

Serrano Figueroa, Luis.

Profesor del posgrado en artes y diseño, Universidad Nacional Autónoma de México.

Esquemas dinámicos complejos.

Dinamic diagrams complex.

TIPO DE TRABAJO:

Poster.

PALABRAS CLAVE:

Herramientas conceptuales, complejidad, contexto, arte crítico.

KEY WORDS:

Conceptual tools, complexity, context, critical art.

RESUMEN.

La investigación artística, más allá de la perspectiva normativa (disciplinar) reciente que la asocia a procesos de actualización curricular en las universidades del orbe, implica o ha implicado un ejercicio permanente de imaginación y crítica. Existe un amplio legado de trabajo crítico donde se reconocen las prácticas de investigación en su directa asociación con el ejercicio político o las luchas sociales.¹ El arte apunta a un pensamiento profundo, radical, prismático, y atonal, y asimismo como forjador de un territorio abierto, expandido, lo cual implica que la idea del arte que acompaña a la propia aventura del arte es cada vez más compleja, pluralista y polivalente.² La propuesta de esquemas dinámicos complejos plantea la necesidad de un procesamiento de los legados críticos, la vastedad, la polivalencia, la poética de sus autores, en su encuentro con los imperativos de la investigación académica formal. Los esquemas dinámicos complejos permiten el reconocimiento de este carácter abierto, complejo y polivalente. Y también permiten pensar o transitar por las distintas formas de codificación e implicaciones de la acción de investigación en las múltiples escalas contextuales y los múltiples ámbitos de actuación. La propuesta de los esquemas dinámicos complejos se soporta en un ejercicio de colectivización de procesos de investigación donde los esquemas operan como interfaz dialógica. En este sentido, el valor del esquema no está en su graficación si no en lo que el esquema permite visibilizar para ser discutido en un grupo. Por otra parte implica reconocer también la mutabilidad de las configuraciones conceptuales en una espiral constructiva de procesos de conocimiento interdisciplinario.³ Esto quiere decir que la posible reconfiguración permanente de un esquema conceptual en un proyecto de investigación sucede a la par de la reconfiguración de la mirada (theorós) del investigador.

ABSTRACT.

The artistic research, beyond the recent (disciplinary) normative perspective that associates it with processes of curricular updating in the universities around the world, implies or has involved a permanent exercise of imagination and criticism. There is an extensive legacy of critical work where research practices are recognized in their direct association with political exercise or social struggles. The art aims at a deep, radical, prismatic, and atonal thought, and also as a driver of an open, expanded territory, which implies that the idea of art that accompanies the adventure of art itself is increasingly complex, pluralistic and polyvalent. The proposal of complex dynamic schemas raises the need for a processing of the critical legacies, the vastness, the polyvalence, the poetics of its authors, in their encounter with the imperatives of formal academic research. The complex dynamic schemes allow the recognition of this open, complex and multipurpose character.

¹ Steyerl (2010).

² Juanes (2010).

³ García (2006).

And they also allow to think or to transit by the different forms of codification and implications of the investigation action in the multiple contextual scales and the multiple fields of action. The proposal of complex dynamic schemes is supported in an exercise of collectivization of research processes where the schemas operate as a dialogic interface. In this sense, the value of the schema is not in its graphing but in what the schema allows to display to be discussed in a group. On the other hand, it also involves recognizing the mutability of conceptual configurations in a constructive spiral of interdisciplinary knowledge processes. This means that the possible permanent reconfiguration of a conceptual scheme in a research project happens alongside the reconfiguration of the look (theorós) of the researcher.

CONTENIDO.

1.

La propuesta experimental de los esquemas dinámicos complejos constituye un intento por aportar una perspectiva abierta, crítica y contextualizada para configurar proyectos de investigación y producción en el ámbito de las artes y los diseños. Particularmente se enfoca en los proyectos que abordan producciones o acciones ligadas directamente a procesos del ámbito social, o posibilita que proyectos que no reconocen tácitamente estos nexos con los procesos sociales, puedan reconocerlos. Esta perspectiva contextual es coincidente con otras que se desarrollan en diversas áreas de las ciencias, incluyendo, por supuesto, las sociales, y que convergen en el reconocimiento de la complejidad inherente al proceso de construcción de conocimiento.

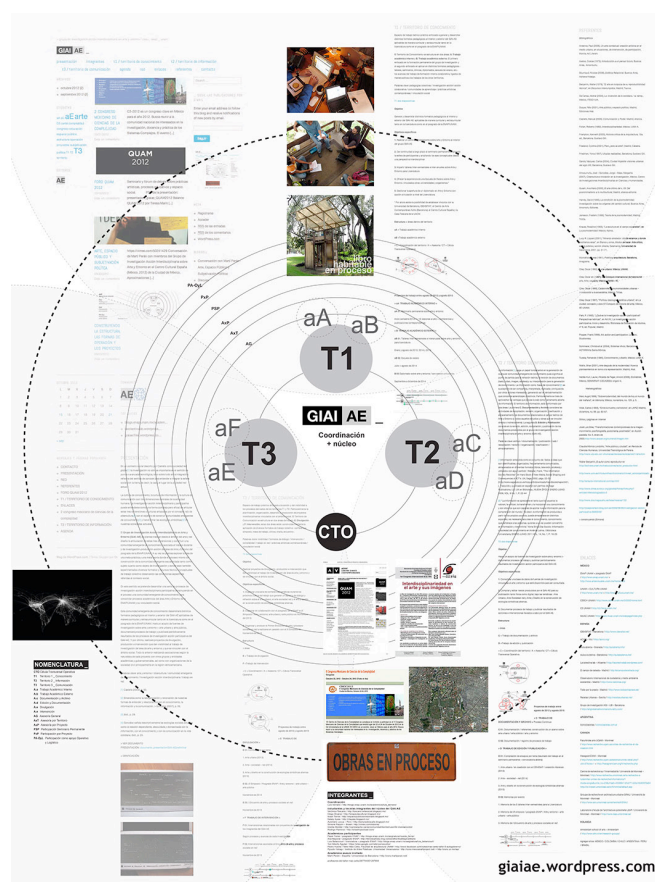
2.

Los esquemas dinámicos complejos se basan en los planteamientos de la epistemología genética constructivista piagetiana [EGCP] aplicada en investigación interdisciplinaria y sistemas complejos (García),⁴ y se basan también en planteamientos generales de la investigación acción participativa/colaborativa [IAP/IAC]⁵, que supone en su base conceptual y en su ejercicio práctico un cuestionamiento de las relaciones de poder en el proceso de aprendizaje como elemento germinal del cuestionamiento de esos mismos mecanismos de poder en otras escalas sociales; también supone una observación y lectura crítica del contexto desde y en el cual se trabaja; una revisión crítica del propio proceso de investigación, así como de las herramientas epistémicas y los marcos lógicos con los cuales se instrumenta la acción de investigar; y un ejercicio concreto e inmediato de transformación de la realidad existente en su contexto específico [en este caso concreto el propio espacio de investigación].⁶

⁴ Rolando García fue colega de Jean Piaget y co-coordinador del programa *Epistemología de las ciencias y cibercultura* en el Centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades [CEIICH] de la UNAM. Desde su propia perspectiva crítica de los desarrollos de Piaget construye un planteamiento que vincula sistemas complejos y trabajo interdisciplinar como una forma de trabajo que explica y permite abordar problemas sociales concretos, cuestionando profundamente las relaciones entre ciencia y configuraciones inequitativas del poder.

⁵ Durston y Miranda (2002).

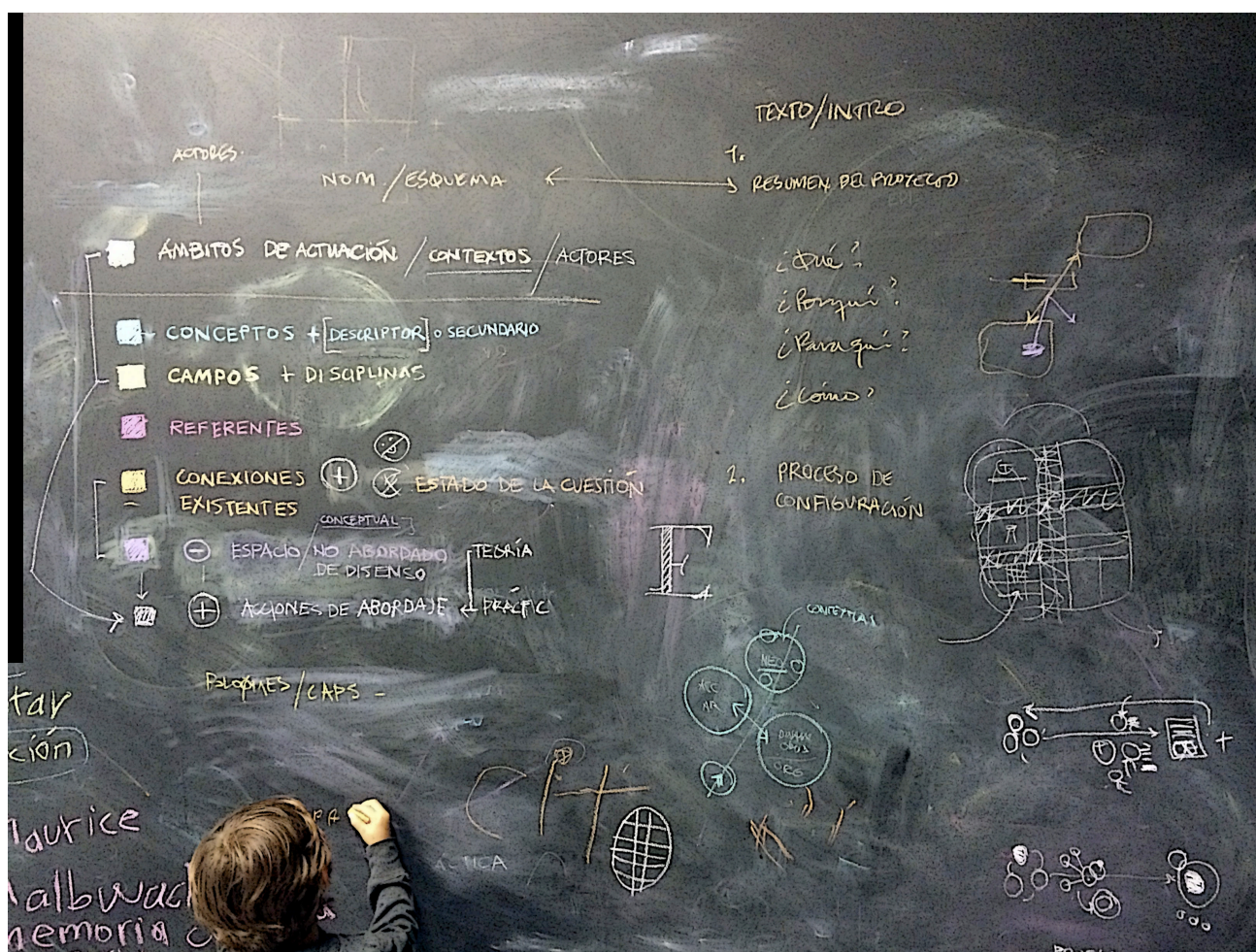
⁶ Esta transformación concreta puede ser extrapolada a los ámbitos de actuación de los artistas investigadores, donde el planteamiento de la IAP/IAC supone un trabajo creativo socializado de mediano y largo plazo. Lo cual es un tanto opuesto a la lógica de la creación artística contemporánea sujeta a los tiempos de las instituciones culturales y de los mercados del arte.

Esquema general de operación de procesos de investigación-acción-producción del GIAE _ .

Este particular enfoque apoyado en la EGCP y la IAP/IAC ha sido aplicado en los procesos de investigación-producción de las asignaturas de los programas de posgrado asociadas al trabajo del *Grupo de investigación acción interdisciplinaria en arte y entorno* [GIAE _] de la UNAM, pero también en actividades extracurriculares dentro y fuera de la universidad. La perspectiva que planteamos, como grupo, abreva de forma libre y experimental tanto de la EGCP como de la IAP/IAC, así como de las líneas teóricas de la crítica institucional.⁷ Y desde nuestro campo disciplinar las complementa, por una parte, con una propuesta de aperturas críticas a la noción de *recorte de la realidad* empleada en investigación social y, por otra, con una serie de ejercicios de profundización, de articulación de sentido y coherencia interna, a partir de graficaciones sucesivas que detonan cuestionamientos colectivos y ajustes reflexivos en el proceso de aproximación, comprensión, explicación y acción.

⁷ Una multiplicidad de materiales al respecto pueden encontrarse en transversal texts:
<http://eipcp.net/search?searchtext=cr%C3%ADtica+institucional&searchsiteid=all&searchlanguage=all&searchsubmit=Search%21>

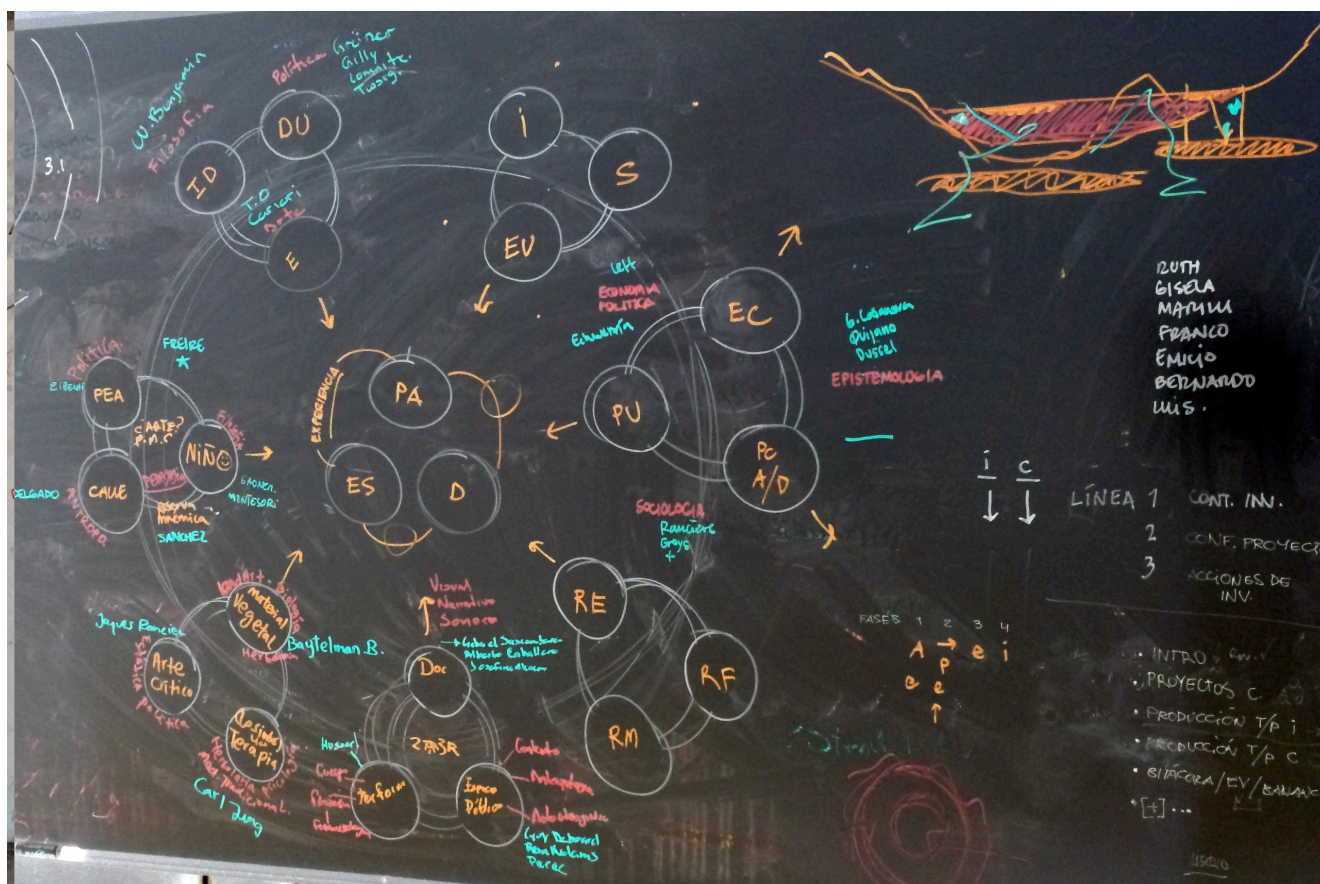
Ejercicio de nomenclatura para la construcción de un esquema dinámico complejo (2015).

Las prácticas creativas y las prácticas académicas pisan por distintas vías un mismo camino, a veces en apariencia distintos. Ambas hacen parte de la vasta cultura del mundo, de la reproducción simbólica de nuestros imaginarios en el ejercicio concreto de las transformaciones materiales. Por esta razón se plantea una convergencia en el cultivo de formas abiertas, reflexivas, no competitivas, comprometidas, creativas, conscientes, no individualistas en nuestras prácticas cotidianas. Tanto en el ámbito académico como en los distintos ámbitos que constituyen esa cotidianidad. Lo académico, lo instituido, lo instituyente, lo experimental, lo habitual, lo laboral, lo gremial, lo político-social, lo vecinal – barrial, lo exógeno, lo endógeno, lo festivo, etcétera.

Los esquemas dinámicos se integran por capas y nomenclaturas gráficas que permiten visualizar un campo de relaciones conceptuales complejas. En dichas capas se grafican relaciones entre 1. ámbitos de actuación y contextos de investigación, 2. Zonas conceptuales o ejes de indagación, conceptos específicos centrales o periféricos y descriptores, 3. Campos de conocimiento y campos disciplinares, 4. Referentes teóricos y prácticos o situaciones referentes, 5. Conexiones conceptuales existentes estables [parte de paradigmas consensuados y conceptos asumidos], o conexiones conceptuales problemáticas [no definidas, poco definidas o en condición de disenso], o conexiones no existentes [que en ocasiones señalan el espacio del aporte principal de la investigación], y 6. Acciones de investigación-producción.

3.

Se trata entonces de una herramienta para detonar prácticas colaborativas, críticas y reflexivas basadas en la acción, la indagación rigurosa, la reflexión y la producción contextualizada. Para detonar diálogos y establecer redes de complicidad y confabulación para transformar, en su correspondiente escala, nuestra específica condición problemática de habitantes contemporáneos del planeta tierra, en la primera mitad del siglo XXI.

Ejercicio de construcción de una zona problemática común desde la configuración de zonas conceptuales en 7 proyectos de investigación (2017).

En esta transformación / confabulación mucho tienen que aportar las artes y los diseños en coordinación con todos los campos del conocimiento humano. Las artes y los diseños, no solo los enfocados a la producción de plasticidades y visualidades dentro de la esfera de la cultura mediada por instituciones, tienen un gran potencial para enlazar técnica y conceptualmente múltiples perspectivas y dimensiones de lo complejo, pues se soportan en una práctica que ha sido históricamente fundamental para la humanidad: la imaginación [de lo posible].

FUENTES REFERENCIALES.

Borda, O. (1970). *Ciencia propia y colonialismo intelectual*. México: Nuestro tiempo.

_____ (1979). *Por la praxis: El problema de cómo investigar la realidad para transformarla*. Bogotá: Tercer Mundo.

Deleuze, G., Guattari, F. (2014). *Rizoma*. México: Fontamara.

Dieterich, H. (2000). *Identidad y globalización. La tercera vía. Crisis en las ciencias sociales*. México: Editorial Nuestro Tiempo.

Durston, J., Miranda, F., comps. (2002). *Experiencias y metodología de la investigación participativa*. Santiago de Chile: CEPAL – ONU.

Echeverría, B. (2001), *Definición de la cultura*. México: Itaca / FfYL - UNAM.

García, R. (2006), *Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Barcelona: Gedisa.

Serrano Figueroa, Luis.
Esquemas dinámicos complejos.

III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES :: ANIAV 2017 :: GLOCAL [codificar, mediar, transformar, vivir]
<http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2017.5848>

González Casanova, P. (2004). *Las nuevas ciencias. De la academia a la política*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales – Universidad Complutense de Madrid – Antropos, Barcelona.

Juanes, J. (2010). *Territorios del arte contemporáneo. Del arte cristiano al arte sin fronteras*. México: Ítaca.

Quijano, A. (2001). Colonialidad, cultura y conocimiento en América Latina. En *Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo*. Buenos Aires: Signo.

Sánchez Vázquez, A. (1980). *Filosofía de la praxis* (3ª ed.). México: Grijalbo.

Steyerl, H. (2010). ¿Una estética de la resistencia? La investigación como disciplina y conflicto. *Transversal texts*, IEPCP. En línea. Disponible en: <http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es>

Tudela, F. (1985). *Conocimiento y diseño*. México: UAM-Xochimilco.

Wallerstein, I., Coord. (2007). *Abrir las ciencias sociales*. México, Siglo XXI / CEIICH UNAM.