

UNIVERSIDAD VERACRUZANA - REGION XALAPA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN
FRANCISCO DE PARRES GÓMEZ
ESTANCIA POSDOCTORAL – RESUMEN DEL PROYECTO ACADÉMICO

TÍTULO: Ecologías creativas: el arte comunitario como herramienta educativa contra el racismo y para el fomento de la interculturalidad

RESÚMEN:

Recién en 2012 se reconoció ante la ONU que en México existía la discriminación racial; anteriormente, se pensaba que sólo se trataba de problemas de exclusión vinculados al clasismo. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existen mecanismos vinculantes que operan en nuestro país para la reparación de los daños en casos de racismo y xenofobia. En ese sentido, hay un reconocimiento normativo y existe un reconocimiento institucional, sin embargo, en la realidad cotidiana las brechas para eliminar la discriminación siguen siendo muy grandes, principalmente hacia la población indígena. El gran reto, es identificar cómo esto se manifiesta a nivel cultural y cotidiano en las prácticas colectivas, entre ellas en el arte, donde la valorización de las producciones artísticas parecería ser de carácter subjetivo, y en el imaginario colectivo, el arte de las comunidades de pueblos originarios se sigue observando como arcaico, “atrasado”, folclórico o meramente ornamental.

Con esta investigación posdoctoral me propongo analizar de forma colaborativa, el arte que se realiza en espacios en los que participan artistas mayas y zoques de Chiapas con prácticas artísticas, que tienen el propósito establecer diálogos interculturales como procesos de aprendizaje para combatir el racismo.

La intención es contribuir a la creación de nuevas categorías analíticas como “ecologías creativas”, en la que la diversidad de manifestaciones estéticas se lee desde una mirada crítica, que cuestiona las jerarquías raciales moderno-coloniales, y al mismo tiempo pone de relevancia, el arte de los pueblos originarios orientado a la defensa de la vida y el cuidado medio ambiental. Con lo anterior, el objetivo es expandir las capacidades investigativas y, por lo tanto, comprender y elaborar intentos de explicación acerca de las contribuciones hechas por los propios artistas mayas, para iniciar un debate sobre estos nuevos tipos de hacer arte contemporáneo desde la perspectiva indígena.

El arte desde la mirada de la decolonialidad, que es donde nos posicionamos, apuesta por un pluralismo estético que ponga en diálogo intercultural las diferentes formas de sensibilidad, entre ellas, las de los grupos que apuestan por un arte socialmente comprometido y de carácter comunitario, sin embargo, este campo de conocimiento es aún joven y está en proceso de consolidación, por lo tanto, el proyecto posdoctoral tiene la intención de consolidar los estudios y las habilidades desarrolladas en los últimos años a través de cuatro ejes de trabajo: 1) la generación de conocimientos desde la investigación colaborativa con

diálogos de saberes, sobre experiencias artísticas contra el racismo y por la defensa medio ambiental; 2) la docencia como profesor invitado para fortalecer estudios emergentes centrados en el arte decolonial, dentro de los procesos educativos interculturales abordados en los estudios del posgrado receptor; 3) la vinculación en espacios académicos interinstitucionales para promover la articulación entre investigadores; y 4) la difusión del trabajo para públicos más amplios a través de la impartición de talleres y participación en congresos internacionales.

PALABRAS CLAVE:

Arte decolonial, educación comunitaria, ecologías creativas, eliminación del racismo.

OBJETIVOS:

Objetivo I Investigación. Generar conocimientos sobre experiencias de arte y estéticas decoloniales, como herramientas educativas contra el racismo y en fomento de la interculturalidad, en conjunción con artistas mayas y zoques en Chiapas, con los que he trabajado los últimos ocho años.

Objetivo II Docencia. Colaborar con el Cuerpo Académico Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva (CA-TECOAAC) para su Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento y al Instituto en Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

Objetivo III Vinculación. Promover vínculos entre redes académicas para el diálogo de saberes e intercambio de experiencias sobre perspectivas colaborativas, para la defensa de la vida en procesos educativos e investigativos.

Objetivo IV Difusión. Participación en eventos académicos y de difusión del conocimiento, en áreas relacionadas al arte, racismo, decolonialidad y comunidades de aprendizaje, como coloquios, congresos y simposios.

BIBLIOGRAFÍA:

Albán, Adolfo. (2011a). "Estéticas decoloniales y de re-existencia: entre memorias y cosmovisiones". En Julieta Haidar. Y Gabriela Sánchez. (Eds.). *La arquitectura del sentido II. La producción y reproducción de las prácticas semiótico-discursivas*. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. CONACULTA. Pp. 87-117.

----- (2011b). "Estéticas de la re-existencia. Lo político en el arte". En Walter Mignolo y Pedro Pablo Gómez. (Ed.) (2012). *Estéticas y opción decolonial*. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pp. 281-295.

----- (2008). "El acto creador como pedagogía emancipatoria y decolonial." Ponencia /performance presentada en el marco de la Cátedra Interdisciplinaria de Creación en el campo del arte. Bogotá: Facultad de Artes de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas".

- Alonso, Ana María. (2004). "Confronting Disconformity: "Mestizaje, Hybridity, and the Aesthetics of Mexican Nationalism." *Cultural Anthropology* Núm. 19 (4):459-490.
- Álvarez, Ingrid. y Salas, Ricardo. (2015). "Perspectivas hermenéuticas acerca de la filosofía intercultural y del diálogo de saberes". En *MILLCAYAC. Revista Digital de Ciencias Sociales*. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Argentina: Universidad Nacional de Cuyo. Núm. 2 (3): 65-82.
- Barriendos, Joaquín. (2009). "Jerarquías estéticas de la modernidad / colonialidad. El sistema internacional del arte y la geopolítica de los imaginarios museográficos". En *Bienales Internacionales en y desde América Latina*. Pp. 33-38.
- (2011). "La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico." En *Nómadas*. Colombia: Universidad Central Bogotá. Núm 35: 13-29.
- Baronnet, Bruno. (2022). "Investigación descolonizada y formación crítica en ciencias sociales", *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Año 27, Núm. 98.
- (2018). "Inconclusiones: retos de la investigación educativa ante el racismo", En Bruno Baronnet, Gisela Carlos Fregoso y Fortino Domínguez Rueda (Coords.), *Racismo, Interculturalidad y Educación en México*, Xalapa, Biblioteca Digital de Investigación Educativa, Universidad Veracruzana. Pp. 245-266.
- (2017). (Coord.). Racismo, educación e interculturalidad, *El Jarocho Cuántico*, Suplemento Científico de *La Jornada Veracruz*, n. 70, Domingo 8 de enero de 2017, 8 p.
- (2016) "La educación intercultural crítica como construcción de los pueblos originarios en México", En *Interculturalidad, conocimiento y educación. Diálogos desde el Sur*. Chilpancingo: Universidad Pedagógica Nacional, El Colegio de Guerrero, 2016, pp. 179-202.
- Baronnet, Bruno; Merçon, Jiliana. y Alatorre, Gerardo. (Coords.). (2018). *Educación para la interculturalidad y la sustentabilidad: aportaciones reflexivas a la acción*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Elaleph.com
- Bideseca, Karina. (2016). "¿Dónde está Ana Mendieta? Lo bello y lo efímero como estéticas Descoloniales". En Karina Bidaseca (Coord.) *Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África y Oriente*. Buenos Aires: CLACSO, Colección Sur. Pp. 77-88.
- Caqueo, Sandra. y Marimán, Pablo. (2015). *Arte "otro"*, *Problematizaciones desde lo indígena.*, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- Castellanos, Alicia. (2000). "Antropología y racismo en México". En *Desacatos. Revista de Antropología Social*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Núm.4: 53-79.

Crespo, Carlos. (2012). “Buen vivir: escenarios en disputa y nuevos sentidos para la educación.”, En Francisco Cevallos Tejeda, (Coord.), *Educación y buen vivir: reflexiones sobre su construcción*, Quito, Contrato Social por la educación de Ecuador. Pp. 63-77.

Di Giovanni, Julia. (2015). “Artes de abrir espaço. Apontamentos para a análise de práticas em trânsito entre arte e ativismo”. En *Cadernos de Arte e Antropologia*, Portugal: Núm.4 (2): 13-27.

Fernández, José. (2000). “Antropología del arte y arte antropológico”. En *Hojas de Antropología Social*. Madrid. Pp. 55-62.

Gómez, Pedro. (2015). *Estéticas fronterizas: diferencial colonial y opción estética decolonial*. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas / Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.

----- (2014). *Estudios artísticos: Conversaciones desde Abya Yala*. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

----- (Ed.) (2011). *Arte y decolonialidad. Calle 14. Revista de investigación en el campo del arte* Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Artes. Núm. 6 (5).

Gómez, Pedro, y Mignolo, Walter. (2012a). *Estéticas Decoloniales*. Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

----- (2012b). *Estéticas y opción decolonial*. Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Editorial UD.

Jiménez, José. (Ed.) (2011). *Una teoría del arte desde América Latina*. España: Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Editorial Turner.

Kant, Immanuel. (2013). *Lo bello y lo sublime. Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. México: Grupo Editorial Tomo.

Lander, Edgardo. (Ed.) (2000). *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Lotman, Iuri. (2000). *La semiosfera III. Semiótica de las Artes y de la Cultura*. Fróñesis Cátedra, Madrid, España: Universitat de València.

Mignolo, Walter. (2019). “Reconstitución epistémica/estética: la aesthesis decolonial una década después”. En *Calle 14: revista de investigación en el campo del arte*. Núm. 14 (25): 14-32.

----- (2010). “Aiesthesis decolonial.” En *Revista Calle 14: revista de investigación en el campo del arte*. Núm. 4 (4): 10-25.

Minteguiaga, Analía. (2012). "Nuevos paradigmas: educación y buen vivir", En Francisco Cevallos Tejeda, (coord.), *Educación y buen vivir: reflexiones sobre su construcción*, Quito, Contrato Social por la educación de Ecuador, Pp. 43-53.

Quijano, Aníbal. (2007). "Colonialidad el Poder y Clasificación Social", en S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (Eds.) *El Giro Decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Colombia, Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana / Siglo del Hombre Editores. Pp. 93-126.

Rivera Cusicanqui, Silvia. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Stavenhagen, Rodolfo. (1984). "Notas sobre la cuestión étnica", en *Estudios sociológicos*. México: Núm. 4 (2).

----- (1992). "Los derechos de los indígenas: algunos problemas conceptuales", en *Nueva Antropología*. México: Núm 43 (13).

Tlostanova, Madina. (2011). "La aesthesis trans-moderna en la zona fronteriza eurasiática y el anti-sublime decolonial". En Walter Mignolo, y Pedro Pablo Gómez. (Ed.) (2012). *Estéticas y opción decolonial*. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pp. 49-128.

Tuhiwai Smith, Linda. (2004). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. Nueva York: Zed Books.

Valencia, Mario. (2013). *Sensibilidad intercultural. Codificaciones y decodificaciones*. Grupo de Investigación Cultura y Política. Colombia: Universidad del Cauca, Sentipensar Editores.

Venegas, Hugo. (2012). "Interculturalidad crítica como aporte para el buen vivir", En Francisco Cevallos Tejeda, (coord.), *Educación y buen vivir: reflexiones sobre su construcción*, Quito, Contrato Social por la educación de Ecuador, Pp. 63-77.

Vich, Víctor. (2015). *Poéticas del duelo: ensayos sobre arte, memoria, y violencia política en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Wade, Peter. (2005). "Rethinking Mestizaje: Ideology and Lived Experience." *Journal of Latin American Studies* no. 37 (2):239-257.

Zárate, Rodrigo y Baronnet, Bruno. (2021). "Afro Re-Existence in the School Of Arts", *Journal of Science and Technology of the Arts*. 13 (2): 38-56.