

Fuentes Mata, Irma.

Investigadora, Universidad Autónoma de Querétaro.

Parga Parga, Pablo.

Investigador, Universidad Autónoma de Querétaro.

Investigación, formación y creación en la Red de Investicreación Artística. México-España.

TIPO DE TRABAJO:

Comunicación.

PALABRAS CLAVE:

Investicreación, Formación Artística, Redes de producción académica.

KEY WORDS:

Reserch and creation, Artístic Education, Academic Production networks.

RESUMEN.

El trabajo describe el origen, desarrollo, alcances y producciones e la Red de Investicreación Artística, su para contribuir a generar líneas de conocimiento sobre la investigación y la creación artística. Así como el vínculo académico entre universidades de México y España. Se presentan algunos trabajos producidos por la red y se explica como el usos de herramientas de tecnología digital, permite mantener los vínculos y generar producción artística y visual .

ABSTRACT.

The paper describes the origin, developent, reaches and productionthe networkof artistic research, itsto contribute to generating lines of knowledge on reserch an artistic creation and the academic link between universities in México and Spain. Some Works produced by the network are presented and it is explaind as the uses of digital technology, its allows to mantain the links and generate artistic and visual production.

CONTENIDO.

Introducción.

La Red InvestiCreación Artística está integrada por profesores, creadores e investigadores de arte, que en el caso de los mexicanos, surgimos de las aulas de las diferentes opciones de formación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y actualmente coincidimos en la discusión de la problemática de investigar el arte desde la creación, la formación o la interpretación y por otro lado, las metodologías de investigación y formación artística. Integramos esta red organizados en cuerpos académicos y grupos de investigación de varias instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Nacional de Bellas Artes en México y la Universidad de Burgos en España.

Con esta Red buscamos continuar la discusión iniciada desde hace 20 años en los Seminarios de Metodología de Investigación de las Artes (1997 INBA/ CNA) en los centros nacionales de investigación y escuelas de arte en el Cenidiap. Visto a la distancia y dada la actual multiplicidad de opciones de formación que surgen en las diversas universidades e instituciones de nivel superior en México, así como la exigencia de que los profesores destinen un tiempo a la investigación, la reflexión sobre cómo hacer investigación del arte se va haciendo cada vez más necesaria.

Por un lado, sostenemos que el camino que iniciamos desde los primeros seminarios talleres permanentes de investigación (1997) en la reflexión de esta problemática continua y 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.

Así, en la Red Investicreación Artística, iniciamos en 2012 el Seminario Taller Permanente de Investigación y Creación Artística, como un espacio de construcción del saber específico para el arte.

Desarrollo.

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.

En otro tiempo, la reflexión sobre las experiencias de creación, educación e investigación artísticas las gestionamos en el Centro Nacional de las Artes de la ciudad de México, se favorecieron los espacios de formación profesional de los artistas dedicados a la docencia o a la investigación; lo cual nos permitió realizar diplomados y seminarios sobre teorías, enfoques y prácticas de la educación artística. En aquel momento nos preguntábamos sobre nuestra práctica cotidiana como docentes, artistas e investigadores del arte, entre las preguntas que surgieron desde entonces y que hoy se replantean están:

¿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?. Éstas y muchas otras 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 la Red InvestiCreación Artística.

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 interdisciplina.

Fuimos actores y testigos de estas discusiones en el campo de la educación artística en nuestro país al interior de los espacios académicos de investigación del arte, pero reconocemos que aún existe una separación entre quienes avalan o legitiman los campos de conocimiento, o quienes los evalúan, ante quienes producen conocimiento sobre el campo artístico en específico.

La discusión sigue vigente, los que 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.

Algunas de las metodologías de investigación educativa nos han apoyado a la reflexión, la investigación cualitativa se ha desarrollado, en especial la investigación en el aula ya que como sostiene Litwin:

“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)

Investigación desde la propia práctica.

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.

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, aunado a esto, están las exigencias institucionales internas o externas que obligan al docente a mantenerse actualizado a desarrollar su propia actividad profesional y además a hacer investigación.

La investigación sobre la prácticas de enseñanza tiene como propósito la construcción de nuevas teorías explicativas y comprensivas que nos permiten avanzar en el campo de la didáctica científica. Encontrar recurrencias, nuevas explicaciones, descubrir relaciones que construyan 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 ,porque no, violaciones a principios de la tradición del campo de la investigación. (Litwin Edith,2008:201)

Desde la lógica de la evolución de las profesiones, el artista se formó inicialmente para realizar una actividad profesional que hasta hace 20 años fue legitimada como licenciatura, una vez que se elevaron los niveles se le obligó a los que creaban y enseñaban arte a obtener el grado de licenciatura, ahora las exigencias se elevan nuevamente para adquirir un posgrado. En el sistema académico mexicano existen dos tipos de posgrado el profesionalizante y el de investigación, de acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) .

Ante las exigencias del CONACYT, pocas de las actividades que se realizan en una escuela de arte son catalogadas como actividades de investigación, para tal justificación tenemos que cambiar de actividades o cambiar el nombre de las actividades o por otro lado argumentar que lo que hacemos en el campo artístico lleva implícitos procesos de investigación.

Algunos que han elegido hacer investigación se alejan día a día de la docencia o de la creación, otros eligen cambiar los nombres hacen un pequeño engaño a su propia profesión y aquellos que buscamos argumentos nos llevamos la vida tratando de abrir brechas para difundir las ideas sobre como se crea y se enseña el arte.

Los objetivos de la red son desarrollar investigación sobre como investigan y como crean los artistas universitarios. Desarrollamos dos líneas fundamentales de generación de conocimiento a saber: 1) Creación e interpretación del arte y la cultura y 2) metodologías de la formación artística

La red que en un inicio se conformó por grupos de investigación nacionales, encontró eco en la Universidad de Burgos en España, las reflexiones que iniciamos se concretaron en la elaboración de ponencias en congresos y en eventos escénicos multidisciplinares, donde la reflexión docente jugó un papel importante para la contribución al grupo.

A partir de organizar un Congreso de Humanidades y Artes con el término de *La Investicreación artística* (2012), visualizamos la importancia de reflexionar desde cada ámbito profesional sobre la investigación y la creación artística y desarrollamos reflexiones que se concretaron en varias publicaciones conjuntas. La actividad artística la consideramos con la misma importancia que la investigativa así que cada uno desde su actividad artística profesional contribuyó a la participación es los espectáculos multidisciplinares.

Una labor importante dentro de la Red es la formación de nuevas generaciones, por lo que creemos que se aprende haciendo sobre la marcha, así nuestros alumnos participaban en la interpretación, diseño y realización de las actividades. Un grupo de artistas visuales o escénicos o de diseño contribuyen a la realización. La experiencia del trabajo en conjunto, de interactuar en el escenario o en la proyección y registro videográfico y fotográfico con sus profesores les permite tener experiencia profesional que reconocen como importante.

Los vínculos académicos interinstitucionales nacionales e internacionales, nos han enriquecido en el sentido de mirar desde diferentes perspectivas la investigación y la creación del arte, la reflexión conjunta, en ocasiones presencial o a distancia, nos permite tener una visión integradora, abierta, flexible, y sin prejuicios, cada quien aporta a la red lo que sabe, o lo que puede, pero siempre nos enriquece la visión multicultural. México es muy diverso con culturas y tradiciones distintas en cada región, cuando compartimos y somos incluyentes el mosaico se agranda. Con España hemos encontrado muchas coincidencias, orígenes y tradiciones compartidas y explicaciones y visiones sobre las nuevas miradas que compartimos. Intercambiar en lo académico, lo cultural y lo creativo da siempre mejores opciones.

Entre las actividades realizadas en los intercambios están las conferencias sobre Arte Mexicano en España, Gestión cultural, Producción Escénica multidisciplinaria, Producción audiovisual, Desarrollo del Teatro, Estética y video, en fin, las temáticas que van interesando al grupo, Hemos producido 3 libros y recientemente estamos en la fase final del proceso de elaboración de otro libro sobre *Metodologías de la formación artística* en el que participamos 14 autores, 4 de ellos son de España y el resto de los diferentes estados de la Republica mexicana.

La Red de investicreación Artística trabajó durante tres años con apoyos federales de México, ahora las cosas han cambiado por las políticas nacionales, sin embargo, queda un largo camino que recorrer en la búsqueda de alternativas de la conjunción de la investigación y la creación.

Como Red diseñamos una página web www.investigacion.mx en la que damos a conocer nuestro trabajo y nuestras participaciones conjuntas. Buscamos que otros académicos se vinculen y tener más diálogos enriquecedores en cuanto a la investigación de la creación, formación e interpretación, artística. Recientemente nos vinculamos con muchas universidades nacionales e internacionales de países como Colombia, Brasil y Argentina.

La reflexión se construye día con día a partir del trabajo con los alumnos de grado y posgrado. Estamos en constante movimiento hacia lo que les interesa y les motiva, varios de los profesores estamos a cargo de los seminarios de investigación y titulación en artes visuales y artes escénicas y recuperamos las preocupaciones actuales de los estudiantes, sus maneras de aprender, de investigar, de producir o de crear.

Hemos propuesto el término Investicreación como una manera más de entender un proceso de investigación creativo sustentado en la experiencia, la documentación y la creación artística. Si bien la riqueza de la red es tener diversas opiniones, confrontarlas, debatirlas y llegar a acuerdos, de lo que estamos seguros es de que existen muchas formas de investigar en el arte y para el arte. En la medida que intercambiamos nociones y experiencias, enriqueceremos las tendencias que hoy aparecen en la red.

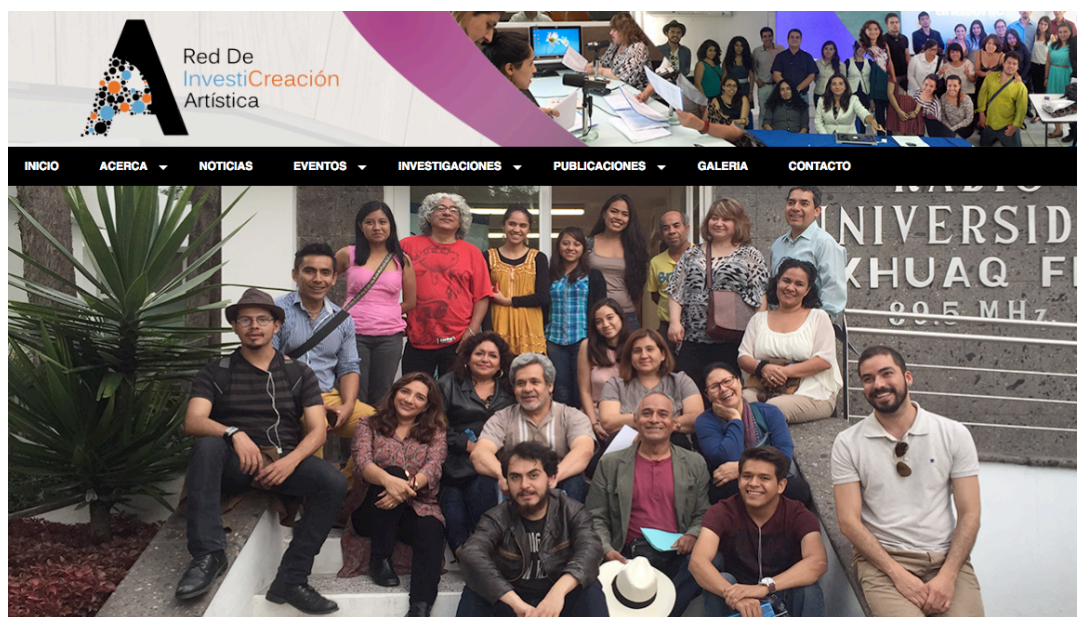
Entre las posturas que parecen en el trabajo académico de los miembros de la red están la producción artística, las formas de colaboración, la gestión de recursos para el arte, el análisis de los procesos de conocimiento y creación, la recuperación de la memoria y la historia, así como la reflexión e intervención sobre los problemas actuales del mundo globalizado, además del desarrollo de tecnologías de información y comunicación orientadas al arte.

Conclusiones.

Trabajar en Red no es sencillo, tenemos lidiar con obstáculos institucionales, académicos, administrativos e incluso personales, lo que fortalece la red es tener un rumbo trazado hacia un fin común, que los esfuerzos pese a los inconvenientes se mantengan, que se de identidad y reconocimiento a lo que cada uno hace y que exista un respeto por las aportaciones de cada uno. Las redes pueden en ocasiones perforarse y si no detectamos el hueco y reparamos la red se deshace y se desvanecen los esfuerzos de todos los demás.

Es recomendable que los liderazgos se alternen y no se delegue a los otros la responsabilidad que cada uno tiene.

El eje se centra en nuestro caso, en desarrollar conocimiento académico para la formación artística y la creación. Nuestros alumnos son los que nos motivan y los referentes son el desarrollo del propio campo artístico. La red no existiría sin la suma de voluntades, saberes y esfuerzos de quienes la integramos y queremos que siempre se incorporen más compañeros.

Ilustración: 1 Red Investicreación Artística.

Ilustración 2: Reunión académica de los miembros de red.

Ilustración 3: Espectáculo multidisciplinario Peregrino (2014)

Ilustración 4: El viaje de los cantores (2015)

FUENTES REFERENCIALES.

Calderón López-Velarde, Jaime, (2010) *La red de Didáctica de la Investigación Educativa*. México, UPN.

Gimeno Sacristan J.Comp. (2009) *Educación por competencias ¿qué hay de nuevo?*. Madrid, Morata.

Fuentes Mata, Irma y Pablo Parga P. (2015) *Investigar el Arte. Protocolos, proyectos y testimonios de investigación y creación*. UAQ, México.

Fuentes Mata, Irma. (Coord,) (2015) *Trama y Urdimbre. Entre la investigación y la creación artística*. Fontamara /UAQ, México.

Litwin Edith (2008) *El oficio de enseñar*, Paidós, Buenos Aires 228p.