

¿Indisciplinar la investigación!

2º Encuentro de investigación artística

Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.

7.11.2019 de 16:00 a 20:00h.

8.11.2019 de 10:00 a 14:00h.

SPIA

El Seminario Permanente de Investigación Artística (SPIA) es una plataforma de investigación que se preocupa por generar conocimientos desde el arte e infectar otros campos de saber con conocimientos situados, comprometidos, corporeizados, afectivos y políticos.

SPIA se conforma como un espacio reflexivo que explora distintos medios, metodologías y formas de diseminación. A través de la investigación artística, logra conjuntar la teoría y la práctica, para generar procesos de pensamiento y producción que se redefinen en su hacer.

Comité organizador

Jimena Ortiz Benítez

Jonathan Farías Carrillo

Gabriela Olivares

Joyce Martínez Medrano

Brenda J. Caro Cocotle

Manuel Napoleón Carmona

Coordinación SPIA

Natalia Calderón

www.investigacion-spia.com

[SeminarioPermanentedelInvestigacionArtistica](https://www.facebook.com/SeminarioPermanentedelInvestigacionArtistica)

[investigacionspia](https://www.instagram.com/investigacionspia)

PROGRAMA

7 de NOVIEMBRE / 16:00 a 20:00 h

16:15 - 16:45 h

Bienvenida e inauguración comité organizador SPIA.

16:45 - 17:45 h

Conferencia magistral: **¿Metodologías afectivas? Una aproximación a la estética y la ética de la investigación artística.**

Rachel Fendler, Universidad Estatal de Florida

17:45 - 18:00 h Pausa para café

18:00 - 19:00 h

MESA 1: Desobediencia formativa

El atlas indisciplinado. Recuento de una estrategia pedagógica para iniciar a los alumnos de artes visuales en la articulación epistémica de las imágenes.

Pedro Ortiz Antoranz, Facultad de Artes y Diseño, UNAM

De poco sirve que la investigación artística se desarrolle también en la universidad si renuncia a reivindicar otra manera de entender el conocimiento y se conforma con replicar los modos de otras culturas de investigación, relegando tres potenciales aportaciones: fundamentar que es posible producir conocimiento por medio del hacer-des hacer (artístico); que es posible vehicular conocimiento a partir de imágenes visuales (y no visuales) y que los aspectos sensoriales, corporales y emocionales de nuestra experiencia también son epistémicos. La ponencia abordará de manera específica una estrategia pedagógica para iniciar a los alumnos de Artes Visuales en la articulación estética y epistémica de las imágenes visuales y no visuales que, a su vez, devela el carácter integrado de las aparentes dicotomías. Con este propósito, se abundará en la reinterpretación artística del Atlas como estrategia pedagógica.

Despliegues vivos del Lago de Texcoco: a propósito de una operación de museología animista

Adriana Salazar Vélez, investigadora independiente

David Gutiérrez Castañeda, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia

Cecilia Delgado-Masse, Museo Universitario de Ciencias y Arte, muca-Roma, UNAM

El Museo Animista del Lago de Texcoco (MALT) es un proyecto de investigación artística que examina las transformaciones más recientes del cuerpo de agua más grande en la cuenca central mexicana, a través de un rescate de su condición material. La presentación abordará el emplazamiento de MALT dentro de dos ciudades en el centro de México —Ciudad de México y Morelia—, desde el punto de vista de sus disputas socioambientales constitutivas. A través de estas dos activaciones, el MALT ha resultado ser una suerte de dispositivo multilocalizado e impulsado colectivamente, que se despliega para dar sentido a situaciones que presentan múltiples capas.

Procesos de investigación/creación audiovisual. Construcción de sistemas de información para la investigación interdisciplinaria

Esaú Salvador Bravo Luis, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias de la Comunicación

Adriana Marcela Moreno Acosta, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias de la Comunicación

La ponencia articula reflexiones y propuestas teórico-metodológicas del proyecto “Comunidades Emergentes de Conocimiento y Procesos de Investigación/Creación Audiovisual”, que se encuentra actualmente en su primera etapa de desarrollo en el estado de Coahuila (México), el cual indaga la generación y gestión del conocimiento en comunidades académicas y no académicas. Su intención es construir colectivamente espacios de pluralismo epistemológico, en escenarios donde se hace urgente establecer nuevos puentes entre la academia y sus contextos.

19:00 - 20:00 h

MESA 2: Epistemologías disidentes en la producción artística

Produciendo en el caos

Irene Alfaro Ulate, Universidad Nacional de Costa Rica

El proceso metodológico en la investigación interdisciplinaria es un proceso de iteración y que, al menos en este caso, al no tener definido desde un inicio un producto enriquece el proceso de creación.

En el año 2016 en un contexto académico universitario público, se desarrolló y presentó un proyecto de investigación interdisciplinaria que se concibió como una creación colectiva. El proceso se caracterizó por lidiar entre las demandas institucionales y los propósitos de una creación artística científica y tecnológica sin precedentes y nuevo para dicho contexto. Así también aquel implicó sensibilizar a los participantes hacia otras áreas de conocimiento a través del diálogo, cuestionamientos, discusiones y más, lo que llevó a desvanecer los prejuicios entre las áreas de conocimiento en la construcción de un conocimiento mutuo.

Las estéticas del Antropoceno: entre la huella y la imagen-residuo

Nancy Viridiana Valdéz Ramírez, Proyecto artístico personal

La presente ponencia explora nuevas propuestas desde la investigación, la estética y la praxis de diferentes formas de abordar y reflexionar sobre la huella y el registro de la imagen contemporánea dentro de la nueva era geológica que se encuentra diariamente en formación: el antropoceno, con sus múltiples despliegues visuales.

Si dejas unos tenis encerrados en un armario por un par de semanas, éstos amanecerán llenos de hongos: una teoría sobre los hongos en los archivos como una extensión del paisaje tropical

Alejandra Rodríguez Bolaños, Bruma Laboratorio

En junio del 2015 empecé a trabajar un archivo llamado Nudo, con el que me dediqué a rastrear los acercamientos a obras conceptuales que se habían realizado en la ciudad de Xalapa desde la década de 1970 hasta el 2012. Los documentos originales se encuentran en condiciones de humedad alarmantes, llenos de hongos y en peligro de

desaparecer. ¿De qué manera trabajar una memoria que eventualmente se va a perder en términos de archivo institucional?, ¿puede ser la humedad una extensión del paisaje local hacia este pequeño fragmento de la historia? Ahora estoy imaginando formas de pensar el archivo en términos de humedad, invisibilidad y eventual desaparición como parte de mi investigación artística, porque me interesa la conformación de mitos e historias en lugares al margen de lo canónico.

8 de NOVIEMBRE / 10:00 a 14:00 h

10:10 - 11:10 h

MESA 3: La investigación artística como territorio de lo posible

Entorno de resistencia y visibilidad, la tensión entre Arte e Investigación en un territorio binacional

Mayra Huerta Jiménez, Facultad de Artes, extensión Tijuana. Universidad Autónoma de Baja California

La ponencia abordará el proyecto independiente titulado "Práctica-exchange práccite across a border". Éste propone metodologías más insertas en la generación de conocimientos tanto escénicos, como visuales. Ambas formas, se pueden intercambiar al entender el cuerpo como vehículo de conocimiento y la imagen como cuestionamiento o reflexión de un discurso.

El proyecto se concentra en crear una plataforma, que derive en un proceso de residencia, así como un laboratorio de producción artística que proporcione un ambiente adecuado para el intercambio de metodologías, ideas y procesos de experimentación con un eje conceptual en común.

La investigación y herramientas artísticas como generadoras de conocimiento cualitativo y original en la planeación territorial

Penélope Vargas Estrada, Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco

La planeación territorial es una disciplina vital para el desarrollo del territorio y la sociedad. Sin embargo, muchas veces los diagnósticos y proyectos se construyen desde un paradigma de desarrollo que busca satisfacer las demandas del capital y se proyecta desde una visión tecnocrática y no humana. En esta ponencia pretendo compartir la pertinencia del uso de herramientas artísticas para generar información cualitativa original que permita un mejor conocimiento de las comunidades y con ello permitir la construcción de mejores diagnósticos y proyectos. Las herramientas artísticas, que propongo son las cartas de valoración cultural (dibujos, fotografías, piezas artísticas) y los mapeos sociales o participativos.

El cuidado del tacto. Una aproximación performativa

Marian Mancilla, Colectivo de investigación artística Mil mesetas

Las artes vivas y el arte acción actuales se encuentran fuertemente interrogadas por la acción social que busca la transformación efectiva de las problemáticas estructurales que nos afectan. Una de estas problemáticas es el despliegue de la violencia extrema como un paisaje que se ha vuelto cotidiano, alcanzando el penoso estatus de normalidad.

El colectivo de investigación artística Mil mesetas hemos decidido encarar frontalmente las expresiones de la violencia y el cuidado en su escenario más concreto, y, sin embargo, menos asible: el contacto humano, específicamente el que ocurre en intercambio de sensaciones piel a piel. Es nuestro deseo presentar nuestras estrategias de investigación y los hallazgos recabados hasta el momento como un ejercicio de puesta en perspectiva de un trabajo que por momentos se vuelve demasiado personal e íntimo.

11:10 - 12:00 h

Formatos indisciplina

La materialización de un eco. Sobre los remanentes poéticos

Santos Jiménez Cuatecontzi, Colectivo La 15

Los remanentes poéticos son el excedente de lo que una práctica pedagógica disruptiva genera en un espacio público. Es la materialización de la energía de los participantes en este proceso, mismo que es intergeneracional, ya que en el remanente se integran, niños, jóvenes y adultos. A través de artilugios se genera un acercamiento al espacio público con el fin de lograr un corte dentro de la cotidianidad de las personas que transitan por ese espacio, a través de estas fisuras se realizan talleres y dinámicas que buscan ser experiencias significativas contextualizadas, desarrolladas en sitios específicos. Los remanentes poéticos son parte importante en toda esta sinergia.

Dibujo líquido: cuerpo, sonido y espacio público

Uryan Lozano, proyecto de investigación "Hacia una metodología del dibujo participativo en el espacio público. Tres casos en México"

"¿En qué tipo de escenarios estamos viviendo? ¿Es posible dibujarlos/re-imaginarlos?" Se busca responder estas preguntas a través de ejecutar una variación de una metodología de dibujo participativo con el público asistente. La actividad pretende performar estas preguntas en una apuesta por pensar al acto de dibujar como un 'nodo de intercambio de conocimiento' colectivo y transversal a la corporalidad, la sonoridad y el espacio público, a fin de propiciar ambientes de aprendizaje significativos.

12:00 - 12:15 h Pausa para café

12:15 - 13:30 h

MESA 4: Modos de hacer, cuestionamiento metodológico

Pequeña apología de la experiencia en la investigación artística

Mónica Galván Martínez, Doctorado en Estética y Teoría del Arte. Universidad de Barcelona

Hace más de una década que Daniel Innerarity tradujo al castellano un texto de Hans-Robert Jauss, que resultaría en el libro: Pequeña apología de la experiencia estética: teoría y práctica de la educación lingüística. Éste puede leerse como una defensa del gozo estético frente a los

postulados de la negatividad y la seriedad intelectualista que piensa el arte como práctica o ejercicio de la perfección espiritual.

Es así, que al retomar los postulados desplegados en dicho texto desde el sentido efectivo de la investigación artística podría introducirnos a debates actuales, que se compaginen con la clara reivindicación de encontrar nuevos paradigmas que se ajusten a un mundo globalizado, interconectado y capitalizado. Se ponen de manifiesto que es necesaria la activación de la comunidad académica no sólo a pensar la importancia de generar otro tipo de saberes y construir un espacio compartido donde vincular los aprendizajes. Sino de intentar regresar la escala humana a la investigación artística.

Reflexionar nuestro método de investigación: pétalos como líneas de conexión entre el cuerpo y la urbe

Martha Flores, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco
Sandra Martí, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco

En esta ponencia se presentan las reflexiones y experiencia de la investigación que ha implicado los proyectos “Besadora de ciudades”, de Sandra Martí y “Cartografías del viaje por la ciudad del cuerpo”, de Martha Flores. El enfoque de nuestra observación es hacer visible lo invisible, siendo nuestro objetivo percatarnos de aquello que generalmente no se nota, pero que la curiosidad despierta deseos de observar para continuar descubriendo y explorando la ciudad en tránsito; interpretada suavemente como sistema de intercambio y discusión.

La incertidumbre de una metodología sin certezas

Claudia A. Castelán García, Tecnológico de Monterrey Campus Puebla

¿Cuáles son las fronteras que desearíamos cruzar en la investigación artística? ¿Qué entendemos por disciplinar y cómo torcemos hacia la indisciplina? ¿Cómo se relaciona con la performance, el activismo, la pedagogía y nuestro día a día? ¿Cuál es la relación entre nuestro cuerpo físico y el cuerpo social? ¿Cómo podríamos conjuntamente evidenciar los límites que generan fronteras en lo académico, la investigación y las metodologías en el arte?

A partir de una búsqueda y experimentación dinámica y encarnada de lo fronterizo y del cruce, se busca delinear una «zona» de la imaginación que habitamos desde las

metodologías circunscritas a las instituciones académicas, con esto conformar una estrategia de tránsito, un lugar de enunciación y de acción, que sea relacional y compartida, que logre poner en tensión un lugar epistémico y de enunciación fronterizo.

Formas afectivas en escenarios políticos. Miradas estéticas como indagación del campo social o cuando el arte provoca al mundo

Tania Jimena Hernández Crespo, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

La ponencia tiene como intención elaborar una perspectiva teórica en relación con el proceso de construcción de formas políticas constituidas desde los afectos y el deseo a partir del concepto de sublevaciones. En el concepto de sublevaciones se busca elaborar una forma de acercamiento hacia las nociones de cambio social y político desde una perspectiva afectiva, partiendo de la idea de que la política no se reduce a las prácticas institucionales sino que existe un ámbito mucho más complejo y cotidiano. El desafío metodológico ha conducido a la exploración en el terreno de la estética y de las prácticas artísticas.

13:30 - 14:00 h

CIERRE

¿¿indisciplinar-nos!!

Comité Organizador SPIA, Universidad Veracruzana