

SE CELEBRA EL I ROCK IT CAFÉ EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Expertos en divulgación científica y profesionales e las industrias culturales conversan sobre la potencialidad del arte para una ciencia más accesible

La **dialéctica entre arte y ciencia** ha sido el tema central del **I Rock it Café** celebrado en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. El encuentro tuvo lugar en el contexto del **Doctoral Fest 2025**, organizado por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga. El Vicerrectorado de Doctorado y Posgrado, Salvador Pérez, y la Vicerrectora de Cultura, Rosario Gutiérrez, dieron la bienvenida a los asistentes introduciendo una jornada destinada a los estudiantes de Doctorado de la Universidad. Rafael Ventura, investigador principal del proyecto europeo **Rock your Research** contextualizó la primera edición de Rock it Café presentando un formato que crea un espacio de interacción entre académicos y profesionales del arte y la cultura para encontrar formas de hacer **para que la ciencia sea más accesible a la sociedad**.

La posibilidad de intervenir en la ciencia a través de la creación artística fue introducida por la experiencia "**Música y patologías**. La romantización de la enfermedad a través del Rock'n Roll". Cristina Díaz, facultativo del Hospital San Carlos y profesora en la Universidad Complutense, compartió el diseño de una asignatura que recurre a la música y su historia para explicar patologías médicas. Posteriormente, el tema se abordó desde la conversación, moderada por Juan Aguilar, Profesor de Bellas Artes de la UMA, y participada por Enrique Viguera, Profesor de Genética de la UMA, Isabel Barbancho, Catedrática de Teoría de la Señal de la UMA, Paz Villar, Relaciones Institucionales del Teatro SohoCaixaBank, y Tony Punk, productor musical.

Los participantes encontraron en la **creatividad un patrón común al arte y la ciencia**. La creatividad fue descrita como una habilidad fundamental e inherente al ser humano. Durante la conversación se argumentaron que la creatividad debe ser "desamortizada" del mundo del arte y entendida como un **patrimonio universal** aplicable también a la creación científica. Enrique Viguera definió la creatividad como la capacidad de conectar ideas. Esta capacidad es especialmente visible en grandes artistas y científicos de altas capacidades. Paz Villar cuestionó la idea de que los artistas sean seres especiales, tratando de "desmitificar" la percepción de profesionales con la capacidad de crear en exclusividad. La gestora cultural afirmó que la creatividad está presente en "todos los procesos y en todas las disciplinas", ya que "todo el rato tenemos que resolver procesos de creación y de maneras diferentes, innovando".

Los intervinientes compartieron la visión del **científico como artista**. Para Viguera es esencial el trabajo creativo al interpretar datos o contar una historia en un artículo científico. El investigador considera que transmitir la "esencia" de la ciencia requiere un "toque artístico". Por su parte, Isabel Barbancho argumentó que la creatividad es fundamental cuando se redacta un proyecto de investigación. Barbancho describió un proceso que implica "imaginar qué quiero hacer" y "cómo juntar una cosa con otra". También relacionó el trabajo creativo con la necesidad de "saber vender" un proyecto de investigación para obtener financiación, de manera similar a cómo una obra de teatro busca gustar al público.

La discusión exploró si **el arte es principalmente una forma de hacer o un resultado**. Villar opinó que el arte es una forma de hacer y subrayó que la creación en el arte, si bien puede ser "más indisciplinada" que la científica, también implica rigor y se basa en el "ensayo, error, ensayo acierto". Sobre este tema, algunas intervenciones argumentaron las similitudes entre los procesos científicos y artísticos. Así, Tony Punk describió la analogía entre el científico que escribe un artículo y el músico que compone una canción. Ambos utilizan lenguajes establecidos siguiendo "patrones adquiridos" o rompiéndolos. En términos similares, Isabel Barbancho describió el procesamiento de señales como "el arte de extraer de una señal la información que te interesa". Aun existiendo paralelismos entre el hacer artístico y científico, Viguera señaló que el rigor y los grados de libertad limitados en los procesos científicos diferencian la creación científica y artística. Si bien hay margen para imaginar hipótesis, la ejecución científica debe ser "tremendamente rigurosa".

Actualmente, la diferencia más apreciable entre arte y ciencia radica en el atractivo o la conexión emocional que el arte genera con el público. En este sentido, Viguera afirma que la ciencia puede beneficiarse del arte, especialmente en la divulgación y conexión con la sociedad. El arte puede ofrecer herramientas para hacer la ciencia más accesible y comprensible para una audiencia más amplia. Para el profesor de Genética, es necesario sacar la ciencia del laboratorio y llevarla a la sociedad, al ciudadano "que financian la investigación a través de impuestos y tienen derecho a saber lo que se hace."

El proyecto europeo Rock Your Research fomenta colaboraciones transdisciplinarias entre artistas, investigadores y la sociedad civil, buscando crear un puente entre la ciencia y el arte para desarrollar una sociedad más inclusiva e informada. La Universidad de Málaga participa en el proyecto europeo 'Rock Your Research' formando parte de un consorcio internacional que incluye a universidades, instituciones culturales y organizaciones sin ánimo de lucro de España, Suecia y Alemania. La UMA participa junto a Linne Universitet, ACEEU, Vetenskap & Allmanhet, y la Universidad de Granada.