

Fotografías: Fernanda Chávez.

Primer Congreso Internacional Nuevos Paradigmas en Torno al Arte

Carlos Arozamena, Martha Flores, Diana Guzmán y Jorge Morquecho
Métodos y Sistemas, Síntesis Creativa

EL ARTE REPRESENTA una realidad inicial para extraer de ella algo distinto: pone al descubierto la complejidad de la sociedad y la complejidad del Ser. Examina la conciencia perceptiva y a su vez expande la conciencia del mundo que nos rodea. Los paradigmas que colocaban la obra artística en el lugar de lo bello o lo importante han quedado derrumbados, paradójicamente con esto se

De izquierda a derecha: Andrea Quiñones, Jorge Morquecho, Martha Flores, Agrícola de Cologne, Diana Guzmán, Carlos Arozamena, Ana Julia Arroyo.

descubre lo esencialmente importante: nunca antes se había dicho tanto y de tan variadas formas, y nunca antes había sido el arte tan inasible para los teóricos, que se han visto colocados en la necesidad de replantear el concepto mismo de arte. El arte descifra y revitaliza el camino de la humanidad: sus rupturas, aciertos y desaciertos, es decir, sigue teniendo la capacidad de provocar y de expandir el mundo. No es sólo catarsis; da cuenta de la realidad compleja y fragmentada que camina por senderos diversos.

La creación y la contemplación son formas de fortalecer nuestro espíritu, enfrentando nuestras emociones, simbolizando, pensando, creando lenguajes, signos, señales, a partir de nuestras pulsaciones más primitivas; es la búsqueda de esa primera experiencia emocional, el pecho y la mirada de la madre, para entender nuestras realidades y vislumbrar el futuro. El arte es el lugar en el que se corre el mayor riesgo de errar, es delirio y alucinación sin psicosis, es la ver-

dadera tolerancia que nos permite discernir y tomar decisiones para crear, es la esperanza contra el vacío, contra el aburrimiento, contra la nada; es la manufactura de nuestras percepciones, es una posibilidad de cuestionarnos quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos. El arte se forma a partir de nuevas propuestas, si no dejaría de ser arte: estos son los nuevos paradigmas.

La experiencia, sus resultados preliminares y posibles repercusiones.

El proceso de concebir este congreso incluyó trabajo colectivo que fue más allá de sentarse a la mesa a dialogar. El grupo se puso como objetivo principal para el congreso *Conocer y examinar la complejidad de los nuevos paradigmas en torno al arte*. Para ello, una de las primeras experiencias colectivas tuvo lugar durante las primeras semanas de preparación, y consistió en la elaboración de un gran mapa conceptual realizado en un lienzo blanco sobre bastidor de

De izquierda a derecha: Enrique Anzaldúa, Manuel Lerín, Salvador Vega, Jaime Irigoyen, Ana Silvia Oropeza y Jorge Morquecho.

aproximadamente 1.80 por 1.00 m, el cual fue intervenido libremente por todos los participantes en el grupo organizador, usando principalmente la técnica de plumón a base de agua y efectuando trazos lineales, escritura y simbolización.

Este lienzo se convirtió en una primera visualización del territorio de las ideas que el grupo deseaba explorar como nuevos paradigmas en torno al arte. Se trabajó con esta técnica durante dos sesiones espaciadas por una semana. Este mapa puso a la vista un gran territorio con muchas zonas en la geografía de nuestras concepciones sobre el arte y sus actuales o emergentes cánones. Hubo que hacer labor de síntesis para ir agrupando poco a poco aquellos elementos que podían ser compatibles, hasta que finalmente se definieron cinco áreas de significado y contenido:

Creación y aprendizaje

En esta línea se agruparon todas aquellas propuestas que pretenden conocer, desde el punto de vista heurístico y hermenéutico, los procesos perceptuales y creativos que influyen en el aprendizaje, la imaginación, la intuición, lo consciente, el inconsciente, la estética y la ética. Se agrupa-

ron en dos vertientes: Los procesos creativos y La línea aprendizaje y conocimiento.

Arte y ser humano

Esta línea agrupó a las propuestas cuya intención fuera reflexionar sobre la naturaleza humana y cómo el arte la hace visible en sus niveles de expresión corporal, espiritual y existencial, entendiendo las relaciones entre el ser y el cuerpo, así como nuevas formas de ser y estar. Tuvo como líneas temáticas: Arte y cuerpo, así como Arte y género.

Arte y medio ambiente

El objetivo de las propuestas incluidas en esta área fue reflexionar sobre las posturas emergentes del arte y su papel ante la situación mundial y medio ambiental, especialmente en la línea del medio ambiente.

Metrópoli, sociedad y todos lados

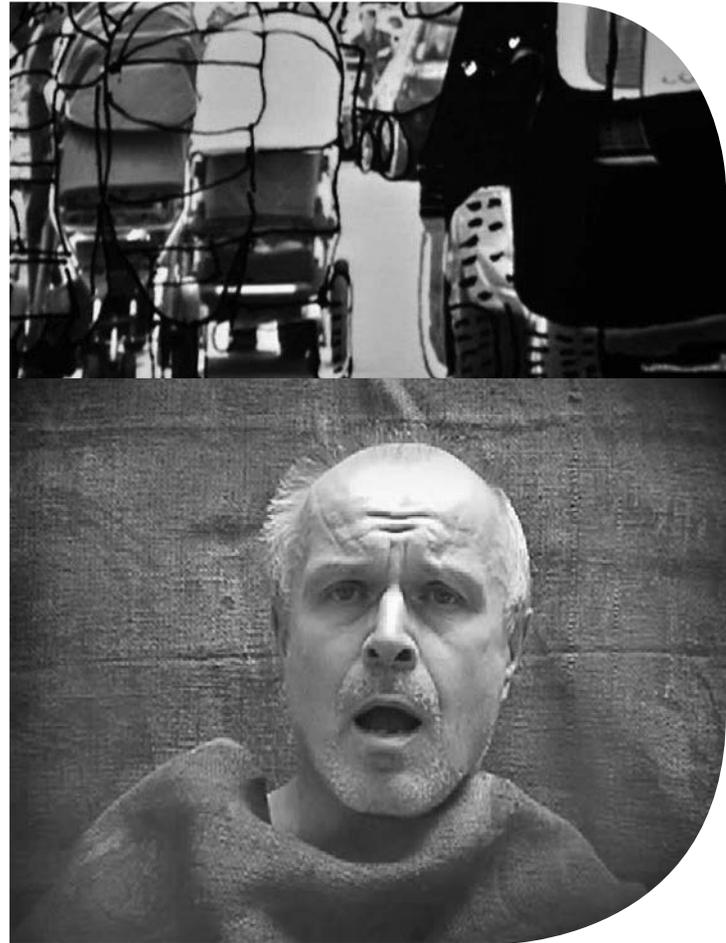
Esta área se encargó de agrupar las propuestas para analizar las manifestaciones artísticas en torno a la globalización, lo social, lo cultural y lo urbano. Sus líneas temáticas fueron: Arte y sociedad, así como La Calle, de ahí el apelativo "de todos lados" en el nombre de esta área.

Transiciones y caminos

Discernir acerca de las nuevas expresiones y sensibilidades artísticas en los creadores y en los públicos ante las formas actuales de vida fue el objetivo de esta área. Sus líneas temáticas Fronteras y entramados pretenden abarcar aquello referente a lo efímero *versus* lo perdurable, el arte inter y transtextual, la transición arte-diseño, entre otros contenidos, mientras que la línea Entramados tuvo como contenidos las expresiones alternativas, hermenéutica y complejidad, expresiones emergentes y caos.

Cuando el plazo de recepción de ponencias hubo terminado se pudo constatar que ninguna de las áreas quedó desierta, hecho que facilitó la integración de mesas de trabajo y discusión. La dinámica de dichas mesas se programó para que cada ponente tuviera al menos 20 minutos para expresarse (hubo quienes tomaron más tiempo) y que al final de cada sesión, con un máximo de cinco ponentes, hubiera una ronda de preguntas, respuestas y discusión con el público asistente con al menos media hora de duración. Esto permitió crear un espacio más personalizado, con intervenciones menos forzadas o acartonadas.

El transcurso del congreso, de principio a fin, se distinguió por la naturalidad y la espontaneidad. Se contó con el entusiasmo de los estudiantes voluntarios, quienes asumieron las tareas de logística, operación de cámaras y equipo de audio y video, servicio de café y edecanes, durante toda la semana, con jornadas de día completo. Los órganos personales de la Unidad Xochimilco, Educación Continua de CyAD, asistencias administrativas y apoyo para la transmisión por TV-UAM hicieron bien lo suyo, aun a pesar de las limitaciones presupuestales y de equipamiento, especialmente cuando el fantasma del presupuesto cero fue erradicado por los recursos provenientes de la Rectoría de Unidad (por medio de la Segunda Convocatoria de apoyo para la realización de eventos académicos 2011), la Dirección de CyAD, los departamentos de Métodos y Sistemas y de Síntesis Creativa.

Capturas de cortometrajes presentados en el Media Fest Cologne Off.

En este punto queremos agradecer la generosa participación de la Universidad, la cual nos permitió invitar a las doctoras Empar Cubells e Irene Ballester, del Politécnico de Valencia, España, a la doctora Captain-Sass de la Sorbona de París y al maestro Agrícola de Cologne, Alemania.

Durante la semana del 14 al 18 de noviembre pasado nos dimos cita para reflexionar en torno a los paradigmas en el arte, tema que para algunos puede sonar trillado en los últimos tiempos, pero que en nuestra Unidad no se había tomado como un tema

Francisco Pérez Cortés, Diana Guzmán y Martha Flores.

para congreso, más bien era tema de algunos seminarios cerrados, tema de espacios académicos en apoyos específicos o en espacios de posgrado. Claramente se siente que el tema se encuentra por todos lados, pero cada quien lo toma y retoma, y éste fue nuestro turno. Inicialmente participaron compañeros de las áreas de investigación Heurística y hermenéutica del arte y Procesos creativos y de comunicación en el arte y el diseño de CyAD. Ante la volátil y difícil conceptualización del problema "nuevos paradigmas en el arte", decidimos preguntar a la comunidad y al público en general a través de una convocatoria para participar con ponencias, acerca de qué idea tienen de los nuevos paradigmas en las artes, y también decidimos apoyarnos en especialistas, amigos o conocidos de otras latitudes.

El formato del Congreso fue dinámico y eso permitió recibir una gran variedad de expositores y participantes. El lunes y martes se realizó el Mediafest Cologne Off, toda una fiesta de videoarte, curada y explicada exhaustivamente por su creador: Agrícola de Cologne. El miércoles, jueves y viernes el formato fue de conferencias magistrales y ponencias, donde tuvimos una rica participación de temas de investigación de compañeros, alumnos de posgrado y profesores de otras instituciones que quisieron hablar,

desde sus trincheras, sobre el volátil concepto; las tardes fueron ocupadas por el taller de dibujo y cuerpo con Sylvie Captain-Sass, quien nos mantuvo despiertos trabajando y explorando una técnica creativa basada en los principios del cerebro plástico.

Así pues, tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestros compañeros en conferencias magistrales, como el cuestionamiento que nos hizo Andrés de Luna en torno a los permisos paradigmáticos en el arte actual, o a la participación de Víctor Muñoz en torno a los nuevos paradigmas de su generación de artistas y cómo éstos han devenido o cambiado con el paso del tiempo; también fue interesante la intervención de Francisco Pérez en relación con los paradigmas que rompen los alumnos en medio de una realidad de vida cotidiana aparentemente nada propositiva.

Asimismo, escuchamos las polémicas conferencias magistrales de las doctoras Mau Monleón e Irene Ballester del Politécnico de Valencia, quienes nos abrieron los ojos a otra manera de ver el proceso creativo en arte y género como un nuevo paradigma. También pudimos escuchar la emotiva conferencia de la maestra Abigaíl Guzmán, de la Universidad de Nuevo León, coparticipante en esta aventura, que planteó el nuevo paradigma de la enseñanza en las

escuelas de arte ante la violencia del país y de su estado. Cada una de las presentaciones fue motivo para que reflexionáramos en torno al tema que no nos ha dejado indiferentes. Esperamos que este espacio de reflexión haya dejado algo en los participantes. Romper y consolidar y volver a romper y cuestionarnos constantemente es la tarea a seguir.

La participación del público asistente fue nutrida, el auditorio se mantuvo a su capacidad, aun durante las sesiones vespertinas. Una experiencia que con frecuencia se comentó y se vivió fue la de tener un espacio para intercambiar reflexiones acerca del arte y a profundidad. Pudimos constatar cómo es necesario este espacio en nuestra Universidad. Hemos hecho contacto con una veta muy fértil de discusión y desarrollo que es necesario valorar y aprovechar. Existe en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco suficiente masa crítica para dar vida no sólo a un congreso, sino a programas académicos importantes y trascendentes. Se está hablando aquí del trabajo en las áreas y departamentos de investigación, y también de la generación de nuevos espacios, nuevas propuestas en torno al arte no sólo en proyectos específicos de creación artística, sino

también en la visualización de nuevos planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado que lleven a la UAM al nivel de vanguardia que le corresponde, tanto en México como en el mundo.

HYPERLINK "<http://nuevosparadigmasdelarte.blogspot.com/>
"<http://nuevosparadigmasdelarte.blogspot.com/> consultada el 12 de diciembre de 2011.

Mtro. Jorge Meza.