esta expresión artística mediante recursos visuales, sensoriales y narrativos que fortalezcan su presencia en la memoria colectiva local.

descripción del problema

La presente investigación tiene como objeto de estudio la **escasa comunicación y difusión de la historia e importancia del jazz como parte de la identidad local del Gran Concepción,** especialmente entre jóvenes adultos. Esta problemática ha generado una desconexión entre las nuevas generaciones y esta expresión musical, lo que pone en evidencia una brecha significativa entre el patrimonio cultural existente y su transmisión intergeneracional. A través de un enfoque cultural y social, se busca indagar cómo esta falta de visibilización incide en la baja valoración del jazz local, no solo como una expresión artística relevante, sino también como un componente fundamental en la construcción de la memoria colectiva penquista y su patrimonio cultural musical. En este contexto, se plantea la **necesidad de comprender de qué manera los jóvenes adultos se vinculan (o no) con el jazz**, así como **las oportunidades de diseño para fortalecer su conocimiento, presencia y resonancia en la identidad cultural contemporánea del territorio.**

Originario de las comunidades afroamericanas de Nueva Orleans a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el jazz se ha consolidado como un género musical de profunda significación cultural e histórica a nivel global (España, 2024), su evolución y expansión en múltiples subgéneros logran demostrar su adaptabilidad y constante atractivo a lo largo del tiempo. Reconocido por la UNESCO como "una fuerza para la paz, el diálogo y la comprensión mutua", declarando el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz, este género trasciende su valor puramente musical para instaurarse como un importante elemento del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (UNESCO, Records of the General Conference, 2011).

En Chile, el jazz tiene una historia que se remonta a principios del siglo XX, con el desarrollo de escenas locales y la aparición de músicos y aficionados que han mantenido vivo el género a lo largo de las décadas (Menanteau, 2008). **Particularmente, el Gran Concepción se destaca por albergar una activa escena jazzística,** se puede observar principalmente con su presencia en los bares nocturnos y dedicados al género, la organización de festivales, y la existencia de organizaciones como el Club de Jazz de Concepción. El reconocimiento de Concepción como Ciudad de la Música por la UNESCO en 2023 subraya la importancia de la música, incluyendo el jazz, en el patrimonio cultural de ciudad, señalando un compromiso formal con la preservación y transmisión de este género musical.

El patrimonio cultural y musical se conciben como un concepto dinámico y en continua evolución, siendo un aporte importante como señal de identidad y facilitador del sentimiento de identificación y pertenencia de una comunidad y su cultura (Rodríguez, 2018). La música, ya sea en sus diversas formas, desempeña un papel fundamental en la formación y expresión de las identidades locales (Silva, 2023) actuando como un marcador cultural que refleja la historia, los valores y las experiencias sociales de una comunidad.

La UNESCO (2003) reconoce que el patrimonio cultural inmaterial – como las expresiones musicales tradicionales – desempeña un papel importante en el mantenimiento de la diversidad cultural frente a los efectos de la globalización. Según este organismo, la transmisión viva de estos patrimonios es crucial para fortalecer los lazos de identidad y cohesión social en las comunidades, evitando que tradiciones significativas caigan en el olvido o se conviertan en objetos de exhibición estática.

En este sentido, el jazz, al ser parte del patrimonio cultural inmaterial, no solo debe ser conservado como una herencia histórica, sino también es "[...] importante porque nos infunde un sentimiento de identidad y pertenencia." (UNESCO, 2003). **La preservación activa del jazz en contextos urbanos como el Gran Concepción se vuelve fundamental para sostener su vitalidad como un símbolo de la memoria e identidad cultural.** Además de su gran presencia activa que ha tenido históricamente y tiene hoy en la ciudad, "[...] todo esto acredita que el Biobío ha sido protagonista en la historia del jazz nacional por más de 70 años, contribuyendo a descentralizar la cultura [...]" (Patiño, 2024).

Este vacío de investigación resulta particularmente relevante en el contexto de Concepción como Ciudad de la Música, el comprender como se percibe el jazz en una ciudad con tal reconocimiento puede ofrecer valiosos conocimientos sobre el papel de géneros musicales específicos en la composición de la identidad musical y el patrimonio de la ciudad. Por lo tanto, se plantea la necesidad de investigar cual es el papel del jazz en la ciudad y como puede ser comunicado hacia los habitantes del Gran Concepción como patrimonio musical y que entiendan su influencia en la construcción y expresión de su identidad local. Esta investigación podría contribuir a una comprensión más profunda de las dinámicas culturales de la región, al campo de la musicología en el estudio del jazz en América

Latina, a la comprensión general de cómo las escenas musicales locales contribuyen al patrimonio cultural y la identidad local, y a la realización de nuevos espacios de conocimiento abiertos a la comunidad para que se informen sobre la historia artística de sus ciudades.

A pesar de la presencia histórica y contemporánea del jazz en el Gran Concepción, así como de la comprensión general de este género como patrimonio cultural en otros contextos y de la relación entre la música y la identidad local en Chile, **se observa una falta de visibilización del conocimiento e importancia del jazz en el Gran Concepción,** dado que en la encuesta realizada a nuestro público objetivo el 84,3% de jóvenes adultos entre 18-30 años lo declara (revisar anexo 3). Esto presenta que está faltando una exploración de cómo los habitantes del Gran Concepción perciben el jazz como parte de su patrimonio musical, y cómo esta percepción influye en su identidad local.

Figura 1: Monterey Jazz Festival in Monterey, Canadá
Fuente: Marshall (1963)

planteamiento del problema

Escasa comunicación y difusión de la historia cultural musical del jazz como parte de la identidad local del Gran Concepción en jóvenes adultos, lo que ha generado una desconexión con esta expresión musical, poniendo en evidencia una brecha entre el patrimonio cultural existente y las nuevas generaciones, **afectando tanto la valoración del jazz como expresión artística y su rol en la construcción de memoria colectiva.**

preguntas de investigación

1. ¿Cuál es la relevancia histórica y cultural del jazz en el Gran Concepción y en qué se caracteriza su identidad musical?
2. ¿Qué nivel de conocimiento se tiene actualmente sobre la historia y los espacios donde se practica jazz en Concepción?
3. ¿Qué estrategias de diseño ayudan a visibilizar la importancia del jazz en la identidad local del Gran Concepción?

objetivo general

Fortalecer la identidad histórica musical del jazz en el Gran Concepción a través de acciones comunicacionales que promuevan su conocimiento, valoración y apropiación por parte de jóvenes adultos.

objetivos específicos

- **Identificar** las características culturales históricas del jazz en Concepción para poner en valor su identidad en el contexto local.
- **Identificar** los estilos de jazz presentes en Concepción para conocer las tipologías de distintos grupos objetivos.
- **Analizar** el conocimiento actual que tienen los jóvenes adultos sobre la historia y los espacios del jazz local en el Gran Concepción, para evaluar su reconocimiento e identidad cultural.
- **Definir** los canales y estrategias más adecuados para comunicar la historia e importancia del jazz a jóvenes adultos.

justificación

Estudiar el jazz como patrimonio cultural y musical es esencial para comprender su impacto en la formación y expresión de identidades culturales. Según el estudio de Otarola (2020) “el jazz [...] sí tiene alcances sobre el sentido de pertenencia al país, al remitir a sus miembros a la cultura local y al brindar iconicidad a la identidad en cuestión” (p. 2). Por lo que investigar un género musical específico como **el jazz, puede revelar valiosos conocimientos sobre los procesos de valoración cultural y su contribución al sentido de pertenencia e identidad colectiva.** Además, el reconocer el jazz no solo como un género musical, sino como parte viva del patrimonio cultural, permite revalorizar prácticas que contribuyen al sentido de pertenencia y diversidad cultural en las comunidades urbanas (UNESCO, 2003).

Figura 2: Mary Osborne, VI Redd &; Dottie Dodgion Rochester, N.Y. June, 1977
Fuente: Desconocido (1977)

relevancia de la oportunidad de diseño

El Gran Concepción presenta un contexto particularmente relevante para proyectar, desde el diseño, una propuesta que visibilice y ponga en valor al jazz como parte del patrimonio cultural e identitario de la región, contribuyendo así a su reconocimiento social y a la preservación de su legado musical. Al ser reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Música en 2023, no sólo destaca la riqueza musical del territorio, sino que también refuerza el **potencial de articular iniciativas que fortalezcan el vínculo entre la comunidad y su herencia musical.** Pese que en la actualidad cuente con una escena jazzística activa, a través de clubes, conciertos, festivales, organizaciones y músicos con amplia trayectoria, existe una débil conexión entre esta oferta y las personas, especialmente entre jóvenes adultos. La escasa visibilidad de estos espacios y la falta de reconocimiento del jazz como parte del imaginario local abren una oportunidad para el **diseño como una herramienta de mediación cultural.** Por lo que el diseño, en este contexto, puede generar **estrategias comunicaciones, experiencias significativas o sistemas visuales que activen la memoria colectiva, fomenten la participación y resignifiquen el valor del jazz en la identidad penquista.**

Capítulo II
marco referencial

Capítulo II

marco referencial

Figura 3: Jam sessions in New York during 1940s
Autor: Gjon Mili

estado del arte

Este estado del arte tiene como objetivo entregar un panorama claro y actualizado sobre el contexto en el que se enmarca este proyecto. A través de la revisión de distintos antecedentes – tanto globales como locales – se busca comprender **cómo se ha abordado el jazz como expresión cultural, y qué rol a cumplido tanto históricamente como en la actualidad en la ciudad de Concepción.**

Jazz

El jazz es mucho más que un estilo musical: es una **forma de arte dinámica que ha evolucionado constantemente, marcada por la libertad creativa, el diálogo cultural y la expresión individual**. Por lo mismo, esto lleva a que sea difícil encapsularlo en una única definición debido a su constante evolución y diversidad de estilos, caracterizándose fundamentalmente por la improvisación, sus ritmos sincopados y su *swing* distintivo.

Emergiendo desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX en las comunidades afroamericanas de Nueva Orleans, Estados Unidos. El jazz encarna una síntesis de tradicionales prácticas musicales de esta misma cultura y elementos armónicos europeos (Schuller, 2025), haciendo que esta fusión de diversos elementos diera vida no sólo a un nuevo género, sino que también a una manera distinta de entender la música y una forma de arte que trasciende fronteras culturales y geográficas (Gioia, 1997).

En lugar de interpretar obras de manera rígida, los músicos de jazz reinventan el repertorio en cada presentación, convirtiendo lo efímero en una obra en sí misma (DeVeaux & Giddins, 2009), distinguiendo al jazz de otros géneros musicales por su énfasis en la improvisación colectiva, el ritmo o *swing*, su armonía y melodías, y el espíritu de expresión que se incluye dentro; **provocando un fuerte sentido de autoexpresión del artista que lo desarrolla.**

Así como se mencionó al inicio, el jazz es más que música, representa una forma de vida, una filosofía artística abierta al diálogo y la interpretación libre. Su desarrollo ha estado íntimamente ligado a los procesos sociales, políticos y culturales del siglo XX, convirtiéndose en un símbolo de libertad, resistencia, diversidad y creatividad.

Figura 4: Los orígenes del jazz en Nueva Orleans

Fuente: Recuperdado de Rokkers
Autor: Desconocido (s.f.)

historia del jazz

Así como se ha referido desde el inicio de la investigación, el jazz data sus inicios entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en Nueva Orleans, emergiendo de un contexto social marcado por la esclavitud, la segregación racial y las tensiones culturales entre los pueblos colonizados y sus colonizadores. Las comunidades afroamericanas, a través de la música, comenzaron a expresar su identidad, dolor, alegría y esperanza (DeVeaux & Giddins, 2009). En sus primeras etapas, el jazz era interpretado en calles, funerales, bares y clubes nocturnos por músicos autodidactas, quienes mezclaban estructuras rítmicas africanas con armonías occidentales.

La ciudad portuaria de Nueva Orleans es considerada la "cuna del jazz", en donde comenzaron a tomar forma las mezclas de tradiciones, creando nuevas formas de tocar música basada en el *blues*. **El jazz tomó su carácter distintivo de las condiciones sociales cambiantes de esta ciudad**, ya que la compleja historia racial de Nueva Orleans – entre la lucha de la gente negra proveniente de las plantaciones y los criollos – también contribuyó al carácter distintivo del jazz, representando un triunfo para los músicos afroamericanos que insistieron en sus propios principios. Llevando a que, **durante la década de 1920, el género comenzara a expandirse a otras ciudades como Chicago y Nueva York, volviéndose un fenómeno nacional en Estados Unidos.** Este auge fue acompañado por la aparición de artistas como Louis Amstrong, Duke Ellington y Jelly Roll Morton, quienes profesionalizaron y difundieron el género a través de grabaciones y giras (DeVeaux & Giddins, 2009).

A lo largo del siglo XX, el jazz atravesó múltiples transformaciones y dio lugar a diversos estilos y subgéneros, adaptándose a los contextos históricos y socioculturales. Por ejemplo, en los años 1940, surgió el *bepop*, un estilo más complejo e intelectual (Fripp, 2024), mientras que en los años 1950 y 1960 surgieron otros estilos como el *cool jazz,* el *hard bop* y el *free jazz*, cada uno con una estética propia (Schuller, 2025). **Estas evoluciones reflejan no solo una expansión musical, sino también una apertura conceptual que permitió al jazz abrazar otras tradiciones.**

características del jazz

Si bien es un género musical en constante evolución, existen importantes características expresivas que hace que se diferencie de los otros estilos:

***IMPROVISACIÓN*:** Elemento central del jazz. Los músicos crean en el momento, dialogando con el resto del grupo y desarrollando frases musicales únicas e irrepetibles, convirtiendo cada actuación en una creación única y efímera (Jamboree Jazz, s.f.).

***SWING Y RITMO SINCOPADO*:** El término "swing" significa literalmente "balanceo" y responde al efecto rítmico implícito en la mayoría de los estilos de jazz, generando movimiento y dinamismo a las canciones (Peñalver, 2011).

***EXPRESIÓN PERSONAL*:** Cada músico aporta su identidad al interpretar, lo que da lugar a estilos únicos dentro de un mismo estándar musical.

***INTERACCIÓN ENTRE MÚSICOS*:** A diferencia de otros estilos musicales, en donde todo está escrito, el jazz se basa en la interacción constante entre los músicos, quienes reaccionan a lo que escuchan en tiempo real.

instrumentos del jazz

SAXOFÓN: El saxofón ofrece un amplio rango de tonos y matices, lo que lo hace ideal para la **improvisación y la expresión emocional.** Es quizás el instrumento más **icónico del jazz**, usado en la mayoría de las bandas, tanto en tipos soprano, alto, tenor y barítono. Su capacidad de expresividad, versatilidad para solos melódicos y su rol central en la improvisación lo hacen destacar.

TROMPETA: Se caracteriza por un **sonido brillante y potente,** adecuado para melodías claras y pasajes complejos de improvisación. Ha sido fundamental desde el jazz tradicional hasta el *bebop*, utilizada por figuras legendarias como Louis Armstrong y Miles Davis. Su ataque dinámico, rango expresivo y su rol como instrumento principal de melodía y solista lo hacen sobresalir.

PIANO: Permite cubrir **armonía y ritmo simultáneamente**, acceder a progresiones armónicas complejas y ritmos sincopados. Es un **pilar** en la música de jazz, tanto para acompañamiento como para solos, siendo parte esencial de muchas formaciones. Su versatilidad para acompañar, improvisar y construir la base armónica lo convierte en instrumento clave.

CONTRABAJO: Aporta una **resonancia profunda** y sirve como **ancla rítmica y armónica**, tocándose con pizzicato o arco. Forma parte de la sección rítmica de cualquier grupo de jazz, sustentando melodías y solos. Su rol de base firme sobre la que se construyen las improvisaciones y su capacidad de groove lo hacen destacar.

BATERÍA: La batería usa tambores y platillos para crear patrones rítmicos **complejos y dinámicos**, variando texturas desde lo suave hasta lo explosivo. Es el **corazón del ritmo** en una banda de jazz, interactuando con los otros músicos y adaptándose en tiempo real. Su capacidad de mantener y mover el pulso del grupo, así como improvisar y responder en vivo, la vuelve esencial.

GUITARRA: Puede tocar melodías y acordes, produce variedad de tonos y se usa tanto en forma acústica como eléctrica. Incorporada desde los años 30, con guitarristas como Wes Montgomery demostrando su versatilidad. Destaca su flexibilidad para acompañar o asumir solos, y su capacidad de integrarse tanto armónicamente como melódicamente.

TROMBÓN: Con su vara deslizante, puede crear efectos *glissando*; aporta sonido rico y potente. Suele formar parte de la sección de vientos de una banda de jazz, aportando **peso y profundidad**. Su capacidad de añadir color tímbrico, efectos especiales y su presencia sonora lo hacen destacable.

Además de los instrumentos más reconocidos, el jazz acoge una diversidad sonora que amplía sus horizontes: el clarinete, la flauta o el vibráfono aportan matices únicos que enriquecen su textura musical. Cada uno de ellos abre nuevas posibilidades de expresión y diálogo dentro del conjunto. En esencia, **el jazz es un lenguaje vivo que invita a improvisar, experimentar y reinventar el sonido, transformando cada interpretación en un acto de libertad y creatividad compartida.**

Figura 5: Dizzy Gillespie
Fuente: Recuperdado de OkDiario
Autor: Getty (s.f.)

estilos o subgéneros del jazz

Así como se ha mencionado, el jazz no es un género homogéneo. A lo largo de su evolución ha dado lugar a numerosos estilos, esta diversidad de subgéneros demuestra la capacidad del jazz para dialogar con distintas cultural y momentos históricos, manteniéndose siempre en transformación. Entre ellos destacan:

RAGTIME Y DIXIELAND: Unos de los primeros estilos que surgieron tempranamente, son alegres y bailables.

SWING: Popular entre los años 1930 – 1940, asociado principalmente a las big bands y al baile.

BEPOP: Un estilo más complejo, rápido y enfocado en la improvisación individual.

COOL JAZZ: Tiene un sonido más relajado, con influencia de la música clásica.

HARD BOP: Fusión del bepop con el gospel y el rhythm & blues.

FREE JAZZ: rompe con estructuras armónicas tradicionales, explorando la libertad total de la improvisación.

JAZZ LATINO: Combina el jazz con ritmos afrocubanos, brasileños y caribeños. De aquí surge el bossanova, salsa, samba, entre otros.

JAZZ FUSIÓN O CONTEMPORÁNEO: incluye fusiones con el rock, electrónica, hip-hop, entre otros.

relevancia cultural y reconocimento internacional

El jazz ha sido reconocido a nivel mundial por su capacidad de trascender fronteras y conectar personas a través de la emoción, la improvisación y el ritmo. **En 2011, la UNESCO declaró el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz**, destacando que este género "[...] es un medio de potenciar e intensificar los intercambios y el entendimiento entre culturas para promover la comprensión mutua y la tolerancia." (UNESCO, 2011).

Este reconocimiento lo instala como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, elevando su estatus más allá del entretenimiento para posicionarlo como una herramienta pedagógica, política, emocional y social. Su estudio no solo interesa a músicos y teóricos, sino también a diseñadores, educadores, historiadores y gestores culturales, por su capacidad de activar la memoria colectiva, fomentar la creatividad y generar espacios de encuentro y diálogo.

Esta valorización internacional del jazz como transmisor de entendimiento y el patrimonio cultural no solo se sostiene en su historia y su lenguaje musical, sino también en la forma en que se vive y se transmite en diferentes contextos sociales y territoriales. En este sentido, resulta relevante el estudio de Manuel Sevilla (2017) quien realiza un análisis de cómo ciertos festivales de jazz funcionan como espacios vivos de transmisión del patrimonio cultural inmaterial.

Figura 6: UNESCO celebra el jazz.

Fuente: Recuperado de UNESCO
Autor: Getty Images (s.f.)

evidencia empírica

En esta investigación el autor examina cómo se transmite el conocimiento cultural a través de experiencias corporales y sociales en dos contextos distintos: el Festival New Orleans Jazz and Heritage Festival (Jazz Fest) en Estados Unidos y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en Cali, Colombia, en los años 2015 y 2016. Desde una vista antropológica del conocimiento, Sevilla argumenta que **la transmisión del patrimonio musical no depende únicamente de la enseñanza formal o verbal** (es decir, la palabra hablada), **sino que también de las disposiciones corporales, la presencia activa y la inmersión sensorial de los asistentes.**

Particularmente, el caso del Jazz Fest en Nueva Orleans – uno de los festivales de jazz más reconocidos a nivel mundial – sirve como ejemplo de **cómo el jazz se convierte en un lenguaje cultural que moviliza cuerpos, emociones y sentidos.** Este evento no solo se enfoca en presentaciones musicales, sino que lo acompaña una puesta en escena que incluye gastronomía tradicional, artesanías locales y exposiciones fotográficas de figuras icónicas del jazz, transformando el festival en una experiencia multisensorial e inmersiva. Sevilla destaca que **este tipo de escenarios permiten que el conocimiento patrimonial se transmita de forma vivencial y afectiva, lo que favorece una comprensión profunda del valor cultural del jazz.**

A nivel de reconocimiento internacional, aunque el estudio no lo plantea como eje central, la inclusión del Jazz Fest como objeto de análisis aporta evidencia empírica de la proyección global del jazz. Este evento, que puede convocar hasta 100 mil personas por jornada, ha sido capaz de atraer no solo artistas de jazz sino también figuras del rock, pop y blues, ampliando su alcance y visibilidad. Al estar sostenido por una fundación sin fines de lucro con programas de formación musical y actividades comunitarias, el festival también cumple una función educativa y social, consolidando el rol del jazz como patrimonio cultural vivo y como motor de cohesión comunitaria.

Este enfoque **permite visualizar cómo el jazz se inscribe dentro de una dinámica cultural activa que articula tradición e innovación, memoria colectiva y experiencia contemporánea.** En ese sentido, el trabajo de Sevilla ofrece una base teórica y metodológica sólida para pensar la relación entre jazz, patrimonio y comunidad desde una perspectiva integral.

FORMAS DE EXPRESIÓN DEL JAZZ INTERNACIONAL

Figura 7: New Orleans Jazz Fest

Fuente: Axios
Autor: Douglas Manson (2019)

Figura 8: Jack Costanzo with bongos, 1947 or 1948, probably with Stan Kenton's Orchestra
Fuente: KNKX Public Radio
Autor: William P. Gottlieb (s.f.)

jazz en américa latina y chile: historia y situación actual

américa latina y el jazz

El jazz, como se ha mencionado, desde sus orígenes ha sido una música profundamente marcada por el mestizaje y la movilidad. Su expansión a América Latina no fue un fenómeno meramente imitativo o de reproducción pasiva de una expresión cultural extranjera. Muy por el contrario, **su carácter migrante e híbrido permitió que esta expresión musical se reconfigurara continuamente en nuevos territorios y contextos.** Como señala Julián Ruesga en Jazz en español (2015) "[El jazz] ha sido y sigue siendo una música migrante, constituida en sus desplazamientos y cruces culturales [...]" (p. 15), y es precisamente esta cualidad la que posibilitó su arraigo en Latinoamérica, donde se encontró con una diversidad de tradiciones sonoras locales.

Los procesos de interacción, mezcla e hibridación musical que definieron su nacimiento en la cultura de Nueva Orleans se replicaron, de manera particular, en distintos países latinoamericanos. Así es como músicos locales comenzaron a integrar elementos del jazz en sus propias prácticas musicales, generando formas híbridas como el *jazz afrocubano*, el *samba-jazz* o el *jazz andino*. En esta misma línea, Ruesga (2015) explica que el jazz ha sido una plataforma desde la cual los músicos "[...] se han acercado a otras prácticas musicales, adoptando instrumentos, conceptos y estéticas de músicas de sociedades muy diferentes a la afronorteamericana en la que se materializó originalmente" (p.15). Esta capacidad de adaptarse, dialogar y transformarse en contacto con lo diverso es lo que ha permitido al jazz adquirir un carácter transnacional y profundamente latinoamericano.

El jazz llegó a América Latina a inicios del siglo XX, **influenciado por la expansión de las industrias culturales de Estados Unidos y los vínculos comerciales entre los países del hemisferio.** La circulación de discos de vinilo, las emisiones radiales, el cine sonoro y las giras de orquestas norteamericanas facilitaron su difusión en el sur del continente (Hernández, 2024). Ciudades portuarias y capitales como Río de Janeiro (Brasil), La Habana (Cuba), Buenos Aires (Argentina), Ciudad de México (México) y Valparaíso (Chile) fueron claves como centros de recepción y resignificación del género.

Más que una simple importación cultural, el jazz fue apropiado y transformado en diálogo con las tradiciones locales. En Cuba, por ejemplo, surgió el *jazz afrocubano*, fusión entre la improvisación del jazz y los ritmos afrolatinos; en Brasil, el *samba-jazz* mezcló armonías modernas con ritmos brasileños; mientras en los Andes, surgieron intentos de vincular el jazz con sonoridades indígenas, originando lo que algunos han denominado *jazz andino* (Béhague, 2006).

En América Latina, el jazz encontró un espacio sólido para su desarrollo y adaptación cultural. El *jazz latino* se convirtió en una rama del jazz que se nutrió de la fusión de ritmos e inspiración cubana, puertorriqueña, brasileña, panameña y venezolana. Isabelle Leymarie en su libro Jazz Latino (2003) destaca: "[...] el jazz latino no es frívolo en absoluto. [es] Armónica y rítmicamente sofisticado, [...] Desagradable, lo es mucho menos todavía, ya que irradia una alegría de vivir [...]" (p. 9-10). **Reflejando la capacidad que tiene el jazz para adaptarse y evolucionar, incorporando nuevas influencias y respondiendo a los cambios sociales y culturales.**

orígenes del jazz en chile

La llegada del jazz a Chile se remonta a la década de 1920, periodo en el cual marineros estadounidenses que arribaban al puerto de Valparaíso introdujeron discos de este nuevo estilo musical. Su difusión en locales nocturnos permitió que la población local comenzara a familiarizarse con estos sonidos foráneos. **En 1924 se fundó en Valparaíso la Royal Orchestra, dirigida por Pablo Garrido, considerada la primera orquesta de jazz en Chile** (Menanteau, 2003). Este acontecimiento coincidió con el inicio de la radiodifusión nacional, el auge del cine sonoro y la creciente circulación de discos, factores que facilitaron la masificación del jazz como un fenómeno musical y cultural.

Durante las décadas de 1920 y 1930, el jazz fue sinónimo de modernidad y entretenimiento. Era común escuchar *charlestón, foxtrot o shimmy* en salones de baile y té, auditorios radiales o en discos de artistas nacionales como José Bohr ("I tenía un lunar", 1926) o Juan Santiago Garrido ("La estrella", 1929). El jazz bailable se conocía bajo el término genérico *swing*, mientras que las canciones interpretadas eran llamadas *jazz melódico*, carentes de improvisación, pero con arreglos cuidados. Las grandes orquestas de baile, como las dirigidas por Buddy Day o Isidro Benítez, incluían en su repertorio ritmos latinoamericanos y estadounidenses, y contaban con músicos destacados como Luis Aránguiz o Víctor "Tuco" Tapia. Las mujeres también jugaron un papel relevante como intérpretes vocales, destacando figuras como Carmen Barros (Marianela) o Kerry Keller, representantes del rol de la "lady crooner" inspirado en modelos franceses, españoles y norteamericanos (Silva, 2017).

El desarrollo del jazz en Chile no puede desligarse de la influencia del cine sonoro de Hollywood, cuyas películas reforzaban la fascinación por este estilo musical. Ver a figuras como Benny Goodman o Duke Ellington interpretando con naturalidad sus solos improvisados dejó una profunda impresión en la audiencia chilena.

A finales de la década de 1940, el jazz comenzó a perder protagonismo frente a la irrupción de géneros como el *bolero* o el *mambo*. Aun así, emergió una comunidad de amantes y coleccionistas que impulsaron su desarrollo en un plano más íntimo

1920'

Marineros estadounidenses introduciendo discos por el puerto de Valparaíso.

1924

Fundación de la Royal Orquesta, Valparaíso, dirigida por Pablo Garrido.

1920' - 1930'

Inicios de la radiodifusión chilena, cine sonoro y circulación de discos, aportaron a la masificación nacional del jazz, así utilizando este genero musical como entretenimiento: *charlestón, foxtrot, shimmy.*

y maduro. **Un hito fundamental en este período fue la fundación del Club de Jazz de Santiago en 1943, considerado el más antiguo de Latinoamérica.** Este espacio acogió audiciones, *jam sessions*, charlas, una revista especializada (Música Hot) e incluso la creación de la superbanda "Los Ases Chilenos del Jazz". **Su influencia se extendió a ciudades como Concepción, Valparaíso, Temuco y Los Ángeles, donde también surgieron clubes de jazz** (Menanteau, 2008).

A partir de los años 1950, llegó a Chile el "jazz moderno", representado por estilos como el *bebop, cool jazz, hard bop y free jazz.* Esta nueva etapa dividió a los seguidores entre los que defendían el jazz tradicional y quienes exploraban formas más experimentales. Incluso el Club de Jazz de Santiago separó físicamente sus espacios para evitar conflictos. Entre los exponentes del jazz moderno destacan Omar Nahuel, Roberto Lecaros, Patricio Ramírez y Manuel Villarroel. Asimismo, figuras como Luz Eliana o Rita Góngora llevaron la interpretación vocal a nuevos niveles, siendo comparadas con exponentes internacionales como Ella Fitzgerald y Billie Holiday respectivamente.

Durante las décadas de 1970 y 1980, surgieron corrientes de fusión que incorporaban elementos del folclore chileno, el rock y el jazz eléctrico. Agrupaciones como Fusión (de Enrique Luna), Aquila o Hindemith 76 marcaron esta etapa, en medio de un contexto de represión y restricciones artísticas impuestas por la dictadura. En paralelo, bandas como Congreso o Fulano integraron elementos jazzísticos en el movimiento de fusión latinoamericana. La figura del trompetista Cristián Cuturrufo, el baterista Francisco Molina y el bajista Pablo Lecaros también destacan en este periodo (Menanteau, 2008).

1943

Fundación Club de Jazz de Santiago, influenciando la expansión del jazz a otras ciudades (Concepción, Valparaíso, Temuco y Los Ángeles), y a la creación de la banda "Los Ases Chilenos del Jazz".

1950'

Introducción de estilos del "jazz moderno", (*Bepop, cool jazz, hard bop, free jazz),* generando una división entre los seguidores del jazz tradicional y quienes experimentaban con la música.

1970' - 1980'

Surgimiento de la fusión del jazz con la incorporación de elementos del folclore chileno, rock y jazz eléctrico.

Figura 9: The Bad Plus en Festival Chile Jazz
Fuente: Guillermo Marchant

estado actual del jazz en chile

En las últimas dos décadas, **el jazz en Chile ha dejado de ser una práctica marginal para convertirse en un campo musical dinámico**, que si bien aún enfrenta desafíos estructurales, **ha logrado consolidar una comunidad activa de músicos, espacios, audiencias y gestores.** Esta revitalización se manifiesta en la proliferación de festivales a lo largo del país —como Chile Jazz, Festival Internacional Providencia Jazz, Festival Maniobra Jazz en Valparaíso o Picnic Jazz en Concepción— y en el trabajo de sellos independientes como Discos Pendiente, Vértigo Producciones o Pez Records, que han permitido la difusión de producciones locales más allá del circuito tradicional.

La escena actual se caracteriza por una notable diversidad estilística y generacional, donde conviven propuestas de *jazz fusión, jazz mapuche, jazz electrónico, improvisación libre y jazz vocal*, entre otros. Además, se observa una creciente visibilización de mujeres en roles tradicionalmente masculinizados dentro del jazz, como instrumentistas, compositoras y directoras de orquesta, lo cual ha sido impulsado por iniciativas como *Bandada* o agrupaciones como *The Carmeners* y *Confluencia*.

Pese a estos avances, persisten desafíos relevantes. Por un lado, la circulación del jazz chileno fuera de Santiago sigue siendo limitada, y el acceso a financiamiento público o privado para proyectos de jazz es escaso y competitivo. Por otro, el reconocimiento del jazz como parte del patrimonio cultural inmaterial del país aún es incipiente, a pesar de que diversas voces desde la academia y la gestión cultural han comenzado a posicionarlo como una práctica con valor identitario, memoria histórica y potencial educativo (Menanteau, 2022; Silva, 2017).

Este escenario plantea la necesidad de **generar políticas culturales que reconozcan y fortalezcan el ecosistema del jazz chileno, así como de promover investigaciones que aborden no solo los aspectos históricos o musicales, sino también los modos en que el jazz configura formas de vida, relaciones sociales y territorios culturales en el Chile contemporáneo.**

TIPOS DE JAZZ EN CHILE

Jazz fusión, mezcla de jazz con otros estilos como rock, funk o música electrónica, usando instrumentos eléctricos y explorando estructuras más abiertas.

Jazz mapuche, variante local que fusiona lenguaje y ritmos del pueblo mapuche con la improvisación y armonías del jazz, creando una identidad sonora chilena.

Jazz electrónico*,* jazz que incorpora elementos de la música electrónica, como sintetizadores, loops o programación, mezclando organicidad e híbridos digitales.

Improvisación libre, estilo en el que los músicos improvisan sin estructuras armónicas o rítmicas predefinidas, liberando las convenciones del jazz tradicional.

Jazz vocal, jazz en el que la voz es protagonista, ya sea cantando estándares, improvisando con *scat* o interpretando con fraseo jazzístico y acompañamiento típico.

Figura 10: Casa de Salud
Fuente: Club de Jazz Concepción (s.f.)

jazz en concepción: antecedentes históricos y presencia actual

primeras influencias y desarrollo histórico del jazz

El jazz llegó a Concepción, al igual que a otras ciudades de Chile, a través de la influencia cultural estadounidense **en la primera mitad del siglo XX, especialmente durante las décadas de 1940 y 1950, a través de la radio, el cine y las orquestas** que interpretaban repertorios de *swing, big band* y *foxtrot*. En sus inicios, el jazz fue acogido por pequeños círculos de músicos profesionales y aficionados, así como por estudiantes universitarios que encontraban en este género una forma de expresión alternativa a las corrientes musicales predominantes.

La práctica del jazz en Concepción se empezó a consolidar con eventos claves como el **Primer Congreso Nacional de Jazz en 1945**, que congregó a músicos de diversas ciudades chilenas. Este congreso sentó las bases para una actividad sostenida que, años más tarde, encontraría un impulso significativo con la rectoría de David Stitchkin en la Universidad de Concepción (Pincheira, s.f.). Durante su tiempo como rector, **el Club de Jazz de la Universidad de Concepción organizó seis festivales entre 1956 y 1965, en el que cuatro de ellos fueron de carácter internacional**, atrayendo agrupaciones de Argentina, Uruguay y Brasil (Menanteau, 2003; Pincheira, s.f.). Estos festivales se vincularon estratégicamente a la tradicional Fiesta de la Primavera, integrando el jazz al lado "[...] más luminoso y festivo de la identidad comunitaria penquista" (Pincheira, s.f.).

En esta etapa temprana, predominaba el modelo del *swing, big band* y jazz tradicional, funcional al carácter celebratorio de los eventos. Sin embargo, Concepción comenzaba a absorber las corrientes del jazz moderno, adoptando "[...] una nueva señal de modernidad, progreso y cambio [...]" (Pincheira, s.f.) que dialogaba con el crecimiento industrial y el deseo de descentralizar la producción cultural respecto a Santiago.

La institucionalidad universitaria fue clave en la promoción del jazz. En 1956, la UdeC creó "El Ombligo", una pequeña sala de conciertos con capacidad para 80 personas, donde se apoyó la compra de instrumentos, discos y equipos. Además, Radio Universidad de Concepción, fundada en 1959, difundió programas pioneros como "Esto es jazz" y el icónico "Jazzlandia".

La escena musical penquista de la época era vibrante, animada por orquestas bailables que incorporaban el jazz en su repertorio, como la **Bio-Bio Jazz Band, Modern Jazz Band, San Luis Jazz, Los Marcianos de la Armada y los Happy Boys** del maestro Adriano Reyes. Muchas de estas agrupaciones estaban compuestas por músicos formados en los coros mineros de Lota, la CRAV de Penco y la Armada de Talcahuano, lo que demuestra una conexión entre la música y el ámbito laboral y social (Pincheira, s.f.). Un ejemplo notable de esta integración fue la fundación en 1958 de Los CAP Swingers Dixieland Jazz Band, al alero de la Compañía de Aceros del Pacífico, una agrupación que "[...] durante años fue un solitario animador del jazz local." (Pincheira, s.f.).

Uno de los nombres más relevantes en la difusión del jazz en la ciudad fue **Jaime Santamaría**, recordado por su labor desde el bar del Hotel Cecil, donde compartía su colección de discos con otros melómanos. Allí nació el **Trío de Jazz Moderno** (Moncho Romero, Alejandro Espinosa y Eugenio Urrutia), que **rompió barreras entre la provincia y la capital** y como relata Pincheira "[...] el Club de Jazz capitalino se rindió a sus pies".

Este trío grabó en 1976 el último disco de jazz chileno de la década, demostrando que la escena penquista podía marcar pauta en la evolución del género en el país. No obstante, esta grabación fue "apenas una isla", ya que se produjo un vacío discográfico de casi 30 años en la ciudad, lo que **evidenció una débil estructura de producción, circulación y consumo del jazz local.** A pesar de ello, se mantuvo una **continuidad simbólica** gracias a iniciativas como la academia de Marlon Romero, el trabajo pedagógico y artístico de Rodrigo Álvarez, Ignacio González y Fernando Toledo, así como el surgimiento de nuevos nombres como Los Temibles Sandovales y Carla Romero (Pincheira, s.f.).

Concepción ha dado músicos reconocidos a nivel nacional e internacional, como Claudia Acuña, Pablo Vergara y Francisco "Pancho" Molina, quienes se transformaron en "[...] embajadores culturales de la ciudad frente al mundo." (Pincheira, s.f.). **Sin embargo, el jazz penquista no ha logrado consolidarse como parte integral del imaginario identitario de la ciudad, permaneciendo durante décadas en el margen de la institucionalidad cultural.**

En años recientes, se observa una **incipiente rearticulación de la escena**, con proyectos formativos, grabaciones locales y eventos que buscan reconectar el jazz con su territorio. Así, se observa "[...] una senda que debería consolidar un mundo musical que haga verdadero sentido en la comunidad [...]" (Pincheira, s.f.), permitiendo que el jazz **deje de ser una expresión periférica y se inserte orgánicamente en el paisaje cultural penquista.**

desarrollo histórico del jazz

40's - 50's

Difusión del jazz en Concepción por radio, cine y orquestas.

1945

Influenciados por Santiago, se realiza el primer Congreso Nacional de Jazz.

1956

Rector David Stitchkin, crea "El Ombligo", sala de conciertos en la UdeC

1958

Fundación del grupo CAP Swingers Dixieland Jazz Band, diversas orquestas y los primeros bandas de jazz penquistas.

Figura 11: Segundo Festival Nacional de Jazz en Concepción (1959)
Fuente: Archivo Histórico Concepción, Obtenida desde el libro de Álvaro Menanteau, Historia del Jazz en Chile

1959

Radio UdeC difunde programas como: Esto es jazz o Jazzlandia.

1956 - 1965

Primeros Festivales de Jazz Nacional e Internacional en Concepción.

1970

Creación del grupo Trío de Jazz Moderno, el cual introdujeron el *bop* y el *cool jazz* a Concepción.

1976

Última grabación del Trío de Jazz Moderno, produciendo un vacío discográfico de +30 años.

Figura 12: Tercer Festival Nacional de Jazz en Concepción (1960)
Fuente: Archivo Histórico Concepción, Obtenida desde el libro de Álvaro Menanteau, Historia del Jazz en Chile

espacios de circulación del jazz

La vida jazzística penquista se ha desplegado en una diversidad de escenarios a lo largo de su historia, desde aquellos más formales y académicos hasta espacios informales que han servido de cuna para el género. Estos lugares no solo han sido meros contenedores de la música, sino también **catalizadores para el desarrollo de la escena, la formación de audiencias y la interacción entre músicos.**

El jazz en Concepción actualmente ha encontrado espacios de desarrollo principalmente en la bohemia penquista, en el circuito de bares y salas alternativas, como **Casa de Salud, Bar Callejón, Bar Malpaso, Galería Bar Aura, entre otros.** Estos lugares, más allá de su rol como recintos de entretención nocturna, han actuado como plataformas de experimentación y encuentro entre músicos y públicos diversos.

Por otra parte, espacios como el **Teatro Biobío, el Teatro de la Universidad de Concepción** y lugares universitarios como el **Foro UdeC**, han albergado conciertos y ciclos de jazz, y la importante interpretación de la **Big Band** de la ciudad en el **Colegio Médico** cada primer jueves del mes, principalmente vinculados a festivales o actividades de extensión cultural (Archivo Histórico de Concepción, 2024). Esta dimensión institucional ha sido crucial en la **visibilización del género y en su reconocimiento como parte del patrimonio sonoro de la ciudad.**

Junto a estos espacios físicos, el **Festival Picnic Jazz se ha consolidado en los últimos años como la principal instancia pública de encuentro con el jazz en Concepción**. Iniciado en 2015 por la Municipalidad de Concepción en colaboración con el saxofonista Ignacio González, este evento gratuito al aire libre se realiza en el Parque Ecuador, convocando a una audiencia diversa en un ambiente distendido y familiar (Plataforma EC, 2025). Su propuesta, que combina presentaciones de destacados músicos locales y nacionales con un formato de picnic y acceso liberado, ha contribuido significativamente a democratizar el acceso al jazz y a fomentar su valoración como parte del patrimonio musical local.

Estos espacios – bares, teatros, universidades y festivales – funcionan como puntos complementarios dentro de una red de circulación que permite al jazz mantenerse vivo en la ciudad. Cada uno cumple un rol distinto: los bares como puntos de encuentro cotidiano, los teatros como vitrinas de proyección pública, las universidades como espacios de transmisión de conocimientos, y el festival como una instancia de reunión comunitaria que reactiva y revitaliza la práctica jazzística en la ciudad.

Figura 13: Big Band Jazz Colegio Médico
Fuente: Elaboración propia

Figura 14: Bar Galería Aura
Fuente: Elaboración propia

Figura 15: Día del jazz, Teatro Biobío
Fuente: Elaboración propia

Figura 16: Bar Callejón
Fuente: The Clinic (s.f.)

agentes activos: músicos, agrupaciones y gestores culturales.

La escena del jazz en Concepción se ha sostenido gracias a una red diversa de agentes que contribuyen desde distintos frentes a su desarrollo y proyección. Entre estos, destacan **escuelas de formación musical, agrupaciones consolidadas, músicos reconocidos y espacios que fomentan la práctica, difusión y apreciación del género.**

En el ámbito de la formación, existen iniciativas que promueven el aprendizaje técnico y artístico del jazz y otras músicas populares. La **academia Marlon Romero**, dirigida por el destacado pianista y docente penquista, ha formado a múltiples generaciones de músicos que hoy participan activamente en la escena local y nacional. A su vez, **Surco Música**, dirigida por el músico **Yayo Durán**, se posiciona como la única escuela de música popular profesional en la ciudad, con un enfoque pedagógico integral que considera tanto lo técnico como el bienestar emocional del estudiante (Surco Música, s.f.).

En cuanto a los espacios organizados, el **Club de Jazz de Concepción** representa uno de los puntos históricos y más emblemáticos del jazz en la ciudad. Fundado en los años 50 bajo el alero de la Universidad de Concepción, este espacio ha acogido conciertos, ciclos temáticos y encuentros con músicos nacionales e internacionales. En su etapa más reciente, el club ha retomado una programación estable, con jam sessions y conciertos que revitalizan el circuito jazzístico penquista.

Respecto a las agrupaciones y músicos, se reconoce la labor de artistas como **Francisco "Pancho" Molina** quien, tras su paso por Los Tres, ha retomado su vínculo con el jazz a través del trabajo con su banda **Los Titulares**, agrupación local que explora el género desde una perspectiva contemporánea. Junto a él, el bajista **Roberto "Titae" Lindl** ha contribuido a la difusión del jazz mediante su participación en proyectos como **Ángel Parra Trio**. Así mismo, como se mencionó anteriormente, la destacada labor de la **Big Band Concepción**, dirigida por **Ignacio González Esnaola**, ha desarrollado un importante trabajo en la interpretación de repertorio internacional y la visibilización de compositores chilenos contemporáneos.

Estos agentes se articulan con los espacios mencionados como Casa de Salud, Galería Bar Aura y Bar Callejón, que han consolidado una programación estable de música en vivo y han promovido la conexión entre artistas y públicos diversos. Tales lugares han actuado como verdaderos impulsores culturales, favoreciendo la circulación del jazz más allá de los espacios institucionales y generando audiencias fieles que reconocen en el jazz una experiencia estética compartida (Club de Jazz Concepción, s.f.).

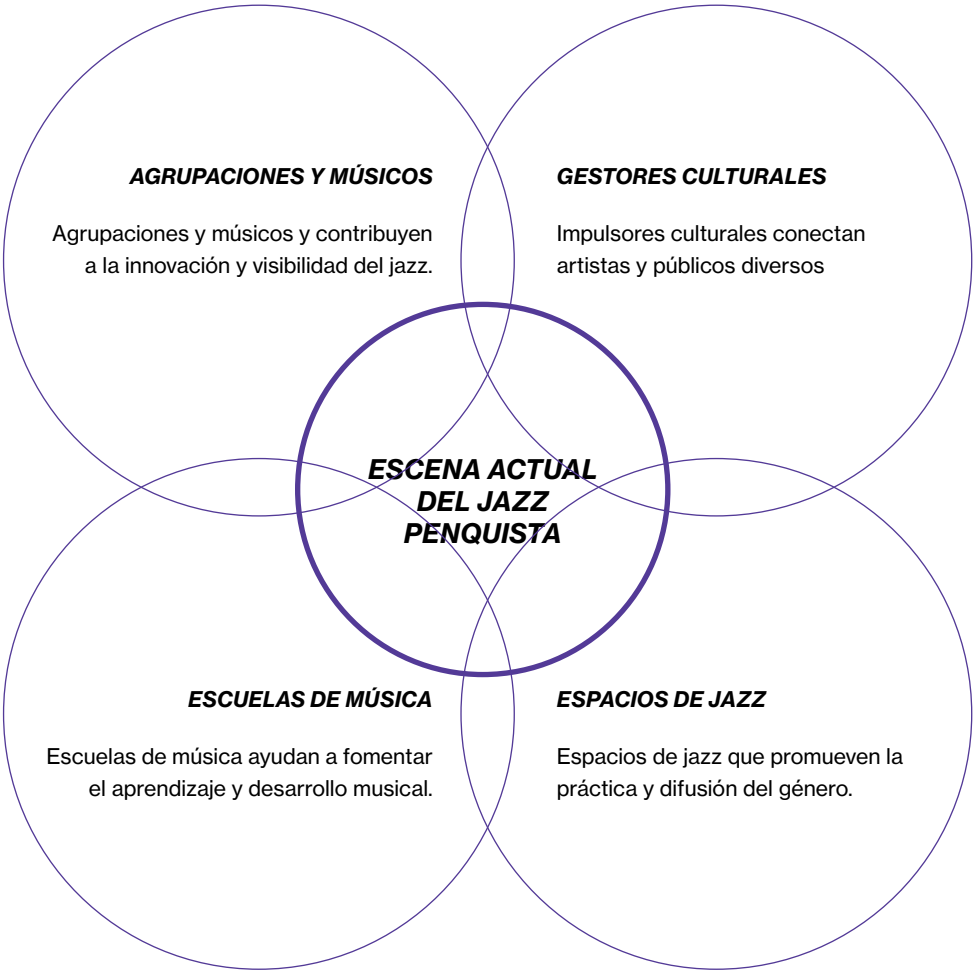
De este modo, los agentes activos del jazz en Concepción no sólo dinamizan la práctica musical, sino que **construyen redes de aprendizaje, pertenencia y memoria colectiva** en torno a un género que ha sabido adaptarse y transformarse dentro de la estructura cultural local.

Figura 17: Big Band Concepción
Fuente: Concepción Cultural (s.f.)

Figura 18: Big Band Concepción en auditorio Colegio Médico.
Fuente: Elaboración propia.

reconocimiento de la comunidad

El jazz en Concepción ha experimentado una evolución significativa en su reconocimiento y valoración por parte de la comunidad local. Este proceso ha sido impulsado por una combinación de factores, incluyendo la labor de músicos y agrupaciones locales, la implementación de políticas culturales y la realización de eventos y festivales que han acercado este género musical a diversos públicos.

Una encuesta realizada en 2025 a 51 residentes de Concepción reveló que un 78% de los encuestados nunca ha asistido a un evento de jazz en la ciudad, y un 67% de los encuestados no son conocedores de la situación histórica del género musical. Pese a la ignorancia que tienen del contexto jazzístico local, existe un gran interés por los espacios (78%) y el conocimiento (68%) sobre el jazz y poder asistir a más actividades relacionadas con este género, lo que indica una recepción positiva y un potencial de crecimiento en la audiencia local (ver figura 16).

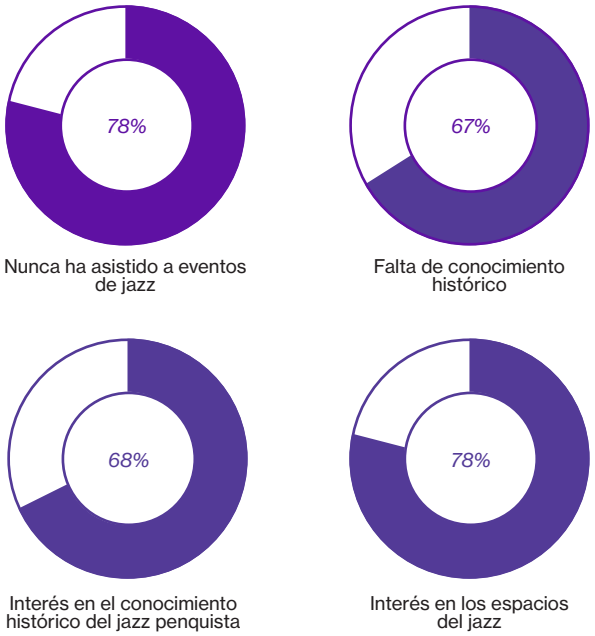
Estos resultados se contrastan con los hallazgos de la Encuesta de Caracterización y Satisfacción de Audiencias del Teatro Biobío (2023, p. 9), donde **el jazz fue mencionado como uno de los géneros musicales de mayor interés entre los asistentes**, junto con el rock y la música clásica (ver figura 17). Este estudio también destacó la importancia de diversificar la programación para atraer a públicos más amplios y fomentar la participación cultural de la región.

La realización de eventos como el Festival Picnic Jazz ha contribuido significativamente a la visibilidad y apreciación del jazz en el Gran Concepción. Este festival que celebró su décima edición en el presente año - 2025 - y ha logrado convocar a miles de personas en un formato al aire libre y de acceso gratuito, promoviendo la inclusión y el disfrute de la música en un ambiente familiar y relajado (Plataforma EC, 2025).

Además, la designación de Concepción como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO ha reforzado el compromiso de la ciudad con el desarrollo y promoción de su escena musical, incluyendo el jazz. Esta distinción ha impulsado iniciativas como la creación de la Ruta de la Música y la implementación de programas de formación y difusión cultural que buscan fortalecer la identidad musical de la ciudad y su proyección internacional. (Concepción Musical, s.f.).

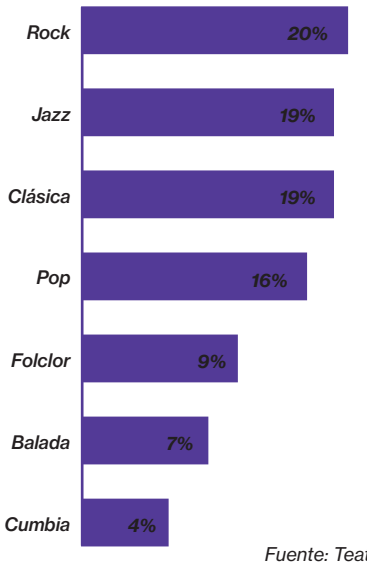
En conjunto, estos elementos evidencian un creciente reconocimiento y valoración del jazz en la comunidad penquista, reflejando un proceso de apropiación cultural que fortalece la identidad local y enriquece la diversidad musical de la región.

Figura 18: Encuesta aproximación

Fuente: Elaboración propia desde los datos de la encuesta (anexo)

Figura 19: Encuesta caracterización y satisfacción de audiencias

Fuente: Teatro Biobío (2023)

perfil del jazz penquista: identidad local y comparaciones internacionales

Describir el perfil del jazz en Concepción implica observar no solo sus formas de producción musical, sino que también sus modos de circulación, consumo, enseñanza y proyección social. El jazz penquista se ha desarrollado con una **identidad propia, caracterizada por su fuerte contexto histórico, arraigo territorial, diversidad estilística y una comunidad activa** que sostiene la escena a través de la autogestión y la colaboración. A diferencia de otras ciudades chilenas, donde el jazz ha tendido a institucionalizarse más ampliamente a través de escuelas profesionales, festivales internacionales y una industria musical con mayor visibilidad, en Concepción **predomina una dinámica más comunitaria y experimental que se ha mantenido en circuitos alternativos y espacios más íntimos.**

Casa de Salud, Bar Malpaso, Bar Callejón y Galería Aura han sido fundamentales para la difusión del jazz en la ciudad, han funcionado como verdaderos incubadores del género, favoreciendo la experimentación musical en vivo, el cruce entre estilos (jazz con funk, rock o fusión latinoamericana) ofreciendo plataformas para músicos locales y fomentando la interacción directa con el público. Estos lugares han permitido la creación de una escena vibrante y diversa, donde convergen distintas generaciones y estilos musicales. Como menciona el periodista Rodrigo Pincheira a Revista Ruda (2022):

> "Por ningún motivo hay que olvidar lo que pasó con el jazz, teníamos músicos de toda latinoamérica, como Argentina o Uruguay y desde ahí se fue instalando que éramos una ciudad musical, porque existía audiencia que disfrutaba de esos espectáculos [...] Todo esto formó un capital cultural, como dice Pierre Bourdieu. Empezamos a tener un sello personalizado que no todas las ciudades llegan a tener y creo que ese sello no se ha perdido, sino que sigue más presente que nunca" (p. 8).

En contraste, en ciudades como Buenos Aires o Montevideo, el jazz goza de mayor profesionalización y visibilidad mediática, con sellos discográficos propios, festivales internacionales, y una red de clubes de jazz históricos como Thelonious Club o Sala Zitarrosa. Sin embargo, esa consolidación muchas veces implica una cierta estandarización estilística o dependencia del jazz tradicional estadounidense. En cambio, **el jazz penquista se permite ser más libre, menos apegado a las reglas, más invadido por su identidad local y las condiciones de su entorno.** Esto lo vuelve más auténtico en la consolidación territorial, aunque también lo expone a mayores precariedades en términos de financiamiento, continuidad, archivo y difusión.

En el plano internacional, podemos encontrar un cierto paralelismo entre Concepción y diversas ciudades en Latinoamérica, donde el jazz ha **florecido desde el trabajo comunitario, la autogestión de espacios culturales, y el cruce con otras músicas urbanas y populares**. En todas estas ciudades, el jazz no es solo un género musical, sino una forma de resistencia cultural, de búsqueda de identidad y de creación colectiva (Washburne, 2020).

Por lo tanto, podríamos decir que el jazz penquista se distingue por ser una

escena híbrida, emergente, relacional y profundamente situada en el territorio. Su valor radica en esa capacidad de adaptarse, reinventarse y dialogar con las particularidades sociales y culturales del sur de Chile. Lejos de imitar modelos foráneos, el jazz en Concepción construye su propio relato sonoro, integrando las memorias de su bohemia histórica con las nuevas generaciones que lo viven como una experiencia abierta y transformadora.

Figura 20: Jazz
Fuente: Club de Jazz Concepción (s.f.)

estrategias de fomento y visualización: en Concepción y comparativas internacionales

Así como se ha mencionado a lo largo de la investigación, en la actualidad, el jazz en la capital del Biobío se mantiene vivo a través de diversas iniciativas, que van desde festivales consolidados hasta esfuerzos de formación de nuevas generaciones.

Sin embargo, un análisis detenido de cómo se fomenta este género en la ciudad, particularmente desde las esferas de la comunicación, el diseño y la puesta en valor de su rica historia, revela tanto fortalezas como significativas áreas de oportunidad, especialmente al contrastarlas con referentes nacionales e internacionales. **Su difusión y fomento desde una perspectiva comunicacional y de diseño ha sido parcial, sin una articulación sistemática que permita su visualización, valoración patrimonial y acceso a nuevas audiencias.**

Dentro de esta línea, Julián Ruesga Bono en su libro, destaca que el fomento del jazz **no depende exclusivamente de los músicos o las instituciones musicales, sino que también de quienes traducen y amplifican su valor cultural ante el público:**

> "El mundo del jazz contemporáneo es el resultado de una inestable tensión entre la industria musical, los medios de comunicación y las actividades de los músicos, los aficionados y el público en general. Los medios de comunicación y los intermediarios ocupacionales —como el personal de las emisoras de radio, televisión, prensa diaria, revistas especializadas, promotores locales, productores, blogueros, programadores institucionales, diseñadores gráficos, etc.— son **mediadores y agentes significativos en la creación cultural del jazz y la formación del imaginario social que establece su recepción."** (Ruesga, 2015, p. 14).

En el caso de Concepción, esta red de mediadores se ha desarrollado de manera **fragmentada o informal,** dificultando la consolidación de una identidad jazzística reconocible a nivel masivo.

Desde el ámbito de la comunicación, si bien existen medios especializados como radio UdeC o iniciativas de archivo digital, el jazz en Concepción **carece de una narrativa mediática estable** que lo posicione como parte esencial de la identidad penquista. Las coberturas son esporádicas y dependen mayoritariamente del impulso individual de músicos, gestores y productores culturales. Esta situación contrasta con estrategias más estructuradas de difusión presentes en otras ciudades del país, como Santiago o Valparaíso, donde festivales, centros culturales y medios digitales han generado contenidos sostenidos con identidad visual y editorial clara (Biblioteca Nacional, 2022).

Desde la perspectiva del diseño gráfico y visual, las iniciativas son mayoritariamente funcionales (afiches, flyers, redes sociales), con escasa exploración conceptual o identitaria. No se observa un lenguaje visual consolidado del "jazz penquista" que permita su reconocimiento o recordación, ni un uso significativo de recursos como la infografía, la ilustración patrimonial, el archivo fotográfico o la animación para su promoción. En este punto, el uso estratégico del diseño como herramienta narrativa —más allá del soporte comunicacional puntual— representa una **oportunidad no explorada.**

Figura 21: Jazz
Fuente: Club de Jazz Concepción (s.f.)

En contraste, ciudades como **Nueva Orleans** u **Oslo** han desarrollado propuestas de comunicación visual y archivo del jazz que integran diseño editorial, gráfico y multimedia para narrar la historia del género de forma accesible y educativa. Por ejemplo, el New Orleans Jazz Museum combina instrumentos originales, instalaciones interactivas, iluminación dramatizada y realidad aumentada para presentar al jazz como fenómeno vivo y patrimonial (New Orleans Jazz Museum, 2023). En Oslo, el Norwegian Jazz Archive utiliza interfaces digitales, visualizaciones de datos y líneas de tiempo interactivas para contar la historia del jazz noruego a públicos diversos.

Las instituciones educativas y culturales locales, como la Universidad de Concepción y la Municipalidad, juegan un rol fundamental en el apoyo y la organización de estos eventos (Saavedra Cifuentes, 2025; Corporación Universidad de Concepción, 2022). La existencia de espacios y clubes como el histórico Club de Jazz de Concepción, y en su momento el "Jazz Restaurant" (TVU, 2017), también subraya la creación de lugares físicos para el género. No obstante, la articulación de una estrategia de comunicación y diseño más allá del evento puntual, que construya una narrativa constante sobre el valor del jazz en la ciudad, es un área de desarrollo. Referentes nacionales como el **Maniobra de Jazz en Valparaíso**, que utiliza un sitio web robusto y redes sociales para una difusión continua y la creación de comunidad (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2025), o el **Festival Chile Jazz por la Paz**, que apalanca alianzas institucionales de prestigio como UNESCO y Berklee (UNESCO, 2024), **demuestran el potencial de estrategias comunicacionales más abarcadoras.**

Figura 22: New Orleans Jazz an Heritage Festival
Fuente: Prince Conti (s.f.)

Figura 23: American Jazz Museum, Kansas City
Fuente: Visit the USA (s.f.)

Desde un enfoque expositivo, el caso de Concepción evidencia una brecha importante. Si bien la ciudad cuenta con espacios simbólicos como el Club de Jazz o el Festival Picnic Jazz, no existe una instancia permanente o temporal de carácter museográfico que narre la historia del jazz local desde una perspectiva curatorial, sensorial o visual. **La mayoría de los esfuerzos de hacer patrimonio el jazz en la ciudad, han sido orales o documentales, sin una experiencia física o inmersiva que conecte a los habitantes con esta memoria colectiva.**

El diseño expositivo contemporáneo, entendido como un dispositivo narrativo y sensorial que construye significados culturales (EVE Museos, 2025), ha sido clave en otras latitudes para dar visibilidad al jazz como patrimonio intangible. En París, la Cité de la Musique ha realizado exposiciones como We Want Miles (2010), integrando recursos visuales, sonoros y gráficos para presentar al jazz como fenómeno cultural y estético. En Valparaíso, intervenciones urbanas y exhibiciones visuales han acompañado festivales de jazz, generando un **vínculo simbólico entre el espacio público, la ciudadanía y la música.**

La principal limitación radica en la ausencia de un espacio expositivo permanente, interactivo y curado que ponga en valor la historia e importancia del jazz penquista de manera integral. Al contrastar esta realidad con referentes internacionales, las oportunidades para Concepción se vuelven evidentes. Museos como el National Jazz Museum in Harlem o el New Orleans Jazz Museum ofrecen exposiciones inmersivas con artefactos, multimedia y programas educativos que narran la evolución del género de forma atractiva. Ciudades como Nueva Orleans incluso implementan rutas turísticas con señalética informativa y códigos QR, convirtiendo el espacio urbano en una extensión del museo (New Orleans & Company, s.f.). A nivel digital, muchas instituciones están invirtiendo en experiencias virtuales y archivos curados, permitiendo el acceso global a su patrimonio (ej. Google Arts & Culture).

En el caso chileno, si bien existen proyectos como el Archivo de la Música Chilena de la Biblioteca Nacional, que digitaliza registros y documentos históricos, estos recursos no se articulan con experiencias expositivas que permitan una interacción directa y situada con el público. En Concepción, esta ausencia se traduce en una pérdida de oportunidad para generar educación patrimonial, turismo cultural y apropiación simbólica del jazz por parte de la comunidad.

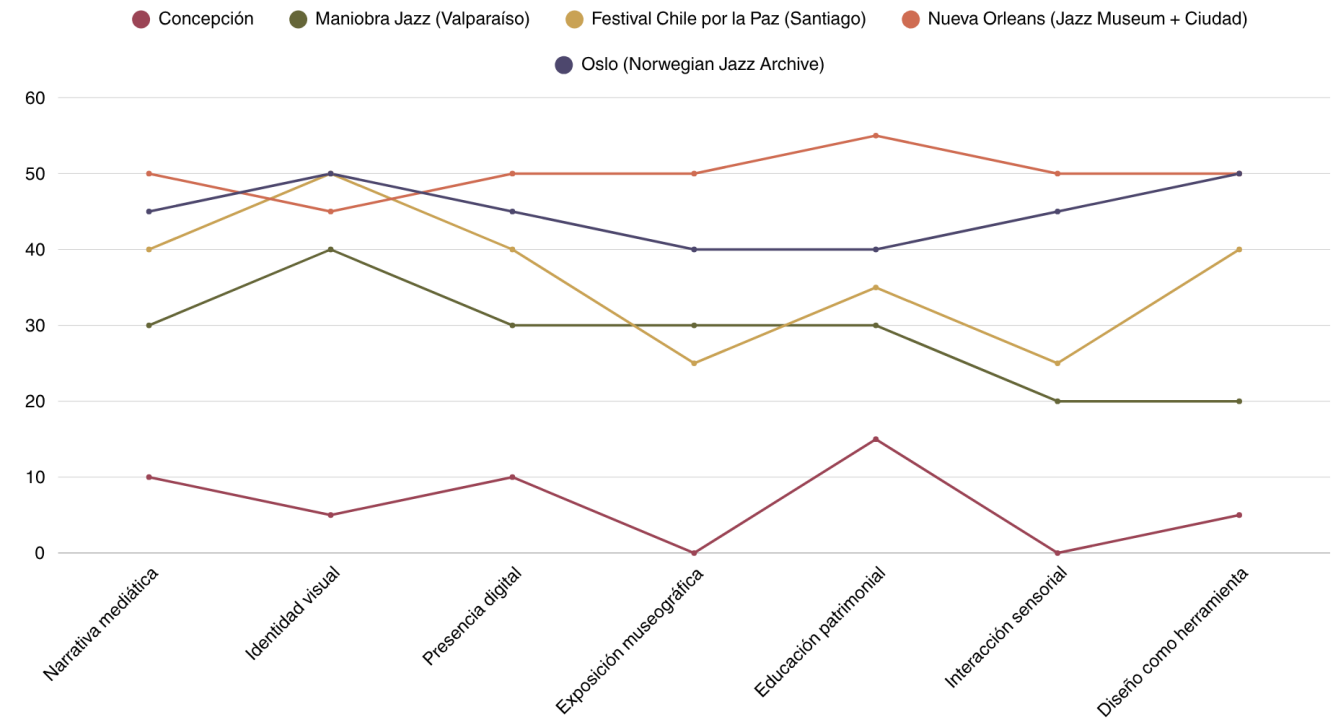
En línea con lo anterior, el diseño puede ser concebido no solo como soporte gráfico, sino como una herramienta crítica y cultural que permita visibilizar el jazz penquista desde una narrativa multisensorial, contribuyendo a su reconocimiento, conservación y proyección futura.

Figura 24: análisis benchmarkings

CRITERIO	CIUDAD				
	Concepción	*Valparaíso (Maniobra Jazz)*	*Santiago (Chile Jazz por la Paz)*	*Nueva Orleans (Jazz Museum + ciudad)*	*Oslo (Norwegian Jazz + Festival)*
Narrativa mediática	Fragmentada, impulsada por actores individuales ✗	Narrativa sostenida en medios y RRSS ✓	Fuerte alianza con medios y relato institucional ✓	Narrativa histórica y turística sólida ✓	Archivo curado con interfaz digital ✓
Identidad visual	Escasa, funcional y dispersa ✗	Consolidada, coherente con territorio ✓	Visual editorial y digital clara ✓	Estética ligada al patrimonio local ✓	Diseño gráfico moderno y atractivo ✓
Presencia digital	Limitada (uso puntual de redes) ✗	Sitio web robusto, comunidad online ✓	Presencia multiplataforma y alianzas internacionales ✓	Museo online y ruta interactiva QR ✓	Sitio interactivo con línea de tiempo ✓
Exposición museográfica	Inexistente ✗	Intervenciones urbanas temporales ✗	No permanente, depende de eventos ✗	Museo físico interactivo e inmersivo ✓	Archivo museográfico accesible online ✓
Educación patrimonial	Transmisión oral o académica puntual ✗	Talleres y charlas en festivales ✓	Programas educativos con respaldo institucional ✓	Programas educativos en museos y calle ✓	Material pedagógico digital ✓
Interacción sensorial	No desarrollada aún ✗	Intervenciones artísticas limitadas ✗	Activaciones culturales puntuales ✗	Realidad aumentada, audio, objetos ✓	Línea de tiempo multimedia ✓
Diseño como herramienta	En etapa incipiente ✗	Utilizado como narrativa visual ✓	Diseño institucional + cultural ✓	Integrado en exposiciones y city branding ✓	Diseño como experiencia cultural ✓
Estilo musical predominante	Estilo variado: bepop, swing, jazz latino, jazz académico	Jazz libre / improvisación / jazz chileno	Jazz moderno / fusión / jazz académico	Jazz tradicional / Dixieland / Fusión local (brass bands, second line)	Jazz contemporáneo / experimental / jazz escandinavo

Fuente: Elaboración propia

Figura 25: Gráfico de análisis benchmarkings

Fuente: Elaboración propia

audiencias consumidoras del jazz: internacionales y su proyección en Concepción

A nivel global, las audiencias del jazz se caracterizan por su especialización y su fuerte vínculo con la experiencia musical en vivo. Aunque el jazz no se posiciona entre los géneros más populares del consumo masivo, mantiene una **base de seguidores estable que valora la calidad interpretativa, la improvisación y la experimentación sonora.** Según datos de Statista (2023), los géneros de jazz y blues se encuentran entre los menos escuchados en 21 países encuestados, con solo entre un 13 % y un 19 % de personas que declaran escucharlos de manera ocasional. Sin embargo, este público, aunque minoritario, tiende a ser **altamente participativo y fiel, especialmente en espacios presenciales como clubes o festivales.** De acuerdo con Data Intelo (2024), la industria global de clubes de jazz alcanzó un tamaño estimado de 2,8 mil millones de dólares, impulsada por la urbanización y la creciente demanda de experiencias musicales en vivo, lo que refleja el sostenido interés por este género dentro de nichos culturales específicos.

En este contexto, las audiencias del jazz pueden entenderse como **comunidades de práctica cultural, formadas por oyentes que comparten códigos estéticos y valoran la interpretación en directo como instancia de socialización y aprendizaje.** El acceso a plataformas digitales y redes sociales también ha transformado los modos de consumo, permitiendo la circulación transnacional de artistas y estilos que configuran una escucha híbrida entre lo local y lo global.

En el caso de Concepción, el consumo de jazz internacional se ha visto influido por esta dinámica de globalización musical, aunque mantiene características particulares ligadas al territorio. Espacios como el **Club de Jazz de Concepción** han sido fundamentales en la formación de públicos, al ofrecer una **programación constante de músicos nacionales e internacionales que promueven la interacción entre distintas corrientes estilísticas** (Club de Jazz de Concepción, 2025). Asimismo, eventos como el **Picnic Jazz**, organizado en la ciudad desde hace una década, han convocado a más de **diez mil asistentes** a lo largo de sus versiones, consolidando un público diverso y participativo que combina aficionados locales con nuevas generaciones de oyentes (Ministerio de las Culturas, 2025).

Por otro lado, el consumo del jazz local penquista presenta dinámicas complementarias pero distintas. El público que asiste a presentaciones de agrupaciones locales suele estar conformado por **músicos, estudiantes de arte y público recurrente de los circuitos culturales.** Estos oyentes valoran la identidad musical penquista, asociada a la autogestión, la cercanía con los intérpretes y el carácter experimental de muchas propuestas. De acuerdo con Diario Concepción (2025), la presencia de bandas jóvenes y el surgimiento de espacios alternativos como Casa de la Música, Bar Galería Aura y Bar Callejón, entre otros, han ampliado las oportunidades de encuentro entre artistas y audiencias, **fortaleciendo una red local que se sostiene tanto por el interés cultural como por la experiencia social que representa asistir a un concierto.** Así, **el jazz penquista contemporáneo se posiciona como un fenómeno de identidad y pertenencia, donde la comunidad local encuentra en la música una forma de representación simbólica del territorio.**

A pesar de estos hitos, no existen aún estudios cuantitativos que describan en detalle el perfil de las audiencias del jazz en Concepción, lo que representa un vacío de investigación relevante. Las observaciones cualitativas sugieren sin embargo, que el público ha experimentado una **renovación generacional**, donde jóvenes músicos y estudiantes se incorporan progresivamente como nuevos receptores del género (Diario Concepción, 2025). Esta tendencia podría relacionarse con la expansión del acceso **digital a la música, la creciente visibilidad del jazz en redes sociales y el fortalecimiento de festivales** regionales que acercan tanto la escena internacional como la local al contexto penquista.

Las audiencias del jazz en Concepción participan de una doble dimensión cultural: por un lado, forman parte de un circuito global de consumo especializado y por otro, sostienen una identidad local que se reconfigura en diálogo con las influencias externas. Este fenómeno evidencia cómo la recepción del jazz internacional y local en la ciudad no se oponen, sino que se **complementan y enriquecen**, configurando una **comunidad cultural abierta, híbrida y en constante transformación.**

Figura 26: Concierto 475 años Concepción Big Band Jazz con Claudia Acuña
Fuente: Elaboración propia

INFLUENCIAS DE LAS AUDIENCIAS

PLATAFORMAS DIGITALES

Plataformas digitales facilitan la circulación y el consumo del jazz.

ESPACIOS MUSICALES

Estos espacios musicales promueven interacción entre público y músicos y crecimiento del jazz.

JAZZ INTERNACIONAL

Jazz global influye directamente en la escena local de Concepción.

EVENTOS

Eventos de jazz atraen audiencias diversas y participativas.

JAZZ LOCAL

Jazz local fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de Concepción.

marco teórico

El presente marco teórico tiene como finalidad establecer los **fundamentos conceptuales que sustentan el desarrollo del proyecto de diseño** enfocado en la identidad musical del jazz en el Gran Concepción. En un contexto donde se evidencia una desconexión entre las nuevas generaciones y el patrimonio musical local, resulta fundamental abordar conceptos clave que permitan comprender la relevancia del jazz como **expresión cultural, histórica y social.**

Para ello, se recurre a categorías provenientes de disciplinas como la antropología, la musicología, la sociología y el diseño, que permiten articular una **visión integral** del fenómeno. Se abordan teorías como patrimonio, patrimonio cultural inmaterial, patrimonio musical, identidad cultural, memoria colectiva, mediación y bienestar cultural, todos ellos vinculados al rol del jazz como construcción simbólica en la ciudad.

Paralelamente, se integran teorías propias del diseño como **disciplina proyectual y comunicacional**, tales como diseño de experiencia, diseño expositivo, museografía, diseño de información e identidad visual. Estos conceptos permiten establecer las bases para pensar una propuesta curatorial que no solo informe, sino que también **genere conexión con el público objetivo**, promoviendo el reconocimiento del jazz penquista como parte de la memoria colectiva y del paisaje cultural de Concepción.

patrimonio

El concepto de patrimonio ha sido un objeto de estudio en diversas disciplinas, incluyendo la historia, la antropología y la sociología. Dentro de la sociología, analizan el papel del patrimonio en la formación de identidades colectivas y en la cohesión social:

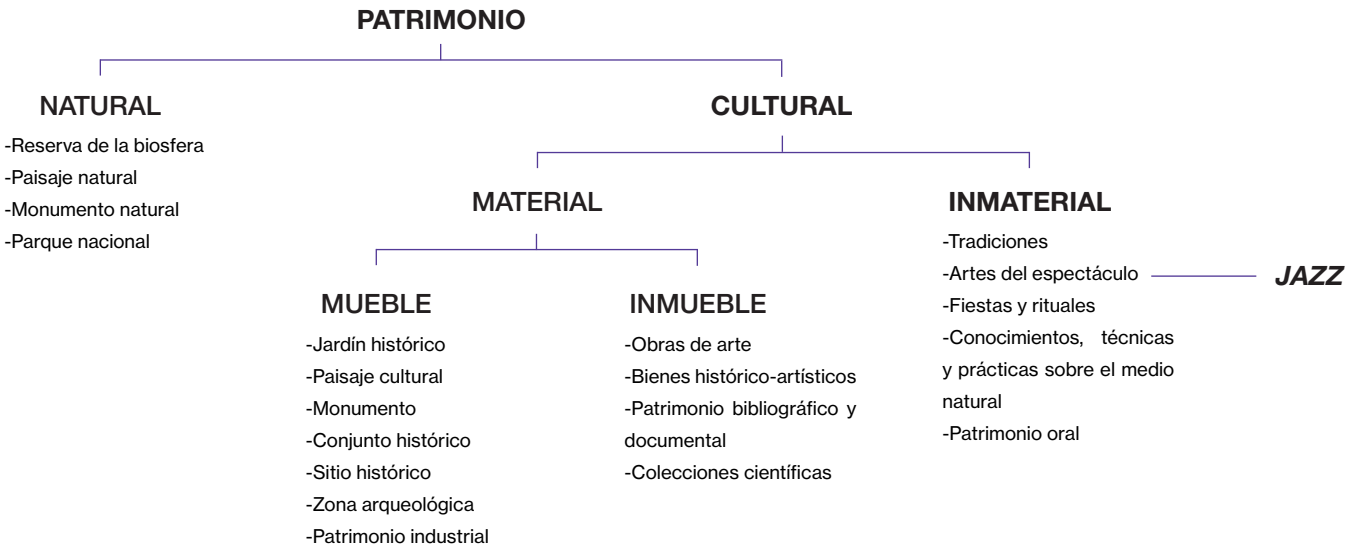
> "Desde este punto de vista el patrimonio posee un valor étnico y simbólico, [...] constituye la expresión de la identidad de un pueblo, sus formas de vida. Las señas y los rasgos identificatorios, que unen al interior del grupo y marcan la diferencia frente al exterior, configuran el patrimonio." (Arévalo, 2004).

Desde una perspectiva histórica, el patrimonio se refiere a **aquellos elementos del pasado que una sociedad considera dignos de ser preservados y transmitidos a las generaciones futuras.** Estos elementos pueden ser **tangibles** como, monumentos, edificios históricos y objetos arqueológicos, o **intangibles** como, tradiciones, costumbres, lenguas y expresiones artísticas (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile [MINCAP], s.f.). Por parte de la antropología, se aborda el patrimonio como una **construcción social y cultural,** donde el valor y la significación de ciertos elementos se negocian y se definen dentro de un contexto cultural específico (Prats, 1996).

En este sentido, comprender el patrimonio como una construcción dinámica y colectiva permite visualizar cómo ciertas manifestaciones culturales adquieren valores identitarios en contextos específicos.

En el caso del Gran Concepción, este enfoque resulta clave para reconocer expresiones artísticas como el jazz no solo como formas de entretenimientos, sino como **parte integral del patrimonio cultural local, capaz de reflejar la historia vida, la diversidad y el carácter único de la identidad penquista.**

Figura 27: Tipos de patrimonio

Fuente: Wikiwand (s.f.)

patrimonio cultural inmaterial (PCI)

Según la UNESCO (s.f.), el patrimonio cultural inmaterial es **"[...] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural"** (Artículo 2.1). Incluye tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos y técnicas artesanales tradicionales.

La Convención de la UNESCO (2003) enfatiza la necesidad de salvaguardar y visibilizar el PCI a través de iniciativas sostenidas que promuevan el respeto por la diversidad cultural y fortalezcan el desarrollo sostenible de las comunidades (Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, s.f.).

El jazz en el Gran Concepción se califica como un PCI pues constituye una práctica musical viva, transmitida desde los años 40 mediante clubes, festivales, escuelas y tradición oral, y cuyos contenidos –rituales, repertorios, espacios– son recreados continuamente por músicos y agentes locales. Sin embargo, la ruptura generacional y la falta de estrategias comunicacionales y de diseño significativa han debilitado esa transmisión, poniendo en riesgo el sentimiento de pertenencia y la memorización histórica del género en los jóvenes adultos penquistas.

Figura 28
Fuente: IDE (s.f.)

patrimonio musical

El patrimonio musical constituye una parte fundamental de patrimonio cultural inmaterial de una sociedad, este no solo abarca las composiciones, canciones o estilos musicales, sino también los saberes, técnicas, instrumentos, prácticas y formas de transmisión asociadas a la música que una comunidad valora y desea preservar (UNESCO, 2003). Se trata de un **patrimonio vivo en constante transformación**, que se manifiesta tanto en expresiones tradicionales como en creaciones contemporáneas con un valor múltiple cultural, social e histórico.

La música refleja la estética, los valores, las creencias y las formas de una sociedad, convirtiéndose en un **lenguaje simbólico** que comunica la cosmovisión de una comunidad (Le-Clere, 2019), así generando vínculos entre generaciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia y continuidad cultural.

El patrimonio musical ofrece una ventana al pasado, las expresiones musicales, sus transformaciones y fusiones a lo largo del tiempo permiten rastrear los procesos de migración, colonización y resistencia que configuran las identidades culturales locales y regionales (Jaramillo et al., 2013).

Hablando sobre patrimonio musical en Chile, la Dra. Laura Fahrenkrog (2013) lo desarrolla como "[...] lo que constituye el patrimonio cultural de un pueblo corresponde también a aquellas formas de expresión que son representativas y dignificadas por una comunidad [...]". La definición, enfocada principalmente en el patrimonio musical, sugiere que no está definido solamente por objetos materiales o hechos históricos, sino también por **formas de expresión simbólicas, como la música, que una comunidad reconoce como parte esencial de su identidad.** Considerando que debe tener un valor compartido y significativo para las personas que lo practican, escuchan o transmiten.

Dentro del contexto del Gran Concepción, el patrimonio musical adquiere un papel significativo, ya que su historia vinculada principalmente a movimientos culturales, estudiantiles y artísticos han forjado una gran identidad local distintiva, cobrando relevancia dentro de la ciudad, pero que en su gran mayoría no son visibilizadas ni reconocidas como tal.

Foto 6. El grupo Fusión, 1974.

Figura 29
Fuente: Recuperado de Historia del Jazz en Chile, Álvaro Menanteau

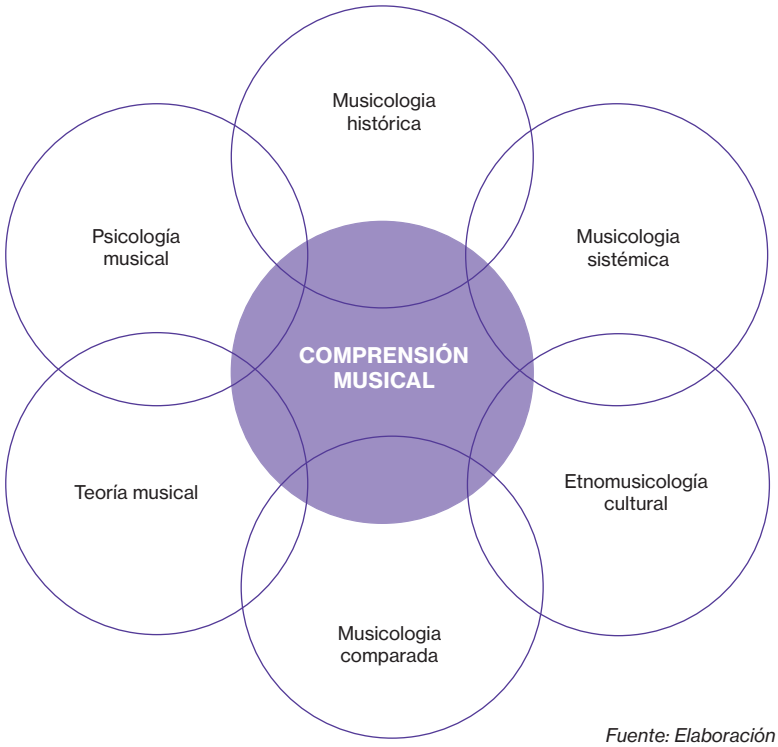
musicología

La musicología es una disciplina académica que se dedica al **estudio de la música desde diversas perspectivas**, abarcando aspectos históricos, culturales, sociales y teóricos. Según la American Musicological Society, la musicología se define como "[...] un campo de conocimiento que tiene por objeto la investigación del arte musical en tanto fenómeno físico, psicológico, estético y cultural." (López, 2007).

A causa de que es una extensa área de investigación, la musicología se ha subdivido en distintas disciplinas para que su estudio sea mejor desarrollado, incluye: musicología histórica, musicología sistémica, etnomusicología cultural, musicología comparada, teoría musical, psicología musical, musicología computacional, musicología popular y la musicología pública (Ungvarsky, 2025). La variedad de subdisciplinas existentes ayuda para poder entender y desenvolver el estudio de la música y cómo este influye principalmente en distintos contextos específicos.

La musicología ofrece herramientas claves dentro del contexto del Gran Concepción para comprender y poner en valor las expresiones musicales locales como el jazz penquista. Esta disciplina permite **rastrear las trayectorias históricas, influencias estilísticas y dinámicas socioculturales que han configurado la escena musical de la ciudad.** A través de este estudio, es posible **reconstruir memorias sonoras, visibilizar a actores que están fuera del ojo y fortalecer la identidad cultural local,** reconociendo al jazz no solo como un género musical, sino como un componente significativo del patrimonio inmaterial de Concepción.

Figura 30: Áreas de la musicología

Fuente: Elaboración propia con base de Ungvarsky (2025)

identidad musical

La identidad es un concepto dinámico y complejo que se construye a través de la interacción social y cultural. Stuart Hall (1996) argumenta que la identidad no es una esencia fija, sino un **proceso de construcción que se forma en el contexto de representaciones culturales y discursos históricos.** Esta perspectiva enfatiza que las identidades son múltiples y están en un constante cambio. Así mismo afirma que:

> "[...] las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no «quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué podríamos convertirnos [...]" (Pp. 17-18).

A nivel colectivo, la identidad se manifiesta en el **sentido de pertenencia expresado a través de elementos compartidos que tiene una comunidad o grupo cultural,** en este sentido, la música cumple un rol central en la construcción de identidades, como señala Turino (2008), la música no solo refleja identidades existentes, sino que también las construye, consolidando lazos afectivos entre quienes comparten una misma experiencia musical.

En este sentido, hablar de identidad musical implica considerar cómo determinados géneros, prácticas o símbolos musicales se asocian a una comunidad específica y se convierten en signos de pertenencia cultural. Por ejemplo, el jazz puede ser visto no solo como un estilo musical, sino como un marcador identitario que articula memorias, luchas y tradiciones locales.

Figura 31
Fuente: Elaboración propia

memoria colectiva

La memoria colectiva es aquella **construcción social de recuerdos compartidos por una comunidad**, que establece lazos de identidad y pertenencia, y que se mantiene viva a través de espacios, relatos y prácticas comunes (Medina & Escalona, 2012).

El sociólogo Maurice Halbwachs (1980), pionero en el estudio de este concepto, enfatizó que la memoria individual siempre está enmarcada y se nutre de los marcos sociales, es decir, **recordamos en y a través de un grupo, y es en esta interacción donde se forja el sentido de un pasado compartido.**

El jazz, como manifestación cultural vibrante, ha sido durante décadas una forma de expresar historias, emociones y vivencias que muchas veces no pueden ser dichas con palabras. Más que un estilo musical, se ha transformado en una **manera de conservar recuerdos y generar vínculos entre generaciones**, teniendo esa capacidad de evocar emociones y conectar distintas épocas lo convierte en un importante vehículo para la memoria colectiva (Suárez, 2010).

En el contexto del Gran Concepción, esta expresión musical no es ajena, ha sido parte de la trama cultural local, con músicos, espacios y momentos que, en conjunto, forman un patrimonio musical único.

Sin embargo, desde el punto principal de este proyecto, la escasa comunicación y difusión de esta rica historia ha generado una perceptible desconexión en las nuevas generaciones de jóvenes adultos, poniendo en evidencia una brecha que amenaza la continuidad de esta memoria y por ende, su valoración como parte de la identidad local.

mediación cultural

La mediación cultural se define como un proceso que busca establecer canales de comunicación multidireccionales entre los diversos agentes que componen el ecosistema cultural, con el objetivo de intercambiar puntos de vista y enriquecerse mutuamente (Sáez, 2024).

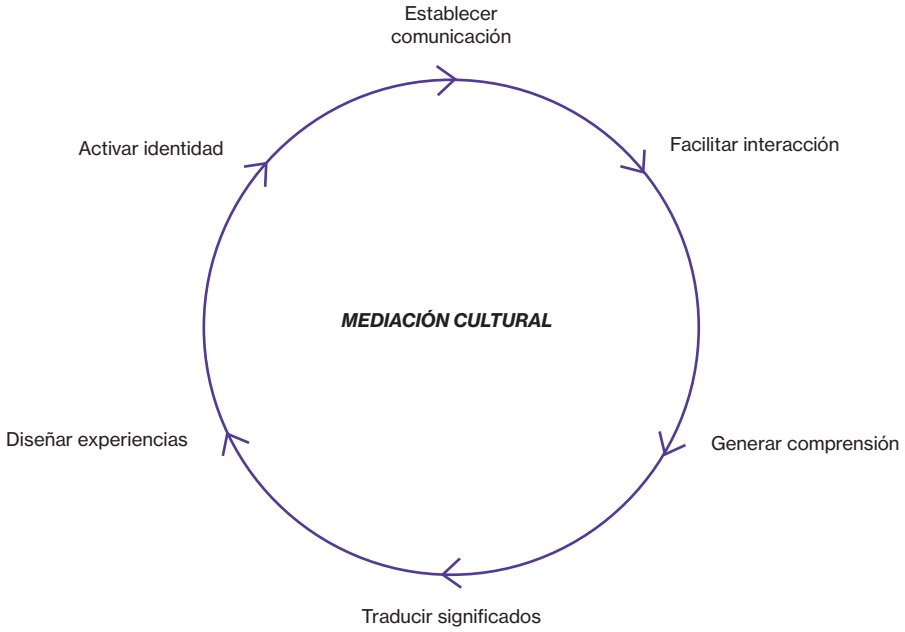
No es meramente un acto de transmisión de información, sino, como lo define el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA, s.f.), es una **instancia comunicativa que facilita el intercambio y la interacción entre la expresión cultural** –en este caso, la historia del jazz en el Gran Concepción– **y sus audiencias**, con el objetivo primordial de generar una comprensión más profunda y una experiencia verdaderamente transformadora.

Su rol es clave en contextos donde existe una distancia entre el patrimonio existente y las nuevas generaciones, ya que permite traducir y reinterpretar significados culturales de forma accesible y actualizada.

Aplicado al caso del jazz en el Gran Concepción, la mediación cultural cobra un **rol fundamental**. Frente a la escasa difusión de la historia musical local, el diseño de experiencias expositivas, narrativas visuales y recursos interactivos puede ser una estrategia para acercar este patrimonio a los jóvenes adultos. Tal como plantea Eilean Hooper-Greenhill (2007), la mediación no solo debe informar, sino también **provocar, emocionar y activar la memoria del visitante**, generando una experiencia significativa que promueva la participación y la conexión emocional.

La mediación cultural se manifiesta principalmente en **proyectos expositivos** a través del uso de **guías curatoriales, instalaciones interactivas, diseño de información y tecnologías digitales** que permiten ampliar el acceso y resignificar el contenido patrimonial (Santiago, 2023). Así, desde el diseño, se puede generar una experiencia de mediación que no solo eduque, sino que active la identidad cultural y la apropiación del patrimonio por parte del público.

Figura 32: Ciclo de mediación cultural

Fuente: Elaboración propia

TEORÍA DISCIPLINAR

diseño de experiencia

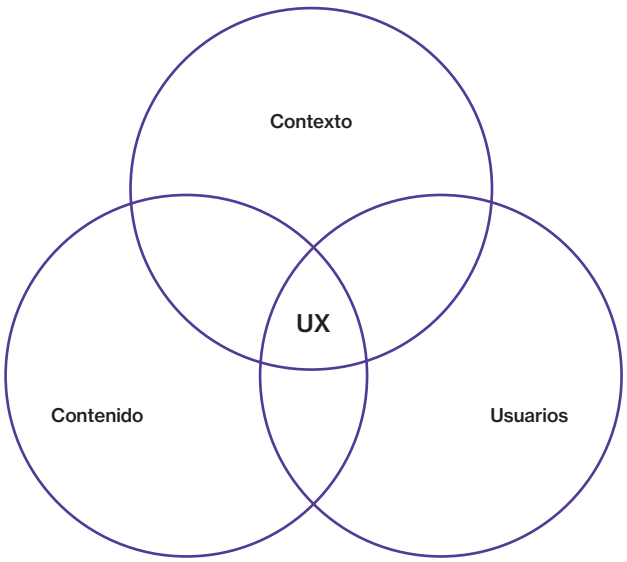
Se define como el **conjunto de sensaciones y percepciones que un usuario experimenta al interactuar con un sistema, producto o servicio** (Huerta, 2014). Su objetivo principal es generar una interacción positiva y satisfactoria, lo cual puede traducirse en una mayor implicación, fidelidad y, en contextos comerciales, en el éxito del producto o servicio. A diferencia del diseño centrado únicamente en la funcionalidad o estética, el diseño de experiencia busca **construir una relación sensorial, cognitiva y afectiva entre las personas y el contenido que se presenta** (Hassenzahl, 2010).

En contextos culturales, este tipo de diseño cobra especial relevancia al ser capaz de transformar la información patrimonial o histórica en vivencias inmersivas que conectan con la emocionalidad de los públicos. Según Pine y Gilmore en su artículo "Economía de experiencia" (1998), cuando las experiencias son diseñadas intencionalmente, pueden convertirse en una forma poderosa de comunicación, capaz de dejar huellas más profundas que la simple transmisión de datos.

La experiencia se convierte, en un **vehículo de mediación cultural** al hacer sentir, también hace comprender y recordar. Por eso, su incorporación no solo aporta valor estético, sino que fortalece la **accesibilidad, apropiación y proyección.**

Aplicado al proyecto, el diseño de experiencia permite considerar cómo el jazz puede ser comunicado a nuevas audiencias, particularmente jóvenes adultos, desde una dimensión vivencial. En lugar de un relato museográfico tradicional, se busca construir una experiencia que eduque y conecte con la historia del jazz penquista.

Figura 33: Diseño de experiencia

diseño expositivo

El diseño expositivo es una herramienta narrativa que **permite organizar visual y espacialmente una historia para ser experimentada de manera activa por el público.** Alonso Fernández y García Fernández (2010) lo definen como "[...] un método y una estrategia para ver, conocer y comunicar" (p. 2), ya que no solo se trata de mostrar, sino de demostrar y narrar contenidos a través del espacio, los objetos y los sentidos. Y así, el diseño expositivo se convierte en una forma de generar **diálogos con la comunidad,** facilitando la apropiación de contenidos culturales mediante experiencias significativas (Scatec, s.f.).

Algunos principios fundamentales para un diseño expositivo eficaz incluyen la articulación de una **estrategia de comunicación** que combine textos, imágenes, iluminación y elementos interactivos (Scatec, s.f.). Estos recursos deben funcionar de forma **integrada** para construir un **relato comprensible y coherente,** ya que la manera en que se disponen los objetos y se organiza el recorrido influye directamente en la forma en que las personas comprenden y viven la exposición. El ritmo expositivo – es decir, la alternancia de momentos de pausa, concentración y exploración – permite mantener la atención del visitante y fortalecer la experiencia sensorial (Zúñiga, 2019).

Uno de los principios más relevantes del diseño expositivo contemporáneo es la accesibilidad universal, entendida como un derecho cultural y no como un beneficio adicional (Zúñiga, 2019). Desde esta mirada, se considera fundamental eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas que puedan limitar la participación de ciertos públicos. Esto incluye, por ejemplo, contrastes de color adecuados, elementos táctiles, recorridos accesibles, y la inclusión de señaléticas claras y recursos descriptivos. Vinculando al diseño expositivo a los principios sociales de garantizar que todos los públicos – independiente de sus capacidades o condiciones – puedan acceder, disfrutar y aprender de los contenidos presentados.

La figura del diseñador expositivo requiere una formación interdisciplinaria. Su labor abarca desde la conceptualización del guion expositivo hasta la supervisión del montaje, articulando lo museográfico, lo gráfico, lo técnico y lo narrativo (Alonso & García, 2010). Este profesional trabaja en conjunto con otras disciplinas para asegurar que el mensaje se transmita de manera efectiva y sensible.

En el marco de este proyecto, el diseño expositivo se plantea como una **estrategia central para visualizar y poner en valor el jazz** en el Gran Concepción. La propuesta puede utilizar recursos visuales, sonoros e interactivos para contar la historia del jazz penquista, resaltando sus espacios emblemáticos, figuras locales y momentos clave. Además, el diseño del recorrido puede tomar como referencia la estructura del jazz mismo, generando un ritmo curatorial que combine momentos de inmersión con espacios de contemplación. De este modo, el espacio expositivo no solo informa, sino que también genera una experiencia sensible, accesible e inclusiva que busca reconectar a los jóvenes adultos con esta memoria musical colectiva.

museografía

La museografía es el **proceso completo de darle sentido a los museos**, convirtiéndolos en lugares acogedores y educativos que ponen la experiencia del visitante en primer lugar. Incluye cómo se reciben y exhiben las obras de arte, cómo se maneja el espacio – especialmente en lugares históricos – y la idea de "musear", que es transformar cualquier espacio en un ambiente de museo al introducir una obra de arte (Vivar, 2023).

La museografía moderna utiliza tecnologías como sensores de luz, estructuras móviles y sistemas interactivos que permiten no solo exhibir objetos, sino que también generar experiencias dinámicas. En ese sentido, ya no se trata de solo conservar y mostrar piezas, sino de **facilitar procesos de aprendizaje y participación activa**. Tal como lo plantea Vivar (2023), el museo se convierte en un organismo vivo donde cada elemento – desde la iluminación hasta la circulación del público – se planifica para estimular la curiosidad y fomentar la reflexión.

Esta evolución se vincula estrechamente con la llamada "nueva museología", corriente que promueve una mirada crítica y social del museo. Bajo esta perspectiva, se busca superar la imagen elitista de los museos como espacios cerrados, promoviendo en cambio una museografía que abraza la diversidad cultural, la participación ciudadana y la democratización del conocimiento (Leyva, 2024). Así, el diseño museográfico se convierte en una herramienta clave para garantizar la **accesibilidad, la inclusión y el diálogo con las distintas comunidades.**

Además, como señala Vivar (2023), la museografía cumple un **rol mediador entre el contenido, el espacio y el público**. Esto implica diseñar experiencias que no solo informen, sino que también **interpelen emocional e intelectualmente a las personas**. En esa línea, aspectos como la disposición de los objetos, los materiales utilizados, los recursos gráficos y sonoros, e incluso el lenguaje de los textos, se articulan para construir una narrativa coherente que potencie el vínculo entre la exposición y el visitante.

En el caso de este proyecto, la museografía será abordada como una herramienta de diseño que permita **revitalizar la memoria colectiva de manera sensible**, y transformar espacios comunes en escenarios sobre esta experiencia. Desde esta mirada, "museografiar" será también dar visibilidad a lo que muchas veces ha quedado en los márgenes: las historias locales, las prácticas culturales cotidianas y las expresiones musicales que forman parte del tejido identitario del Gran Concepción.

diseño interactivo

El diseño interactivo es la disciplina que **estudia cómo una persona y un sistema "hablan" entre sí.** Esto incluye el intercambio de información a través de sonidos, videos, animaciones, pantallas u otros estímulos sensoriales (Donoso, 2020). Como explican Preece, Rogers y Sharp en "Interaction Design" (2015), este enfoque intenta "[...] desarrollar productos interactivos que sean fáciles, eficaces y placenteros de usar".

Contrario a formas de diseño más estáticas, el diseño interactivo contempla la **creatividad visual, la usabilidad, la programación básica, y el entendimiento del comportamiento humano frente a la tecnología** (Preece et al., 2015). Además, según Bill Moggridge (pionero en el diseño interactivo), "el diseño interactivo es diseñar la relación entre personas y objetos" (Adang, 2016), elevando la interacción como experiencia primaria, más allá del simple uso funcional de un producto.

En entornos culturales o exposiciones, este tipo de diseño permite que el visitante se convierta en actor de la experiencia. Por ejemplo, la incorporación de pantallas táctiles, sensores de movimiento o realidad aumentada activa su participación y transforma contenidos pasivos en interacciones vivenciales. Moggridge argumenta que este enfoque convierte el **rol del público de espectador a participante**, incrementando la inmersión y la conexión emocional con el espacio (Adang, 2016).

En este caso, el diseño interactivo puede ser una herramienta poderosa para acercar al público joven al jazz. Optar por generar módulos interactivos que permita escuchar improvisaciones, explorar biografías o manipular ritmos puede ser el puente sensorial y emotivo que resuene con la experiencia musical, convirtiendo la exposición en una plataforma que no solo informa, sino también **convive y vibra con el jazz penquista.**

diseño de información

El diseño de información se enfoca en **presentar información de manera que se promueva su comprensión eficiente y efectiva**. Así mismo, el International Institute for Information Design (IIID) lo define como "[...] la identificación, planificación y estructuración de los contenidos de un mensaje y de los entornos en los que se presenta, con la intención de satisfacer las necesidades informativas de los destinatarios." (IIID, 1997). Siendo así, un campo multidisciplinario que integra **diversas áreas de conocimiento** como el **diseño gráfico**, la **comunicación visual**, la **psicología cognitiva**, la **usabilidad** y el **análisis de datos.**

Su principal objetivo es buscar transformar contenidos complejos o abstractos en **representaciones claras, útiles y accionables**. Esto lo hace especialmente útil en contextos donde la sobrecarga de datos puede dificultar la comprensión, como en lo educativo, la ciencia, la visualización estadística, el periodismo de datos o los espacios museográficos (Forero, 2017). Según la definición ampliamente citada de Robert Horn el diseño de información es "[...] el arte y la ciencia de preparar información que será usada por seres humanos con eficiencia y efectividad." (Horn, 1999, citado en Forero, 2017, p. 7).

En este sentido, el diseño de información se apoya en una serie de principios fundamentales que guían su desarrollo: la **claridad**, que implica eliminar la ambigüedad en los mensajes; la **jerarquía visual**, que organiza los elementos según su importancia para facilitar la lectura; la **coherencia**, que asegura la uniformidad de estilos y patrones; la **legibilidad**, que cuida tipografías, contrastes y tamaños; y la **navegación o flujo**, que orienta al usuario a través del contenido de forma intuitiva (Petterson, 2010).

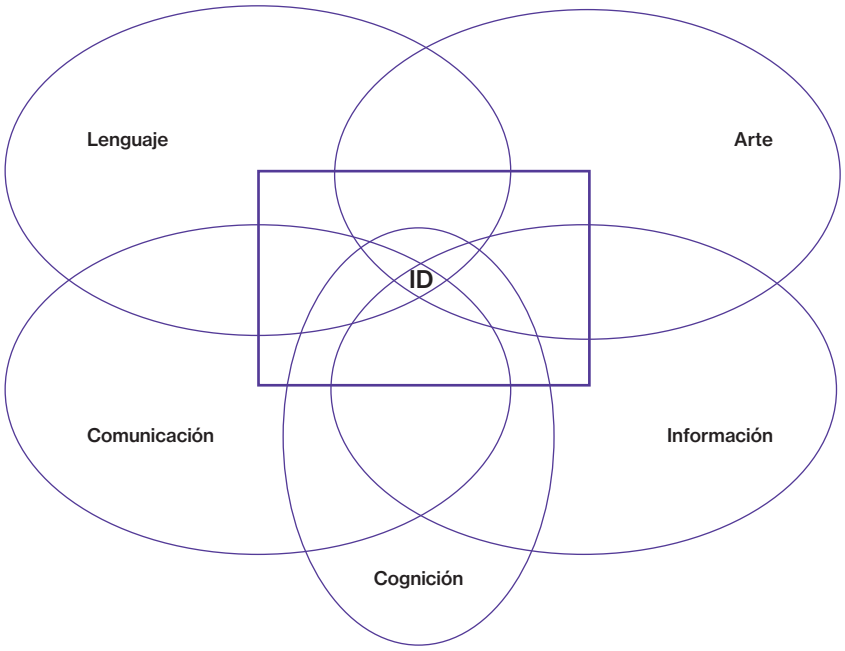
Como disciplina, el diseño de información se compone de tres áreas fundamentales: la **infografía**, la **infología** y la **infodidáctica**. La **infografía** se refiere a la ejecución práctica de estructuras que combinan texto, imágenes y diseño gráfico con un enfoque funcional. Su objetivo es lograr composiciones que ayuden a la comprensión mediante ilustraciones claras, redacción accesible y uso efectivo de la tipografía.

La **infología**, en cambio, es la ciencia que estudia la presentación verbo-visual de la información. Se basa en principios como claridad, legibilidad, consistencia y simplicidad para lograr una comunicación eficaz entre el emisor y el receptor.

Por último, la **infodidáctica** se enfoca en los métodos pedagógicos para enseñar y aplicar el diseño de información, proporcionando orientaciones sobre cómo estructurar, presentar y producir mensajes efectivos (Petterson, 1998).

Dentro de este proyecto – que combina archivo, música, cultura local y exposición –, el diseño de información permite **estructurar datos complejos**, como cronologías musicales o históricas, mapas de lugares, biografías o testimonios, y traducirlos a formatos claros, atractivos y útiles para distintos públicos. Su enfoque no está solo en "hacer que se vea bien", sino en **hacer que se entienda, se recuerde y conecte con la experiencia del usuario**. Así el diseño de información se convierte en una **herramienta clave para la comunicación patrimonial histórica, la educación informal y el diseño expositivo contemporáneo.**

Figura 34: Diseño de información

Fuente: Petterson (1998)

identidad visual

La identidad visual es el **conjunto de elementos gráficos que representan y comunican la esencia, personalidad y valores de una organización, marca o proyecto** (Caldevilla, 2009). Se entiende como la "cara" visible y simbólica que permite distinguir y recordar una propuesta en medio de un entorno visual saturado (Martínez et al. 2025). Es fundamental para que una marca se distinga en el mercado y debe reflejar con precisión su personalidad, sus valores e ideas (Castillo, 2023).

Los componentes esenciales de esta identidad incluyen el **nombre, el logotipo, la paleta de colores, la tipografía, el eslogan**, así como elementos gráficos secundarios como **patrones, iconografía, fotografía e ilustración** (Romero s.f.; Martínez et al. 2025). Cada uno de estos elementos cumple una función específica:

- El **logotipo** actúa como marcador visual único que distingue y facilita el reconocimiento de la marca.

- La **paleta de colores** evoca emociones y contribuye a construir un vínculo afectivo con el público.

- La **tipografía** debe ser clara, coherente y adaptable a distintos soportes, para asegurar una lectura eficaz.

Más allá del diseño estético, la identidad visual tiene un valor estratégico para generar **reconocimiento, confianza y unidad interna** (Duque, 2012). Cuando estos elementos están bien definidos y documentados en un manual de identidad, aseguran su **aplicación uniforme en espacios físicos, medios digitales, papelería, señaléticas, campañas y recursos audiovisuales.** Esto no solo refuerza la coherencia comunicativa, sino que facilita también la adaptación y evolución de la identidad con el tiempo (Romero, s.f.).

Dentro del proyecto, la identidad visual se concibe como una herramienta clave para construir una **imagen reconocible y coherente** que permita al público identificar y conectar emocionalmente con la experiencia expositiva. A través del desarrollo de una propuesta gráfica unificada – que incluya logotipo, paleta cromática, tipografía y recursos visuales complementarios – se busca **transmitir los valores culturales** del jazz penquista de forma clara y accesible.

Esta identidad no solo facilitará que el proyecto sea recordado, sino que también permitirá establecer un **equilibrio entre lo histórico y lo contemporáneo,** rescatando elementos visuales del imaginario musical tradicional de Concepción, pero reinterpretándolos con un lenguaje actual, atractivo y significativo para las nuevas generaciones. Así, la identidad visual se convierte en un **puente estético y simbólico entre el pasado musical de la ciudad y su proyección futura como patrimonio vivo**.

discusión bibliográfica marco referencial

El presente apartado tiene como objetivo **reflexionar sobre los hallazgos obtenidos** a partir del marco teórico y el estado del arte, con el fin de **identificar relaciones, brechas y oportunidades** que orienten estratégicamente el desarrollo del proyecto en sus propias etapas. Esta reflexión busca articular los conceptos teóricos revisados – como patrimonio cultural inmaterial, memoria colectiva, mediación cultural, identidad visual, entre otros – con el análisis contextual del jazz en Concepción, su historia, su representación actual y escasa visualización como expresión patrimonial reconocible.

Al contrastar ambos cuerpos de conocimiento, se busca comprender no solo el valor simbólico del jazz en el Gran Concepción, sino también cómo el diseño puede operar como un dispositivo cultural para su **difusión, reconocimiento y apropiación social.** Esta articulación permite establecer las bases conceptuales y estratégicas que fundamentan la propuesta proyectual, especialmente en términos de comunicación visual, narrativa expositiva y experiencia del usuario.

El análisis del marco teórico y el estado del arte revela una profunda relación entre el jazz y la identidad cultural del Gran Concepción, pero también una **evidente desconexión entre esta tradición y las nuevas generaciones.** A pesar del reconocimiento institucional, como el otorgamiento del Concepción como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO (2023), la presencia del jazz en el imaginario local sigue siendo limitada. Las referencias revisadas muestran que el jazz, más allá de ser un estilo musical, constituye un patrimonio cultural inmaterial vivo, portador de memoria colectiva y vehículo de identidad (UNESCO, 2003; Halbwachs, 1980; Suárez, 2010).

Desde las teorías culturales, se entiende que la identidad no es estática, sino una construcción en constante diálogo con el entorno (Hall, 1996; Turino, 2008). En este sentido, el jazz representa un marcador simbólico que puede **fortalecer el sentido de la pertenencia y memoria local.** Sin embargo, el estado del arte evidencia que **esta memoria ha sido transmitida de forma fragmentada y oral, sin una mediación cultural ni herramientas visuales o sensoriales que faciliten su apropiación por parte del público joven.**

Por otro lado, el marco teórico demuestra que el diseño – y en particular el diseño expositivo, de experiencia e información – puede ser una **herramienta estratégica para traducir el valor intangible del jazz en experiencias significativas** (EVE museos, 2025; IIID, s.f.). En contraste, el análisis de casos como Nueva Orleans u Oslo ilustra cómo una propuesta comunicacional y museográfica puede ser clave para revitalizar el vínculo entre una comunidad y su herencia musical.

Así, se concluye que existe una **oportunidad concreta** para que el **diseño actúe como puente** entre la **historia del jazz penquista y las nuevas generaciones**. Integrar principios del diseño, la narrativa visual y la mediación cultural no solo contribuirá a la difusión del patrimonio, sino que permitirá **resignificarlo** desde un enfoque contemporáneo, accesible y multisensorial.

Este análisis orienta estratégicamente el proyecto hacia una propuesta de diseño expositiva, que no solo comunique el valor histórico del jazz, sino que también genere una experiencia que promueva el reconocimiento, la participación y la apropiación del patrimonio musical por parte del público joven.

Capítulo III
marco metodológico

Capítulo III

marco metodológico

CONCLUDING
THE FELLOWSHIP
RUNNING EVENTS
REPORTS & REPORTING
I NEVER KNEW IT WAS OVER
NO COMPLETION DATE
GOT HELP FROM OTHERS TO "GOVERNMENT IFY" REPORT
I WOULD HAVE MADE IT PRACTICAL IF IT WAS FOR EVERYONE
Professional Strengths were gained

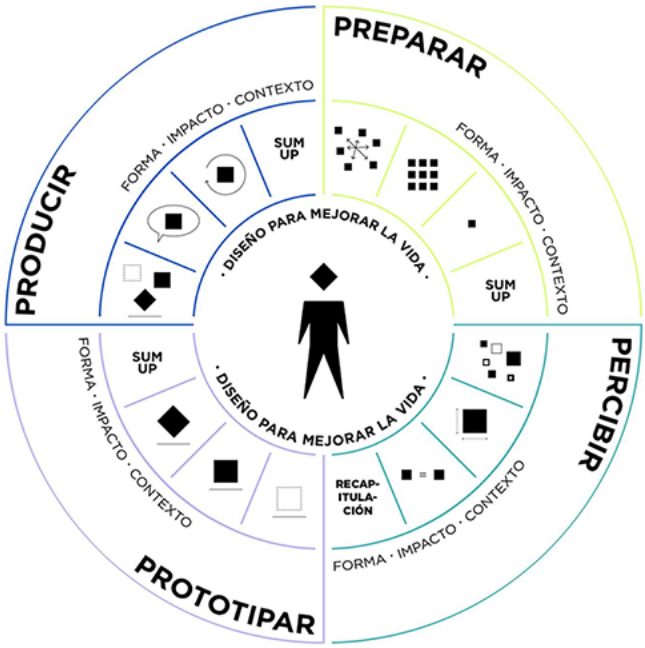
marco metodológico

Se optó por trabajar con la metodología **The Compass** debido a su enfoque centrado en la **exploración profunda, la empatía con los usuarios y la generación de soluciones significativas.** Esta metodología resulta especialmente pertinente para un proyecto de diseño expositivo que busca articular el patrimonio cultural intangible –como el jazz en el Gran Concepción– con experiencias contemporáneas de desconexión y reconocimiento.

The Compass

La metodología por utilizar consta de 4 principales etapas que orientan el transcurso del proceso de diseño: Preparar, Percibir, Prototipar y Producir.

Figura 35: Metodología The Compass

Fuente: Index (s.f.)

metodología de diseño

1. PREPARAR

La etapa inicial, denominada **Preparación**, se centró en comprender a fondo el contexto del proyecto y reconocer con claridad el problema a abordar. Durante esta fase se realizó una exploración amplia del desafío principal, lo que permitió delimitar y definir de forma precisa el foco específico del problema.

Para eso, se realizó una exploración en el contexto urbano y social de los lugares donde se manifiesta el jazz en Concepción y así tener el conocimiento general de lo que ocurre, quienes y por qué asisten. Para poder obtener resultados más concretos y no sólo de observación, se realizó una **encuesta dirigida a los habitantes del Gran Concepción** para poder obtener datos cuantitativos y delimitar nuestro problema y público objetivo del proyecto.

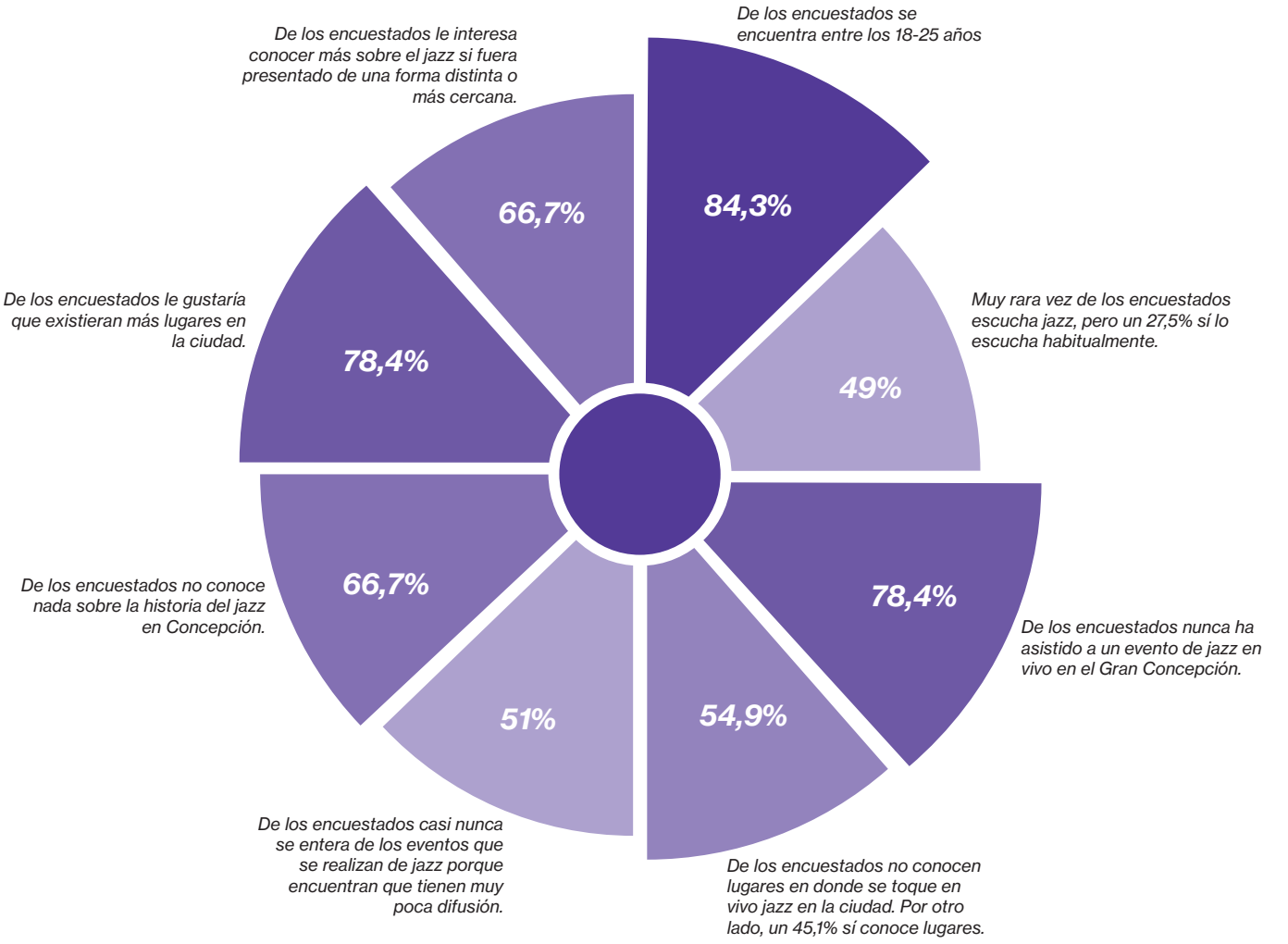
A través de esta encuesta generalizada, se buscaba **explorar el grado de cercanía** que tienen las personas con el género musical, su **presencia en la ciudad**, los **canales de difusión** y las **ideas que son asociados a él**. Esta información fue clave para fortalecer el análisis sobre el lugar que ocupa el jazz como expresión cultural de Concepción en la actualidad.

También se destaca que el ciudadano común del Gran Concepción **no tiene el conocimiento y no reconoce al jazz como un género importante dentro de la cultura musical de la zona, por lo que este problema se volvería una oportunidad para el proyecto**, encontrar una forma de presentar amigablemente la importancia e influencia histórica que ha tenido el jazz para la formación de la identidad cultural y musical del Gran Concepción.

**Los resultados detallados de la encuesta se encuentran en el anexo 3.*

ENCUESTA 1: RESULTADOS

Figura 36: Resultados encuesta 1 aproximación.

Fuente: Elaboración propia.

2. PERCIBIR

En la fase de Percibir, se buscó comprender el conocimiento disponible en torno al problema y explorar formas efectivas de abordarlo. Para ello, se realizó una investigación de enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas. Esta etapa incluyó un análisis crítico de las suposiciones existentes sobre el desafío y una indagación profunda en la experiencia de los usuarios vinculados. Como parte de este proceso, se aplicaron entrevistas y encuestas.

PARTICIPANTES O MUESTRAS

Las entrevistas contaron con la participación de expertos en la música y el jazz, dentro del contexto de la ciudad, un periodista, académico e investigador dedicado al estudio del ecosistema musical de Concepción, y dentro del contexto nacional a un doctor en musicología focalizado en estudios de la música popular chilena.

Por otro lado, la encuesta fue dirigida a adultos jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en el Gran Concepción.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

ENTREVISTAS A PROFESIONALES: Se realizaron entrevistas en profundidad a un periodista dedicado al estudio del ecosistema musical de Concepción, y a un doctor en musicología que estudia la música popular chilena. Estas entrevistas cualitativas permitieron obtener información detallada del contexto musical y social que se encuentra hoy en día el jazz, así también como la percepción del conocimiento histórico que posee el ciudadano común de las prácticas artísticas que se realizan en el territorio nacional.

ENCUESTA A PÚBLICO OBJETIVO: Se diseñó una encuesta estructurada que fue respondida principalmente por adultos jóvenes de 18 a 30 años residentes de las comunas del Gran Concepción. La encuesta se basó en preguntas cerradas que permitieron recopilar datos cuantitativos sobre sus hábitos musicales y culturales, el conocimiento que tienen del jazz penquista, y la experiencia y disposición que tienen para asistir a actividades culturales.

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS

Las entrevistas a profesionales se llevaron a cabo tanto de forma presencial como a través de la plataforma Zoom. Posteriormente, fueron transcritas para facilitar su análisis e interpretación. Este proceso permitió identificar patrones y códigos clave, orientados a comprender los desafíos actuales y posibles estrategias que contribuyan al objetivo principal del proyecto: promover la comunicación y el conocimiento de la historia del jazz entre jóvenes adultos.

Los datos recopilados a través de la encuesta fueron analizados utilizando las herramientas de interpretación que ofrece la propia plataforma en la que se aplicó el formulario. Para este análisis se emplearon técnicas de estadística descriptiva y análisis de frecuencias, lo que permitió obtener una visión general sobre las respuestas. Este enfoque facilitó la identificación de tendencias, preferencias y posibles barreras asociadas tanto a la percepción del jazz como a las formas en que podría abordarse su difusión a través del diseño de experiencias expositivas. Los resultados obtenidos sirvieron como insumo clave para orientar decisiones dentro del proceso de diseño.

PROCEDIMIENTOS Y NORMAS ÉTICAS

Antes de aplicar la entrevista, se informó a las personas participantes sobre los objetivos del estudio, el uso de la información y sus derechos, mediante un consentimiento informado. Este documento incluyó aspectos como la confidencialidad, el anonimato, los posibles beneficios y la voluntariedad de participación. Las entrevistas se realizaron en una reunión presencial y vía plataforma Zoom, con autorización para grabar el audio, para posteriormente ser transcrita y realizar una descripción profunda de datos para la interpretación teórica de la información recolectada. En el caso de la encuesta, se garantizó el anonimato de las respuestas mediante la no recolección de datos personales. La participación fue completamente voluntaria y el cuestionario incluyó un encabezado con información clara sobre el objetivo del estudio y el tratamiento ético de las respuestas.

Toda la investigación se realizó conforme a los principios éticos establecidos por la universidad, resguardando el respeto y la autonomía de las personas participantes.

instrumentos

ENTREVISTA 1: Periodista, académico e investigador dedicado al estudio del ecosistema musical de Concepción.

Figura 37: Preguntas entrevista 1

DIMENSIÓN	*PREGUNTAS*
Estado actual del jazz en Concepción	¿Cómo describiría el panorama actual del jazz en Concepción en términos de escena, espacios y público? ¿Qué rol han jugado las instituciones culturales y académicas en la preservación y fomento del jazz penquista?
Identidad musical penquista	Desde su experiencia, ¿cómo se ha construido la identidad del jazz en Concepción? ¿Qué elementos la distinguen de otras escenas del país? ¿Considera que el jazz forma parte del patrimonio cultural de la ciudad? ¿Por qué? ¿Qué figuras, hitos o espacios considera imprescindibles al hablar de la historia del jazz en la ciudad?
Percepción del consumo y participación juvenil	¿Qué percepción cree que tienen hoy los jóvenes sobre el jazz penquista? ¿Ha observado iniciativas recientes que busquen acercar el jazz a públicos jóvenes? ¿Qué factores cree que influyen en la desconexión o escaso conocimiento de las nuevas generaciones sobre esta tradición musical?
Comunicación, diseño y visualización del jazz	Desde su punto de vista y si es que las hay, ¿cuáles han sido las principales falencias en la difusión del jazz local actualmente? ¿Qué importancia cree que tiene el lenguaje visual, museográfico o expositivo para comunicar esta historia a nuevas audiencias? ¿Qué cree que debería ocurrir para que el jazz en Concepción sea valorado aún más como un elemento identitario?

Fuente: Elaboración propia.

resultados entrevista 1

Dimensión 1: Estado actual del jazz en Concepción

- La escena del jazz ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años.
- Hay muchos más músicos formados, gracias a academias como Surco (Yayo Durán), la escuela de Ignacio González y la tradición de Marlon Romero.
- Existen 12 espacios activos donde se toca jazz regularmente (Crápula, Casa de Salud, L'Antica, Colegio Médico, Bar Callejón, etc.).
- Hoy es posible escuchar jazz casi toda la semana, algo impensado hace una década.
- Instituciones como el Teatro Biobío y el Teatro UdeC incluyen jazz en su programación.
- Hay un público estable, mayoritariamente joven-adulto, que sostiene esta oferta.

Dimensión 2: Identidad musical penquista

- Los músicos locales integran elementos propios de la ciudad: tonos menores, melancolía, influencias folclóricas, nombres de lugares o referencias locales.
- Aunque no hay una "clave penquista" tan evidente como en el rock, se reconoce una sensibilidad sureña, nostálgica y lluviosa.
- Concepción tiene una larga tradición jazzística, desde los años 40, reforzada por el histórico Club de Jazz UdeC y sus festivales internacionales en los años 60.
- El jazz ha formado parte del carácter musical de Concepción durante décadas.

Dimensión 3: Percepción del consumo y participación juvenil

- Hoy hay jóvenes interesados en el jazz, más que en décadas pasadas.
- La Big Band juvenil y la presencia de mujeres instrumentistas muestran un cambio generacional.
- Los jóvenes acuden a conciertos en Colegio Médico, Casa de Salud, Crápula, etc., generalmente por invitación de amigos músicos.
- Aunque la música urbana domina, existe un nicho juvenil que busca música con "verdad" y emoción (bolero, vals peruano, jazz, fusión).
- El interés por el jazz es cíclico: hubo un boom en los 90–2000, bajó y ahora está volviendo.

Dimensión 4: Comunicación, diseño y visualización del jazz

- La mayor debilidad actual es la falta de difusión estructurada.
- No existe: programación clara en medios, revistas especializadas, archivo o mediateca de jazz local, página web unificada con panoramas, programas de radio o TV sobre la escena penquista del jazz.
- La comunicación del jazz depende de esfuerzos aislados (músicos, bares, eventos).
- Hay poco uso del diseño como herramienta de identidad visual o mediación cultural.
- Se menciona la necesidad de: una web con podcast, videos, entrevistas, una línea gráfica que represente el jazz penquista, señalética y presencia visual en la ciudad, proyectos en conjunto con carreras de diseño y periodismo.

conclusión

- Existencia y crecimiento de un interés juvenil creciente pero minoritario en el jazz penquista, impulsado por iniciativas como la Big Band Juvenil y la formación técnica accesible, aunque todavía limitado y opacado por la popularidad de otros géneros urbanos.

- **Necesidad urgente de mayor difusión, espacios y apoyo institucional para el jazz**, incluyendo programas en medios de comunicación, ciclos regulares en teatros y espacios públicos, remuneración adecuada para músicos y proyectos colaborativos entre universidades para potenciar la visibilidad y el desarrollo del jazz local como patrimonio cultural.

**Los resultados detallados de la entrevista se encuentran en el anexo 1.*

ENTREVISTA 2: Doctor en musicología focalizado en estudios de la música popular chilena.

Figura 38: Preguntas entrevista 1

DIMENSIÓN	*PREGUNTAS*
Jazz como patrimonio cultural	¿Considera que el jazz en Chile podría ser reconocido como patrimonio cultural inmaterial? ¿Qué elementos cree que son necesarios para que un género musical como jazz se valorice patrimonialmente?
Escena penquista del jazz	¿Qué tanto conocimiento tiene de la escena del jazz en Concepción? ¿Qué cree que distingue al jazz en Concepcion respecto a otras ciudad como Santiago o Valparaíso? ¿Tiene referencias de agrupaciones, espacios o músicos que hayan sido fundamentales para el desarrollo del jazz en Concepción?
Perspectiva histórica y actual	¿Cómo ha cambiado la escena del jazz chileno desde el siglo pasado hasta hoy? ¿Qué rol han jugado las instituciones educativas y los festivales en la continuidad o renovación del jazz en Chile?
Nuevas generaciones y desafíos	¿Cómo ve a la nuevas generaciones de jazzistas en Chile? ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos para la sostenibilidad del jazz en Chile actualmente? ¿Qué cree que debería ocurrir para que el jazz en Concepción sea valorado aún más como un elemento identitario?

Fuente: Elaboración propia.

resultados entrevista 2

Dimensión 1: Jazz como patrimonio cultural

- El jazz en Chile ha estado marcado históricamente por el trabajo de aficionados que crearon clubes, festivales y espacios de práctica desde los años 40.
- Concepción es especialmente relevante porque institucionalizó el jazz desde muy temprano: creó un Club de Jazz vinculado directamente a la Universidad de Concepción, algo único en el país.
- Los festivales organizados entre mediados de los 50 y mediados de los 60 fueron masivos y formaron parte de la memoria musical local.
- La ciudad fue un punto clave en la circulación del jazz en Chile, ayudando a descentralizarlo y a construir identidad musical fuera de Santiago.
- La trayectoria de músicos formados en Concepción —como Moncho Romero, Alejandro Espinoza, etc.— refuerza su valor patrimonial.

Dimensión 2: Escena penquista del jazz

- Desde los años 40, Concepción desarrolló una escena propia: clubes, festivales, espacios de ensayo y circulación entre músicos locales y visitante.
- Un rasgo distintivo fue su vinculación directa con la universidad, que impulsó la consolidación del jazz como actividad cultural y académica.
- En los años 70 existió un núcleo activo ligado a un local/hotel penquista, que generó jam sessions y espacios de formación informal pero intensa, pese al contexto de dictadura.
- Este núcleo fue clave para que músicos de Concepción fortalecieran su técnica y luego migraran a Santiago, convirtiéndose en referentes del jazz moderno.

Dimensión 3: Perspectiva histórica y actual

Histórica:
- En el siglo XX predominaba el jazz amateur, con músicos que aprendían “de oído”, sin acceso a teoría o materiales técnicos.
- Los clubes funcionaban como espacios sociales, artísticos y comunitarios.
- A partir de los años 90 ocurre un quiebre: aparece una generación técnicamente profesional, formada en escuelas modernas, con acceso a libros, teoría e influencia internacional.
- Desde entonces, el jazz chileno se nutre tanto de creatividad “de oreja” como de formación académica.

Actual:
- Gracias a internet, bibliografía, escuelas modernas e intercambios globales, los jóvenes músicos actuales poseen altos niveles técnicos y compositivos.
- El jazz contemporáneo en Chile no ha desaparecido: sigue siendo un nicho activo, con producción constante y músicos jóvenes que emergen cada año.
- A pesar del poco espacio mediático, la creación jazzística continúa en crecimiento artístico.

Dimensión 4: Nuevas generaciones y desafíos

Nuevas generaciones
- La Big Band juvenil y otras agrupaciones muestran un alto nivel técnico, superior al de generaciones anteriores debido a mejores herramientas formativas.
- El acceso a internet, tutoriales, Berklee, libros de teoría y grabaciones ha transformado profundamente la formación de los jóvenes músicos.
- Existe un interés renovado en experimentar con jazz, fusión y música moderna.
- El público joven que asiste a conciertos se sorprende positivamente por la calidad, aunque muchos llegan sin conocimientos previos del género.

Desafíos actuales
- Falta investigación y escritura desde regiones: Valparaíso y Concepción recién están creando sus propias narrativas locales.
- La difusión sigue siendo muy limitada: los panoramas jazzísticos no se conocen fuera de círculos específicos.
- La escena depende de espacios pequeños y de esfuerzos individuales.
- Persisten vacíos históricos: archivos perdidos, registros incompletos, poca documentación visual o sonora.
- Falta una estética visual clara que comunique el jazz en Concepción como identidad propia.

conclusión

Evolución del jazz en Chile: El jazz pasó de ser una música de aficionados con poca formación técnica a una escena profesional desde los 90, gracias a músicos con estudios formales y nuevas herramientas como internet, lo que mejoró la calidad y diversidad musical.

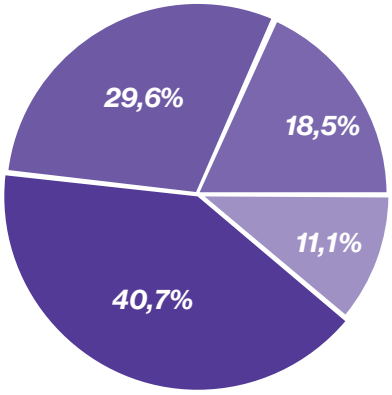
Situación de Concepción: La escena de jazz en Concepción es activa pero poco visible y poco difundida como jazz. Los conciertos y músicos jóvenes tienen buen nivel, pero falta identidad clara y difusión para posicionarse a nivel nacional.

**Los resultados detallados de la entrevista se encuentran en el anexo 2.*

ENCUESTA 2: RESULTADOS

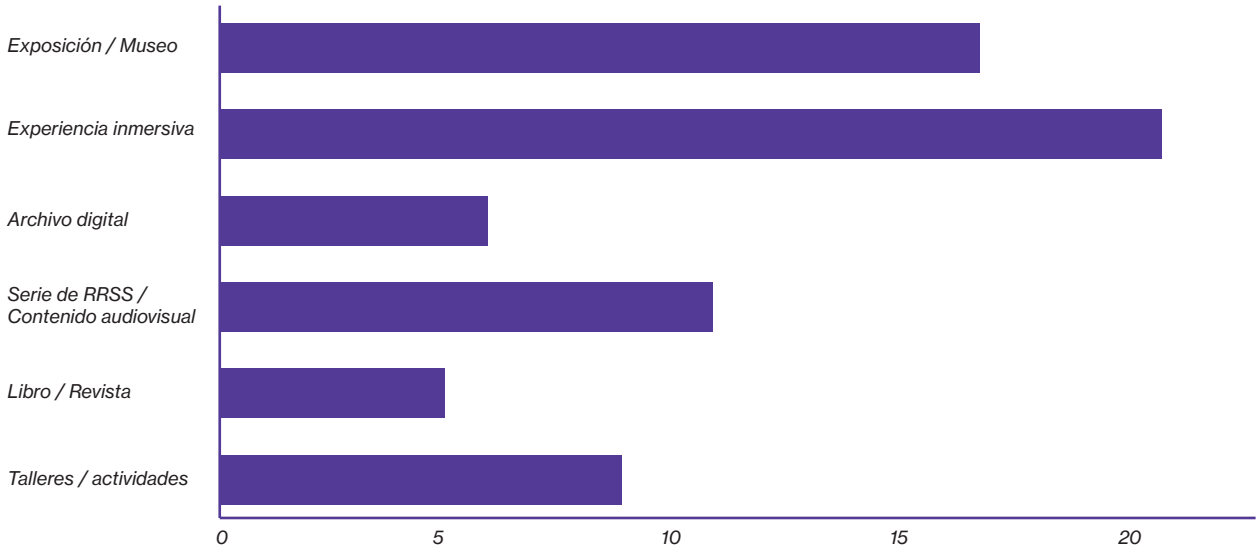
Se realizó una encuesta dirigida principalmente a jóvenes adultos de 18 a 30 años residentes de las comunas del Gran Concepción. La encuesta fue respondida por 27 personas y se basó en preguntas cerradas que permitieron recopilar datos cuantitativos sobre sus hábitos musicales y culturales, el conocimiento que tienen del jazz penquista, y la experiencia y disposición que tienen para asistir a actividades culturales.

A continuación se presentan los principales resultados:

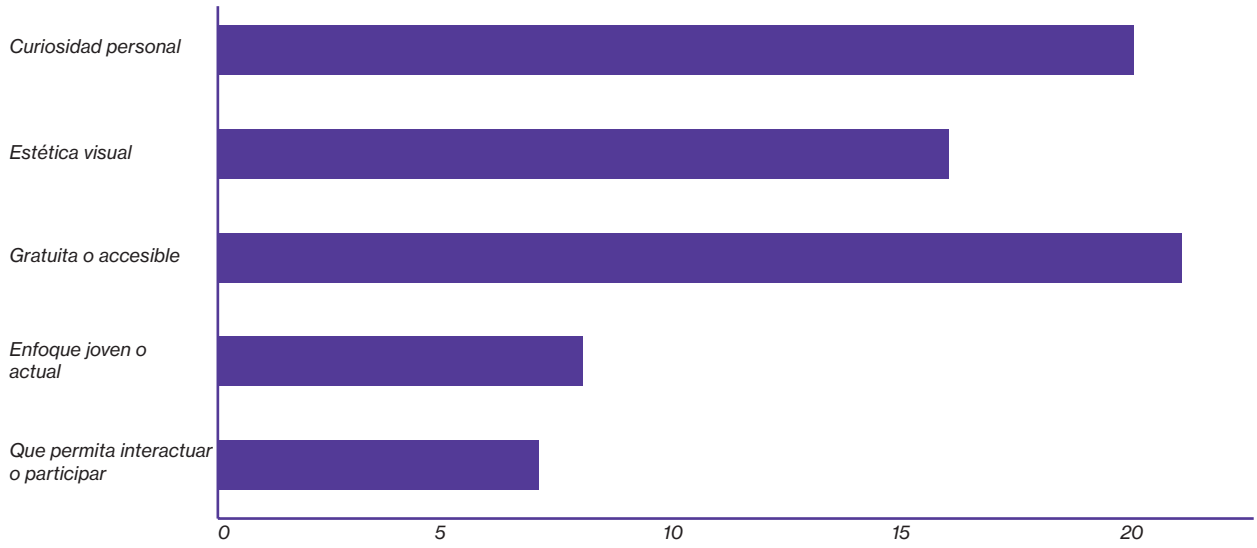
HÁBITOS CULTURALES Y MUSICALES

A los encuestados se les preguntó sobre qué tan constantes son para asistir a actividades culturales presenciales. En este caso, 11 personas respondieron que asisten cada varios meses (es decir que no son informados de estos eventos o no están tan interesados), por otro lado, 8 personas respondieron que intentan ir aunque sea 1 o más veces al mes.

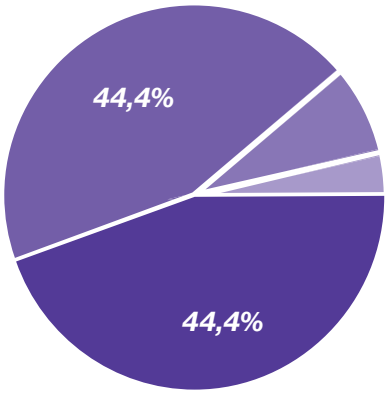
CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN

Según la encuesta anterior existe un bajo conocimiento de la historia del jazz, en el cual en esta encuesta arrojaron los mismos resultados, es por eso que se les preguntó en este caso qué formato les atrae más para conocer más sobre el jazz. Así como se observa en el gráfico, existe una gran preferencia de una experiencia inmersiva o de una exposición o museo.

EXPERIENCIA Y DISPOSICIÓN

A partir de los resultados del gráfico anterior, se les preguntó a los encuestados sobre cuál es la motivación que tienen para asistir a una exposición cultural. Los resultados que arrojó esta pregunta es que al menos a la mayoría de los encuestados les importa que tenga una buena estética visual y que sea gratuita o de un valor accesible. También responden que al final su motivación solo depende de una curiosidad personal.

Dentro del mismo contexto, se les preguntó a los encuestados sobre qué tan importante es para ellos que las actividades culturales de Concepción reflejen su historia musical local. En las respuestas nos encontramos con un resultado igual en que respondieron que es “muy importante” y “algo importante”, poniendo en evidencia que a los habitantes sí les interesa conocer sobre su historia local.

**Los resultados detallados de la encuesta se encuentran en el anexo 4.*

conclusión resultados encuesta

Los resultados de la encuesta evidencian una participación intermitente en actividades culturales por parte de los jóvenes del Gran Concepción, lo que sugiere una desconexión más relacionada con la falta de información o motivación, que con el desinterés real. Aun así, se observa una alta disposición a involucrarse cuando las propuestas se presentan de forma atractiva, inmersiva y accesible. La mayoría de los encuestados valora especialmente el componente estético, el bajo costo y la posibilidad de descubrir algo nuevo por curiosidad propia. De manera significativa, también expresan que les importa que las actividades culturales locales reflejen la historia musical de Concepción, lo que refuerza la necesidad de crear experiencias que conecten lo patrimonial con lenguajes contemporáneos, como el jazz en formatos no convencionales.

Capítulo IV
desarrollo propuesta

Capítulo IV

desarrollo propuesta

propuesta formal

La propuesta de diseño consiste en el desarrollo de una **experiencia expositiva** orientada a jóvenes adultos entre 18 y 30 años, cuyo propósito es **fomentar el conocimiento, la valoración y la conexión con la historia del jazz** en el contexto del Gran Concepción. Esta experiencia busca visibilizar al jazz no solo como un estilo musical, sino como un patrimonio cultural inmaterial vivo, cargado de identidad, memoria y expresión artística.

La instalación expositiva se estructura como un recorrido sensorial que combina **proyección audiovisual, sonido envolvente y diseño gráfico informativo,** permitiendo a las y los asistentes **interactuar emocional y físicamente con los códigos visuales y sonoros del jazz local.** A través de la articulación de testimonios, imágenes, mapas históricos y estímulos auditivos, la muestra invita a descubrir cómo el jazz ha influido en los cuerpos cotidianos, las calles y la cultura urbana penquista.

El diseño de esta experiencia parte desde una lógica inmersiva y afectiva, considerando que el público objetivo –jóvenes adultos– se vincula con los contenidos principalmente desde la emoción, la curiosidad y lo sensorial. Por ello, la propuesta busca aferrarse a formatos museográficos contemporáneos y optar por un lenguaje más cercano, juvenil y experiencial.

Este proyecto plantea que el diseño puede ser un **puente entre la memoria y las nuevas generaciones,** contribuyendo a **resignificar el jazz como una experiencia viva** y no como un género musical relegado a nichos específicos o públicos envejecidos. A través de esta muestra, se espera generar nuevas formas de acercamiento y diálogo entre el jazz y los cuerpos jóvenes que habitan el territorio.

perfil de usuario

Para este proyecto, se definió como público objetivo a jóvenes adultos entre **18 y 30 años**, un grupo que representa una parte activa y culturalmente relevante de la población del Gran Concepción. Este segmento etario no solo concentra una alta presencia en espacios urbanos y educativos, sino que también manifiesta interés por experiencias significativas, identitarias y emocionales. Comprender sus motivaciones, intereses y barreras es clave para proponer una experiencia que logre reconectar con el patrimonio musical del jazz desde una mirada contemporánea y cercana.

perfil de usuario

DEMOGRÁFICO

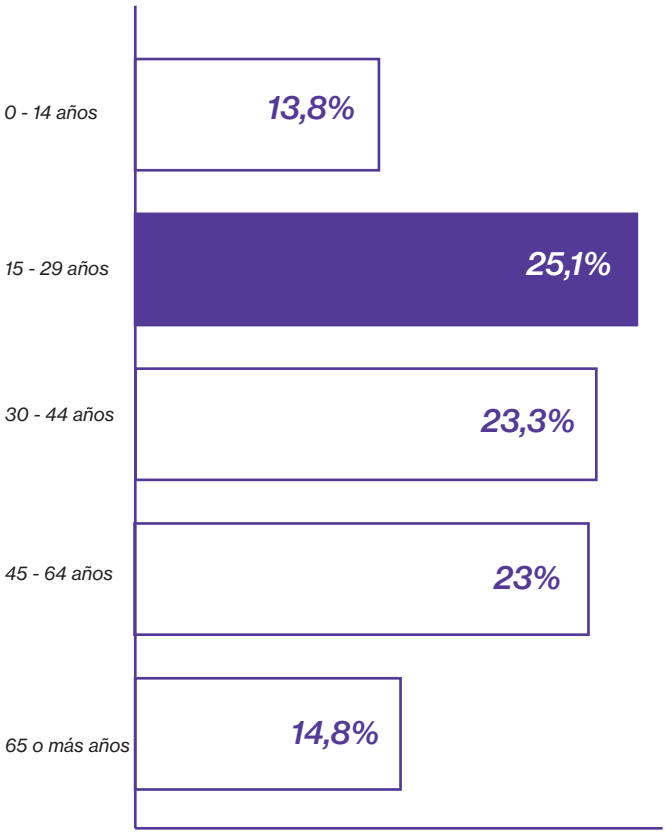
La elección del rango etario entre 18 y 30 años responde a una lectura tanto **estadística como contextual de la población del Gran Concepción**. Según la encuesta realizada (ver encuesta 1 en metodología o anexo x) para el acercamiento del problema, la mayoría de los participantes se encontraban dentro de este rango etario, a la vez, según datos del Censo y estimaciones del INE, este grupo representa un **porcentaje significativo de la población urbana activa**, compuesto principalmente por estudiantes universitarios, jóvenes trabajadores y personas en transición hacia la adultez independiente.

Concepción, como **ciudad universitaria y cultural**, concentra una alta población flotante y residente en este grupo etario, con presencia destacada en el barrio central y alrededores. Este segmento **transita regularmente por espacios culturales y urbanos** donde el proyecto podría tener impacto directo (ferias, festivales, centros culturales, universidades, bares, etc.).

Además de su presencia cuantitativa y territorial, este grupo representa una **oportunidad estratégica como nueva generación para la conservación del patrimonio y la memoria colectiva.** Al estar en una etapa de búsqueda identitaria y de conexión con lo propio, pueden convertirse en agentes activos para la revitalización del jazz como expresión viva y significativa del territorio penquista. El que estén involucrados no solo garantiza la **transmisión intergeneracional**, sino que también permite abrir nuevas formas de experimentar y revalorizar el patrimonio desde un lenguaje contemporáneo y emocional.

Si bien el proyecto se enfoca en este segmento etario, no busca excluir a otras generaciones ni a quienes ya participan activamente del mundo del jazz, sino más bien generar un punto de encuentro entre distintas experiencias, saberes y sensibilidades en torno a esta tradición musical.

Figura 40: Porcentaje de la población de Concepción según rango etario.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2024, INE.

PSICOGRÁFICO

Desde una perspectiva psicográfica, el grupo de jóvenes entre 18 y 30 años, que incluye principalmente a la **Generación Z** (nacidos entre mediados de los 90 y 2010), se caracteriza por una fuerte conexión con lo **sensorial, lo experiencial y lo emocional.** Esta generación valora las experiencias auténticas, inmersivas y culturalmente relevantes, sobre todo aquellas que les permiten **construir identidad, pertenencia y sentido** (Martín et al., 2022).

La Generación Z ha crecido en un entorno de sobreinformación digital, pero muestra un creciente interés por **reconectar con lo tangible, lo local y lo real.** Buscan historias que los interpelen, que les permitan participar, sentirse parte, y resignificar elementos del pasado desde su presente (PMK, 2025). Este grupo valora la diversidad, la memoria y el relato, y es sensible a temas como la **cultura urbana, la justicia social, el territorio y la sostenibilidad cultural.**

Además, se sienten atraídos por iniciativas que activan su curiosidad emocional y visual, sobre todo si estas se presentan desde lenguajes contemporáneos, interactivos y no institucionalizados. En este contexto, su participación representa no solo un público objetivo clave, sino también una **comunidad potencialmente activa en la revitalización del patrimonio musical y la resignificación colectiva del jazz.**

PERFIL WGSN 2025

LOS REDUCCIONISTAS

¿Quiénes son?

- Son jóvenes conscientes y comprometidos con el impacto social y ambiental de sus decisiones.
- Prefieren la conexión real (IRL) sobre lo digital.
- Valoran lo ético y sostenible, y buscan experiencias con propósito y sentido.

El perfil Reduccionista, tal como lo presenta WGSN en Future Consumer 2025, describe a consumidores que buscan reconectar con su entorno, priorizan lo local y lo ético, y valoran experiencias reales y con propósito. Justamente, esta propuesta de acercar el jazz penquista a jóvenes adultos a través de una experiencia inmersiva responde a esas motivaciones: comunidad, autenticidad y conservación del patrimonio.

GENERACIÓN Z
LOS REDUCCIONISTAS

18 - 30 años

Gran Concepción

Estudiantes universitarios o técnicos, jóvenes trabajadores o emprendedores culturales.

Música, arte, cultura local, diseño, redes sociales, experiencias sensoriales.

Asisten a conciertos, ferias, exposiciones; siguen contenido en redes; valoran lo estético y lo emocional.

Asocian el jazz a una estética “retro”, pero no conocen su historia local ni su valor patrimonial.

Sus necesidades se centran en acceder a experiencias culturales innovadoras, significativas y cercanas; reconectarse con el territorio; descubrir nuevos lenguajes artísticos.

Sus expectativas del diseño se basa en que sea visualmente atractivo, información clara y visualmente digerible, experiencia inmersiva, formatos digitales complementarios (redes, QR, interacción).

análisis de referentes

Para dar forma a una propuesta expositiva que dialogue con la historia musical local desde un enfoque contemporáneo, fue fundamental revisar una serie de referentes que abordan el cruce entre arte, música, diseño y experiencia sensorial.

Estos casos permiten comprender cómo diferentes lenguajes visuales, formatos y recursos escenográficos pueden **activar la participación del público** y generar un **vínculo emocional** con el contenido. El análisis se centró en proyectos que destacan por su capacidad de representar el ritmo, la memoria y la interacción desde una estética inmersiva, lo cual aporta claves visuales y conceptuales para el desarrollo de esta propuesta sobre el jazz penquista.

60 YEARS. 60 WORKS OF ART

Martin-Gropius-Bau, Berlin, 2009 con ART+COM Studios

Su principal objetivo era conmemorar los 60 años de la República Federal de Alemania (1949 – 2009) a través del arte, presentando una obra por cada año. La exposición buscaba reflejar la historia política y social de Alemania mediante su arte contemporáneo.

Usaron tecnología interactiva para poner en relación los objetos artísticos con su contexto histórico, facilitando una comprensión profunda de los períodos representados.

A) ESPACIOS MULTIMEDIA BIEN INTEGRADOS

- Se diseñaron dos zonas audiovisuales: mesas multitáctiles y "time images" acompañados por paredes con cortometrajes por década.
- Estos espacios permitían una navegación personalizable y simultánea para varios visitantes, lo que fomenta la interacción grupal y el aprendizaje local-informativo.

B) CONEXIÓN EMOCIONAL CON LA HISTORIA

- Los "time images" evocan recuerdos por medio de fotografías icónicas seguidas por videos informativos.
- Esta estrategia mezcla memoria visual y auditiva, ideal para recordar música y patrimonio, como el caso con el jazz penquista.

C) DISEÑO TÉCNICO CUIDADOSO

- Minimizar sombras, integrar proyectores de bajo impacto visual y pantallas para evitar distracciones.
- El detalle técnico sirve como ejemplo de cómo lograr una inmersión limpia y elegante, algo vital para una instalación.

"60 Years. 60 Works of Art." destaca por su exquisita integración de contenido histórico y tecnología interactiva, con un diseño técnico refinado. Sin embargo, su enfoque cronológico y centrado en nombres consagrados puede sentirse distante en términos emocionales y sensoriales.

Para este proyecto se puede aprovechar su uso de tecnología y cuidado expositivo, pero suavizar el recorrido lineal, incorporar narrativas locales poderosas y asegurar que cada elemento (visual, sonoro o táctil) genere conexión emocional.

APLICACIONES PARA LA PROPUESTA

Elemento	*Cómo aplicarlo*
Mesas multitáctiles	**Interactuar con fragmentos de audio jazz, historias de músicos penquistas, anécdotas y visuales asociadas**
Time-images + micro-videos	**Presentar testimonios breves, imágenes históricas locales y sonidos de archivo**
Diseño técnico limpio	**Asegurar inmersión sin distracción por sombras o componentes visibles**
Narrativa orgánica	**Ofrecer múltiples vías: por década, artista, sensación, sonido o tema**

DESIGN AND TRANSFORMATION EXHIBITION

Exposición en Brussels Design Museum and Prague House.

La exposición conmemora la transformación del diseño checo en los últimos 30 años, ligada a cambios sociales, políticos y tecnológicos. Se exhiben productos de 14 empresas clave, desde marcas centenarias hasta startups, acompañados de relatos audiovisuales que explican su proceso y contexto.

A) DISEÑO DE INFORMACIÓN CLARA Y ESTRUCTURADA

- Uso de bloques informativos junto a objetos, combinando texto con fotografías de apoyo.
- La estructura narrativa entre décadas y temas permite comprender la evolución de forma inmediata.

B) IDENTIDAD VISUAL COHERENTE Y ELEGANTE

- La exposición mantiene un estilo gráfico minimalista: fondos neutros, tipografías claras y disposición limpia de objetos e información.
- La fotografía de los productos por un fotógrafo profesional funciona como elemento visual unificador.

C) INTEGRACIÓN AUDIOVISUAL E INTERACTIVA

- Producción de seis cortometrajes que combinan animación con material real para narrar las historias de las marcas.
- Secciones interactivas como la "print farm" en donde presentan una impresión modular 3D automática y un área de juegos en el Museo, que conectan lo táctil con lo digital.

D) PROGRAMA COMPLEMENTARIO

- Talleres, charlas y música en vivo refuerzan la experiencia y generan sentido de comunidad cultural

CONSIDERACIONES Y RIESGOS DE LA EXHIBICIÓN:

- **Múltiples formatos**: El espacio informativo y audiovisual pueden complicar la atención del público si no hay flujo claro.
- **Exceso de contenido:** La variedad de empresas puede saturar si no hay curaduría temática marcada.

"Design & Transformation" es un referente excelente en términos de **coherencia visual, integración de multimedia y estructura narrativa expositiva.** Para el proyecto, conviene conservar esos elementos – información clara, diseño visual refinado, multimedia – , pero también incorporar **flexibilidad experiencial y énfasis emocional y local** para hacer que el jazz penquista se viva, se sienta y se reconozca como parte del presente colectivo.

APLICACIONES PARA LA PROPUESTA

Elemento	*Cómo aplicarlo*
Mapa visual / narrativo	**Emplear bloques o módulos con foto, breve texto y elemento sonoro/jazzístico.**
Identidad visual minimalista	**Fondos limpios y tipografía legible para destacar contenido histórico y emocional.**
Puntos multimedia estratégicos	**Microvideos o testimonios sobre músicos locales, alternando con estaciones de escucha.**
Activación comunitaria	**Incluye charlas, sesiones de escucha colectiva o micro conciertos como parte del recorrido experiencial (proyección futura).**

MERCEDES BENZ MUSEUM

Inaugurado en 2006, el museo conmemora la historia de Mercedes Benz en un recorrido expositivo continuo y cronológico dentro de un diseño arquitectónico en doble hélice, organizado en dos rutas: “Legend” (narrativa histórica) y “Collection” (exhibición técnica de vehículos).

A) ARQUITECTURA COMO NARRATIVA EXPERIENCIAL

- La estructura en “doble hélice” y las rampas envolventes permiten un recorrido fluido y memorable, evocando la sensación de un viaje en carretera.

B) INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y EMOCIONAL

- Las “Legend rooms” ofrecen espacios con iluminación controlada y narrativa teatral sobre hitos históricos.
- Las “Collection rooms” utilizan luz natural y panorámica para destacar los vehículos como artefactos de diseño e ingeniería.

C) SISTEMA DE GUÍAS VISUALES

- Un sistema gráfico minimalista y coherente indica al visitante nivel, ruta y contenido.

D) DISEÑO EXPOSITIVO LIMPIO Y MINIMALISTA

- Fondos neutros que resaltan los autos, evitando distracciones y promoviendo una experiencia visual pura.

RIESGOS O LIMITACIONES:

- **Estructura rígida y cronológica:** aunque ofrece profundidad, puede parecer lineal y restrictiva para quienes buscan una experiencia más libre o emocional.
- **Carga sensorial variable:** las zonas con iluminación teatral contrastan fuertemente con los espacios iluminados naturalmente, lo cual puede romper el flujo emocional si no se modula cuidadosamente.

El Mercedes Benz Museum es un referente ejemplar en **coherencia estructural, integración de arquitectura y exposición, y diseño de información minimalista.** Para el proyecto, rescata su habilidad para conectar narrativa, emoción y objeto/sonido de manera fluida, adaptando su enfoque arquitectónico a un recorrido sensorial y emocional alrededor de la historia local del jazz en Concepción.

APLICACIONES PARA LA PROPUESTA

Elemento	*Cómo aplicarlo*
Recorrido narrativo fluido	**Crear rutas sensible-basadas: por época (década), emoción (nostalgia, improvisación), o espacio urbano.**
Rutas paralelas	**Dos experiencias: Senso-narrativa histórica + experiencial sonora/gráfica, que se entrecruzan.**
Guía visual minimalista	**Usar un sistema de símbolos o códigos (color/ícono) para guiar al visitante por estaciones de audio, testimonio o proyección.**
Fondos neutros o atención al foco	**Asegurarse que cada elemento –audición, imagen, objeto– reciba atención sin competencia visual.**
Control de iluminación	**Alternar zonas introspectivas (testimonios íntimos, audio en silencio) y zonas abiertas (ritmos jazzísticos, loops visuales).**

IDENTIDAD VISUAL

MOMA

Museum of Modern Art, Nueva York

TIPOGRAFÍA CON HISTORIA RENOVADA:

El logotipo basado en Franklin Gothic (1964) fue rediseñado como MoMA Gothic (Matthew Carter, 2004), manteniendo su carácter modernista, pero con mayor versatilidad gráfica.

SISTEMA FLEXIBLE Y CONTEMPORÁNEO:

La identidad se organizó con una rejilla fuerte, recortes dramáticos de obras, uso prominente del logotipo como elemento gráfico y una paleta más brillante para proyectar un aire dinámico y renovado.

COMBINACIÓN DE LO CLÁSICO Y LO LLAMATIVO:

Se conserva el legado institucional, pero se inyecta energía con recortes, colores vibrantes y momentos gráficos inesperados.

APLICACIÓN VERSÁTIL:

El sistema funciona en carteles, web, entornos físicos y señalética, adaptándose a diferentes medios sin perder coherencia.

LIMBURGS MUSEUM

Países Bajos

DISEÑO COLORIDO CON NARRATIVA HISTÓRICA:

El museo ha logrado un estilo visual que reinterpreta el patrimonio regional de Limburgo mediante una paleta vibrante y moderna, preservando la conexión con la identidad local.

TIPOGRAFÍA PERSONALIZADA Y AMIGABLE:

Combina tipos serif tradicionales con sans-serif contemporáneos, estableciendo puentes visuales que van de la historia al presente.

ELEMENTOS GRÁFICOS CONTEXTUALES:

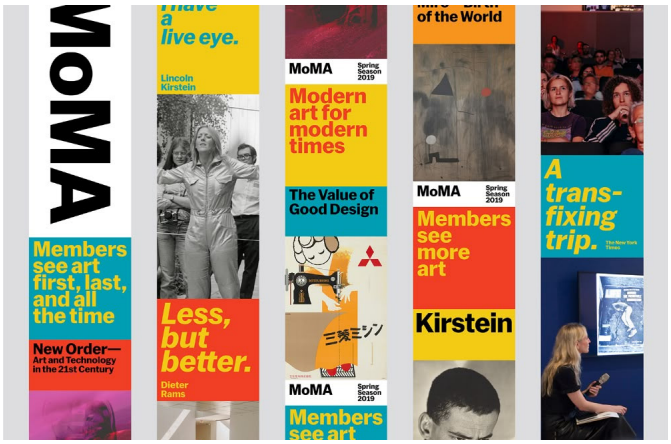
Uso de iconografía basada en mapas históricos, fragmentos arquitectónicos e ilustraciones del territorio, presentados con colores vivos y estilos mínimos.

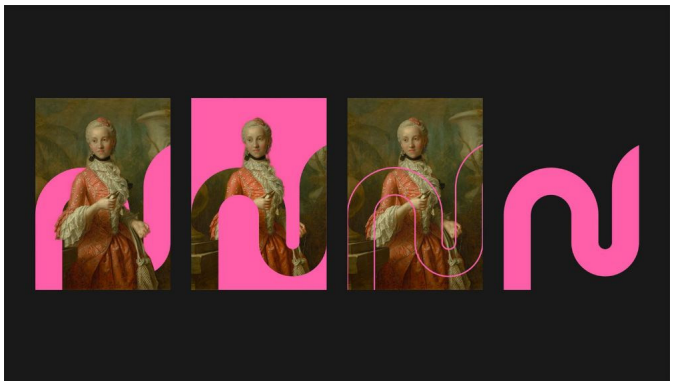
REFLEJO DE CONTRASTES:

Lo antiguo (patrimonio, arquitectura, artes tradicionales) se presenta con claridad, mientras que lo contemporáneo (educativo, envolvente) se identifica con tonos y formatos disruptivos.

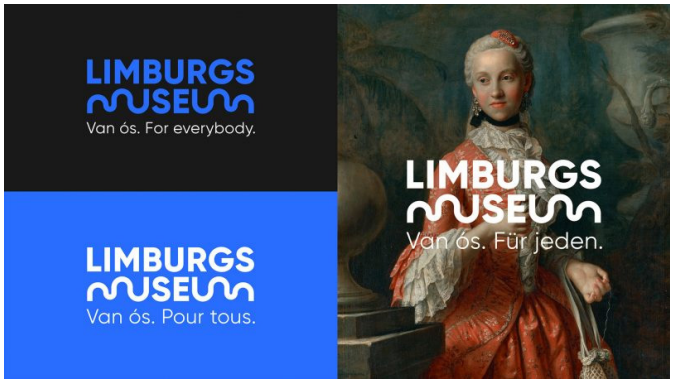
APLICACIONES PARA LA PROPUESTA

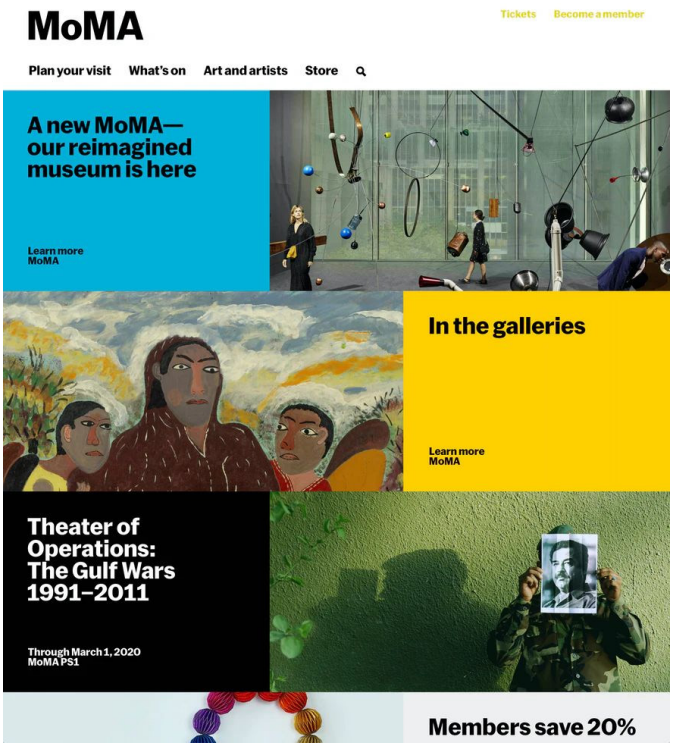
Elemento	*Cómo aplicarlo*
Tipografía mixta	**Combinar serif clásico con sans serif.**
Paleta vibrante + clásica	**Usar colores intensos (vibrantes) sobre fondos neutros para dar énfasis y modernidad.**
Rejilla y recorte	**Emular la estrategia visual de MoMA para destacar piezas e historias clave.**
Iconografía local	**Retomar la lógica gráfico-contextual del Limburgs Museum (mapas, formas).**
Flexibilidad multi-soporte	**Crear un sistema adaptable a señalética, audiovisuales y soportes impresos.**

MoMA
Members see art first, last, and all the time
New Order—
Art and Technology in the 21st Century
Have a live eye.
Lincoln Kirstein
Less, but better.
Dieter Rams
MoMA
Spring Season 2019
Modern art for modern times
The Value of Good Design
MoMA
Spring Season 2019
Members see art
of the World
MoMA
Spring Season 2019
Members see more art
Kirstein
A trans-fixing trip.

MoMA
THROUGH FEB 16
Marlene Dumas
Measuring Your Own Grave
MoMA
MoMA
THE MUSEUM OF MODERN ART
MoMA.ORG

LIMBURGS MUSEUM
Van ós. For everybody.
LIMBURGS MUSEUM
Van ós. Pour tous.
LIMBURGS MUSEUM
Van ós. Für jeden.

MoMA
Tickets
Become a member
Plan your visit
What's on
Art and artists
Store
A new MoMA—our reimagined museum is here
Learn more MoMA
In the galleries
Learn more MoMA
Theater of Operations: The Gulf Wars 1991–2011
Through March 1, 2020
MoMA PS1
Members save 20%

"Wanneer verdient iemand een plek in het Limburgs Museum?
"Welke kunstvorm zou je graag meer terug willen zien in het museum?

BLUE NOTE RECORDS

Sello discográfico de jazz.

Blue Note Records, uno de los sellos más influyentes en la historia del jazz, se ha consolidado no solo por su aporte musical, sino también por su propuesta visual distintiva, que ha marcado un antes y un después en la relación entre música y diseño gráfico. Su identidad visual, desarrollada principalmente entre las décadas de 1950 y 1960, sigue siendo un referente ineludible por su audacia, coherencia y estética atemporal.

USO DEL COLOR: PREDOMINIO DEL NEGRO Y PALETAS ACOTADAS

El universo visual de Blue Note se caracteriza por un uso estratégico y elegante del negro, que opera como base, contenedor y atmósfera. El negro no solo refuerza la idea de modernidad y sofisticación, sino que también evoca las luces bajas de los clubes de jazz, los contrastes profundos del escenario y la intimidad del género.

Sobre este fondo, Blue Note incorpora **paletas limitadas** con uno o dos colores complementarios —principalmente azules, amarillos, rojos o verdes— aplicados en bloques, acentos o transparencias. Este uso contenido del color genera una estética contundente, fácil de reconocer y capaz de transmitir ritmo, orden y energía sin saturar la composición. La combinación de negro + color acotado produce un lenguaje visual limpio, moderno y profundamente musical.

FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN: CONTRASTE, RECORTE Y EXPRESIVIDAD

Uno de los sellos más característicos de Blue Note es su utilización de fotografía en alto contraste, habitualmente en blanco y negro. Los retratos de músicos son intervenidos mediante recortes geométricos, encuadres inusuales y superposición con bloques de color.

Esta relación entre fotografía e ilustración genera imágenes dinámicas, casi rítmicas, donde cada elemento se ve guiado por la musicalidad del jazz. Las ilustraciones —cuando aparecen— son minimalistas, abstractas o geométricas, funcionando como acentos visuales que refuerzan la estructura compositiva. Este enfoque comunica movimiento, improvisación y personalidad, atributos esenciales en el lenguaje del jazz moderno.

TIPOGRAFÍA: MODERNIDAD, ORDEN Y RITMO VISUAL

La tipografía es otro pilar fundamental en el diseño Blue Note. Predomina el uso de tipografías sans serif, especialmente grotescas y geométricas (como Helvetica o variantes similares), seleccionadas por su limpieza, legibilidad y espíritu contemporáneo. La composición tipográfica suele jugar con:

- Jerarquías muy claras
- Bloques de texto alineados con precisión
- Interacción directa con las áreas de color
- Diseños horizontales o verticales que generan ritmo visual.

Más que un simple recurso funcional, la tipografía se convierte en una herramienta expresiva: su organización refleja el orden dentro del caos, la estructura dentro de la improvisación, elementos que dialogan directamente con el lenguaje musical del jazz.

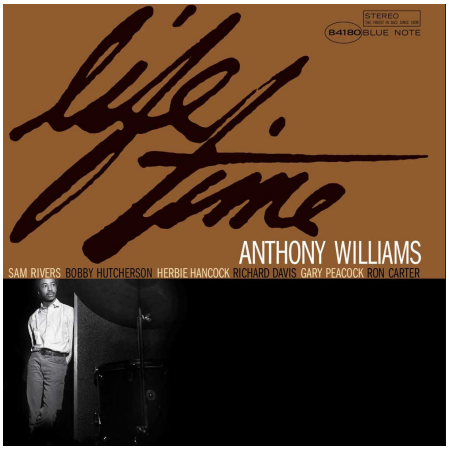
IMPACTO CONCEPTUAL

Tomar a Blue Note como referente permite vincular el proyecto con una estética que ha sido **históricamente reconocida como sinónimo de calidad, estilo y modernidad dentro del jazz.** Su influencia puede verse reflejada en:

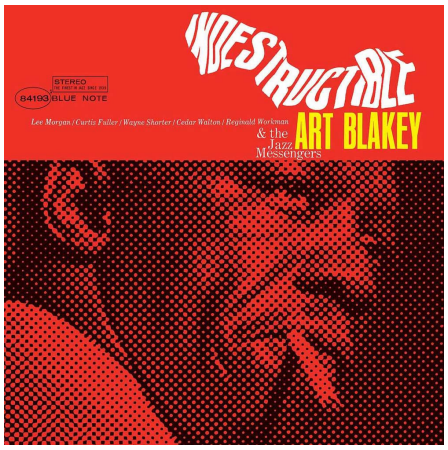
- el uso del negro para entregar sobriedad y foco,
- la incorporación de un color acento para definir identidad,
- la intervención visual de fotografías o retratos,
- el uso de tipografías sans serif limpias que evocan orden, pulcritud y musicalidad.

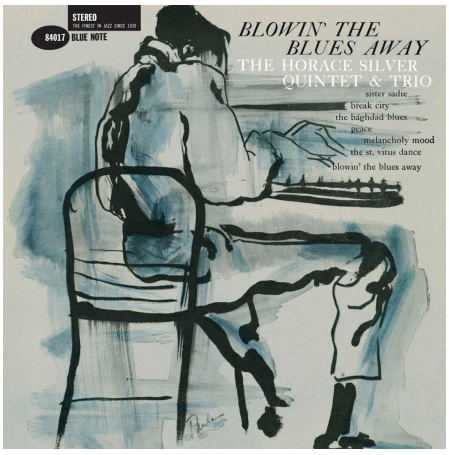
Además, Blue Note aporta una dimensión conceptual: una mirada del jazz que combina tradición e innovación, un equilibrio perfecto para una exposición que busca reconocer el legado del jazz en Concepción al mismo tiempo que lo trae al presente a través del diseño.

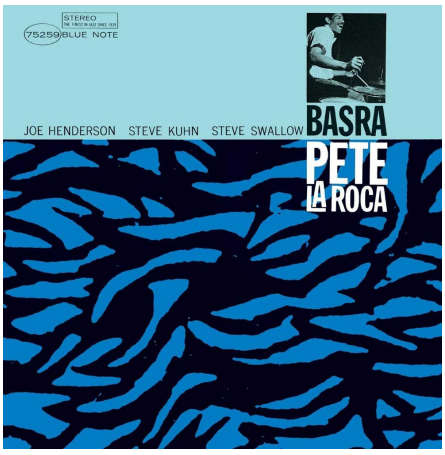

LEE MORGAN / JACKIE McLEAN / HANK MOBLEY
HERBIE HANCOCK / LARRY RIDLEY / BILLY HIGGINS
CORNBREAD
CORNBREAD
CORNBREAD
CORNBREAD
STEREO
BLUE NOTE

STEREO
84180 BLUE NOTE
life time
ANTHONY WILLIAMS
SAM RIVERS BOBBY HUTCHERSON HERBIE HANCOCK RICHARD DAVIS GARY PEACOCK RON CARTER

WHISTLE STOP
KENNY DORHAM HANK MOBLEY
KENNY DREW PAUL CHAMBERS
PHILLY JOE JONES

WOODSTRUCTABLE
STEREO
84193 BLUE NOTE
Lee Morgan / Curtis Fuller / Wayne Shorter / Cedar Walton / Reginald Workman
ART BLAKEY
& The Jazz Messengers

STEREO
84017 BLUE NOTE
BLOWIN' THE BLUES AWAY
THE HORACE SILVER QUINTET & TRIO
sister sadie
break city
the baghdad blues
peace
melancholy mood
the st. vitus dance
blowin' the blues away

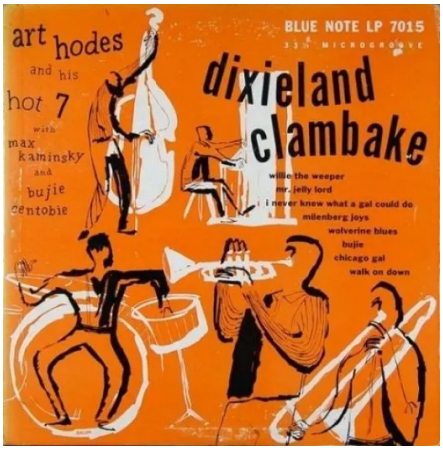

STEREO
75259 BLUE NOTE
JOE HENDERSON STEVE KUHN STEVE SWALLOW
BASRA
PETE LA ROCA

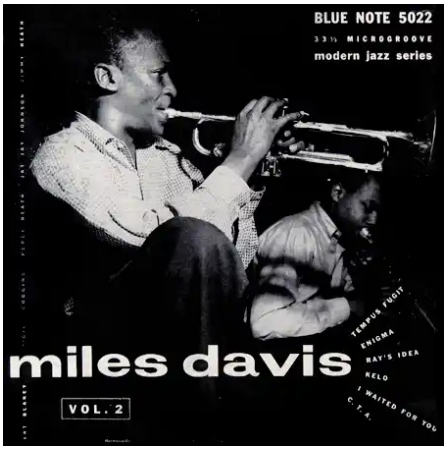

STEREO
92422 BLUE NOTE
INNER URGE/JOE HENDERSON

KENNY BURRELL WITH STANLEY TURRENTINE
MAJOR HOLLEY JR / BILL ENGLISH / RAY BARRETTO
midnight
blue
STEREO
84123 BLUE NOTE

john coltrane
BLUE TRAIN
THE COMPLETE MASTERS
blue note 1577
STEREO

CHARLES TOLLIVER HERBIE HANCOCK CECIL McBEE ROY HAYNES
JACKIE McLEAN
STEREO
58286 BLUE NOTE
"it's time!"...!!!!!!!!

BLUE NOTE LP 7015
33⅓ MICROGROOVE
art hodes and his hot 7
with max kaminsky and bujie centobie
dixieland clambake
willie the weeper
mr. jelly lord
i never knew what a gal could do
milenberg joys
wolverine blues
bujie
chicago gal
walk on down

BLUE NOTE 5022
33⅓ MICROGROOVE
modern jazz series
miles davis
VOL. 2
TEMPUS FUGIT
ENIGMA
RAY'S IDEA
KELO
I WAITED FOR YOU

desafío de diseño

Diseñar una **exposición interactiva** que visibilice el jazz local como patrimonio cultural del Gran Concepción, fortaleciendo el vínculo de los jóvenes adultos con su identidad musical y territorial.

propuesta de valor

Este proyecto busca reconectar a los jóvenes adultos del Gran Concepción con el jazz local como patrimonio cultural vivo, mediante experiencias inmersivas y estrategias de diseño que visibilicen su historia, espacios y valor identitario.

Desde el diseño, se propone una **intervención cultural innovadora**, que no solo informa, sino que también **activa la memoria colectiva, fomenta la participación y resignifica el jazz como un símbolo penquista contemporáneo.**

VALOR PARA EL USUARIO

JÓVENES ADULTOS:
Acceden a una experiencia significativa que los conecta con su territorio y herencia cultural de forma atractiva y actual.

MÚSICOS Y GESTORES:
Se amplifica su trabajo y se promueve una mayor participación y visibilidad.

COMUNIDAD:
Se fortalece el sentido de identidad local y el valor del patrimonio inmaterial.

ENTORNO CULTURAL:
Se potencia el ecosistema creativo y artístico de Concepción.

TIPO DE INNOVACIÓN

Innovación cultural y comunicacional con enfoque social y territorial.

Se considera una **innovación en valor**, ya que no se basa en crear algo completamente nuevo, sino en **reposicionar y resignificar** elementos ya existentes (el jazz local), haciendo uso de herramientas contemporáneas de diseño y comunicación.

Figura 41: Matriz ERIC

ELIMINAR	***REDUCIR***
La idea de que el jazz es solo para públicos expertos o adultos mayores.	La brecha entre oferta cultural jazzística y la participación de jóvenes.
INCREMENTAR	***CREAR***
La visibilidad del jazz como patrimonio vivo y la participación ciudadana en espacios culturales. La asistencia de una audiencia más jóven a las actividades del jazz.	Nuevas experiencias de mediación cultural basadas en diseño inmersivo, accesibles y significativas para las nuevas generaciones.

Fuente: Elaboración propia

conceptualización

MATRIZ CONCEPTUAL

A partir de los datos recopilados, se realiza la conceptualización según **usuario, contexto y desafío**. Esta matriz tiene como principal función el poder visualizar y argumentar las decisiones según los conceptos que se determinen y poder generar una propuesta coherente.

Figura 42: Brainstorm conceptos

USUARIO	CONTEXTO	DESAFÍO
Entusiasta	**Memoria**	Comunicación
Curiosidad	Patrimonio	Exposición
Diversidad	Música	Visibilización
Exploración	Identidad	**Revalorización**
Contemporáneo	Artístico	Interacción
Conexión	Cultural	Mediación

Figura 43: Matriz Conceptual

	CONTEMPORÁNEO	MEMORIA	REVALORIZACIÓN
Nivel semántico	Perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive. Actual, simultáneo, moderno, presente, sincrónico.	Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. Recuerdo, evocación, rememoración	Aumentar el valor (de algo) o hacer que lo recupere. Valorizar, valorar, realzar, revaluar.
Nivel sintáctico	Dinámico **Vibrante** Conexión	Cálido **Constraste** **Equilibrio**	**Interacción** **Dinámico** Códigos
Argumento conceptual	Contraste de elementos dinámicos y vibrantes que se comunican equilibradamente en un escenario interactivo.		

Fuente: Elaboración propia

plan de estrategia de comunicación

desarrollo propuesta formal
marca gráfica / brandbook

naming

La elección del nombre ***"Notas del Jazz"*** para la exposición fue seleccionado porque sintetiza dos dimensiones centrales del proyecto. Por un lado, alude a las notas como elementos fundamentales de la música jazz, evocando su carácter diverso, vivo y en constante construcción. Por otro lado, hace referencia a las notas entendidas como registros, observaciones y relatos recopilados durante la investigación sobre el jazz en Concepción.

De este modo, el título articula lo musical con lo documental, permitiendo que la exposición funcione como un espacio donde convergen sonidos, memorias y percepciones. ***"Notas del Jazz"*** expresa así el propósito de reconocer y poner en valor la presencia del jazz como patrimonio cultural en la identidad penquista.

bocetos logotipo

BOCETO 1

Tipografía realizada a mano alzada para reflejar la improvisación y la libertad del jazz.
Primer boceto de experimentación y visualización de la idea principal.

BOCETO 2

Segundo boceto el cual se buscó normalizar la tipografía y utilizar formas más curvas para que la apreciación no sea de una estructura rígida.

BOCETO 3

Tercer y último boceto, normalización de las anchuras de cada uno de los carácteres para que tengan coherencia en su totalidad como tipografía.
Se buscó reflejar de manera abstracta las notas musicales con el uso de formas curvas (óvalos) y contrastar con la rigidez de la *plica* o *corchete* de estas mismas.

logotipo

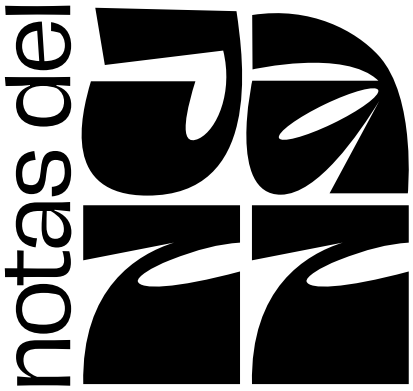
Tipografía complementaria simple y que no “pelee” con la tipografía principal

Distintos grosores de trazo para representar lo dinámico del jazz

Contraste de trazos que representa energía y presencia

Evitar cortes rectos en la tipografía para no representar rigidez

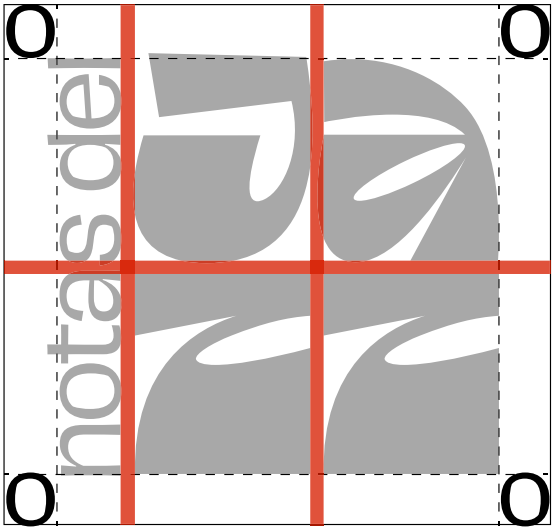
Logotipo principal, se adapta de manera más fácil a distintos soportes.
Uso de “notas del” verticalmente para evocar más cercanía con el público.

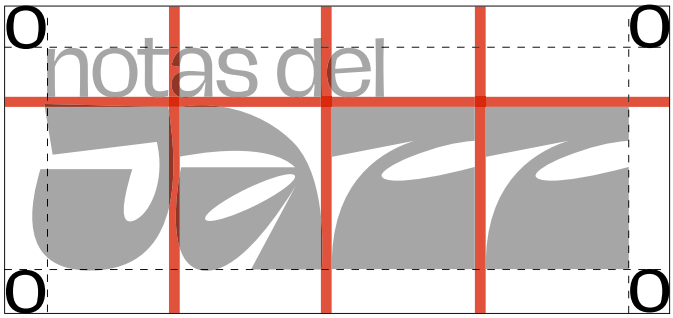

grilla y zona de seguridad

tamaño mínimo

Tamaño varía según sus aplicaciones por lo que no tiene un tamaño máximo, pero si debe seguir reglas de tamaño mínimo para que no desaparezcan detalles de este mismo, visibilidad y lectura.

Digital 42 px

Impresión 2 cm

Digital 70 px

Impresión 2,5 cm

tipografías

La selección tipográfica se fundamenta en la búsqueda de fuentes de fácil lectura que no compitan visualmente con la presencia del logotipo. Se opta por tipografías simples y amigables para el público, con el fin de transmitir cercanía sin perder una sensación de modernidad.

Aa

Hagrid Regular

Hagrid Bold

Tipografía principal utilizada en el logotipo y títulos.

Aa

Helvetica Roman

Helvetica Bold

Tipografía secundaria utilizada para subtitulos y cuerpo de textos.

paleta cromática

PRINCIPALES

#141414

#FFFFFF

SECUNDARIOS / COMPLEMENTARIOS

La elección de los colores complementarios fue rescatada a través de las luces que son proyectadas en los principales conciertos de jazz de la ciudad, buscando así poder reflejar no solo al jazz, sino que tambien la identidad penquista.

#5F11A3

C 82 R 86
M 93 G 48
Y 0 B 137
K 0

#D82316

C 7 R 216
M 96 G 35
Y 100 B 22
K 1

#ED7911

C 1 R 237
M 62 G 121
Y 97 B 17
K 0

#2F388D

C 97 R 47
M 87 G 56
Y 0 B 141
K 0

ÚNICO USO CORRECTO DEL LOGOTIPO CON SUS COLORES COMPLEMENTARIOS

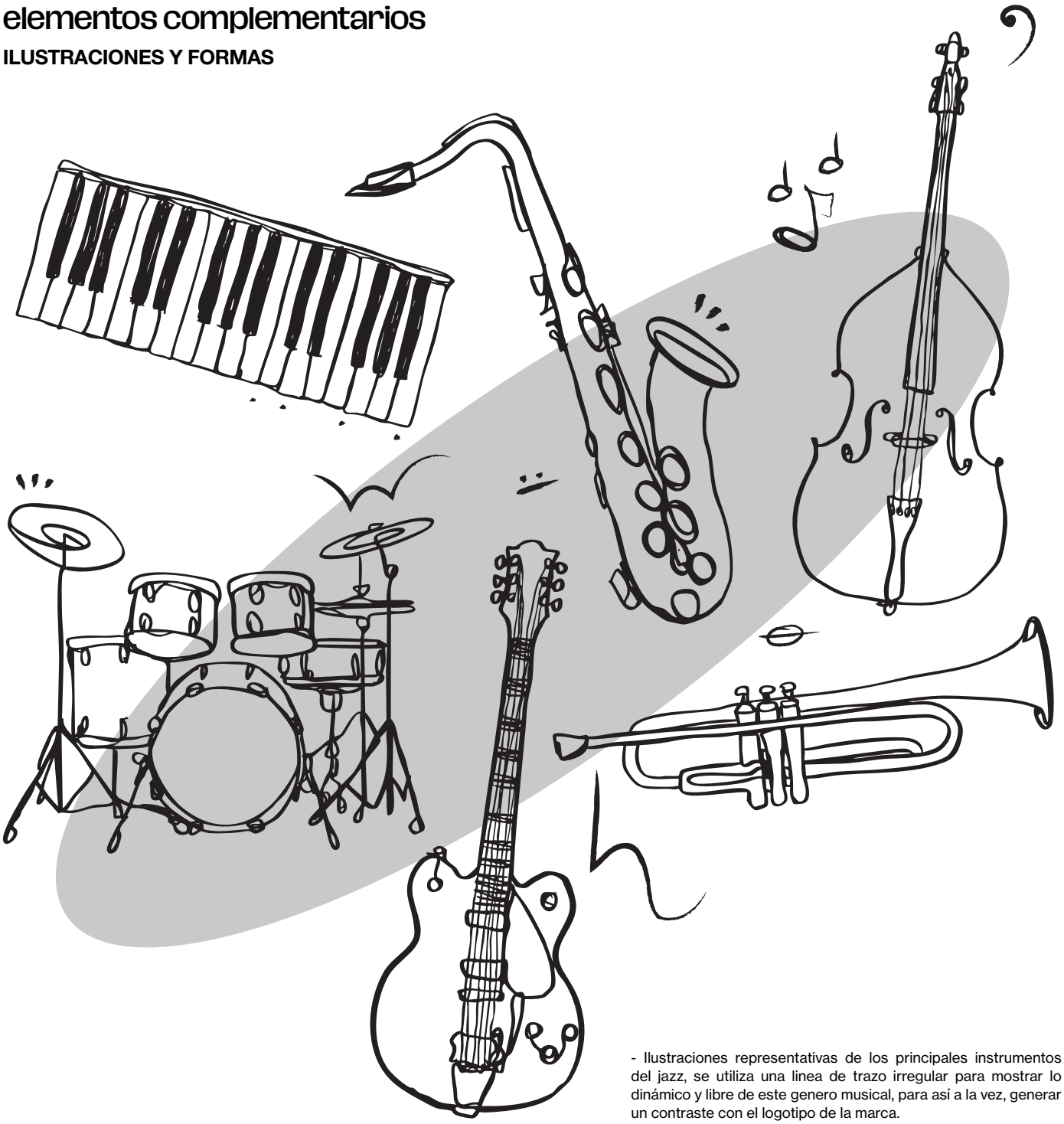

*Nunca hacer uso del logotipo en negro sobre color o unir color sobre color.

elementos complementarios

ILUSTRACIONES Y FORMAS

- Ilustraciones representativas de los principales instrumentos del jazz, se utiliza una linea de trazo irregular para mostrar lo dinámico y libre de este genero musical, para así a la vez, generar un contraste con el logotipo de la marca.

- Se incluyen pequeños tambien elementos representativos de la música como, notas musicales, formas, puntos, etc. que acompañarán a estos instrumentos, son netamente complementarios, no funcionan por sí solos.

- La forma de óvalo será utilizada como elemento complementario principal para generar unión entre las ilustraciones con el logotipo de la marca.

aplicaciones / soportes

PRIMEROS AFICHES DE DIFUSIÓN

dic. 2025
notas del jazz
una memoria viva
notas que hicieron
historia en concepción.
una exposición sobre
los orígenes de nuestra
identidad musical.

dic. 2025
notas del jazz
una memoria viva
notas que hicieron
historia en concepción.
una exposición sobre
los origenes de nuestra
identidad musical.

redes sociales

Las redes sociales cumplen un rol estratégico dentro del proyecto expositivo, especialmente considerando que el público objetivo principal corresponde a **jóvenes adultos de la generación Z**, quienes se informan, se movilizan y participan activamente en actividades culturales a través de plataformas digitales. En este contexto, crear una cuenta oficial de la exposición se vuelve fundamental para establecer una **conexión directa, actualizada y dinámica con la audiencia.**

El objetivo de esta plataforma digital es dar **visibilidad a la exposición itinerante,** comunicando sus fechas, ubicaciones y contenidos, facilitando que los usuarios accedan rápidamente a la información sin depender de canales institucionales o presenciales. La cuenta funcionará como un punto de encuentro entre **la muestra y la comunidad**, ampliando su alcance más allá del espacio físico y permitiendo que el proyecto continúe vivo incluso después de cada montaje.

Además de la difusión de la exposición, la cuenta tendrá un **rol activo en la visualización y promoción del jazz en Concepción**, consolidándose como un espacio cultural digital. Dentro de sus funciones se considera:

- **Publicación de un calendario mensual** con las actividades relevantes del jazz en la ciudad, como conciertos, jam sessions, talleres o ciclos.
- **Actualización constante** de dichos eventos, generando recordatorios y cobertura en tiempo real cuando sea pertinente.
- **Presencia en los conciertos locales,** compartiendo registros fotográficos o audiovisuales que conecten la escena actual con la narrativa histórica de la exposición.
- **Difusión de noticias**, hitos y nuevas iniciativas relacionadas con músicos, salas, colectivos, festivales o instituciones vinculadas al jazz penquista.

De esta manera, las redes sociales no funcionan únicamente como un canal de comunicación, sino como una extensión del propio proyecto. Permiten **fortalecer la identidad digital del jazz en el Gran Concepción**, fomentar la comunidad en torno a este género y mantener una relación sostenida con el público incluso cuando la exhibición no esté físicamente montada.

Calendario mensual actividades

Anuncios de actividades diarias

Anuncios de la exposición

Fotografías de actividades / conciertos

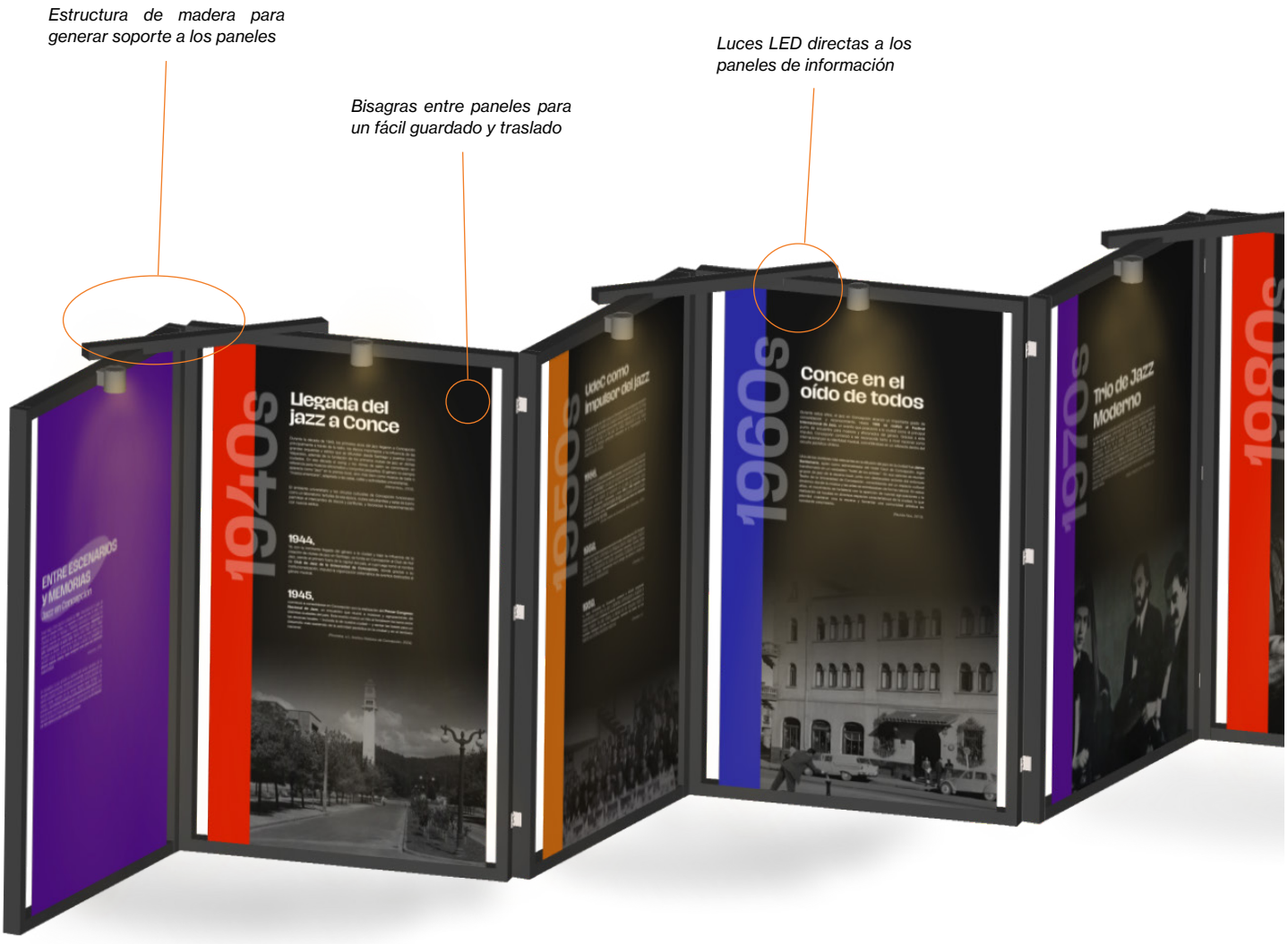
Anuncios de la exposición

concepto de exposición

MÓDULO 1: LÍNEA DEL TIEMPO DEL JAZZ EN CONCEPCIÓN

El primer módulo de la exposición corresponde a la Línea del Tiempo del Jazz en Concepción, un dispositivo expositivo diseñado para introducir al público en la evolución histórica del jazz penquista desde la década de 1940 hasta la actualidad. Este módulo cumple una función de **contextualización y anclaje temporal**, permitiendo que los visitantes comprendan cómo el jazz ha **dialogado con los momentos culturales, sociales y creativos de la ciudad.**

La estructura está compuesta por una secuencia de paneles verticales plegables, lo que permite presentar cada década como una unidad narrativa independiente, pero al mismo tiempo conectada visualmente con el resto del recorrido. Cada panel combina texto curatorial, fotografías de archivo y colores representativos por década, generando una lectura cronológica clara y atractiva. **El uso de tonos oscuros y acentos cromáticos intensos refuerza la estética asociada al jazz: íntima, expresiva y cargada de atmósfera.**

materialidad y construcción

El módulo está construido con **paneles livianos de estructura de madera** y superficies impresas en **tela canvas de algodón** o material de fácil guardado similar, elegido por su resistencia al transporte, fácil montaje y durabilidad. Las bisagras permiten plegar y desplegar los paneles según el espacio disponible, lo cual es fundamental en una exposición de carácter **itinerante**. Este sistema modular facilita su traslado y asegura que pueda instalarse en diversas instituciones culturales, universidades o espacios públicos sin requerir infraestructura especializada.

Para potenciar la experiencia sensorial, cada panel incorpora iluminación dirigida mediante focos LED cálidos, instalados en la parte superior de la estructura. Esta iluminación no solo mejora la lectura del contenido, sino que también contribuye a crear una ***atmósfera jazzística***: evocando la intimidad de un club de jazz, el claro-oscuro característico de los escenarios y la energía creativa que emana de estos espacios. Las luces cumplen un rol narrativo, destacando hitos, fotografías y momentos clave de cada década.

intención narrativa y expositiva

Este módulo está diseñado para funcionar como la “entrada” al universo del jazz penquista. Su propósito no es únicamente informar, sino **sumergir al visitante en un recorrido temporal inmersivo, permitiéndole visualizar cómo la música se ha entrelazado con la identidad cultural de Concepción.** La disposición en zig-zag de los paneles crea una lectura fluida y guiada, invitando al público a recorrer físicamente la historia mientras avanzan por la instalación.

Al tratarse de una exposición itinerante, la forma plegable y modular asegura versatilidad y adaptabilidad, manteniendo al mismo tiempo un lenguaje visual coherente y profesional. El módulo está pensado para ser el primer contacto del visitante con la narrativa expositiva, estableciendo las bases para comprender los demás segmentos del proyecto.

**DIseño de modelado 3D referencial al producto final.*

concepto de exposición

MÓDULO 2: EXPONENTES DEL JAZZ EN CONCEPCIÓN

Este segundo módulo está dedicado a presentar a algunas de las figuras más representativas del jazz en Concepción, músicos y músicas cuya trayectoria ha marcado la evolución del género en la ciudad. A través de paneles gráficos iluminados y retratos intervenidos, el visitante puede conocer sus historias, influencias y aportes al desarrollo del jazz penquista.

interacción auditiva

Además del contenido visual y textual, este módulo incorpora una **interacción auditiva pensada para enriquecer la experiencia del público**. Cada panel cuenta con un **dispositivo de escucha,** equipado con un reproductor que contiene una selección curada de piezas musicales interpretadas por los propios exponentes presentados. El público puede tomar los audífonos, reproducir las pistas y explorar libremente los sonidos, estilos y matices que caracterizan la obra de cada músico.

Esta dimensión sonora transforma el recorrido en una experiencia inmersiva donde no solo se observa y se lee, sino que también se **escucha el legado**. La interacción permite que los y las visitantes establezcan un vínculo más profundo con los artistas, reconociendo cómo su identidad musical se manifiesta directamente en sus interpretaciones. Así, el módulo combina información, estética y música para destacar la vitalidad cultural del jazz en Concepción y acercar al público a su riqueza histórica y contemporánea.

Reproductor de música + audifonos

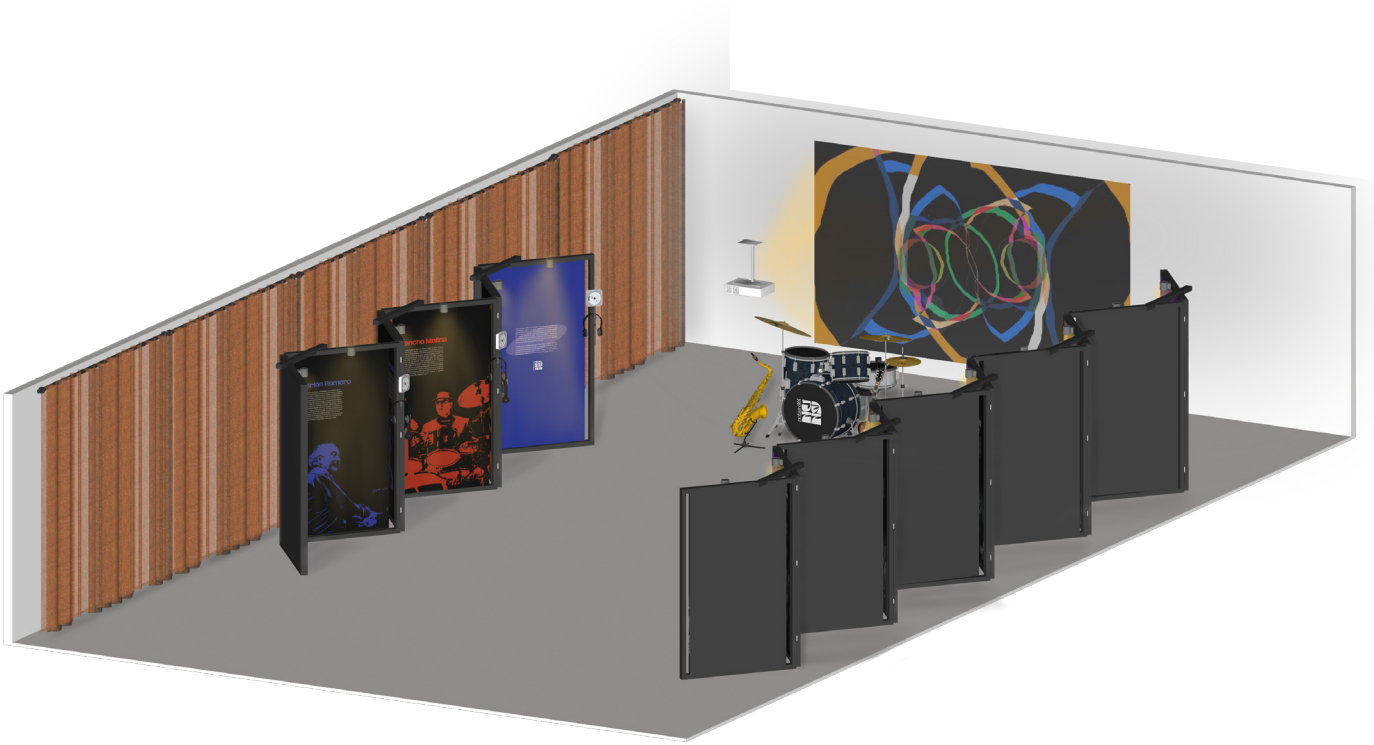
**DIseño de modelado 3D referencial al producto final.*

concepto de exposición

EXPOSICIÓN Y EXPERIENCIA

La propuesta expositiva está diseñada como una muestra **itinerante y adaptable**, capaz de ajustarse a distintos espacios según su disponibilidad. Para ello, los módulos se organizan de manera flexible, permitiendo configuraciones lineales, semicirculares o fragmentadas, dependiendo de las dimensiones y condiciones del lugar. Esta adaptabilidad no solo facilita su traslado y montaje, sino que también permite que cada institución o sala expositiva configure un recorrido óptimo para su público, manteniendo siempre la coherencia estética y conceptual de la muestra.

En cuanto a la experiencia, la exposición integra diversos recursos sensoriales que buscan acercar al visitante al universo del jazz penquista desde múltiples dimensiones. Entre ellos, y como ya se mencionó anteriormente destaca la **interacción auditiva,** presente en los módulos dedicados a los exponentes locales, donde los visitantes pueden escuchar fragmentos musicales a través de reproductores con audífonos. Esta experiencia sonora permite que el público no solo lea sobre los músicos, sino que **encuentre su voz, su estilo y su identidad directamente en la música**, generando una conexión más profunda y emocional.

A ello se suma una **proyección de imágenes y animaciones** que acompaña y envuelve el espacio expositivo. Mediante visuales abstractos inspirados en la gestualidad del jazz —sus ritmos, improvisaciones y energías— la muestra crea un ambiente inmersivo que busca activar la percepción del visitante. Las proyecciones funcionan como una atmósfera viva: patrones en movimiento, líneas que se entrecruzan y colores que reaccionan al ritmo generan un entorno que invita a sentir el jazz más allá del sonido. Esta dimensión visual amplifica la experiencia sensorial, permitiendo que la audiencia "habite" el jazz, no solo como un género musical, sino como un **lenguaje estético y emocional.**

Finalmente, la **inauguración de la exposición** incorpora un componente clave para consolidar esta experiencia integral: la presencia de una **banda de jazz tocando en vivo**. Este hito busca transformar la apertura en un encuentro performativo, donde la música se vuelve protagonista y el público puede sumergirse en un **ambiente auténticamente jazzístico**. La banda no solo acompaña el evento, sino que activa la exposición, generando una atmósfera vibrante que conecta el contenido histórico y visual con la vivencia sonora del jazz contemporáneo. Con esto, la inauguración se convierte en un espacio de celebración, reconocimiento y participación, asegurando que el público objetivo —tanto conocedores como nuevos acercamientos— se sienta parte de un territorio musical vivo y presente.

**DIseño de modelado 3D referencial al producto final.*

pasaporte / fanzine

El pasaporte “Ruta del Jazz” forma parte de las estrategias de mediación y participación desarrolladas para la exposición, con el objetivo de extender la experiencia más allá del espacio expositivo e incentivar una **interacción activa, lúdica y situada con la escena jazzística de Concepción.** Este recurso funciona como una invitación directa a recorrer la ciudad desde el jazz, permitiendo que el público experimente el territorio a través de sus **espacios culturales, bares y locales donde este género se mantiene vivo.**

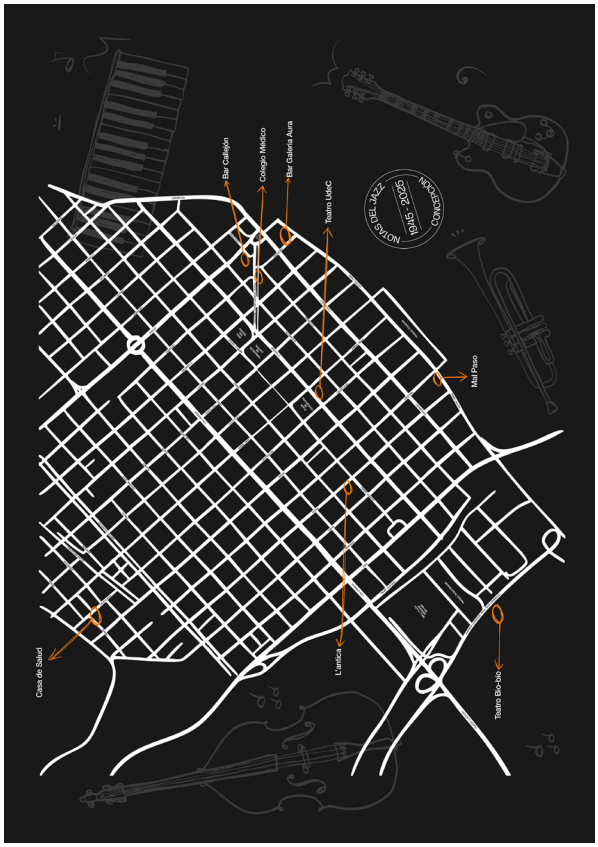
El diseño del pasaporte incorpora los nombres de los **principales locales** asociados al jazz en Concepción, junto con sus direcciones y un **mapa ilustrado de la ciudad** que indica la ubicación exacta de cada uno. Esta cartografía no solo orienta al visitante, sino que también visibiliza la red cultural que sostiene al jazz penquista, mostrando que es un fenómeno distribuido, diverso y en constante movimiento.

La interacción se produce a través de un sistema de **estampillas o stickers** que los visitantes pueden obtener en cada local adherido. Cada vez que una persona asiste a un concierto o actividad en uno de estos espacios, recibe la marca correspondiente en su pasaporte, transformándolo en un registro personal de su recorrido cultural.

La creación del pasaporte se desarrolló en alianza con los **bares, centros culturales y lugares que actualmente programan jazz** en la ciudad, quienes se sumaron como parte del ecosistema que da vida al proyecto. Esta colaboración permite integrar la exposición con la actividad musical real de Concepción, fomentando una relación horizontal y comunitaria entre artistas, espacios y público asistente.

La decisión del formato físico responde a criterios de **funcionalidad y comodidad**: el pasaporte mide aproximadamente 10 × 14 cm, un tamaño compacto pensado para que sea fácil de transportar, guardar en un bolso o bolsillo, y llevarlo a cada visita sin que se convierta en un inconveniente. El objetivo es que este objeto sea **liviano, accesible y práctico**, manteniendo la estética clásica de un pasaporte pero adaptándola a las necesidades de la experiencia urbana.

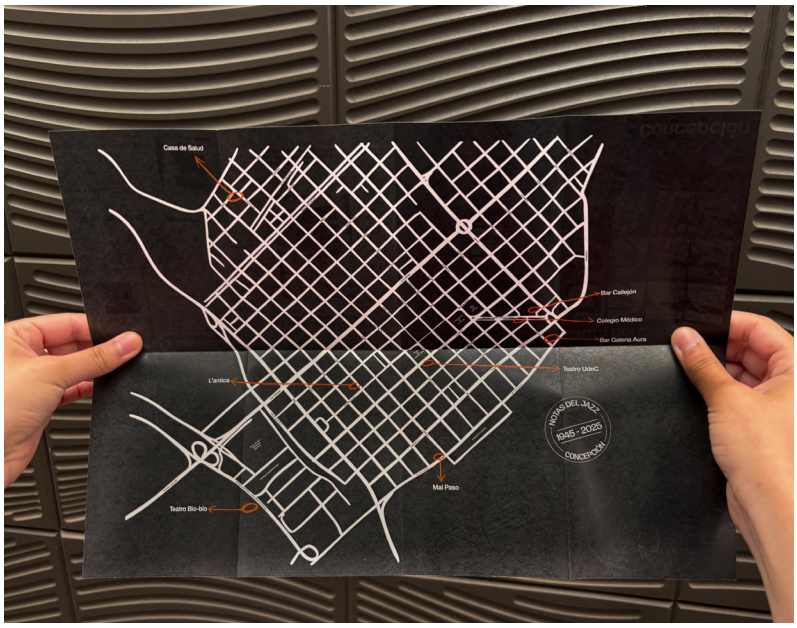

Ruta del Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Concepción
NOTAS DEL JAZZ
1945 - 2025
CONCEPCIÓN

Ruta del Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Concepción
notas del
una memoria viva
NOTAS DEL JAZZ
1945 - 2025
CONCEPCIÓN

Casa de Salud
Bar Callejón
Colegio Médico
Bar Galería Aura
Teatro UdeC
L'antica
Mal Paso
Teatro Bío-bío
NOTAS DEL JAZZ
1945 - 2025
CONCEPCIÓN

03
Colegio Médico
Diag. Pedro Aguirre Cerda 1180
fecha de visita
artista que vi en vivo
nota o recuerdo
05
L'antica
Angol 537
fecha de visita
artista que vi en vivo
nota o recuerdo
Teatro UdeC
O'Higgins 850
fecha de visita
artista que vi en vivo
nota o recuerdo
04
Mal Paso
Víctor Lamas 372
fecha de visita
artista que vi en vivo
nota o recuerdo
06

evaluación del proyecto

EVALUACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La presente evaluación recoge el **estado de avance del proyecto** orientado a comprender, valorar y comunicar la historia y la identidad del jazz en el Gran Concepción, con especial enfoque en la percepción de los jóvenes adultos. Para ello, se organizaron las acciones y metodologías aplicadas según los cuatro objetivos específicos que guían la investigación: el reconocimiento de las características culturales e históricas del jazz local, la identificación de sus estilos presentes en la ciudad, el análisis del nivel de conocimiento que posee el público joven y, finalmente, la definición de los canales más adecuados para comunicar este patrimonio musical.

El proceso metodológico ha considerado una combinación de revisión documental, entrevistas semiestructuradas, encuestas, análisis cualitativo de contenido y estudio de referentes en mediación cultural. Estas acciones han permitido **construir una base sólida de comprensión sobre la escena local del jazz y las percepciones que circulan en torno a ella,** aportando insumos relevantes para el desarrollo del diseño final del proyecto.

Si bien los resultados definitivos de las propuestas comunicacionales y de la experiencia inmersiva aún no están disponibles —**ya que su testeo y validación se realizarán durante diciembre**—, la evaluación presentada describe de **forma integrada y fundamentada las etapas completadas**, las decisiones metodológicas adoptadas y la coherencia entre los objetivos planteados y los métodos aplicados. De este modo, se establece un marco claro y sustentado que permitirá avanzar hacia la fase de implementación y validación sin dejar vacíos en el proceso investigativo y proyectual.

OBJETIVO ESPECÍFICO	*ACCIONES REALIZADAS*	*TÁCTICAS / MÉTODOS DE REALIZACIÓN*
Identificar las características culturales e históricas del jazz en Concepción para poner en valor su identidad en el contexto local.	- Revisión exhaustiva de fuentes históricas y académicas sobre el jazz en Chile y Concepción (2015–2025). - Sistematización de hitos, figuras relevantes, espacios y movimientos locales. - Análisis comparativo entre fuentes nacionales e internacionales.	- Revisión documental (libros, artículos, PDFs, prensa, archivos locales). - Análisis cualitativo de contenido. - Síntesis narrativa para identificar patrones históricos. - Contraste entre fuentes para validar información.
Identificar los estilos de jazz presentes en Concepción para conocer las tipologías de distintos grupos objetivos.	- Levantamiento de estilos mencionados en la literatura y entrevistas. - Identificación de agrupaciones, músicos y lugares asociados a cada estilo. - Mapeo preliminar de nichos y públicos objetivos según estilo musical.	- Entrevistas semiestructuradas a actores de la escena local. - Análisis temático (categorización por estilo: bebop, fusión, swing, jazz contemporáneo, etc.). - Observación indirecta vía redes de agrupaciones y escenarios como Big Band Jazz, Casa de Salud, Jamboree, Concepción musical, etc.
Analizar el conocimiento actual que tienen los jóvenes adultos sobre la historia y los espacios del jazz local en el Gran Concepción, para evaluar su reconocimiento e identidad cultural.	- Diseño y aplicación de entrevistas enfocadas en percepciones y conocimiento cultural. - Transcripción y análisis de 2 entrevistas a profesionales. - Identificación de 4 dimensiones y respuestas en común que reflejan conocimiento, percepciones y brechas.	- Entrevistas cualitativas a profesionales de la música e investigadores. - Análisis interpretativo de categorías (participación, identidad, reconocimiento patrimonial, consumo cultural).
Definir los canales y estrategias más adecuados para comunicar la historia e importancia del jazz a jóvenes adultos.	- Análisis de hábitos de consumo cultural identificados en encuestas. - Revisión de casos de mediación cultural y experiencias inmersivas. - Identificación de canales relevantes (Instagram, TikTok, experiencias inmersivas, activaciones culturales).	- Análisis cruzado entre datos de encuestas y referentes de mediación cultural. - Benchmarking de experiencias inmersivas y estrategias de comunicación musical. - Elaboración de propuestas de canales y tácticas (visualización, diseño inmersivo, narrativas audiovisuales, intervenciones urbanas).

gestión del proyecto

La gestión del proyecto se diseñó para asegurar la viabilidad, continuidad y alcance de la exposición itinerante sobre el jazz en Concepción. Para ello, se establecieron una serie de acciones estratégicas, un modelo de financiamiento mixto y la elaboración de un Lean Canvas que orienta el proceso hacia una propuesta realista, sostenible y coherente con el contexto cultural de la ciudad.

1. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO

GENERACIÓN DE ALIANZAS

- Bares, clubes y espacios culturales donde actualmente se presenta jazz en Concepción (Bar Callejón, Casa de Salud, Colegio Médico, Bar Aura, entre otros), con el fin de:
  - Aumentar la participación comunitaria.
  - Visibilizar la escena local.
  - Potenciar el pasaporte "Ruta del Jazz".

- Instituciones públicas como la Municipalidad de Concepción, la Dirección de Cultura y la oficina de Ciudad Creativa de la Música UNESCO, para fortalecer la pertinencia territorial del proyecto y vincularlo con políticas culturales vigentes.

- **Escuelas de música, colectivos artísticos y universidades**, para abiertas colaboraciones en actividades educativas, mediación cultural e investigación.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

- Creación de **redes sociales oficiales** para difundir la exposición, anunciar sus locaciones, mantener un calendario activo del movimiento jazzístico local y conectar con el público objetivo (jóvenes de la Generación Z).

- Presencia en conciertos y eventos locales para promover el proyecto de forma directa y generar contenido audiovisual.

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN

- Implementación del **pasaporte Ruta del Jazz**, como producto de mediación y gamificación cultural.

- Actividades paralelas: recorridos guiados, conversatorios, cápsulas educativas, registros fotográficos y testimonios de la comunidad jazzística.

2. MODELO DE FINANCIAMIENTO

La propuesta se sustenta en un modelo viable y coherente con la realidad institucional, planteando un financiamiento híbrido:

A) FONDOS PÚBLICOS

- **FONDART Regional** – Línea de Difusión o Patrimonio Cultural Inmaterial, para cubrir producción, impresión de módulos y logística de itinerancia.

- **Fondos Cultura Municipal de Concepción**, especialmente los destinados a proyectos vinculados a Ciudad Creativa de la Música (UNESCO).

- **Programas de financiamiento universitario** para iniciativas culturales o de extensión.

B) FINANCIAMIENTO PRIVADO

- **Patrocinios o aportes de empresas locales** interesadas en cultura, educación o impacto comunitario (cafés, restos bares, librerías, tiendas musicales).

- **Clubes o salas privadas de jazz,** que se beneficien directamente de la Ruta del Jazz y del aumento de público joven.

C) MODELO DE SOSTENIBILIDAD

- La exposición está diseñada para ser **modular e itinerante,** reduciendo costos de montaje.

- El pasaporte y la plataforma digital permiten mantener el **proyecto activo** sin depender exclusivamente de su exhibición presencial.

MODELO LEAN CANVAS

problema	solución	propuesta de valor	ventaja
- Baja visibilidad de la escena del jazz en Concepción, especialmente entre jóvenes. - Falta de espacios de difusión accesibles, actualizados y coherentes. - Escasa conexión entre historia, patrimonio y el presente musical de la ciudad.	- Exposición itinerante sobre la historia e influencia del jazz en Concepción. - Pasaporte físico interactivo con estampillas de locales asociados. - Redes sociales con calendario actualizado, registro de actividades y difusión de conciertos. -Actividades complementarias de mediación.	- Exposición itinerante que visibiliza el jazz penquista mediante una experiencia inmersiva y accesible. - Pasaporte “Ruta del Jazz” que incentiva participación activa en la escena local. - Plataforma digital que centraliza información, eventos y contenidos educativos.	- Baja visibilidad de la escena del jazz en Concepción, especialmente entre jóvenes. - Falta de espacios de difusión accesibles, actualizados y coherentes. - Escasa conexión entre historia, patrimonio y el presente musical de la ciudad.
clientes	**canales**	**costos**	**fuentes de ingreso**
- Jóvenes adultos (18–30 años), principalmente estudiantes y nuevos auditores del jazz. - Comunidades culturales, músicos, gestores y espacios que programan jazz. - Instituciones interesadas en patrimonio, cultura y diseño.	- Redes sociales (Instagram como canal principal). - Bares, clubes y salas de música. - Sitios web institucionales y aliados culturales. - La misma exposición, en sus distintas locaciones.	- Producción y diseño de módulos expositivos. - Impresión de material gráfico y pasaportes. - Transporte y montaje. - Comunicaciones y contenido audiovisual. - Actividades de mediación.	- Fondos públicos (FONDART, cultura municipal, Ciudad Creativa). - Patrocinios privados. - Colaboraciones con locales y patrocinadores culturales.

presupuesto

En el análisis de costos e inversiones para el proyecto de exposición “Notas del Jazz”, se focalizó en la ejecución del primer evento, aunque se proyecta su repetición. Se identificaron los costos tangibles e intangibles y variables mensuales esenciales para la producción, así como los activos de inversión necesarios. Este enfoque permite una comprensión detallada de los recursos financieros requeridos para el evento inaugural, brindando una visión clara de los compromisos económicos.

A pesar de la proyección de repeticiones futuras, la evaluación se centra en establecer una base financiera sólida para garantizar el éxito del evento expositivo. Este análisis preliminar sienta las bases para una gestión financiera eficiente y proporciona una hoja de ruta para el desarrollo sostenible del proyecto en el tiempo

COSTOS INTANGIBLES:
investigación y diseño

ÍTEM	*DETALLE*	*CANTIDAD*	*VALOR*
Honorarios mensuales de investigación	Trabajo metodológico, análisis, visitas a terreno, entrevistas, redacción.	6 meses x $800.000	**$4.800.000**
Transporte y salida a terreno	Traslados a entrevistas, conciertos de jazz, reuniones, observaciones.	6 meses x $20.000	**$120.000**
		Subtotal investigación	**$4.920.000**

ÍTEM	*DETALLE*	*CANTIDAD*	*VALOR*
Honorarios mensuales de diseño	Branding, gráficas, modelado 3D, layouts, paneles expo, RRSS.	5 meses x $900.000	**$4.500.000**
Diseño de branding	Logo, sistema visual, tipografías, brandbook.	incluido	-
Diseño de RRSS	Posts, portada, difusión digital expo, videos, animación.	incluido	-
Diseño y modelado	Modelado 3D, distribución, simulación espacial.	incluido	-
Diseño paneles de exposición	Diagramación + preparación de archivos para impresión.	incluido	-
Diseño de publicidad y fanzine	Diagramación, pruebas de impresiones, difusión fisica.	incluido	-
Licencia Adobe estudiante	Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, etc.	5 meses x $30.000	**$150.000**
		Subtotal diseño	**$4.650.000**

TOTAL **$9.570.000**

COSTOS TANGIBLES:
diseño e impresiones

ÍTEM PASAPORTE	*DETALLE*	*CANTIDAD*	*VALOR*
Papel	Couché mate 150gr	200 hojas x $200	**$40.000**
Impresión	A3 doble cara	400 copias x $1.000	**$400.000**
Corte / plegado	Servicio imprenta (estimado)	-	**$40.000**
Stickers / estampillas	Adhesivo mate troquelado, impresión y corte.	1.800 stickers x $100	**$180.000**
		Subtotal pasaporte	**$660.000**

ÍTEM PUBLICIDAD	*DETALLE*	*CANTIDAD*	*VALOR*
Afiches	Papel couché 300gr 33x48cm	50 unidades x $900	**$45.000**
Volantes / flyers	Papel couché 120gr 14x20cm	200 unidades x $100	**$20.000**
Pósters PVC	Tela PVC 120x80cm	4 unidades x $18.000	**$72.000**
		Subtotal publicidad	**$137.000**
		TOTAL	**$797.000**

COSTOS TANGIBLES:
exposición

ÍTEM	*DETALLE*	*CANTIDAD*	*VALOR*
Madera	Pino cepillado 2x3 pulgadas 3,2 metros	29 palos x $3.500	**$101.500**
Bisagras	Pack 3 Unidades Bisagra 3X3'' Negro	13 packs x $4.890	**$63.570**
Impresión + tela	Tela canvas de algodón 1 metro x 1,90 cm	15 unidades x $53.200	**$798.000**
Pintura	Pintura para madera negro	2 litros x $8.000	**$16.000**
		Subtotal construcción módulos	**$979.070**

ÍTEM	*DETALLE*	*CANTIDAD*	*VALOR*
Audífonos + reproductor de música	-	10 x $25.000 (estimado)	**$101.500**
Proyector (si el espacio lo permite)	-	1 x $400.000	**$63.570**
Músicos en inauguración	Trío de jazz penquista	3 personas x $120.000	**$360.000**
Gastos operacionales	Montaje técnico y mano de obra	-	**$150.000**
		Subtotal montaje e intacción	**$675.070**

TOTAL PROYECTO $12.021.140

plan de trabajo

La planificación temporal del proyecto se organizó mediante una **Carta Gantt**, herramienta que permitió visualizar y programar las tareas de forma clara y ordenada. Para facilitar su desarrollo, la carta se estructuró según las etapas de la metodología **The Compass**, lo que permitió seguir una ruta coherente y bien definida durante todo el proceso.

El trabajo se dividió en dos grandes fases: entre **marzo y junio** se realizó la **investigación central del proyecto**, mientras que entre **agosto y noviembre** se desarrolló la **planificación final y la ejecución de las acciones propuestas**. Esta organización aseguró un avance sistemático, eficiente y alineado con los objetivos del proyecto.

ACTIVIDADES	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. PREPARAR - FAMILIARIZACIÓN E INVESTIGACIÓN																				
Ideación y temática																				
Investigación inicial (revisión bibliográfica)																				
Encuestas y observación de campo																				
2. PERCIBIR - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN																				
Definición problemática y oportunidad																				
Definición objetivos y preguntas de investigación																				
Investigación marco teórico y empírico																				
Redacción marco referencial																				
Entrevistas a profesionales																				
Análisis e interpretación de datos																				
Definición de usuario																				
Definición metodología																				
Definición línea gráfica memoria																				
Redacción memoria																				
Presentación defensa anteproyecto																				

ACTIVIDADES	JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3. PROTOTIPAR - DEFINICIÓN PROPUESTA DE DISEÑO																												
Análisis de referentes																												
Definición desafío de diseño																												
Definición propuesta de valor																												
Conceptualización																												
Desarrollo identidad / imagen visual																												
Definición de soportes para la exposición																												
Exploración de soportes interactivos																												
Bocetos y prototipos de visualización																												
4. PRODUCIR - DESARROLLO PROPUESTA FINAL																												
Diseño de información de la exposición																												
Desarrollo soportes de interacción																												
Desarrollo difusión y publicidad																												
Testeo con público objetivo y profesionales																												
Construcción propuesta final																												
Memoria final																												
Presentación defensa proyecto de título																												

Vacaciones de invierno *Fiestas patrias*

Capítulo V
conclusiones

Capítulo IV
conclusiones

conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió **fortalecer la identidad histórica musical del jazz en el Gran Concepción** mediante la creación de acciones comunicacionales orientadas a promover su conocimiento, valoración y apropiación entre jóvenes adultos. A través de una propuesta expositiva itinerante y una estrategia multicanal, se logró articular un puente entre la memoria cultural del jazz penquista y las formas contemporáneas de consumo cultural de la generación Z.

En primer lugar, se identificaron **las características culturales e históricas del jazz en Concepción**, reconstruyendo una narrativa que releva hitos, espacios, artistas y momentos clave en la configuración de su identidad local. Este proceso evidenció la profundidad y continuidad de una tradición jazzística que, pese a su relevancia, permanece parcialmente invisibilizada para las generaciones más jóvenes. La investigación permitió reconocer cómo el jazz ha dialogado con la vida cultural penquista, reforzando su rol como patrimonio vivo y en constante transformación.

Asimismo, el análisis de los **estilos de jazz presentes en la escena penquista** permitió comprender la amplia diversidad de lenguajes, agrupaciones y propuestas estéticas que conviven en la ciudad. Esta revisión no solo evidenció la existencia de **públicos distintos y sensibilidades variadas** —elemento clave para orientar las estrategias comunicacionales hacia jóvenes adultos interesados en experiencias auténticas y accesibles—, sino que también reveló un **perfil distintivo del jazz penquista**. Dicho perfil se caracteriza por una fuerte raíz comunitaria, el cruce entre tradición y experimentación, y la presencia de espacios autogestionados que han sostenido históricamente el desarrollo del género. Estos rasgos diferencian a Concepción de otras ciudades del país, aportando una perspectiva única sobre cómo se vive, se interpreta y se comparte el jazz en el territorio.

A partir del trabajo de campo y de los instrumentos aplicados, se **analizó el conocimiento que tienen los jóvenes adultos sobre la historia y los espacios del jazz local**, evidenciando la necesidad de generar instancias de mediación cultural que traduzcan la historia y los valores del jazz a formatos más atractivos y cercanos para esta generación. Los resultados demostraron que el reconocimiento del jazz como parte de la identidad cultural del Gran Concepción es limitado, pero al mismo tiempo existe una disposición positiva para conocerlo cuando se presentan contenidos claros, visuales y emocionalmente significativos.

Finalmente, s**e definieron los canales y estrategias más pertinentes para comunicar la importancia del jazz a jóvenes adultos,** lo que derivó en la creación de una exposición itinerante, un sistema gráfico integral, redes sociales especializadas y herramientas interactivas como el pasaporte/ruta del jazz. Estas acciones, integradas bajo una lógica de diseño de información y mediación cultural, permitieron actualizar la manera en que el jazz se presenta y se comparte en la ciudad, adaptándose a las prácticas actuales de búsqueda, participación y exploración cultural.

El proyecto contribuye a la **visibilización y revitalización del jazz en el Gran Concepción** mediante una propuesta que combina historia, comunicación y experiencia sensorial. Al acercar el jazz a jóvenes adultos desde lenguajes contemporáneos, el proyecto no solo rescata una memoria musical significativa, sino que también fortalece su continuidad y apropiación cultural en el presente, invitando a nuevas generaciones a reconocerse como parte activa de este patrimonio.

Referencias
anexos

Referencias
anexos

REFERENCIAS

Adang, L. (2016). Museums and the Web Conference Recap: Administrative Tools al Cooper Hewitt. Cooper Hewitt Labs. Recuperado de https://labs.cooperhewitt.org/tag/museums-and-the-web/

Alonso Fernández, L., & García Fernández, I. (2010). Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje. Alianza Editorial. Recuperado de https://museotransmedia.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/disencc83o-de-exposiciones.pdf

Béhague, G. (1979). La música en América Latina. Scribd. https://es.scribd.com/document/353031774/BEHAGUE-G-La-musica-en-America-Latina-pdf

Biblioteca Nacional de Chile. (2022). Archivo de la música chilena. https://www.bibliotecanacional.gob.cl

Caldevilla Domínguez, D. (2009). La importancia de la Identidad Visual Corporativa. Vivat Academia, (103), 1–26. https://doi.org/10.15178/va.2009.103.1-26

Castillo Serrano, R. A. (2023) Diseño de identidad visual y manual de normativas gráficas como apoyo a los procesos de comunicación de la exposición de arte “Palabras Prestadas” de la Fundación Rozas-Botrán, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Arquitectura. Escuela de Diseño Gráfico. http://www.repositorio.usac.edu.gt/18447/1/ROLANDO%20ANDR%C3%89S%20CASTILLO%20SERRANO.pdf

Centro Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). (s.f.). Guía para elaborar una actividad de mediación musical. https://www.fondosdecultura.cl/wp-content/uploads/2023/09/guia-para-elaborar-una-actividad-de-mediacion-musica.pdf

Club de Jazz de Concepción. (2025). Historia y programación actual. Recuperado de https://clubdejazzconcepcion.cl

Concepción Musical (s.f.) https://www.concepcionmusical.cl/

Corporación Universidad de Concepción. (2022). Memoria Anual 2022. Recuperado de https://transparencia.udec.cl/wp-content/uploads/2023/11/Memoria_Corporacion_Universidad_de_Concepcion_2022_280423.pdf

Data Intelo. (2024). Jazz Club Market Report 2024–2031. Recuperado de https://dataintelo.com/report/jazz-club-market

DeVeaux, S., & Giddins, G. (2009). Jazz. W. W. Norton & Company. https://docdrop.org/download_annotation_doc/Deveaux-Giddins---2009---Jazz-woxx8.pdf

Diario Concepción. (2025). La ciudad creativa de la música también se mueve al ritmo del jazz. Recuperado de https://www.diarioconcepcion.cl

Donoso Araujo, J. F. (2020). Diseño Interactivo en https://issuu.com/espaciodiseno/docs/espacio_dise_o_282-283_dise_o_interactivo_y_videoj/5

Duque, A. (2012) La identidad corporativa o identidad visual. https://es.slideshare.net/slideshow/la-identidad-corporativa-o-identidad-visual/14181598

Encuesta de Caracterización y Satisfacción de Audiencias del Teatro Biobío (2023, p. 9) https://new.teatrobiobio.cl/wp-content/uploads/2025/05/Encuesta-caracterizacion-y-satisfaccion-audiencias-2023.pdf

España, M. (2024). ¿Qué es el Jazz? Historia, características y tipos. Obtenido de https://www.santandersmusic.com/magazine/diccionario/que-es-el-jazz

EVE Museos + Innovación. (2024). Diseño expositivo como espacio híbrido. https://evemuseografia.com/2024/05/28/diseno-expositivo-como-espacio-hibrido/

Forero, M. (2017) Diseño de Información https://www.researchgate.net/publication/316668740_Diseno_de_informacion

Fripp, P. (2024). The history of jazz. Jazzfuel. https://jazzfuel.com/history-of-jazz/

Gioia, T. (1997). The history of jazz. Oxford University Press.

GraphikShaker. (s. f.). Diseño expositivo. Recuperado de https://www.graphik-shaker.com/es/sectores/diseno-expositivo

Hassenzahl, M. (2010). Experience Design: Technology for All the Right Reasons (Morgan & Claypool Publishers) https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=pwGsZZBBILAC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Hassenzahl,+M.+(2010).+Experience+design:+Technology+for+all+the+right+reasons.+Synthesis+Lectures+on+Human-Centered+Informatics&ots=HNzZcioxid&sig=rCsuRsyz59OTHkExloxbahANrs8

Hernández, R. (2024). El jazz en México: Fusión, creación y transformación. Revista UNAM Internacional. https://revista.unaminternacional.unam.mx/nota/6/el-jazz-en-mexico-fusion-creacion-y-transformacion

Hooper-Greenhill, E. (2007). Museums and education: Purpose, pedagogy, performance. Routledge. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781134181698_A24929910/preview-9781134181698_A24929910.pdf

Huerta, E., 2014 Introducción al diseño de Experiencia de Usuario. https://suriweb.com.ar/wp/tecnologia/wp-content/uploads/sites/18/2021/08/Introduccion-al-Diseno-de-Experiencia-de-Usuario-Eduardo-Huerta.pdf

International Institute for Information Design. (1997). Information Design. IIID. https://www.iiid.net/about/information-design/

Jamboree Jazz. (s.f.). Origen del jazz. https://jamboreejazz.com/es/jazz/origen-del-jazz/

Leyva, G. A. (2024). Análisis del diseño UX/UI en interfaces digitales de los museos ¨la nueva museología¨ orientadas a crear experiencias interactivas para personas con discapacidades visuales. Repositorio Académico UPC. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/675626

Martín Critikián, D., Solano Altaba, M., y Serrano Oceja, J. F. (2022). Hábitos de consumo de moda a través de influencers en la Generación Z. Vivat Academia. Revista de Comunicación https://doi.org/10.15178/va.2022.155.e1387

Martínez Sánchez, M. E., Laureckis Molla, M. E., & Buil López-Menchero, T. (2025). Visual Identity in the Digital Era: Decoding the Adaptation of Brands in the Digital Environment. VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review Revista Internacional De Cultura Visual, 17(2), 245–258. https://doi.org/10.62161/revvisual.v17.5771

Medina, P., & Escalona, M. (2012). Diseño comunicacional y mediación cultural. Revista Ciencias Sociales, 17. https://www.eumed.net/rev/cccss/17/mpev.html

Memoria Chilena. (s.f.). El jazz en Chile (1920-2002). Recuperado de https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3391.html

Menanteau, Á. (2008). Historia del jazz en Chile https://www.scielo.cl/pdf/rmusic/v62n210/art03.pdf

Menanteau, Álvaro, "Jazz en Chile: su historia y función social", Revista Musical Chilena, 62, 210 (julio 2008)

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2025). Comenzó Maniobra de Jazz 2025: Así se vivió el Día Internacional del Jazz en Valparaíso. Recuperado de https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/comenzo-maniobra-de-jazz-2025-asi-se-vivio-el-dia-internacional-del-jazz-en-valparaiso/

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2025). Picnic Jazz 2025: una década de sonidos que vibran al ritmo de Concepción. Recuperado de https://ec.cultura.gob.cl

National Jazz Museum in Harlem. (s.f.). About the Museum. Recuperado de https://jazzmuseuminharlem.org/

New Orleans & Company. (s.f.). Music & Culture. Recuperado de https://www.neworleans.com/things-to-do/music/

New Orleans Jazz Museum. (2023). About the museum. https://nolajazzmuseum.org

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n#art2

Otarola (2020). Jazz e Identidad en el Perú: Los músicos y la construcción del sentido de pertenencia en la práctica del estilo. Tesis, Pontificia Universidad Católica del Perú. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16880

Pan, Z. (2015). El modelo de marketing experiencial aplicado en los centros comerciales tradicionales chinos. Pp. 15-18. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/120300/1/TFM_MIM_PanZiyi_2015.pdf

Patiño, B. (2024). Jazz en el BioBío. Obtenido de Archivo Histórico de Concepción: https://www.archivohistoricoconcepcion.cl/jazz-en-el-biobio/

Peñalver, J. (2011). El jazz y su integración en la música popular: Análisis de los procesos de fusión. Universidad de Granada. https://core.ac.uk/download/pdf/61401012.pdf

Petterson, R. (1998). What is Information Design? https://www.researchgate.net/publication/281843025_What_is_Information_Design

Pettersson, R. (2010). Information Design–Principles and Guidelines. Journal of Visual Literacy, 29(2), 167–182. https://doi.org/10.1080/23796529.2010.11674679

Pincheira, R. (2022). Revista Ruda, edición n°24, (p. 8), 2022

Pincheira, R. (s.f.). Relato personal sobre el jazz penquista.

Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Press. https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy

PMK (2025) A pesar de su preferencia digital, la Generación Z valora cada vez más las experiencias en vivo. Puro Marketing https://www.puromarketing.com/16/215404/pesar-preferencia-digital-generacion-valora-cada-experiencias-vivo

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). Interaction Design: Beyond Human Computer Interaction (4ª ed.). John Wiley & Sons. https://www.academia.edu/107588010/Interaction_Design

Projazz. (2023). Misión y visión institucional https://projazz.cl/web/

Revista Nos. (2015, 25 de mayo). Jazz con ritmo penquista. Recuperado de https://revistanos.cl/jazz-con-ritmo-penquista/

Rodríguez, F. (2018). Patrimonio Cultural: un concepto dinámico que nos ayuda a reconocernos. Obtenido de https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/15935/Patrimonio%20Cultural%20Rodr%C3%ADguez%20Mar%C3%ADn.pdf?sequence=2

Romero, E. (s. f.). ¿Qué es la identidad visual? [Artículo en línea]. Recuperado de https://www.inesem.es/revistadigital/diseno-y-artes-graficas/que-es-la-identidad-visual/

Ruesga Bono, J. (2015). Jazz en español: El jazz en España. Ediciones Milenio.

Saavedra Cifuentes, D. (2025, 21 de febrero). Picnic Jazz: una década de una cita sincopada que se mueve entre lo tradicional e innovador. Diario Concepción. Recuperado de https://www.diarioconcepcion.cl/cultura/2025/02/21/una-decada-de-una-cita-sinco-

pada-que-se-mueve-entre-lo-tradicional-e-innovador.html

Sáez, C. (2024). ¿Qué es la mediación cultural y por qué la necesitas en tu vida? Ethic. https://ethic.es/2024/05/mediacion-cultural-que-es-y-por-que-la-necesitas-en-tu-vida/

Santiago, R. (2023). Retrato del mediador cultural: Propuesta de mapeo teórico de la mediación cultural. Revista Entretejidos. https://entretejidos.iconos.edu.mx/thesite/retrato-del-mediador-cultural-propuesta-de-mapeo-teorico-de-la-mediacion-cultural-una-aproximacion-a-distintos-autores-para-integrar-identidades-del-mediador-cultural/

Scatec (s.f.). ¿Qué es el diseño de exposiciones? https://www.scatec.es/que-es-el-diseno-de-exposiciones/

Schuller, G. (2025). Jazz. Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/art/jazz

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. (s.f.). Educación patrimonial. https://www.patrimonioinmaterial.gob.cl/educacion-patrimonial

Silva Vega, C. (2017). Algunas perspectivas analíticas sobre la performance de jazz actual en Santiago de Chile https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902002019800005

Silva, E. (2023). El rock en Cartagena de Indias: comunidades musicales que construyen identidad cultural. Obtenido de Repositorio Institucional UNAD: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60128

Statista. (2023). Least listened-to music genres worldwide. Recuperado de https://www.statista.com/chart/32866/least-listened-to-genres

Suárez, J. (2010). La mediación cultural y su impacto en los procesos de apropiación del patrimonio inmaterial. Pontificia Universidad Javeriana. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7738/tesis399.pdf?sequence=1

TVU. (2017, 24 de octubre). Jazz Restaurant: Cocina de autor en Concepción. Recuperado de https://www.tvu.cl/comunidades/gastronomia/2017/10/24/jazz-restaurant-cocina-de-autor-en-concepcion.html

UNESCO. (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Obtenido de https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n

UNESCO. (2011). Records of the General Conference. Paris. P. 53. Obtenido de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215084.page=53

UNESCO. (2023). Concepción, Ciudad Creativa de la Música. Obtenido de Cities of Music Network: https://citiesofmusic.net/city/concepcion/

UNESCO. (2024, 2 de octubre). Festival Chile Jazz por la Paz. Recuperado de https://www.unesco.org/es/articles/festival-chile-jazz-por-la-paz

Vivar Cordero, M. C. (2023). Diseño del espacio interior a partir de la integración de los sentidos: la configuración espacial en la percepción museográfica (Tesis doctoral). Universidad de Palermo. https://www.palermo.edu/dyc/doctorado_diseno/vivero-cordero.pdf

WGSN (2023) El Consumidor del Futuro 2025 https://www.aai.com.pe/wp-content/uploads/2023/08/ES_Exec-sum-FC2025.pdf

Zúñiga Robles, L. (2019). Manual de accesibilidad para museos. Museo de Arte de Lima. Recuperado de https://www.ibermuseos.org/recursos/documentos/manual-de-accesibilidad-para-museos/

REFERENCIAS DE FOTOGRAFÍAS

1854 Photography. (2016). Jim Marshall's photos of 60s jazz festivals published in new photobook [Fotografías]. https://www.1854.photography/2016/09/jim-marshalls-photos-of-60s-jazz-festivals-published-in-new-photobook/

All About Jazz. (1977). Soulful stylings: Exploring the music of Vi Redd [Fotografía de Vi Redd]. https://www.allaboutjazz.com/soulful-stylings-exploring-the-music-of-vi-redd-vi-redd-by-ava-louise

Archivo Enterreno. (1920). Vista de Valparaíso en 1920 [Fotografía de A. Bruna]. https://www.enterreno.com/moments/vista-de-valparaiso-en-1920?page=561

Club de Jazz de Concepción. (s.f.). Casa de Salud [Fotografía del lugar]. https://clubdejazzconcepcion.cl/

Concepción Cultural. (s.f.). Big Band Jazz [Fotografía de evento]. https://www.concepcioncultural.cl/big-band-jazz/

Getty Images. (s.f.). Dizzy Gillespie [Fotografía]. Okdiario. https://okdiario.com/coolthelifestyle/cultura/repaso-grandes-leyendas-jazz-247839

IDE Patrimonio. (s.f.). Colección patrimonial: Ficha 585 [Fotografía]. https://ide.patrimoniocultural.gob.cl/patrimonio/585

Manson, D. (2023). New Orleans Jazz Fest 2023 [Fotografía]. Axios. https://www.axios.com/local/new-orleans/2023/04/25/new-orleans-jazz-fest-2023

Rokkers. (s.f.). Los orígenes del jazz en Nueva Orleans: Un enfoque decolonial [Imagen]. https://www.rokkers.com.mx/los-origenes-del-jazz-en-nueva-orleans-un-enfoque-decolonial/

Rockaxis. (s.f.). The Bad Plus en Festival Chile Jazz [Galería]. https://www.rockaxis.com/vanguardia/galeria/21999/the-bad-plus-en-festival-chile-jazz/

The Clinic. (2024). El circuito del jazz en Concepción: Cinco bares para escuchar música en vivo en la ciudad penquista [Imágenes de espacios]. https://www.theclinic.cl/2024/03/01/el-circuito-del-jazz-en-concepcion-cinco-bares-para-escuchar-musica-en-vivo-en-la-ciudad-penquista/

UNESCO. (s.f.). La UNESCO celebra el jazz: Un lenguaje universal de libertad, creatividad y paz [Imagen]. https://www.unesco.org/es/articles/unesco-celebra-el-jazz-un-lenguaje-universal-de-libertad-creatividad-y-paz

Visit the USA. (s.f.). Museos de jazz: Celebra el género en estas atracciones musicales [Imágenes]. https://www.visittheusa.cl/experience/museos-de-jazz-celebra-el-genero-en-estas-atracciones-musicales

ANEXO 1

ENTREVISTA 1:

1. ¿Cómo describiría el panorama actual del jazz en Concepción en términos de escena, e0spacios y público?

Podríamos en los últimos 10 años, la escena del jazz en Concepción ha crecido exponencialmente. Por una parte, hay una cantidad mayor o una cantidad significativa de músicos que podríamos definirlos como jazzistas, hay dos Big Band cosa que antes no pasaba y hay músicos que cultivan distintos estilos desde el jazz tradicional hasta el jazz más contemporáneo, que podríamos llamar el jazz fusión. De modo que hay una escena, una escena vibrante con muchos proyectos, con muy buena música donde hay por una parte músicos reconocidos por nombrar alguno como Ignacio González, el maestro Marlon Romero, Panchito Molina, etc. Y luego una serie de otros músicos más jóvenes que han sido formados en las academias en la escuela que tiene no es así, pero alrededor de la Big Ban, Ignacio González. En una academia que se instaló no sé cierto que dirige el músico Yayo Durán, que es la escuela Surco, y la propia academia, que es la más antigua que tiene Marlon Romero, que han permitido entonces formar músicos y esos músicos son los que actualmente son los que tocan hacen recitales, graban presentan sus discos, etc.

Eso ha posibilitado que hoy día en Concepción, podríamos decir que hay en términos de espacio unos 12 lugares más o menos en el centro en Concepción digamos sí donde se toca jazz algunos que son un poco más o menos tradicionales y más antiguos y otros espacios más nuevos y tengo la idea que eso va creciendo, desde un lugar como Crápula por ejemplo, Casa de Salud, L'ántica, el Colegio Médico donde una vez al mes hay un recital gratuito, el Bar Callejón, etc. Entonces casi es posible que una persona, en una semana de martes a sábado tenga todos los días la posibilidad de ir a escuchar jazz, que eso hace 10 años no sucedía había un par de lugares y era como un poco intermitente, y después también en términos de espacio están lugares más institucionales y más establecidos como por ejemplo, en la parte digamos de en parrilla del Teatro Bio Bío por ejemplo, hay permanentemente conciertos de jazz sea en la sala grande, o en una sala de bolsillo y una sala de cámara y también en el Teatro Concepción. Entonces la escena local – para cerrar esta pregunta – en ese sentido, en términos de espacio ha crecido exponencialmente y yo creo que eso va a seguir creciendo. Porque hay un público que quiere escuchar esta música, hay un público que quiere conocer lo que están haciendo los músicos, hay un público que está interesado en esto, hay un público conocedor de esto, y eso entonces hace que haya una demanda no es cierto, que haya una oferta por una parte y una demanda no es cierto de parte del público para esto. Ahora ese público, yo creo que mayoritariamente es un público joven adulto por decirlo así, no también hay gente mayor digamos que es la que ha seguido tradicionalmente el jazz pero se ha producido una renovación del público, hace más tiempo no existía esto, no, o sea teníamos el, cuando yo llegué a Concepción el año 74, había 2 o 3 grupos y nada más entonces el panorama es muy alentador, el panorama es alentador, el panorama es auspicioso.

2. ¿Qué rol han jugado las instituciones culturales y académicas en la preservación y fomento del jazz penquista?

O sea, no mucho por así decirlo, que por ejemplo si pensamos en instituciones como el Teatro Regional del Bio Bío o la CORCUDEC, la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción y pensamos también en la carrera de música de la Universidad de Concepción, en esos términos sí que hay un interés, sí que hay respaldo, por ejemplo, en la carrera de música de la U de Concepción está Rodrigo Álvarez que hace clases y hace clases de música popular y de jazz, entonces están las instancias. Y por el otro lado también el Teatro de Concepción y Teatro Bio Bío, por supuesto respaldan y fomentan y auspician cierto y promueven la actividad jazzística sea local, nacional o internacional, entonces en ese sentido hay un cierto apoyo. Ahora lo que falta en ese sentido, es que estas mismas instituciones puedan proveer de algo que es muy importante digamos y que es por ejemplo, la grabación de discos ahí estamos mal, ahí no es mucho y lo que ocurre es que la gente ahora ya tampoco está publicando disco físico, sino que los está subiendo a plataformas, pero existe, o sea hace una semana Fernando Raín por ejemplo, un músico guitarrista de Concepción que cultiva el jazz fusión, lanzó su disco en el Colegio Médico, y lo estará presentando en distintas partes, tiene un disco físico propiamente tal, un vinilo. Lo que sí falta y es una ausencia que se echa de menos digamos, es que pudiera haber un lugar, digamos una especie de archivo, no un archivo una cosa así o una mediateca que permitiría guardar y resguardar todo esto que estamos contando esta historia del jazz que empezó en Concepción en los años 60 aproximadamente no existe, o sea un investigador como tú que quisiera ir a escuchar jazz a alguna parte y decir a ver qué se grabó los 70, cuál o cómo es el disco del trío jazz moderno, etc. Etc. Etc... No tiene dónde, no es cierto, junto con eso ciertas publicaciones, no hay, es decir, lo que existe además del libro de Álvaro Menanteau que es la Historia del Jazz en Chile y tiene un pequeñito capítulo de Concepción, la revista La Mocha publicó un número en el que me tocó participar, no es cierto con una especie de cómo decirlo de figura de fichas de jazzista a mí me tocó hacer esa investigación, y creo que la radio de la Universidad de Concepción publicó un texto bastante completo, con algunas fotografías con algunas entrevistas y dando cuenta dando cuenta de esto. Perdón algo que me he olvidaba, de institucional existe un Club de Jazz, que funciona no tanto como uno quisiera, pero ese Club respalda las actividades, está pendiente de la organización, tiene una comunicación con los socios, etc.

3. Desde su experiencia, ¿cómo se ha construido la identidad del jazz en Concepción? ¿Qué elementos la distinguen de otras escenas del país?

Claro, yo diría que en general, los músicos de jazz con composiciones propias como Fernando Rain y como el propio Rodrigo Álvarez, que tiene dos o tres discos grabados de hecho uno se llama Concepción, como Yayo Durán, como el propio Pancho Molina, de algún modo han tratado de buscar una cierta identidad, agregándole algunos elementos de la música popular, de la música folclórica,

nombrando composiciones con nombres de lugares de este lugar, de esta ciudad, etc. Ahora en términos de estricta musicalidad, diría que no lo noto tan claramente, no es tan evidente, a que decir mira esto es clave penquista, no como uno lo puede advertir un poco más en el rock, pero sí, lo que sí es notorio y esto puede ser una generalización lo que te voy a decir, pero es digamos la identidad también estaría dada por la manera de procesar los materiales, de procesar los materiales musicales, eso sería como muy a lo penquista digamos, ¿y qué es muy a lo penquista? tiene un cierto dejo nostálgico, tiene como un cierto saborcito a lluvia, pero yo no comulgo tanto con eso, pero por ahí, como una manera de ser de Concepción, una manera de ser sureño, no es cierto, eso distingue a los músicos de Concepción de los músicos de Valparaíso, por ejemplo, o de los músicos de Santiago eso pasa en general, en la música popular o en la música en general en desde la música clásica, la música popular, el rock y eso también está dado en el jazz. Claro, como te digo hay una cierta melancolía y una idea de trabajar con tonos menores no es cierto, con otras influencias que no son las influencias que reciben los músicos de Valparaíso o de Santiago, que tiene que ver un poco con incorporar algunos elementos folclóricos o populares, tonada, cueca, vincularla con la música de raíz, porque eso en general ampliando un poco la mirada, es lo que permitiría distinguir el jazz chileno del jazz argentino, por ejemplo, o del jazz de Estados Unidos, porque un músico que se define como jazzista tiene que pararse en un escenario y tiene que decirlo suyo, o sea porque si se va a poner a imitar a los músicos norteamericanos, no sé si es tan válido se puede hacer, tú haces un estándar y eso es así digamos, pero bueno pero ahí van a preguntar ¿y qué es lo propio, dónde está? y el jazz es un lenguaje que permite incorporar estos elementos propios, estos elementos que te dan una identidad.

4. ¿Considera que el jazz forma parte del patrimonio cultural de la ciudad? ¿Por qué?

Por supuesto que sí, desde los años 40 y tal vez un poquito antes, Concepción estaba como muy al día en lo que sucedía con la música, y por supuesto que había en ese entonces, orquestas de baile que se parecían un poco a las orquestas norteamericanas, a las Big Bands, pero a partir de los años que música bailable, swing fundamentalmente asociado con otros ritmos latinoamericanos, foxtrot, shimmy, que eran las músicas de moda de esa época, pero a partir de los años 40 empieza a observarse en Concepción una actividad más sistemática con la formación de grupos, con la formación de músicos, que venían probablemente de otras tradiciones. Luego el rector de la Universidad de Concepción, rector David Stichkin, él crea el Club de Jazz en la U de Concepción, y en un gesto inédito, único en Chile y no sé si en América Latina, pero inédito en Chile, ese rector al interior de la Universidad de Concepción funda un Club de jazz y no solo eso, sino que además provee una sala, compra instrumentos, compra discos, compra toca discos, etc., crea el espacio, y ahí funda entonces el Club de jazz, y ese Club de jazz es el que entre 1956 y 1965 va a realizar festivales nacionales y festivales internacionales, donde vinieron músicos argentinos, brasileños, uruguayos y algún que otro músico norteamericano. Y además estos festivales de esa época de los años 60, estaban de algún modo relacionados con la fiesta de la primavera, que era una fiesta ciudadana que se hacía, que terminó en los años 80 por ahí, y eso se hacía en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción, o sea asistían a escuchar jazz 2000 personas, 2500 personas era muy interesante. Bueno y eso continuó, digamos eso es una rueda que ha seguido girando y que efectivamente digamos esta condición de ciudad musical, pero que más allá de la cuestión de la UNESCO, en esa identidad musical es verdad que aparece en primer lugar el rock pop, pero detrás está también la actividad jazzística, tenemos músicos formados en Concepción que están tocando en Nueva York el caso de Claudia Acuña, Pablo Vergara y un montón de otros músicos menos conocidos, un grupo grande de unos 20 músicos puede ser, que están en Santiago y que han hecho una carrera exitosa en el jazz como, Nicolás Vera, el propio Yayo Durán que estuvo en Santiago y ya volvió, Pablo Vidal que viene y va que es un contrabajista de primera que alguna vez tocó también con Niño Cohete, como te digo ahí unos 14 músicos entre cantantes, Claudia Acuña vive en Nueva York, ella es una persona reconocida, ha sido premiada y actúa en los principales escenarios y ella nació en Santiago pero se formó musicalmente aquí, Edgardo Sánchez, que es un guitarrista que vive en Concepción, pero que es reconocido en Santiago, hay como te digo un montón de gente que son los que han estimulado esta actividad, el propio Panchito Molina, de modo que sí que nosotros tenemos, o sea digamos Concepción, en términos de patrimonio cultural reconoce al jazz como un elemento destacado e importante.

5. ¿Qué figuras, hitos o espacios considera imprescindibles al hablar de la historia del jazz en la ciudad?

De partida están los hermanos Marlon Romero y Moncho Romero, y detrás de ellos hay una genealogía están los hijos de Marlon, su propio hijo que se llama igual Marlon Romero, su hija Carla, que son todos músicos. Edgardo Riquelme alias Porsi Riquelme, que fue como uno de los pioneros del rock en Concepción y él fue músico y formó acá un par de bandas importantes, y después él se fue a Santiago, aquí él fue el uno de los integrantes del cuarteto de música moderna, que ha sido una fusión entre jazz con rock, en un momento en que había muy pocos músicos de ese estilo, bueno Claudia Acuña ya te digo está en Nueva York, es Pablo Vergara que vivió más de 15 años en Nueva York y ahora está viviendo en París con discos grabados y todo eso, está Daniel Navarrete que es un contrabajista también importante que está en Santiago. Ignacio González, de todas maneras, por otro lado, están los hermanos Arriagada, Claudia Arriagada que es cantante, Jorge, que es baterista y César Arriagada. Karla Romero, que es hija de Marlon Romero, el propio Pancho Molina, los ya mencionados anteriormente Yayo Durán, un cabro joven, Rodrigo Álvarez que es contrabajista y compositor, Pablo Vidal. Y también hay un grupo de músicos que son los que sostienen la bandera del jazz tradicional, ahí yo mencionaría una figura ya legendaria que es Ramón Monchito Cifuentes que toca en la Big Band de la Escuela de Derecho, así como el Nacho González tiene dos Big Band, una de la ciudad de Concepción y una en Chihuayante, existe esta la Big Band de la Escuela de Derecho y ahí el músico más antiguo de esa es Ramoncito Cifuentes, y también está Daniel Freire, que es un muchacho joven, compositor trombonista que es el director de la Big Band de Derecho que se presenta hoy miércoles en el Teatro de Concepción.

6. ¿Qué percepción cree que tienen hoy los jóvenes sobre el jazz penquista?

Como te decía denante, pues yo creo que no sabría dimensionar cuantificar, pero sí, te puedo decir que hay un grupo, o sea que hay jóvenes que antes no existían interesados en el jazz. Considerando que hoy en día está la Big Band Juvenil, que hay mujeres, que antes

solamente se dedicaban a cantar, pero ahora tú tienes saxofonista, guitarrista, contrabajistas también que son las que ha formado el Ignacio González. Pero claro, estos artistas jóvenes invitan a sus amigos y van y llenan la sala del Colegio Médico y van a Casa de Salud y van al Crápula y van al Bar Callejón, etc. Ahora no podría decirte son 10.000 no, no sé ahora digamos lo que yo sí sé, digamos es que en general lo que ha pasado es que a la enorme ola de la de popularidad de las músicas urbanas en paralelo, o sea una minoría, hay un grupo de jóvenes o hay jóvenes que están interesados en escuchar otra música, por un lado a mí me sorprende y me llámala atención que haya un público juvenil interesado en músicas latinoamericana de hace más de 70 años, o sea chicos que escuchan un bolero, vals peruano, tango, yo creo que es un fenómeno latinoamericano, no sé qué tiene que ver con que ahí existe una verdad, que ahí existe un sentimiento, que probablemente no lo encuentran en las músicas urbanas, y entre medio de eso está el jazz y hay proyectos súper interesantes y creativos, no en Concepción digamos pero en Santiago por ejemplo, la Brígida Orquesta que es una orquesta que junta jazz con rap y hip hop, más todas las otras combinaciones posibles de jazz moderno, jazz fusión, jazz rock, entonces yo creo que hay un interés de los jóvenes. Ahora esto Valentina, en las investigaciones que yo he podido realizar esto es cíclico, hubo un momento en Chile por ejemplo en los años 90 que fue como una época de esplendor del jazz. Entonces además existía una radio clásica que tocaba solo jazz, ya no existe una emisora como esa en Chile, esa emisora organizó festivales lleno de gente, fueron como 5, 6, 7, ya 10 años pongamos, y ahí aparecieron un grupo de jóvenes jazzistas, entre ellos ya muerto lamentablemente Cristián Cuturrufo, el chico Gálvez, nuestro Pablo Vergara, Pancho Molina, una serie de otros músicos, grupos de también músicos de Valparaíso, que estimularon ese revival del jazz, pero también yo quiero y quisiera entender que eso era un fenómeno mundial, no eso era una cuestión mundial por lo mismo, por el probablemente el agotamiento del pop, del rock en los públicos jóvenes empezaron a buscar y a escuchar otra música eso se terminó, ese revival y ese interés por el jazz se terminó, y eso debe haber durado hasta mediados del 2000 o 2005 por ahí, después bajó, y ahora yo creo que está volviendo, yo creo que está volviendo de a poco está volviendo a poco. Como te digo los músicos también están buscando no hacer reguetón, o no hacer trap, no sé hagamos otra cosa, en fin y lo maravilloso es que las posibilidades de formación técnica académica ahora existen, antes no existían, desde los instrumentos hasta un profesor que te haga clases de armonía, de composición, no es cierto, tú puedes encontrar en YouTube a lo que se llama un soundbook o sea la partitura escrita, eso antes no existía entonces tú ahora puedes llevar no sé una canción de los Beatles, como un estándar jazzístico y puedes aprender ahí, y en ese sentido habría que decir también que nuestros jazzistas de Concepción y de Chile en general tiene un nivel técnico bastante bueno, podrían pararse en cualquier parte del mundo y tocar, hay unos mejores que otros naturalmente, pero si lo podrían hacer sin problema, antes eso era más difícil porque eso era con pura oreja nomás, no sé tú escuchabas los discos trataban de copiarlo al oído.

7. ¿Ha observado iniciativas recientes que busquen acercar el jazz a públicos jóvenes?

Yo creo que los festivales de jazz son una iniciativa que justamente percibe eso, no solo para el público cautivo, sino que también para otro público, por ejemplo, esta cosa que es el Picnic jazz que lamentablemente se hace solo en verano, la idea de que se hace mucho en Estados Unidos esto de hacerlo en un parque que la gente vaya y se relaje y escuche buena música y hay un espacio de convivencia, de un montón de cosas así. Yo creo que, en la municipalidad de Concepción, sobre todo con la administración del exalcalde Álvaro Ortiz, eso ha sido importante de permitir que una vez al mes un grupo de jazz, que puede ser la Big Band o no, con algún invitado que se presente, Ignacio González en eso es muy valioso porque él también hace un poco de pedagogía en eso, o sea presenta los temas, habla el compositor, habla un poco del estilo detrás de este tema, etc. Está muy bien en algún momento, creo que no existe en algún momento, el Ignacio para seguir expandiendo esta red lo que él quiso hacer y formó algo de llevar esto al Liceo de Hombres ya, pero ahora creo que lo tiene canalizado en la Escuela Artística que tiene la municipalidad, donde ahí estudia instrumentos trompetas, saxo, batería y guitarra eléctrica, en fin. Lo que no tenemos son precisamente por ejemplo, nos faltan programas de radio de jazz, programas de televisión de jazz, y tenemos todo típico, tenemos toda esta actividad tan bullente, ¿por qué los canales de televisión locales me refiero, no tienen un espacio o un programa de jazz donde vayan todos estos músicos?, ¿no es verdad? a mí me pican las manos por hacerlo con otro amigo probablemente, con otra persona y ofrecer un proyecto no cierto un programa de donde uno puede entrevistar a los músicos, y que los músicos tocan en vivo, que no es tan fácil, como alguna vez en el caso del rock pop fue el "Gallinero", donde pasaron cientos de bandas, hasta que ese proyecto lamentablemente se terminó. Tampoco tenemos una revista, no existe una publicación, los diarios hacen algo no es cierto, pero yo creo que no es suficiente, siempre se produce este divorcio, entre lo que está ocurriendo en realidad y lo que los medios son capaces de tomar, ahora una revista de jazz, conozco muchas revistas de jazz en Chile que han fracasado todas, pero yo digo no, hagamos una publicación no tan pretenciosa, no tan elegante y que dé cuenta de esto y muestre los panoramas y que tú veas las revistas y dices ah, toca aquí y allá, esto o lo otro, en fin.

8. ¿Qué factores contrarios cree que influyen en la desconexión o escaso conocimiento de las nuevas generaciones sobre esta tradición musical?

Mira, yo creo que lo que el jazz siempre ha tenido que luchar es por un lugar común, y ese lugar común es el que el jazz es una música difícil, el cual es un error, es así hay muchos estilos, hay para todos, estilos que son cercanos a la música popular, y ahí yo si hubiera que culpar a alguien, le echaría la culpa a las instituciones que tienen que ver con esto, o sea a los colegios a las universidades, por jugársela digamos de una manera más sostenida, ahora lo que sí lo que sí ocurre es que estas instituciones fomentan de algún modo, o sea nadie niega cuando dices: mire quiero ofrecer un concurso de jazz, quiero traer un trío de jazz, un cuarteto, la Big Band, eso ha cambiado, ahora hay una actitud más positiva frente a esto, pero todo eso es insuficiente, siempre es poco, a veces depende de iniciativa del profesor de música que tiene una vocación y que le gusta más el jazz y no tanto folclore, lo cual tampoco está malo digamos, pero claro no va por ahí, yo creo que ahí la ciudad está un poquito al debe, y en general eso pasa con toda la música claro, o sea la música necesita mediatizarse, necesita estar en los medios, necesita que haya programas de radio, que se hagan programas de televisión, que exista una publicación, que los medios escritos El Sur, yo creo que lo hacen, lo difunden, pero no es sostenido, no hay una columna de jazz, no hay una cosa que diga: ah toda la semana el Perico Pérez

escribe sobre el jazz. Entonces ahí hay que buscar ciertas estrategias que permitan que los músicos, que el club de jazz, tengan una llegada todavía más amplia, en los colegios, en las universidades, en los centros culturales, cachai, o sea que el Teatro Concepción por ejemplo, de mutuo propio o el Teatro Regional del Bio Bío de mutuo propio tenga a lo menos 4 ciclos jazzísticos en el año, pero no se hace, o sea ahora tendrías que ir a preguntarle por qué a la gente de la programación, pero yo más o menos intuyo lo que te van a decir, lo que pasa es que ellos no son capaces o no tienen capacidad económica para generar esto, lo que hacen es que compran eso a un productor externo, pues tendría que ir un productor y decir mire sabes yo quiero ofrecer cuatro ciclos jazzísticos que duren tres días, me lo compran o no me lo compro cuánto vale, por ejemplo Marlon Romero cierto él hace solo un festival de jazz en invierno o en otoño, pero uno no pues debería ser 4 o 5 durante todo el año para que no se olvide, necesita que sea constante.

9. Desde su punto de vista y si es que las hay, ¿cuáles han sido las principales falencias en la difusión del jazz local actualmente?

Tengo entendido que luego de esto de la UNESCO, hay un sitio que se llama Concepción Musical, en el que deberían estar los panoramas, pero no está actualizado, entonces como estábamos hablando faltaría publicidad más visible, por ejemplo en el aeropuerto de esta ciudad no hay ninguna señal, o sea afiche o fotografía que diga: "Concepción ciudad musical", creo que no sé qué vi algo de Los Tres, pero no me acuerdo, entonces donde aparecieron fotos que se vayan cambiando de nuestros principales jazzistas, de nuestro poder rockero, de la gente de la ópera, de los músicos clásicos para darle oportunidades a todos, o sea "señor si usted viene a Concepción tiene que escuchar jazz, tiene que ir a estos lugares", eso se puede hacer. Bueno se podrían diseñar páginas web, donde una persona podría canalizar toda esta actividad jazzística y llevarla a una sola página web, y que esa página web incorporara podcast, programas de radio, tal vez algunos videos, y hacer un ciclo de, ejemplo, 40 o 50 programas entrevistando en YouTube no es tan difícil, hoy día con un celular se podría hacer, y hacer un ciclo de, vamos a poner, 30 programas con los principales jazzistas en un lugar o en una sala de ensayo, donde los cabros puedan tocar y después puedas hacerle tú una entrevista o una nota, ahora todo eso necesita un respaldo económico, necesita un piso, para no hacerlo gratis, pero por ejemplo las carreras de comunicación audiovisual y las carreras de periodismo, no sé junto con música de la U de Concepción u otro carrera, se podrían encargar de eso entonces en el Duoc hay comunicación audiovisual, en la U Católica y comunicación audiovisual y creo que el Santo Tomás,, claro entonces esas esas tres entidades podían unirse, y hacer para efecto de las cámaras, para filmar, para grabar, para editar la música etc., y hacer un ciclo de lo que existe de eso, por ejemplo el músico Mauricio Melo, pero no tiene que ver con el jazz tiene que ver con el rock, él se ha ganado proyectos interesantes en ese sentido, yo al menos no lo puedo hacer hasta fines del 2026 cuando me salga del Consejo de la Cultura, pero ese es un proyecto que a mí me da mucha vuelta, de poderlo hacer con algún amigo en que podamos conducir los dos un programa de esta naturaleza, así que ahí estamos al y ahí cierto desde el diseño, de páginas webs, de hacer logo, de hacer campaña, de hacer una campaña de marketing, en fin, todo eso se puede hacer.

10. ¿Qué importancia cree que tiene el lenguaje visual o expositivo para comunicar esta historia a nuevas audiencias?

Completamente fundamental, de hecho ese número de la revista La Mocha Jazz, que está casi agotado, ese fue un empeño muy interesante, muy valioso porque no había nada registrado, y ahí lo que ese proyecto tiene varias cosas atractivas, digamos por primera vez se hizo un registro a través de fichas individuales cierto de músicos, como de 40 músicos, ya no me acuerdo el número ya me olvidé, pero además eso incluye un grabado original de los músicos y además incluía también una décima, yo creo que fue mucho, yo lo habría dejado entre un texto escrito, la presentación y el grabado y eso sería, pero bueno no importa yo no decidí eso, a mí me contrataron, yo trabajé para eso, pero por ejemplo se podría hacer usando todos los recursos del diseño actuales, una página web por ejemplo, para no pensar en una revista que ya eso estamos hablando de otra plata, por ejemplo en convenio con el Club de Jazz y decir: "mire con el auspicio de y con el patrocinio de y lo que sea del Club de Jazz hagamos una página web que gráficamente sea así, así, así, y así", pero hablemos con este niño hablemos con el Pipe Oliva, extraordinario dibujante y digamos Pipe: ¿por qué no hacemos una serie de cómics del jazz en Concepción?, es otro mis proyectos, o también está Claudio Romo por otro lado en la U de Concepción, aunque lo de él es otra cosa, donde hay estudiantes ahí que se podría hacer algo, todas esas posibilidades están abiertas, si un músico decide hacer un disco físico, bueno ¿a quién recurre para que le haga el diseño de la portada de la carátula? lo hace el mismo seguramente por razones de costo, podría entonces qué es lo que debería ocurrir al revés la carrera de diseño debería decir con alumnos y algún profesor y decir: "sabe señor usted es músico, rockero, trapero, hip hopero, reggaetonero o jazzista, nosotros tenemos acá un departamento que hace diseño para usted".

11. ¿Qué cree que debería ocurrir para que el jazz en Concepción sea valorado aún más como un elemento identitario?

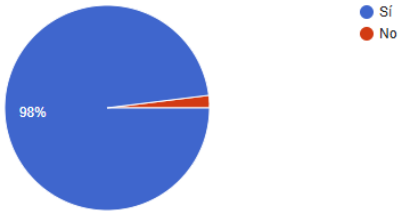
Bueno, lo que te he dicho ya en toda la conversación, yo creo que se necesitan más espacios para que los músicos de jazz toquen, que se necesita establecer un protocolo que puede ser hecho desde la municipalidad a partir de nuestra condición de Ciudad Musical, un protocolo que diga que cualquier músico que actúe en un lugar público debe recibir una remuneración mínima de 100.000 pesos, un acuerdo porque no puede ser que a los músicos le paguen dos chelas y un completo, no es lo correcto. En tercer lugar, las instituciones artísticas culturales de la ciudad deberían tener a lo menos 2 o 3 ciclos anuales de jazz, estoy hablando del Teatro Concepción del Teatro Regional del Bio Bío, estoy hablando de Artistas del Acero, Balmaceda de Arte Joven, por el lado de las instituciones, ahora ya sabemos por lo que hemos estado hablando, que hay entidades que son privadas, negocios que son privados, como el Bar Callejón, como Casa de Salud, como lo que sea, que sí están acogiendo al jazz. En cuarto lugar, es necesario que los medios de comunicación, radio televisión y prensa escrita tengan espacios más sostenidos para la difusión del jazz, columnas, programas de radio, programas de televisión, etc., eso es fundamental porque son los medios de comunicación, que exista una página web que los alumnos de diseño junto con los de periodismo diseñen no cierto una página web y los periodistas acá se preocupan de los contenidos y ustedes del diseño, etc. etc. etc. Y que bueno finalmente, que la municipalidad, la gobernación o hasta el estado, también se puede hacer cargo de

esto para que no solo sea REC, no solo haya dinero para para potenciar el rock o el rock pop, sino que también una música como como el jazz. Hacer charlas, hacer talleres, hacer clases magistrales, por ejemplo, una semana de jazz entonces hacer una cosa maravillosa que sea como jazz en la primavera en la Plaza Perú, en el Colegio Médico, en la Sala de la Cooperación Sinfónica, en Tribunales, hacer conciertos en vivo. Que estén los músicos conocidos y reconocidos que hagan clase hagan clases magistrales que vengan estos músicos de Argentina, músicos de Estados Unidos, músicos de Santiago, producir una efervescencia una vez al año, para qué le vamos a pedir más.

ANEXO 3 - ENCUESTA 1: *APROXIMACIÓN*

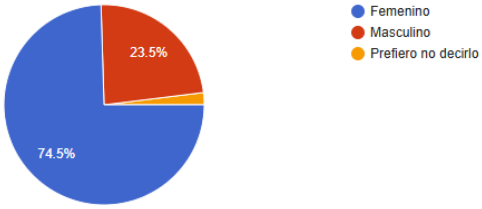
¿Me das tu consentimiento para poder utilizar las respuestas obtenidas en esta encuesta para el desarrollo de la investigación?

51 respuestas

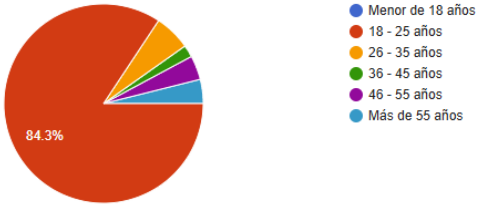
¿Cuál es tu género?

51 respuestas

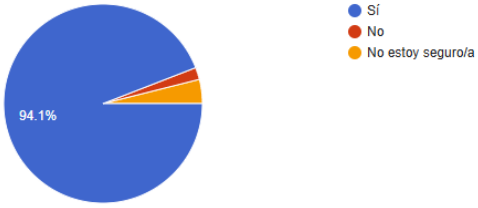
¿Qué edad tienes?

51 respuestas

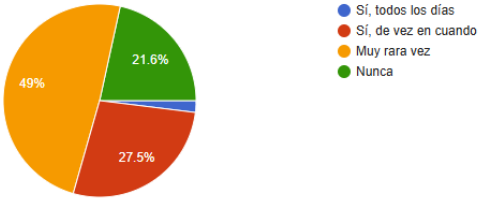
¿Has escuchado hablar del jazz como género musical?

51 respuestas

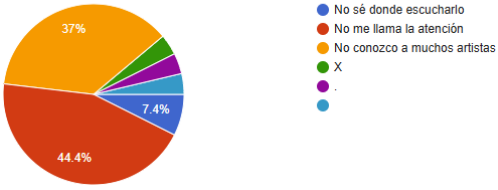
¿Escuchas jazz?

51 respuestas

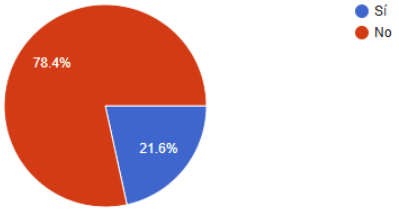
Si nunca has escuchado jazz, ¿por qué crees que no has tenido contacto con este género musical?

27 respuestas

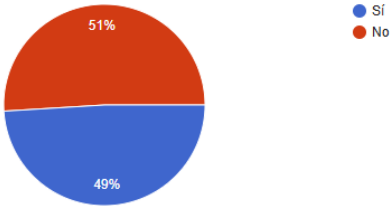
¿Has asistido alguna vez a un concierto o presentación de jazz en vivo en el Gran Concepción?

51 respuestas

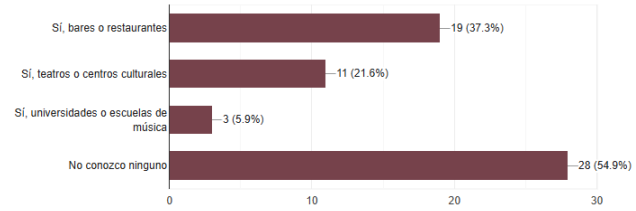
¿Has asistido alguna vez a un concierto en el Gran Concepción fuera del REC?

51 respuestas

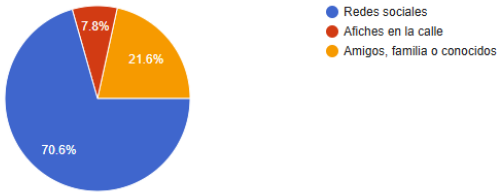
¿Conoces lugares en Concepción donde se toque jazz en vivo? *(puedes marcar más de una opción)*

51 respuestas

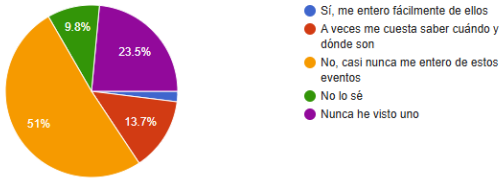
¿Cuáles son los principales medios por los que sabes de los conciertos, presentaciones, etc.?

51 respuestas

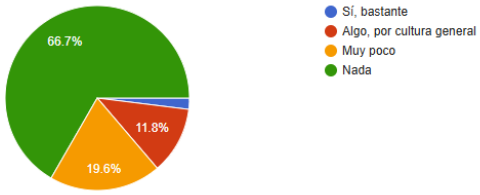
¿Crees que los eventos o conciertos de jazz en el Gran Concepción tienen una buena difusión y comunicación?

51 respuestas

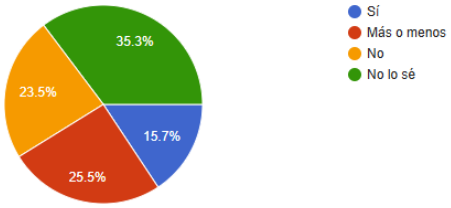
¿Conoces algo sobre la historia del jazz en Concepción?

51 respuestas

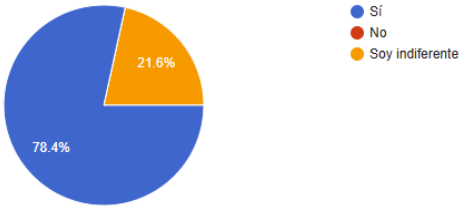
¿Crees que el jazz tiene un lugar relevante en la cultura actual del Gran Concepción?

51 respuestas

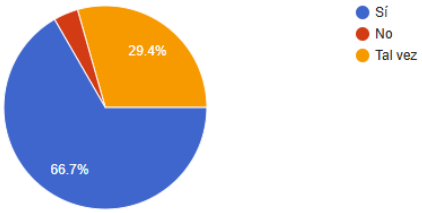
¿Te gustaría que existieran más espacios donde se pueda disfrutar del jazz en la ciudad? (además de los que ya existen)

51 respuestas

¿Te interesaría conocer más sobre el jazz si fuera presentado de una forma distinta o más cercana?

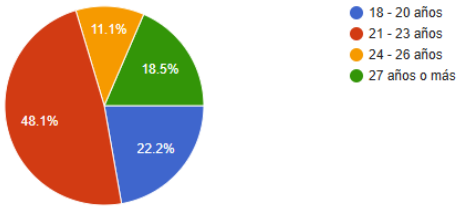
51 respuestas

ANEXO 4 - ENCUESTA 2:

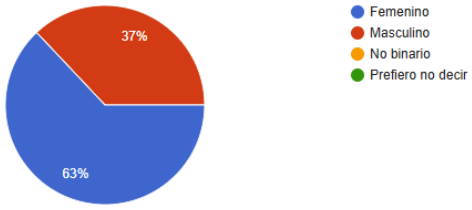
Edad

27 respuestas

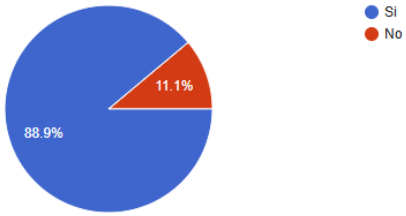
Género

27 respuestas

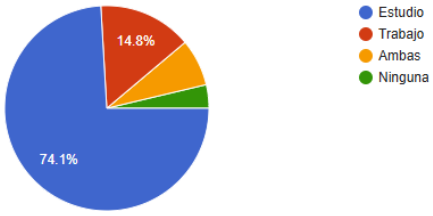
¿Vives actualmente en alguna de las comunas del Gran Concepción?

27 respuestas

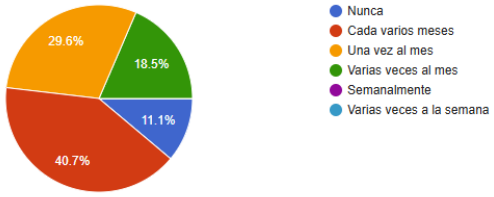
¿Estás estudiando o trabajando actualmente?

27 respuestas

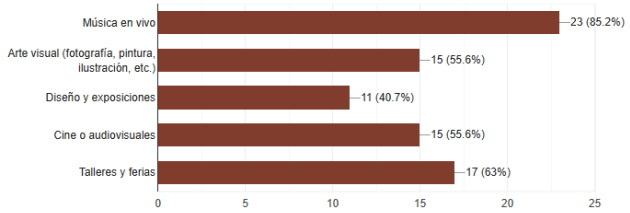
¿Con qué frecuencia asistes a actividades culturales presenciales? (exposiciones, conciertos, ferias, teatro, cine, etc.)

27 respuestas

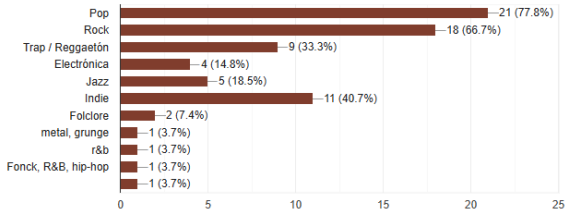
¿Qué tipo de actividades culturales te interesan más? (Puedes marcar más de una)

27 respuestas

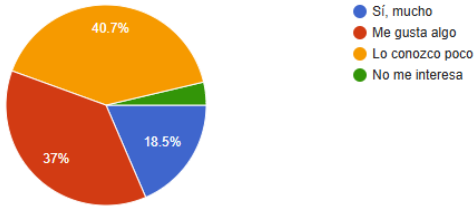
¿Qué géneros musicales escuchas con mayor frecuencia? (selección múltiple)

27 respuestas

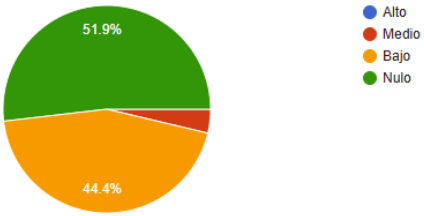
¿Te gusta el jazz?

27 respuestas

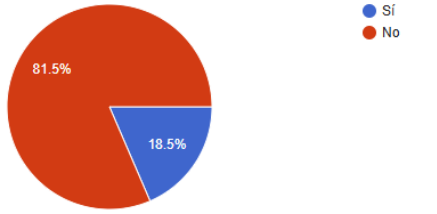
¿Cómo describirías tu nivel de conocimiento sobre el jazz en Chile?

27 respuestas

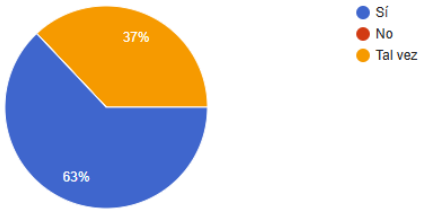
¿Sabías que Concepción tiene una historia importante relacionada al jazz?

27 respuestas

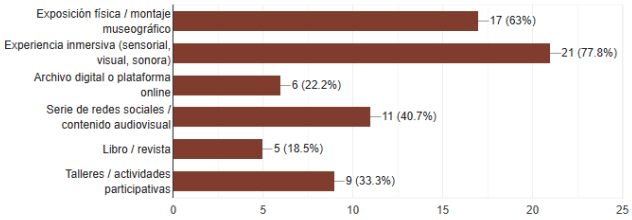
¿Te gustaría saber más sobre el jazz en tu ciudad si estuviera presentado de forma atractiva (visual, inmersiva, sensorial)?

27 respuestas

¿Qué formato te atraería más para conocer esta historia? (Puedes elegir más de una)

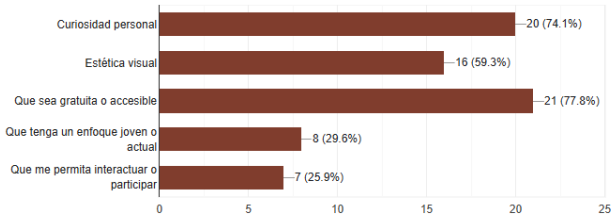
27 respuestas

¿Qué te motiva a asistir a una exposición cultural? (Puedes elegir más de una)

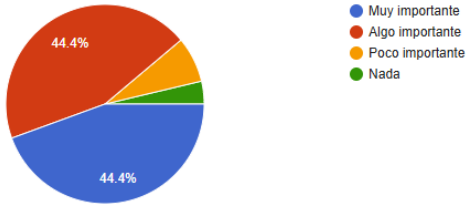
Copiar gráf

27 respuestas

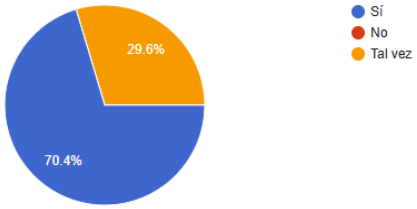
¿Qué tan importante es para ti que las actividades culturales de tu ciudad reflejen su historia musical local?

27 respuestas

¿Te interesaría asistir a una exposición sobre el jazz en Concepción si estuviera pensada desde un enfoque joven y sensorial?

27 respuestas

Universidad del Desarrollo
Facultad de Diseño