

Lindes del arte

Claudia Adelaida Gil Corredor

Vladimir González Roblero

Coordinadores

Lindes del Arte

Claudia Adelaida Gil Corredor
Vladimir González Roblero
Coordinadores

**Colección
Boca del Cielo**

UNICACH

Joya turística del estado de Chiapas, Boca del Cielo es uno de los nombres más poéticos originados de la sensibilidad colectiva de sus habitantes y el idóneo para una colección de libros destinados a la recreación artística. Los títulos reunidos bajo este sello comprenden el arte y la literatura originados en la entidad o destinados expresamente a ella por autores de diversa procedencia, hermanados todos por su vocación cultural.

Primera edición: 2024

D. R. ©2024. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
1ª Avenida Sur Poniente número 1460
C. P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
www.unicach.mx
editorial@unicach.mx

ISBN: 978-607-543-219-9

Diseño de la colección: Manuel Cunjamá

Diseño de portada: Manuel Cunjamá

Imagen de portada: Luiz Fernando Bautista Mijangos, *El árbol*, acuarela, 17x12 cms, 2023

Libro dictaminado en la modalidad doble ciego por: consejo editorial del *Centro Cultural* adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Artes y la Vicerrectoría de Desarrollo Humano de la Universidad del Tolima, Colombia. A cargo de la doctora Elsa Patricia Cerventes Botero.

Libro de la Red Temática de Colaboración Arte en Frontera

Facultad de Artes, Cuerpo Académico Estudios sobre Arte y Cultura
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, México

Impreso en México

Índice

Estudio introductorio	9
<i>Claudia Adelaida Gil Corredor</i>	
<i>Vladimir González Roblero</i>	

FRONTERA I

ARTE, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO	16
--	----

La investigación en artes como un ejercicio epistémico	
Experiencias en la formación de grado	17
<i>Paola Sabrina Belén</i>	
<i>Sofía Delle Donne</i>	

Hexágono '71, los conceptualismos latinoamericanos y la dimen- sión epistémica en su producción	38
<i>Federico L. Santarsiero</i>	

Los marcos STEM, STEAM y la dimensión epistémica del proceso artístico desde una estrategia didáctica y pedagógica de los nue- vos modelos educativos	58
<i>Daniel Sánchez</i>	

Sobre la indisciplina riedad.....	70
<i>Vladimir González Roblero</i>	

FRONTERA II

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS, TRADICIÓN E HISTORIA	102
--	-----

El exvoto como expresión cultural y su potencial artístico en el campo del arte popular contemporáneo argentino	103
<i>Ana Laura Cotignola</i>	
<i>Paola Sabrina Belén</i>	

Estudio introductorio

Claudia Adelaida Gil Corredor

Vladimir González Roblero

Escribimos este libro desde distintos lugares: geográficos, epistemológicos, metodológicos. Lugares de enunciación, les llaman. Quienes firmamos los capítulos somos integrantes de la Red Temática de Colaboración Arte en Frontera.¹ ¿Qué es una red, sino un lugar de encuentros dispares? Tres lugares geográficos hay aquí: Tuxtla y Veracruz, México; La Plata, Argentina. Nos convoca la frontera. Oportuna noción para el encuentro, para el diálogo. Somos investigadores en artes, lo que esto sea: artistas, humanistas, científicos. Investigar con una trayectoria a cuestas, una formación académica que es destino, supone formas de hacer, modelos de comprensión del arte a veces consonantes, a veces situados en otros lugares.

Por lo anterior es oportuna la noción de frontera. Lo es porque experimentamos un exceso de lugares. Tal vez esa es la característica de nuestros tiempos. Este exceso o sobreabundancia muestra los límites de los que hemos hablado. Somos conscientes de ello. La red supone un diálogo entre personas que habitamos lugares geográficos distintos, que pensamos diferente, que hacemos de otros modos.

¹ Esta Red Temática de Colaboración reúne docentes, investigadores y estudiantes de tres facultades de artes ubicadas en diferentes regiones de América Latina. Específicamente los integrantes del Cuerpo Académico Estudios Sobre Arte y Cultura de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México; así como los integrantes del Cuerpo Académico Producción y Reflexión de Procesos Artísticos Contemporáneos del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, México. También los integrantes del grupo de investigación Arte y Epistemología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Respecto al exceso de lugares, conveniente es recordar la obra de Marc Augé *Los no lugares. Espacios del anonimato*.² Augé argumenta que la sobremodernidad ha producido un exceso de lugares. Distingue al lugar antropológico del no lugar. Sobre el primero sostiene que se trata de espacios íntimamente relacionados con sus usuarios. Esta relación conlleva una apropiación de quien lo habita, dotándolo de identidad.

Sin embargo, dice Augé, existen otros lugares, efímeros porque son de paso. Usuarios los hay. Pero no establecen relaciones duraderas, son de tránsito, espacios de anonimato: la sala de un hospital, la de un aeropuerto o estación de trenes. Son los no lugares.³

No pensamos la frontera desde el pesimismo, aunque advertimos sus riesgos. Es cierto que la frontera implica un tránsito, pero no necesariamente supone anonimato, menos un lugar no apropiado. Pensamos la frontera como un lugar de encuentro y aspiramos a su permanencia. Nos asumimos sus habitantes. Si bien es cierto que la noción de lugar y no lugar en Augé se refiere a espacios físicos, hemos querido llevar la idea a otro lado. Pensamos, además de las coordenadas geográficas, en lugares epistemológicos y metodológicos. Al hacerlo, nos permite mirar formas de hacer conocimiento que se tensan, es decir, que se encuentran y que producen otras fronteras.

Hemos tratado de establecer, al recurrir a Augé, que la frontera es visible por el exceso de lugares. Los observamos y queremos encontrarlos. Imaginamos la frontera desde la transdisciplina y la transfrontera. Intentamos poner en diálogo dos saberes disciplinares: el arte y la ciencia. Advertimos sus fronteras internas y reflexionamos sobre sus imbricaciones, formas de hacer sin parcelas. También, y esa es una apuesta, miramos las fronteras lábiles entre las formas de pensar y hacer del científico y el artista, y las asumimos comunes.

Percibimos, además, una frontera entre las disciplinas y saberes no disciplinares. Entendemos que lo artístico, además de dialogar con la ciencia, lo hace con las epistemologías de los pueblos, sus formas de

² Marc Augé, *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*, Gedisa, España, 2000.

³ Véase Augé, *op. cit.*

entender y representar al mundo. Implica un vaivén circular, sin que necesariamente haya un inicio fijo ni una relación jerárquica. Simplemente los lugares se encuentran.

¿Es peligrosa la frontera?, Byung-Chul Han se lo cuestiona a partir del capitalismo. Sostiene que el régimen neoliberal abre las fronteras con una lógica de productividad, provocando un mercado global y al mundo mismo como un no lugar;⁴ además, existe un amontonamiento de espacios y contenidos culturales, fenómeno al que llama hiperculturalidad.⁵ Lo anterior supone un aceleramiento en la circulación de los bienes, incluidos los culturales, entre ellos el arte y la ciencia.

Uno de los riesgos, advierte Han, es la pérdida de horizonte, una yuxtaposición hipercultural.⁶ Pensamos que esta condición puede suponer una desdiferenciación entre las entidades que se encuentran. A final de cuentas, ¿es lo mismo el arte, la ciencia, los saberes? No. Pensarlos como iguales implica desconocer sus propios derroteros. El arte tiene su propia historia: luchas lejanas que se acentúan cuando encuentra lugar en el espacio universitario, donde tiene que luchar contra la racionalidad imperante. La ciencia también ha librado sus batallas, sobre todo internas: busca desprenderse de la parcelación del conocimiento y también de sus esencialismos, abogando por la complejidad y la transdisciplina. Por su parte, los saberes no disciplinares resisten los epistemicidios, procesos de fagocitosis que, paradójicamente, el arte y la ciencia, suponen. Desconocer sus diferencias es negar sus luchas.

Ante este exceso de lugares la frontera es inminente. Menester es su atención y reconocimiento de sus estrategias de diálogo, los encuentros no solo geográficos, sino epistemológicos y metodológicos como formas de resistencia. En este libro se exponen algunos de los lindes y territorios que ocupa el arte visto desde la mirada de docentes, investigadores y estudiantes de tres facultades de artes en diferentes regiones del continente americano.

⁴ Byung-Chul Han, *La desaparición de los rituales*, Herder, Barcelona, España, 2021.

⁵ Byung-Chul Han, *Hiperculturalidad. Cultura y globalización*, Herder, Barcelona, España, 2018.

⁶ Byung-Chul Han, *op. cit.*

Programa de Investigación de la Red Arte en Frontera

Las redes de colaboración académica surgen como una alternativa para el estudio de temas específicos desde una perspectiva multidisciplinar en tanto su relevancia requiere un esfuerzo conjunto de alcance regional, nacional o internacional. Estas redes involucran a quienes orientan procesos de formación a nivel superior e investigadores que comparten una o varias líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) en temas que requieren ser estudiados desde enfoques diversos y comparativos.

Desde esta perspectiva la Red Arte en Frontera creó un marco cooperativo de trabajo que ha permitido la generación de actividades académicas relacionadas con las prácticas del arte en diferentes regiones de México y de Argentina. El eje central del intercambio ha consistido en estudiar la relación dialéctica del arte y la investigación.

La intención de estos intercambios ha sido la de consolidar un eje temático que se centre en el análisis de las dinámicas del arte actual en nuestras regiones y las múltiples relaciones de reciprocidad que establece con otras formas de generación de conocimiento o saberes culturales. Desde el diálogo académico se han generado procesos de indagación que abordan la complejidad de un campo de estudio en permanente construcción: el arte, la estética y la cultura.

El antecedente del proyecto de la Red se encuentra en los procesos académicos de generación y aplicación de conocimiento que se realizan en el Cuerpo Académico de la Facultad de Artes llamado Estudios sobre Arte y Cultura de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Particularmente se encuentra en los siguientes dos procesos académicos: primero, el estudio de las prácticas artísticas de la región sur-sureste de México desde perspectivas tanto históricas, etnográficas como sociológicas con metodologías de análisis transversales que favorecen procesos de estudio con incidencia directa en problemáticas regionales, al mismo tiempo que han permitido definir la capacidad del arte para generar conocimiento. Segundo, reconocer al arte como una episteme vinculada a dinámicas políticas y sociales para identificar saberes presentes en diversas culturas o en estructuras geopolíticas específicas.

A partir de estos aspectos la línea de investigación del Cuerpo Académico se dirigió hacia el estudio de las *fronteras del arte*. Es decir, se centró en el análisis de la capacidad del arte de dialogar con diferentes formas de creación o construcción de conocimientos en los que se le considera como un espacio liminal capaz de integrar las estéticas emergentes en su relación con contextos específicos.

La noción de las *fronteras del arte* surge a partir de los planteamientos de las teorías sobre el *mundo del arte* de Howard Becker -el arte como resultado de una acción colectiva- y las del *campo del arte* de Pierre Bourdieu -la distribución de las posiciones sociales dentro del escenario social simbólico que es el arte-. A partir de estos planteamientos y con base en la perspectiva de la sociología del arte se dio un giro a las relaciones sociales entre el arte, los artistas, las instituciones artísticas, los críticos, los medios, los públicos y las prácticas culturales. Un giro que a su vez conformó nuevos escenarios en los que se entretajan diferentes agentes y políticas del arte. Las direcciones empezaron a ser múltiples y cambiantes, los límites se desdibujaron y el arte comenzó a recuperar su carácter esencial: el espiritual.

Es decir, recuperó su vínculo con las prácticas rituales, con las estéticas del vivir cotidiano, con las festividades comunitarias y con el pensamiento mágico o mítico. El llamado ahora es a identificar y atender a estas nuevas prácticas, vistas desde la óptica de cada región o de cada grupo humano para sistematizar su estudio y ampliar una posible identidad latinoamericana.

Aunado a esto, en el ámbito de la epistemología y los estudios decoloniales, la noción de frontera resulta de los cuestionamientos a las formas instituidas de construcción de conocimiento. Se ha señalado, desde distintos ámbitos, la necesidad de reconocer que la ciencia no es la única forma de conocer, y que, además, la universidad no es el único espacio para construir el conocimiento. Se vuelve imperante avanzar en el reconocimiento de otros saberes como un entramado necesario para la comprensión de nuestras realidades.

Con lo anterior se hace prioritario señalar que las formas de conocer no se excluyen entre ellas, sino que se encuentran en espacios de diálogo, de préstamos en sus formas de hacer y ser, no siempre asumidas. Es por esto que el propósito de la Red Arte en Frontera es reflexionar

sobre dichos espacios fronterizos, además de realizar prácticas investigativas y creativas desde esos lugares de encuentro.

Por otro lado, el proyecto de la Red se ha justificado en la necesidad de desarrollar estudios colaborativos en torno a las actuales dinámicas del arte, sus posibles orígenes y su proyección a futuro permitirá consolidar un campo de estudio claramente situado en diversas regiones de América Latina. Y es que a partir de los años noventa y en relación al posicionamiento de una economía crediticia globalizada, el arte ha ido adquiriendo relaciones diversas. Vínculos de orden económico, social y político, o vínculos directos con las ciencias sociales, la filosofía, el diseño y cuánta área de pensamiento o creación se requiera.

Desde hace por lo menos quince años se habla del arte sociológico, arte etnográfico, acciones postpolíticas y postindustriales, entre otras. Cada una de éstas han comprometido a las prácticas artísticas con sus aportes de carácter filosófico, sociológico o antropológicos, lo que ha llevado a posicionar al arte mismo como una actor político y social que moviliza a los grupos humanos de nuestras regiones. Es por ello que se hace necesaria la indagación sistematizada y colegiada de estas prácticas.

Además, se considera que al colegiar los estudios se ampliarán las perspectivas de análisis al tiempo que se generarán dinámicas interdisciplinarias que enriquecerán las metodologías o enfoques comprensivos. De esta manera se ha venido construyendo un proyecto de investigación realizado de manera conjunta que implica a los diversos actores y contextos de los miembros de la Red Temática. Todo esto busca favorecer la utilización de conceptos y metodologías atípicas que den reconocimiento a perspectivas y saberes diversos.

Como punto de partida al interior de la Red se establecieron como objetivos centrales los siguientes:

- Desarrollar la noción de frontera en relación a la investigación y creación en artes que permita definir una o varias líneas de generación y aplicación del conocimiento comunes a los integrantes de la Red.
- Propiciar acciones académicas que promuevan los procesos de investigación y creación artística con perspectiva de frontera en diferentes regiones mexicanas y de América Latina.

A partir de estos objetivos se trazó una ruta de trabajo que ha consistido en identificar los procesos de investigación artística al interior de nuestras instituciones educativas en los que sean visibles los vínculos del arte con las diversas esferas sociales, políticas y culturales de las regiones. A través de esta identificación inicial se pretenden definir las estrategias que se usan en los procesos de investigación y creación artística para reconocer coincidencias y diferencias que se presentan en las diversas regiones en las que nos ubicamos.

Como un primer alcance exponemos aquí los resultados de la etapa inicial de la indagación conjunta realizada a través de encuentros académicos. A partir de una metodología participativa y de carácter interdisciplinar las indagaciones permitieron la elaboración de los tres capítulos que conforman este material. Cada uno de estos fueron seleccionados, al considerarlos experiencias significativas de los procesos de creación artística o investigativa que se llevan a cabo por los docentes o los estudiantes al interior de las tres facultades que conforman la Red.

Se pretende que este material sea la base para continuar con la investigación colegiada que inició buscando las posibles fronteras del arte, las cuales trazarían un camino hacia la identificación de las prácticas artísticas en nuestras regiones. Con este fin, el libro se organiza en tres apartados: el primero presenta cuatro escritos que plantean análisis sobre los procesos de investigación en artes en su relación con la epistemología; el segundo presenta tres escritos que se centran en estudios artísticos relacionados con la práctica del arte y la tradición cultural; el tercero presenta tres escritos sobre casos de creación artística en espacios o contextos específicos.

Referencias

- Augé, Marc, *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*, Gedisa, España, 2000.
- Han, Byung-Chul, *Hiperculturalidad. Cultura y globalización*, Herder, Barcelona, España, 2018.
- Han, Byung-Chul, *La desaparición de los rituales*, Herder, Barcelona, España, 2021.