

fesores-investigadores² de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Unidad Xochimilco, que ahora integran esta comunidad, y con su experiencia, y agrupados en torno a la convicción de que la Investigación Artística es una plataforma para conformar un área crítica de lo social, y lograron sentar las bases para abrir una nueva vertiente de desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación en el Sistema Modular.

Del mismo modo, gracias a la presencia constante y audacia del resto de los integrantes de la comunidad³ en este terreno inexplorado, es que podemos sumar a la investigación del proceso creativo, sucediéndose simultáneamente con la asociación comunitaria, en el marco de prácticas críticas y experimentales. Aprovechamos la ocasión para agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, a su Secretaría Académica y al Programa Editorial por ser el suelo firme donde tender camino.

Como segundo momento de este texto, se expone de manera general las experiencias, los resultados y los horizontes que hemos construido, elementos situados en el cuestionamiento de las prácticas institucionales para con el arte y el diseño. Se reflexiona sobre el valor cognitivo del proceso creativo, los modos de constituir y divulgar la producción de saberes, contrastar la producción de objetos con los modos de organización y práctica social como resultados del arte y del diseño. Con la finalidad de acercar estas experien-

2. Sandra Amelia Martí, Martha I. Flores Ávalos, Alfredo Flores Pérez, María Azucena Mondragón Millán, Claudia Huidobro Olvera, María Penélope Vargas Estrada y Vanessa Leonor Quintero Hernández

3. Karen Anahí del Ángel González, Paula Barquera Mondragón, Ingrid Andrea Rodríguez Correa, Blanca Tello Hernández, Mariana Ruíz, Yessica Rubí Ríos Rodríguez, Eduardo Miguel Medina Robles y Cecilia D. Rivera Gámez.

cias a la comunidad universitaria y al público lector interesado, la revista Espacio Diseño nos brinda estas páginas, donde se encontrará con más detalle las distintas proposiciones mencionadas. A su vez, representa el preámbulo para la futura obra editorial –aún sin nombre– que contendrá el desarrollo de estos últimos dos años de trabajo. En el futuro libro documentamos los procesos colectivos e individuales de creación, las prácticas experimentales de organización colectiva, los testimonios de las personas que han sido parte de esta experiencia y la importancia que la investigación artística adquiere para la UAM Xochimilco.

Sinergia creativa

Las distintas dimensiones que hemos abarcado en este proyecto son parte de lo que hemos distinguido como movimientos dentro del trabajo colaborativo. Existe uno horizontal que concibe, al interior de las prácticas, la asociación comunitaria de los saberes y técnicas inscritas en la cotidianidad de las personas involucradas; otro, que se ubica en la vanguardia de los procesos de resistencia institucional mediante la experimentación tecnológica y pedagógica a través de la cual exploramos diferentes modos de interrelación y transformación interdisciplinaria.

Para tratar de dar cuenta de la totalidad de esta tarea, el siguiente contenido se expondrá en dos direcciones: una histórica, que apunta al desarrollo de los eventos de un modo consecutivo, y otra acontecimental, que refiere a la intervención de los alumnos, momento en que la propuesta docente se transforma. Al nombrar el acontecimiento, deseamos enfatizar la importancia de lo contingente de las relaciones humanas, sobre todo en la relación social enseñanza-aprendizaje. Desde esta noción, sostenemos que el co-

Proyecto realizado por el grupo de la Comunidad de Investigación Artística de la UAM Xochimilco
Fotografía: Giovanna Castillejos

nocimiento no refiere a una unidad concreta, constituida a priori de toda experiencia docente, en cambio sí refiere al encuentro inesperado entre las ideas y las presencias al proyecto de metamorfosear la especificidad del individuo en la acción de apropiación del mundo como totalidad.⁴

De acuerdo con lo anterior, presentamos la propuesta de lo que fue nuestro primer curso-taller Teoría y técnica de la representación conceptual. Introducción a la investigación artística.

El objetivo general de los tres momentos de este seminario fue la exploración y estudio de lo que pretendía ser una unidad mínima abstracta que relacionara íntimamente el ejercicio del pensamiento artístico con el pensamiento científico social. Sobre esa vía analizamos los aspectos de la naturaleza de la investigación académica, destacamos su carácter fundacional legitimado a través de su propio desarro-

llo histórico. Paralelo a ello, distinguimos sus momentos críticos, en el que afianza su relación vital con lo social y se permite fluir a través de diferentes disciplinas contradiciendo y asociando sus preocupaciones para poner en marcha nuevas prácticas de vida, de representación del mundo y relaciones de los modos de producción.

De ahí que la investigación artística nos pone frente a la tarea de configurar vías por las cuales la investigación –noción institucionalizante de la validez del conocimiento– y el arte –lugar desde donde se acciona y reflexiona la creación– se sucedan en un acontecimiento de la emoción, momento en que constructos e imágenes se convierten en ideas, motores de la reflexión.⁵

Para llevar este supuesto a la práctica, realizamos un ejercicio colectivamente. Se realizó un mapa conceptual que diera

4. Ramón Xirau, *Sentido de la presencia*, Tezontle, México, 1997, p. 17.

5. Ramón Xirau, *Poesía y conocimiento. Dos poetas y lo sagrado*, El colegio Nacional, México, 1993, p. 21.

Proyecto realizado por el grupo de la Comunidad de Investigación Artística de la UAM Xochimilco
Fotografía: Giovanna Castillejos

una licencia poética para llamarlo El nacimiento de la oquedad. Y es que en la insistencia de convocar a la crítica por la autocrítica se hizo necesario un paréntesis de calma, fuera de todo productivismo. Necesitábamos valorar la dirección de todo este trabajo. Francois Cheng, en Vacío y plenitud nos dice: “En el desarrollo lineal del tiempo; el vacío, cada vez que interviene, introduce el movimiento circular que enlaza al sujeto con el espacio originario. Así, una vez más, el vacío que yace a la vez en el seno y en el origen de cada cosa, es garante del buen funcionamiento de la vida en el marco del tiempo-espacio”.⁸

Este vacío nos permitió observar con más claridad la esencia vinculatoria de la investigación artística con las ciencias

8. Citado en Jesús Aguado, La astucia del vacío, DVD Ediciones, Barcelona, 2010, p.11.

sociales. En el seminario “Pensar y enseñar arte y diseño desde las ciencias sociales” –tercera emisión de esta propuesta pedagógica– discutimos –junto con seis profesores-investigadores de diferentes disciplinas⁹– temas como la identificación abstracta y concreta de los componentes básicos del capitalismo contemporáneo, los modos de producción de sentido en torno a la legitimidad del objeto de consumo y a la piratería, vías por las que se justifican modos de control, poder, manipulación sensorial y política, explotación, sometimiento y despojo. Entre ellos,

9. Aprovechamos para agradecer y presentar a los ponentes: Leinad Johan Alcalá Sandoval, doctor en Ciencias Económicas; Isaías Peralta Vélez, maestro en Desarrollo Rural; Fernando León R. Molina, doctor en Comunicación y Política; Isaura Eugenia Sánchez Hernández, doctora en Ciencias Sociales; Itza Amanda Varela Huerta, doctora en Ciencias Sociales y Abraham Peralta Vélez, licenciado en Letras Hispánicas

también abordamos las implicaciones políticas que conllevan nuestras decisiones visuales y compositivas en diferentes canales de comunicación. En el marco de la crítica poscolonial, el giro decolonial y los estudios de subalternidad, discutimos sobre la importancia de situar las ideologías en medio de una lucha histórica y geo-política donde las hegemonías se ponen en cuestión. Como último tema exploramos el enorme poder expresivo de liberación cognitiva y de creación visual que contiene la creación poética. Anhelamos que en la futura publicación el lector pueda encontrar una reseña detallada de lo que este seminario logró en torno a los encuentros y desencuentros.

Horizonte del libro

Como última parte de este texto se presenta el esquema de lo que serán las secciones del libro. Lo que el lector encontrará será una versión de este texto que detalle el marco teórico que comprendió esta larga jornada de casi dos años de trabajo. Plataforma a partir de la cual se generaron encuentros de discusión con profesores-investigadores de la División de CyAD, entre los que se encuentran artistas, diseñadores y arquitectos. Así mismo, creemos importante no sólo justificar las fuentes literarias que nos guiaron, sino mostrar el desarrollo que al interior de nuestro trabajo tuvieron, es decir, acercar lo más posible al lector a la evolución que tuvieron las disciplinas y constructos teóricos en este trabajo.

Para ello, el libro contará con una línea de tiempo que se desarrolla en el modo de exposición explicado al inicio de este texto. Con ello, también cumplimos con la intención documental de presentar los programas de cada curso, así como de situar el valor acontecimental y fundacional de las visiones de cada

participante, permitiéndonos sustentar, matizar o en su caso transformar –en distinto orden– la teoría en práctica.

El lector encontrará los resultados concretos de esta, ahora conformada, Comunidad de Investigación Artística; entre ellos, ponencias en cinco congresos –dos nacionales y tres internacionales–, dos textos publicados en diferentes publicaciones y dos videos documentales. También habrá una sección de procesos que muestre fotográficamente las metodologías prácticas que se llevaron a cabo en las diferentes sesiones. Así mismo se hallarán textos en los que cada participante construye su propia perspectiva teórico-práctica de su permanencia en esta propuesta pedagógica y esquematiza su horizonte personal sobre el devenir de la investigación artística.

Esperamos con la divulgación de estas actividades colocar un referente en el desarrollo de la relación enseñanza-aprendizaje en el que es posible recrear los vínculos existentes entre la comunidad académica y la estudiantil en torno a formas activas de construir saberes sin ser necesaria la jerarquización de los individuos o la propiedad del conocimiento.

Referencias

- Aguado, Jesús, *La astucia del vacío*, DVD Ediciones, Barcelona, 2010.
- Castro-Gómez, Santiago, "Deconolizar la Universidad: La hybris del punto cero y el diálogo de saberes", en Castro-Gómez, Santiago; y Ramón Grosfoguel, *El giro decolonial. Reflexiones para una verdad epistémica más allá del capitalismo global, Siglo del hombre Editores*, Bogotá, 2017.
- Sáez Rueda, Luis, *Ser errático. Una antología crítica de la sociedad*, Trotta, España, 2009.
- Xirau, Ramón, *Poesía y conocimiento. Dos poetas y lo sagrado*, El Colegio Nacional, México, 1993.
- Xirau, Ramón, *Sentido de la presencia*, Tezontle, México, 1997.