

Red de Investicreación artística. Experiencias de vínculos para la formación, creación e interpretación”

Irma Fuentes Mata

Instituto Nacional de Bellas Artes

ifuentesmata@msn.com

Pablo Parga Parga

Universidad Autónoma de Querétaro

zacpablo2010@hotmail.com

Resumen

La ponencia se refiere a la experiencia de vinculación entre cuerpos académicos de tres universidades UAQ, UAZ, UMSNH. Integrados por profesores formados en el INBA, que tienen dos años trabajando en red , describe sus antecedentes, fundamentos, metodología, objetivos, preguntas de investigación, productos académicos alcanzados conjuntamente , así como las conclusiones .

Palabras clave : Red Investicreación Artística, Formación artística, organización de redes, producción académica multidisciplinaria

Introducción

La Red temática de InvestiCreación Artística , es la articulación de esfuerzos con un fin académico común con características específicas para vincular el trabajo de investigación y creación en la educación artística superior . La Red es aprobada y financiada por el Programa de Mejoramiento Profesional de la SEP (PROMEP). Se conforma inicialmente por tres Cuerpos Académicos del área de Humanidades , Arte y Educación de la Universidad Autónoma de Querétaro , la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo . La mayoría de los integrantes somos profesores, creadores e investigadores formados académicamente en el Instituto Nacional de Bellas Artes , quienes abordamos de manera conjunta , desde la teoría y la práctica , el problema de la falta de sistematización de los procesos de investigación y creación artística . Actualmente hemos coincidido en la discusión de la problemática de investigar el arte organizados en cuerpos académicos y /o grupos de investigación de instituciones , con el propósito de generar y aplicar nuevos conocimientos sobre la formación , la interpretación y la creación artística y cultural en los ámbitos de la educación superior.

ANTECEDENTES

Desde hace más de veinte años los autores de este trabajo, Dra. Irma Fuentes y Dr. Pablo Parga, fuimos actores y testigos de discusiones en el campo de la educación artística en nuestro país al interior de los espacios académicos de investigación del arte, pero aún existe la separación entre quienes avalan o legitiman los campos de conocimiento, quienes los evalúan, y quienes producen conocimiento sobre el campo artístico en específico.

Los primeros seminarios talleres permanentes de investigación realizados en el Instituto Nacional de Bellas artes (1997) propiciaron la reflexión de esta problemática. Los apoyos para recuperar las experiencias de creación, educación e investigación artísticas en la instalaciones en el Centro Nacional de las Artes favoreció los espacios de formación profesional de los artistas dedicados a la docencia o a la investigación, ello nos permitió realizar diplomados y seminarios sobre teorías, enfoques y prácticas de la educación artística.

La discusión se inició en los Seminarios de Metodología de Investigación de las Artes (1997 INBA/ CNA) que coordinamos para los académicos de los centros nacionales de investigación y escuelas de arte en el CENIDIAP, y sigue vigente. Quienes nos desarrollamos en el campo del arte, hemos establecido un proceso de constante revisión y reconocimiento hacia las otras disciplinas, sin embargo, en el sentido inverso no ha sido muy alentador, son pocos los compañeros de las *ciencias duras*, o incluso de las ciencias naturales, que han intentado vincularse o considerar el arte como un producto del conocimiento humano digno de ser investigado.

LOS INTEGRANTES DE LA RED

Los docentes , investigadores y creadores artísticos que conforman la Red de InvestiCreación Artística son académicos tienen en común el trabajo colectivo y continuo - al interior de sus respectivas Instituciones de Educación Superior - en la generación y aplicación del conocimiento artístico. Poseen una amplia trayectoria como docentes del arte en los ámbitos de la educación superior , además de contar con experiencia en la creación , interpretación y ejecución artística . Lo anterior, permitió vislumbrar que se podía iniciar la organización en un gran colectivo de docentes -investigadores-creadores, que trabajaran de manera articulada y sistematizada , para a la mejora de los procesos de investigación , docencia y creación artística .

Los integrantes titulares de la red somos : Dra. Irma Fuentes Mata , Dr. Alejandro Augusto Barrañón Cedillo , Dr. Pablo Parga Parga, Mtra. Claudia Torres González , Mtra. Pamela Soledad Jiménez Draguicevic, Mtra. Blanca Gabriela Pulido Cervantes , Mtro. Luis Herrera Alvarado, Mtra. Adriana Elena Rovira Vásquez , Mtra. Claudia Frago Susunaga , Mtra. Rocío del Carmen Luna Urdaibay , Mtra. Alejandra Olvera Rabadán, además de colaboradores permanentes e invitados , así como estudiantes . Entre varios de nosotros , existe relación desde la formación en escuelas de arte en el nivel bachillerato y /o superior, inclusive en el posgrado. Esta relación se ha visto fortalecida en el ámbito de la ejecución e interpretación artística profesional . Estos vínculos se profundizan cuando coincidimos en la decisión de participar como docentes en escuelas o instituciones de educación superior.

Acorde a las nuevas políticas que rigen los perfiles de calidad en la educación superior , los integrantes de esta Red , nos hemos preocupado por profundizar nuestros conocimientos

en los campos de nuestra profesión , reflexionando, creando e investigando desde nuestros respectivos colectivos de docentes . Ya constituidos como Cuerpos Académicos , bajo el esquema de Promep , se emprende el trabajo de iniciar la sistematización y el reconocimiento del trabajo conjunto y multidisciplinario que se había desarrollado a través de los años: elaborar planes y programas de estudio , la producción académica de materiales como libros, discos, conferencias, organización y/o participación en eventos académicos y la producción de espectáculos multidisciplinarios.

Uno de los puntos centrales que orientan y articulan el trabajo en Red , es la aspiración por investigar y proponer modelos teórico -prácticos para la generación del conocimiento artístico-cultural y cómo integrar todo esto en la labor cotidiana al frente de nuestros alumnos, en los respectivos programas educativos.

Previo a la aprobación oficial de la Red ya teníamos en común la participación en espacios como el Foro Nacional sobre investigación y creación artística como producción del conocimiento, los Coloquios de Escuelas Superiores de Arte , Coloquio de Artes Escénicas, Primer Foro de InvestiCreadores , así como en el diseño de Planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado , producciones artísticas multidisciplinarias , programas de radio y grabaciones de discos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Las ideas que fundamentan esta red se basan, por un lado, en la experiencia en procesos académicos de vínculos en grupos de investigación y redes de colaboración académica vividos en diversas instituciones; por otro lado, en los fundamentos teóricos que se han desarrollado en los últimos años respecto al surgimiento y desarrollo de redes nacionales e internacionales

De acuerdo con Jaime Calderón (2010:47) autor de *La red didáctica de investigación educativa*, se proponen seis pautas metodológicas para la creación y desarrollo de redes.

- 1.- Una red es producto de confluencia de intereses en el entendido de que todos sus integrantes son motivados por su deseo y la voluntad libre para comunicarse y compartir información y experiencias que redunden en beneficio de todos y cada uno de ellos. En este sentido la red debe tener claramente los propósitos y programa de trabajo.
- 2.- Para que exista una vida duradera de la red es imprescindible que la comunicación sea permanente y retroalimentada. Esto significa no dejar ninguna pregunta de los emisores sin atender y asumir el compromiso de aportar propuestas, reflexiones y abrir debates con argumentos.
- 3.- Si bien en una red no hay líderes ni figuras que dependan de estructuras de organización vertical y por esta razón nadie puede considerarse dueño de ella, es importante en la fase inicial delegar su funcionamiento en coordinadores, procurando que este papel sea rotativo, dado que la red también entraña relaciones de poder.
- 4.- Un punto de partida inicial en la metodología de las redes es que estas se construyen en la práctica, en la afectividad, en el respeto en la horizontalidad de las relaciones y en la repartición diferenciada de quehaceres, saberes y habilidades.
- 5.- Para que exista una red esta tiene que estar encarnada en los sujetos; es decir, no hay red sin sujetos relacionados: estos son los nodos de resonancia comunicativa.

6.- Toda red es un espacio de convivencia y conectividad que requiere asumir principios éticos y generar mecanismos de seguimiento y sistematización sobre sus procesos y resultados. Esta tarea implica identificar las características y los atributos interrelacionales y morfológicos de la red.

Investigar el arte obedece por un lado, a la necesidad de obtener y producir conocimiento sobre el campo artístico que se ha construido por tradiciones, esfuerzos sistemáticos y tenacidad de quienes desarrollan la investigación profesionalmente y, por otro lado, debido a las dinámicas institucionales o universitarias, que exigen cada vez más que los profesores sistematicen su práctica, realicen investigación y profundicen en el campo de su especialidad.

La reflexión sobre cómo hacer investigación del arte se va haciendo cada vez más necesaria. La investigación sobre la prácticas de enseñanza tiene como propósito la construcción de nuevas teorías explicativas y comprensivas que nos permitan avanzar en el campo de la didáctica científica. Encontrar recurrencias, nuevas explicaciones, descubrir relaciones construye el sentido con que la investigación se despliega en este terreno. La reflexión referida a las a las estrategias metodológicas –en el caso de la investigación didáctica- nos revela, al igual que en otras disciplinas, esferas del conocimiento o prácticas profesionales, tendencias, coexistencias de programas diferentes y, por qué no, violaciones a principios de la tradición del campo de la investigación. (Litwin Edith, 2008:201) Sin embargo, la investigación cualitativa se ha desarrollado, en especial la investigación en el aula.

Son los docentes quienes poseen una experiencia práctica, fruto de su tarea cotidiana, que abre incertidumbres y perplejidades, La fuente de interrogantes es privilegiada en tanto se entrama en los problemas prácticos de la enseñanza y no en los intersticios que dejan las teorías.”(Litwin:2008)

El proceso educativo que se realiza en una escuela de arte es complejo, incide en la formación de los alumnos, en las expectativas sociales y en la propia identidad docente. Además, están las exigencias institucionales internas o externas que obligan al docente a mantenerse actualizado, a desarrollar su propia actividad profesional y realizar investigación. Es, decir, por un lado, mantiene su vigencia por las exigencias personales de continuar con la labor creativa y docente fundamentada en la investigación, y por otro, da identidad a una práctica de investigación que, aunque tiene diferentes visiones y perspectivas, permite al profesor de educación artística superior, realizar su práctica cotidiana.

El desarrollo de la investigación en el aula surge de los planteamientos de Peter Wood cuando se propone sistematizar y documentar los procesos educativos, si bien sus investigaciones en la educación se refería a procesos de educación básica, es posible recuperar esos planteamientos para reflexionar, analizar y teorizar sobre nuestra experiencia como docentes de arte y creadores

Las redes representan nuevas opciones de formación docente que permiten potenciar el saber hacer de los maestros a partir de comunidades de aprendizaje que reflexionan, investigan e innovan sus prácticas educativas (Jaime Calderón, 2010)

Los iniciadores de esta red estamos convencidos de que nos enfrentamos a un amplio terreno por recorrer, ya que los campos disciplinares están cada vez más divididos y las fronteras son más implacables, tan es así que desde la última década se busca encontrar puntos de confluencia desde la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la interdisciplinar.

JUSTIFICACIÓN

El conocimiento que se produce en el campo artístico es muy específico y si bien , algunas ciencias humanísticas y sociales han abordado el tema del arte , poco se ha sistematizado en el terreno de la investigación desde la creación . Esto obedece a dos aspectos, uno: los parámetros de la investigación legitimados por las ciencias no son del todo compatibles con la creación e interpretación artística y , dos: la poca información sobre los procedimientos específicos de la creación artística por parte de las instancias administración y evaluación de las Instituciones de Educación Superior . Así, identificamos como problema de investigación que en el contexto de la educación artística de las escuelas superiores:

1. Es muy escasa la sistematización , de los procesos de investigación que conducen a la creación artística.
2. Existe poca valoración sobre el proceso creativo como resultado de procesos investigativos
3. Existe poco intercambio de experiencias sobre este problema.
4. Desde otros campos o disciplinas se considera que la creación e interpretación artística no son resultado de procesos de investigación formal , por utilizar métodos y formas distintos a los utilizados por las ciencias.
5. Existen poco trabajo colaborativo entre profesores de distintas universidades abordando un mismo problema.
6. Poca o escasa vinculación académica para el intercambio y el desarrollo de proyectos artísticos conjuntos.
7. La investigación del arte se ha centrado principalmente en documentar , desde la historia, el papel y desarrollo del arte, si bien esto es sumamente importante, queda pendiente la tarea de estudiar los procesos investigativos que conducen a la creación , interpretación y formación artística.

En el contexto de las evaluaciones y certificaciones de la educación superior , el campo de las artes se intenta medir desde parámetros determinados por otras áreas del conocimiento . Sin embargo, si consideramos que la enseñanza , la creación y la interpretación de las artes contienen formas específicas de transmisión y generación del conocimiento , entenderemos que es necesario y urgente determinar ¿cuáles son las formas , modelos y metodologías que prevalecen en estos procesos ? Esto nos conducirá a la implementación de mecanismos propios de evaluación, investigación y creación del conocimiento que se produce en nuestro campo.

En este sentido , consideramos necesario , equiparar el modelo de generación y aplicación del conocimiento , con la creación y la interpretación de las artes : Se puede señalar que en las artes , la generación del conocimiento está determinada por los procesos de investigación que se evidencian en la creación ; mientras que la aplicación del conocimiento equivale –en primera instancia- a la interpretación y ejecución artística , pero que de ellas se desprenden otro tipo de procesos susceptibles de ser investigados.

Es necesario , no sólo tener espacios para la difusión de los resultados de investigaciones, (aunque limitados, ya existen foros y eventos académicos y de difusión para dar a conocer los resultados de investigaciones sobre las artes), se considera también útil la exposición de los protocolos de proyectos bajo los cuales se han realizado investigaciones en, desde y sobre las artes.

La Red beneficia a las facultades o instituciones de educación artística superior donde están adscritos los profesores integrados a la red , así como la comunidad nacional de estudiantes y alumnos de educación artística.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Al inicio de la reflexión nos preguntábamos sobre nuestra práctica cotidiana como docentes, artistas e investigadores del arte. Esas son las preguntas que nos asaltan en la reflexión del quehacer al que hemos dedicado más de veinte años y ahora tenemos el espacio para compartirlo, debatirlo y confrontarlo con otros compañeros que se van incorporando a la discusión colectiva, puesto que son el motivo de las preocupaciones compartidas por un grupo de artistas, profesores e investigadores reunidos en nuestra Red.

¿Porqué el artista tiene que investigar? ¿porqué el artista tiene que crear? ¿cómo se requiere investigar para interpretar? ¿porqué los profesores de arte tienen que documentar sus metodologías de enseñanza? ¿porqué es necesario el conocimiento pedagógico para el proceso de la creación artística? ¿cómo se forman los artistas en cada disciplina? ¿qué diferencias existen en cada disciplina artística para aprenderla y mantenerla? ¿cuáles son los límites metodológicos de los saberes científicos frente a las humanidades? ¿cuáles son los vínculos entre los conocimientos científicos, humanísticos y artísticos? Después de veinte años, comprendemos, que las mismas preguntas deben plantearse y replantearse, responderse y confrontarse de manera constante, en lo personal y en lo colectivo, mientras permanezcamos activos en nuestra profesión.

OBJETIVOS

Objetivo general : Articular el trabajo de cuerpos académicos que se desempeñan en diversas Universidades que ofrecen estudios profesionales de Educación Artística de nivel superior y posgrado , en torno al estudio e investigación de los procesos de formación , interpretación, y creación de las artes , para generar , ampliar y aplicar nuevas líneas de generación del conocimiento.

Objetivos particulares : a) Reflexionar sobre las metodologías de investigación para la creación a partir de la experiencia de artistas de diferentes áreas .
b) Proponer metodologías de investigación derivadas de la interpretación artística . c) Compartir y sistematizar metodologías de enseñanza de las artes para la conformación de teorías, métodos y modelos pedagógicos en la educación artística a nivel superior . d)

Impulsar el desarrollo académico de los estudiantes y profesionales del arte a través de asesorías, direcciones de tesis, muestras y festivales artístico - culturales. d) Promover vinculaciones artísticas y profesionales con organismos e instituciones de arte y cultura.

METODOLOGIA

El trabajo de integración de red y de producción del conocimiento de investicreación, parte de la discusión, debate y análisis de los contenidos, teorías, enfoques, prácticas y experiencias en el campo de la formación, la creación y la interpretación artística. A ese espacio académico le hemos denominado Seminario Permanente de Investigación, Formación y Creación Artística. En él, participamos los integrantes de la Red, colegas, colaboradores e invitados. Se desarrolla de manera itinerante (según la procedencia de los CA) ahí se exponen, de manera abierta a las comunidades académicas de cada IES, las trayectorias, producciones y productos de investigación de los participantes de los diferentes cuerpos académicos, el énfasis de estas exposiciones está centrado en los procesos investigativos-creativos.

Este Seminario Permanente de Investigación y Creación Artística es un espacio de construcción del saber específico de quienes nos movemos en este campo. Inicia en 2012 e implica la reunión mensual de los cuerpos académicos en alguna de las IES participantes y se aprovecha la estancia para impartir conferencias y sesiones educativas y/o didácticas, algunas veces con asistencia de los estudiantes. El trabajo se fundamenta en la investigación-acción participativa y retoma los planteamientos de autores que trabajan sobre la formación colectiva docente.

Como producto de los esfuerzos de gestión y vinculación se realizan diversos eventos académicos entre los que destacan la organización de Congresos Internacionales, una serie de programas radiofónicos y un festival universitario, con sus productos correspondientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

A la fecha, la Red ha obtenido, durante dos años consecutivos, apoyo de Promep para funcionar y se han realizado en cada periodo, planes de trabajo específicos, que han resultado en los siguientes productos:

Eventos académicos:

- Congreso Internacional de Artes y Humanidades sobre La Investicreación Artística en Querétaro con la participación de más de 40 ponentes y más de 250 asistentes.
- Festival Universitario de Jazz en la ciudad de Zacatecas.
- Festival de Sabores y Sonidos en Zacatecas
- Congreso Internacional de Jazz Universitario en Zacatecas.
- Coloquio de Artes Escénicas en Morelia.
- Tres Coloquios de Investigación de Estudiantes de Artes visuales y uno de Artes escénicas en Querétaro.
- Un Seminario Permanente de Investigación, Formación y Creación Artística con sesiones en Michoacan, Zacatecas y Querétaro.

El libro titulado *Investigar el Arte*. Producto del Seminario de Investigación Permanente Itinerante sobre la Investigación y Formación de la Creación Artística, con la participación de todos los miembros de la Red Una Memoria Digital sobre el III Congreso Internacional de Humanidades y Artes *La Investicreación Artística*.

Diez textos publicados, producto de la participación en el Seminario de Investigación Permanente sobre Investigación y Formación de la Creación Artística. Vinculaciones, con instituciones de Educación Artística, universidades y sectores de la comunidad artística y cultural, como: Instituto Nacional de Bellas Artes, Centros de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas y Danza, CENIDIAP Y CENIDI Danza, CENADAC, Escuelas Superiores de Educación Artística y Cedarts. Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Sonora, Universidad de Ciudad Juárez y, la Universidad de Burgos, y Universidad Complutense de Madrid, España.

Producciones artísticas:

Espectáculo multidisciplinario. Peregrino Rutas y Ramas de Hugo Gutiérrez Vega, Serie radiofónica *Zacatecas lee a través de la Radio*; Programa radiofónico *La noche de Tlatelolco, Homenaje a Elena Poniatowska*, un Disco compacto con canciones, himnos y poemas sobre la migración mexicana, titulado *Ausencia siempre presente*.

Asesorías, tutorías y dirección de tesis:

Dirección de tesis a Verónica Madero Margain de la Licenciatura en Artes Visuales; Dirección de tesis a Ricardo Leal Velasco de la Maestría en Arte Contemporáneo. Actualmente estamos preparando: un libro a partir de la memoria de Congreso de Humanidades y Artes en Querétaro, un libro colectivo, dos programas radiofónicos, dos discos de audio y una página Web.

Conclusiones

El esfuerzo de vinculación y articulación de los cuerpos académicos que conforman la red ha sido exitoso, nos integramos por motivaciones e intereses comunes, pues ya teníamos vínculos afectivos y profesionales de mucho tiempo atrás. Casi todos pertenecemos a una generación, la gran mayoría formada en las aulas del Instituto Nacional de Bellas Artes y que por distintas razones tuvimos que emigrar hacia el interior de la república y en cada lugar en el que radicamos encontramos necesidades y con quien trabajar y con quien compartir.

A partir de la formación de la Red, hemos logrado transparentar y concretar esfuerzos acumulados de muchos años de formación, de abrir camino, de formar a nuevos profesionales del arte y la cultura y de emprender desde distintas instituciones esfuerzos que nos sean aislados. En la Red de Investicreación artística la idea es compartir, aportar lo

mejor de cada quien y los saberes específicos de cada uno para abonar a un proyecto común. Sabemos que producir conocimiento artístico compartido no es fácil , pero esperamos producirlo para generar mejores condiciones de trabajo y mayores lazos académicos en beneficio del arte y la cultura.

Bibliografía

- Calderón López Velarde, Jaime Rogelio (2010) *La Red Didáctica de la Investigación Educativa. Sistematización de una experiencia innovadora*. UPN Zacatecas, 215p.
- Litwin, Edith (2008) *El oficio de enseñar*. Paidós, Buenos Aires, 228p.
- Fuentes Mata Ima (2004) *Integrar la Educación Artística. Política Educativa, Integración Curricular y Formación docente colectiva*. Plaza y Valdés, INBA, UPN.