

APORTES

The Fifth Machine: Intonation, Art,
and Mobilization of Knowledge

La quinta máquina: entonación, arte y movilización de saberes

MÓNICA PÉREZ QUINTERO

Artista visual
monixxster@gmail.com

Keywords

fifth machine, intonation, knowledge
mobilization

Palabras clave

quinta máquina, entonación, movilización de saberes

Abstract

Through the interdisciplinary analysis of the works *Chicleografías*, *Me gustaría que estuvieras aquí...* and *Cuestión de fe* we examine how the construction of knowledge is enriched through art. The emergence of the fifth machine as a theoretical construct is contextualized within these case studies, an approach favored by the *je ne sais quoi* of art, which offers a holistic perspective that transcends a purely rational explanation.

Resumen

Mediante el análisis interdisciplinario de las obras *Chicleografías*, *Me gustaría que estuvieras aquí...* y *Cuestión de fe* se examina cómo a través del arte se enriquece la construcción de conocimiento. La emergencia de la quinta máquina como constructo teórico se contextualiza dentro de estos estudios de caso, enfoque favorecido por el *je ne sais quoi* del arte, que ofrece una perspectiva holística que trasciende la explicación puramente racional.

Recibido: 13 de febrero de 2024 Aceptado: 5 de junio de 2024

Introducción

El arte no solo es un espejo de la sociedad, de nuestra identidad, sino también un medio para explorar dimensiones más profundas en el dinamismo de la creatividad humana. En el presente texto nos adentramos en la intersección entre arte y construcción de conocimiento, a través del prisma de lo que he llamado la quinta máquina, en alusión a las cuatro máquinas propuestas por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Desde una perspectiva metodológica, se concibe como un enfoque interdisciplinario que integra la reflexión crítica y la observación participante en el análisis de obras artísticas. Esta máquina simbólica representa la conjunción de diferentes disciplinas y prácticas metodológicas que se entrelazan para desentrañar la complejidad de la entonación y la resistencia en el contexto del arte.

Inspiradas por la búsqueda de comprensión y la necesidad de dar voz a las experiencias subyacentes, exploramos cómo la entonación, el arte, la movilización y la construcción de saberes establecen conexiones. Nos embarcamos en un viaje hacia la comprensión de cómo el arte no solo refleja, sino también construye y transforma el mundo que habitamos.

Base conceptual para la quinta máquina

Para Maurice Merleau-Ponty, la carne no se refiere simplemente a la piel y los músculos del cuerpo, sino que abarca la corporalidad en su totalidad,

incluyendo la percepción, la experiencia y la interacción con el mundo; es el tejido mismo de nuestra existencia, el medio a través del cual nos relacionamos con el entorno y con los demás. Este concepto implica que no podemos separar nuestra conciencia de nuestro cuerpo, y la voz se presenta como una manifestación sonora de esta corporeidad.

¿Por qué es necesaria la quinta máquina? ¿Cuál es la razón para apropiarse de este término desde las artes contemporáneas y su coherencia con la entonación de la voz encarnada? Según Merleau-Ponty, la voz encarnada en músculo, objeto, color, textura y piel es esencial para nuestra existencia y cómo nos relacionamos con otros. Presentar esta quinta máquina implica un ritual antiguo de encarnación en el otro. Deleuze y Guattari desarrollan las máquinas deseantes como sistemas no lineales que producen y distribuyen el deseo, desafiando estructuras sociales, psicoanalíticas y de poder. La quinta máquina sería descrita por estos autores como un "agenciamiento maquínico",¹ que surge de las fisuras o grietas entre las

¹ "Un agenciamiento maquínico está orientado hacia los estratos, que sin duda lo convierten en una especie de organismo, o bien en una totalidad significativa, o bien en una determinación atribuible a un sujeto; pero también está orientado hacia un cuerpo sin órganos que no cesa de deshacer el organismo, de hacer pasar y circular partículas asignificantes, intensidades puras, de atribuirse los sujetos a los que tan solo deja un nombre como huella de una intensidad." Gilles Deleuze y Félix Guattari, *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, España, Pre-Textos, 2002, p. 10, <https://archive.org/details/deleuze-guattari.-mil-mesetas.-capitalismo-y-esquizofrenia-ocr-2002/page/10/mode/2up> Consulta: 25 de noviembre, 2023.

cuatro máquinas propuestas (máquinas deseantes, de guerra, abstractas y sociales) explorando el arte como un *je ne sais quoi* indescriptible.

Por otro lado, y desde otro tiempo, Rudolf Steiner, en sus conferencias "El arte y la ciencia del arte" y "Los doce sentidos del hombre", conecta la entonación con lo suprasensible a través del tono y el movimiento, fusionando arte, espiritualidad y racionalidad. En este contexto, la entonación articula y modula la expresión humana, facilitando la movilización y construcción de conocimientos mediante una narrativa colectiva rica y significativa.² Un ejemplo claro de esta acción, vinculada con la entonación, se resume en el trazo base que fluye en total equilibrio de la lemniscata, una forma básica de la percepción y del infinito que Steiner percibe y desarrolla en los dibujos de formas.

Merleau-Ponty contribuye desde la carne, y abarca toda la corporalidad y la interacción con el mundo; para él, la voz no es solo sonido, sino una manifestación encarnada que conecta directa-

mente con nuestra existencia en el mundo.³ La entonación, entonces, no es simplemente un sonido.

Viendo de frente la construcción de conocimiento desde mi plataforma que es el arte, la exploración de la quinta máquina se apoya en una metodología integral que abarca herramientas conceptuales y enfoques interdisciplinarios. Este proceso se materializa a través de estudios de caso sobre manifestaciones artísticas contemporáneas.

Metodología

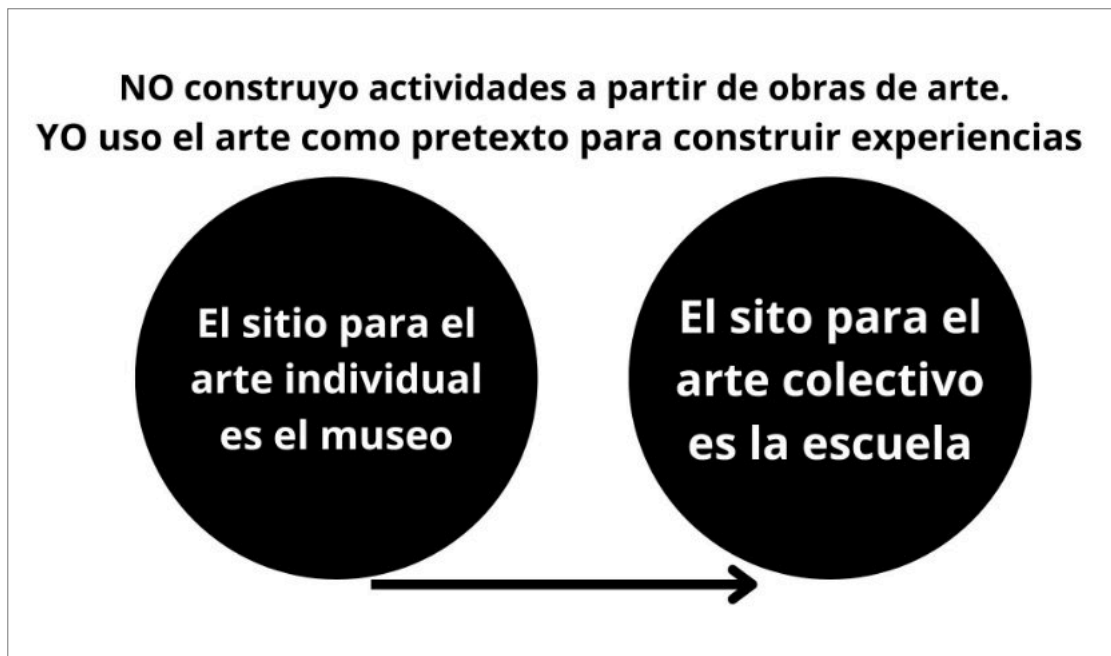
La construcción y exploración de la quinta máquina implica una metodología integral que abarca diversas herramientas conceptuales y enfoques. La intersección entre la entonación, el arte y la movilización de saberes requiere una aproximación que capture la complejidad de estos fenómenos. La metodología propuesta se compone de tres elementos fundamentales: estudios de casos, reflexión metodológica y análisis de obras clave, integrados bajo un planteamiento

² "Mediante las expresiones corrientes ciertamente se puede decir que tanto el representarse como el querer son interiores, pero tal expresión no es correcta, puesto que en realidad se está afuera, pues la percepción se extiende sobre todo el verdadero mundo espiritual... El representarse no se realiza por medio de pensamientos abstractos. Los pensamientos abstractos son apropiados para el mundo físico, esto es, para registrar sus fenómenos, para descubrir las leyes de la naturaleza, etc... El clarividente solamente eleva a la plena conciencia dicho sentido del situarse en el mundo; él lo desarrolla de un modo similar a como el arquitecto y el escultor, por lo que ellos sienten en su cuerpo, son inducidos a darle forma artística en la materia exterior." Rudolf Steiner, *El arte y la ciencia del arte. Lo suprasensible-sensible en su realización por medio del arte. Nueve conferencias dadas en distintos lugares entre 1888 y 1921*, Argentina, Epidauro Editora, 1986, pp. 150-152, <https://es.slideshare.net/slideshow/steiner-rudolfelarteylacienciadelarte/51508676> Consulta: 25 de noviembre, 2023.

³ "En realidad, los reflejos nunca son procesos ciegos: se ajustan a un «sentido» de la situación, expresan nuestra orientación hacia un «medio de comportamiento», así como la acción del «medio geográfico» sobre nosotros. Dibujan a distancia la estructura del objeto sin esperar sus estimulaciones puntuales... El reflejo no resulta de unos estímulos objetivos, se vuelve hacia ellos, los inviste de un sentido que, uno por uno y como agentes físicos, no han tomado, que solamente poseen como situación... El reflejo, en cuanto se abre al sentido de una situación, y la percepción, en cuanto no plantea desde el principio un objeto de conocimiento y es una intención de nuestro ser total, son las modalidades de una visión pre objetiva que es lo que llamamos el ser-del-mundo." Maurice Merleau-Ponty, *Fenomenología de la percepción*, España, Planeta-De Agostini, 1994, pp. 97 y 98.

Monica Pérez, sobre la entonación en el arte, 2024. Archivo de la artista.

Mónica Pérez, arte individual, arte público, 2017. Archivo de la artista.

interdisciplinario; algo como la metodología del salpicón propuesta por Luis Camnister.⁴

Estudios de caso artísticos

La presente investigación incursiona en manifestaciones artísticas contemporáneas específicas, en estudios de caso que actúan como ventanas para comprender cómo la entonación se convierte en un motor creativo y una herramienta de movilización; quizá también en la construcción del arte contemporáneo. Cada uno de estos estudios sobre las obras *Chiclegrafías*, *Me gustaría que estuvieras aquí...* y *Cuestión de fe* es explorado en detalle para examinar cómo la entonación se manifiesta y contribuye al conocimiento individual y colectivo.

Reflexión metodológica

A través de la reflexión constante cuestiono los prejuicios y suposiciones inherentes al proceso de investigación. Esta práctica crítica me permite una interpretación más profunda de los datos recopilados y destaca la subjetividad inherente al estudio del arte y la resistencia. La reflexión se extiende a la posición del investigador frente a las obras analizadas, reconociendo y valorando la

⁴ “El salpicón es una forma de identificar posiciones compartidas primariamente dentro del contexto de las áreas subdesarrolladas en relación con los centros desarrollados, respetando las diferencias y secuencias de los hechos, y la velocidad generada por ese contexto. Una de las razones de la necesidad de una metáfora inusual es que los temas que se tocan en este libro provienen de una experiencia personal y, más específicamente, de un proceso a través del cual yo mismo quise poner un cierto orden a las cosas. A esto se agrega también que quise incorporar muchos temas que aparentemente no tienen nada que ver con el arte.” Luis Camnister, *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*, España, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, 2009, p. 25.

diversidad de perspectivas que enriquecen el proceso investigativo. El análisis parte de las siguientes preguntas: ¿cómo puedo utilizar la entonación y la expresión corporal para crear una experiencia artística que trascienda lo puramente estético y movilice saberes tanto a nivel individual como colectivo? ¿De qué manera puedo integrar elementos sensoriales y emocionales en mi obra para generar una conexión más profunda con el público y fomentar la reflexión y el diálogo sobre temas relevantes? ¿Cuál es mi papel como artista en la construcción de conocimiento y la transformación social, y cómo puedo aprovechar mi práctica artística para promover el aprendizaje experiencial y la conciencia crítica en la audiencia?

Datos para capturar en la creación de la quinta máquina:

1. Descripción detallada de las experiencias artísticas y su contexto.
2. Observaciones sobre la entonación presente en cada obra y su papel en la movilización de saberes.
3. Datos cuantitativos y cualitativos sobre la respuesta del público o participantes ante las obras.
4. Reflexiones de la artista sobre el proceso de creación y los resultados obtenidos.
5. Análisis comparativo con obras similares o relacionadas para identificar patrones y tendencias.

Análisis de obras clave

El planteamiento consiste en realizar un análisis detallado de obras significativas en mi propio proceso creativo, las cuales, seleccionadas de manera cuidadosa, ilustran la conexión entre la

entonación, el arte y la movilización de saberes. La pregunta fundamental es: ¿cómo influye la aplicación de la reflexión metodológica en el análisis interdisciplinario de las obras de arte, revelando la intrincada relación entre la entonación, la movilización de saberes y la construcción de conocimiento en el contexto contemporáneo?

La investigación adopta un enfoque interdisciplinario que integra las artes visuales con algunas teorías filosóficas y sus resultados en la movilización de saberes dentro de comunidades donde, por tradición, se construye conocimiento, en nuestro caso: Escuela Secundaria número 33, Iztacalco, Ciudad de México; Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM; Centro Nacional de las Artes (Cenart); Facultad de Artes y Diseño, UNAM, y Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Esta amalgama disciplinaria facilita un diálogo fluido entre diferentes campos de estudio, permitiendo una comprensión más holística de la relación entre la entonación y el arte como constructores y movilizadores de conocimiento. La intersección de estas áreas proporciona un terreno fértil para explorar nuevas perspectivas y construir conexiones significativas que entonen el trabajo del artista.

La elección de estas metodologías se fundamenta en la naturaleza integral y compleja del tema, los estudios de casos me permiten aspirar a un análisis objetivo y detallado de mis experiencias artísticas concretas, mientras que la reflexión metodológica garantiza una interpretación crítica de los datos y una comprensión más profunda de los fenómenos estudiados. Así, el análisis de obras clave enriquece el estudio contextualizado de las prácticas artísticas dentro de un marco filosófico más amplio.

El enfoque interdisciplinario, por último, proporciona una plataforma para explorar la interco-

nexión de diversas disciplinas, brindando una comprensión integral de la entonación, el arte y la movilización de saberes. La combinación de estas metodologías es esencial para abordar la complejidad del tema y para dar sustento riguroso a la construcción y exploración de la quinta máquina.

Estudios de caso

A continuación, un cuadro con la descripción detallada de cada obra o experiencia artística, incluyendo una explicación de la entonación en cada una y su papel en la construcción y movilización del conocimiento:

Descripción de las experiencias artísticas y su contexto

Chiclegrafías

Explorar el papel de la entonación en la construcción de identidad a través del registro de mordidas en chicles.

Me gustaría que estuvieras aquí...

Investigar cómo la entonación y la fotografía pueden entonar a una comunidad adolescente, recopilando respuestas y percepciones del público.

Cuestión de fe

Analizar el impacto de la entonación en la movilización de saberes a través de la creación colectiva de retratos, observando la reacción y reflexión de las y los participantes.

Observaciones sobre la entonación presente en cada obra y su papel en la movilización de saberes

La mordida de cada persona en el chicle revela su identidad única y plantea preguntas sobre la naturaleza de la individualidad.

Las fotografías muestran cómo los adolescentes se identifican con su entorno escolar, expresando su potencial transformador.

El dibujo a ciegas en los retratos refleja una fe en la existencia del otro, movilizando saberes al desafiar las percepciones individuales.

Datos cuantitativos

Total participantes (enero de 2020-enero de 2024): 112.

Escuela Secundaria Técnica 33: 25 adolescentes entre 13 y 15 años.

Unidad de Vinculación Artística, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM: 35 profesores de artes del colegio de bachillerato en Ciudad de México.

Curso Prácticas artísticas educativas interdisciplinarias I, Cenart: 22 participantes, integrantes de la línea de Educación Artística de la maestría en Innovación Educativa Artística.

DIPEAEB-Cenart, Grupo 1. Laboratorio de Cuerpo: 30 participantes, artistas docentes

Total participantes (marzo de 2018-marzo de 2022): 250.

Escuela Secundaria Técnica 33: 180 adolescentes entre 13 y 16 años.

Alumnos de Fotografía en la Facultad de Artes y Diseño, UNAM: 70 desde agosto de 2018 hasta marzo de 2020.

Total participantes (agosto y septiembre de 2024): 616.

Universidad La Salle Nezahualcóyotl: 450 jóvenes entre 16 y 22 años.

Personas espectadoras en TikTok: 166.

Reflexiones del artista sobre el proceso de creación y resultados obtenidos

Chiclegrafías

Desde la concepción de la idea el artista se enfrenta a la propia identidad de escultura al explorar el movimiento repetitivo de la lengua sobre los dientes al masticar chicle, un ejercicio básico de modelado que revela una acción instintiva del cuerpo.

Durante la producción de la experiencia se generan diversas evidencias y formatos para las huellas obtenidas. Los chicles en sí mismos se convierten en material duradero, incluso se considera guardarlos como muestras biomédicas en cajas de Petri. Además, se están seleccionando piezas para fundirlas y dar forma a la escultura final, donde convergen las experiencias, las evidencias y la construcción del artista. Los escritos dentro del padlet "Nociones de cuerpo" del DIPEAB, ed. 29, grupo 1, registran la movilización de saberes de las y los participantes.

Desde la observación de los participantes, el artista también ha recopilado información valiosa sobre cómo la experiencia del proceso de creación ha impactado en ellos, lo que contribuye a enriquecer su comprensión de la movilización de saberes en el arte contemporáneo.

Me gustaría que estuvieras aquí...

La concepción de la experiencia surge a raíz de la pregunta planteada por el fotógrafo JR en su plática TED: ¿puede el arte cambiar el mundo? Los adolescentes, deseosos de ser escuchados en su sentir contra la estructura escolar, encuentran en el retrato la oportunidad para expresar sus sentimientos de transformación y apertura hacia el mundo.

Durante la producción de la experiencia se opta por el uso de celulares como herramienta principal, con la condición de no trabajar *selfies*, promoviendo la interacción y convivencia entre los adolescentes participantes.

El filtro blanco y negro añade un toque emocional a las fotografías, enriqueciendo su narrativa.

Desde la observación de los participantes se producen 150 fotografías que no solo retratan personas, sino que se convierten en narrativas de las problemáticas e inquietudes individuales y colectivas de los adolescentes. Aunque se buscó el apoyo de la escuela para imprimir y exhibir las fotografías en su fachada, esto solo sirvió como un pretexto para reflexionar sobre la cerrazón de la institución educativa.

Cuestión de fe

Desde su concepción, la idea surgió como respuesta a la solicitud de la universidad para integrar a sus nuevos alumnos de bachillerato y universidad, explorando el profundo significado del concepto de fe. A pesar de contar con tiempo limitado y materiales escasos se buscó crear una experiencia espiritual a través del arte, en la que se debe creer para crear.

Durante la producción de la experiencia se llevó a cabo un acto continuo, simbolizado por el trazo de una sola línea, donde los participantes daban fe de la presencia del otro en ese momento y lugar específico. Las sesiones de trabajo fueron breves, de 15 minutos aproximadamente, lo que requirió disponer de hojas, lápices y crayolas, y fomentar la participación desde un ambiente de confianza en el que cada dibujo fuera aceptado y validado sin juicios estéticos, con el único propósito de dar fe.

Al observar a los participantes se evidenció la rapidez y fluidez con la que se llevó a cabo la experiencia, lo que permitió que cada individuo se sintiera reconocido e importante para la institución. Aunque el registro en video solo se logró al final de la experiencia y se compartió en TikTok, se espera que futuras oportunidades enriquezcan esta vivencia. Los dibujos quedaron en el archivo de la universidad.

Análisis comparativo con obras similares o relacionadas para identificar patrones y tendencias

Para el análisis comparativo entre las tres obras se identifican patrones y tendencias que revelen aspectos comunes y diferencias significativas en cuanto a enfoque, ejecución y recepción. Así, se revela cómo estas experiencias comparten temas universales como la identidad, la participación del público y la reflexión sobre el arte y la sociedad, mientras que ofrecen perspectivas únicas y enfoques creativos.

Chiclegrafías

Me gustaría que estuvieras aquí...

Cuestión de fe

Exploración de la identidad y expresión personal

se utiliza la mordida en chicles como una forma única de expresión y representación de la identidad.

la fotografía se convierte en un medio para que los adolescentes expresen sus sentimientos y visiones sobre su entorno escolar y su comunidad.

el acto de dibujar el contorno del otro representa una expresión de fe en la presencia y la importancia mutua de los participantes.

Interacción y participación del público

los participantes contribuyen directamente con su mordida para crear las obras.

los adolescentes son los protagonistas al producir las fotografías y reflexionar sobre su significado.

la interacción ocurre a través del acto de dibujar el contorno del otro, promoviendo la conexión y la confianza entre los participantes.

Reflexión sobre el arte y la sociedad

se cuestiona la naturaleza misma de la identidad y la percepción de uno mismo a través de un medio inusual y efímero.

se plantea la pregunta de si el arte puede cambiar el mundo, invitando a los adolescentes a reflexionar sobre su papel como agentes de transformación.

se explora el concepto de fe no solo como una creencia religiosa, sino como un acto de confianza y reconocimiento mutuo, destacando la importancia de la conexión humana en la sociedad.

Chiclegrafías: mimesis y narraciones desde otras huellas de bioidentidad

En esta experiencia artística se explora la relación entre la identidad biométrica y el arte a través del uso de chicles que registran la mordida de cada individuo, revelando así su esencia única. La obra se basa en la mimesis y los elementos formales del arte, pero va más allá al capturar la significación de los elementos en el retrato biométrico. La mordida se convierte en un gesto efímero y personal que deja su marca en el chicle, representando la singularidad de cada individuo. La experiencia de masticar el chicle nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia identidad y conexión con el mundo que nos rodea, cuestionando qué define verdaderamente quiénes somos. A través de esta obra se construye un archivo de identidades, donde cada chicle encapsula una historia única y efímera, explorando la diversidad y unicidad de la experiencia humana.

Instrucciones para participar en la experiencia:

Toma un chicle y másticalo durante unos minutos hasta que esté lo suficientemente maleable.

Coloca el chicle dentro de tu boca y moldea su forma usando tus dientes, paladar, lengua y mejillas contra la goma para obtener una impronta dental, según tu inspiración y creatividad. Observa los movimientos, sensaciones y percepción de tus sentidos desde otras formas de modelar un material.

Una vez que estés satisfecho con la forma y textura del chicle, muerde con cuidado para dejar una marca de tu dentadura en la superficie. Utiliza diferentes técnicas de mordida para crear patrones interesantes y únicos en el chicle.

Después de completar tu obra de arte chiclegráfica, tómale una fotografía para documentar y compartir tu creatividad con otros participantes. Las refle-

xiones sobre la experiencia de masticar chicle se pueden consultar en mi sitio de internet.⁵

***Me gustaría que estuvieras aquí...*, experiencia artística que entona a una comunidad⁶**

Esta exposición fotográfica y colectiva se centra en crear un espacio donde las y los jóvenes se sientan cómodos e identificados con su comunidad escolar. Las fotografías, tomadas en blanco y negro utilizando solo la luz del sol y un filtro digital, construyen y presentan una visión diferente del entorno escolar, revelando la potencialidad de transformación y fuerza de las y los adolescentes que se autorretratan. La muestra desafía las percepciones tradicionales sobre el entorno escolar, invitando a quienes estudian ahí a reflexionar sobre su papel como transformadores. A través de esta experiencia colectiva se generan nuevos espacios y dinámicas, transformando las relaciones entre los miembros de la comunidad y abriendo un diálogo sobre el potencial del arte para cambiar el mundo.

Instrucciones para participar en la experiencia:

Encuentra a una o un compañero o grupo con quien desees colaborar para crear una fotografía que exprese tu sentir y conexión con tu entorno escolar.

Elige un lugar significativo dentro de la escuela que represente tus emociones y vivencias.

⁵ Mónica Pérez Quintero, "Chiclegrafías: mimesis y narraciones desde otras huellas de bioidentidad", 28 de agosto de 2023, <https://artistavisual.net/identidades/> Consulta: 31 de enero, 2024.

⁶ Mónica Pérez Quintero, "Me gustaría que estuvieras aquí...", 2019, https://artistavisual.net/laboratorio_artistic/me-gustaria-que-estuvieras-aqui/ Consulta: 31 de enero, 2024.

Mónica Pérez, *Chiclegrafías*, 2017, experiencia de aprendizaje artístico. Foto de referencia para evento en el Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México. Archivo de la artista.

Mónica Pérez, *Me gustaría que estuvieras aquí...*, experiencia de aprendizaje artístico, 2023. Collage con algunas imágenes del proyecto, Escuela Secundaria Técnica número 33, Iztacalco, Ciudad de México. Archivo de la artista.

Mónica Pérez, *Cuestión de fe*, 2023, experiencia de aprendizaje artístico. Collage con algunas imágenes del proyecto, Universidad La Salle Nezahualcóyotl, Estado de México. Archivo de la artista.

Utiliza únicamente la luz natural del entorno y un filtro en blanco y negro para capturar la imagen.

Interactúa con tu compañero o grupo mientras capturan la fotografía, reflejando la camaradería y confianza entre ustedes.

Después de tomar la fotografía, reflexiona sobre cómo esta experiencia ha fortalecido tu sentido de pertenencia y conexión con tu comunidad escolar.

Cuestión de fe: dibujos/autorretratos que afirman mi presencia

Esta experiencia de autorretratos se centra en la observación y reconocimiento del otro a través del hilo que dibuja su contorno ciego. Las y los participantes se dividen en parejas y se les pide que dibujen el contorno de la otra persona sin

levantar el lápiz del papel. Esta actividad busca dar fe de la existencia del otro y dejar un registro de su presencia en la imagen retratada. Los retratos se colocan en un mural como exposición colectiva, creando así un espacio para reflexionar sobre la vida y la presencia de cada individuo. A través de esta actividad se construyen relaciones de confianza y cercanía entre los participantes, explorando la conexión entre el arte y la afirmación de la propia presencia en el mundo.

Instrucciones para participar en la experiencia:

Forma una pareja y siéntate frente a tu compañero o compañera de manera que puedan observarse claramente.

Con los ojos cerrados, utiliza tu dedo para recorrer su rostro y contornear sus rasgos sin tocarlo.

Una vez que hayas memorizado los detalles, toma un lápiz o crayón y dibuja sobre el papel con una sola línea lo que has sentido; no levantar el lápiz hasta que hayas completado el retrato.

Mientras dibujas, concéntrate en transmitir la esencia y presencia de tu compañero a través de tus trazos.

Al finalizar, comparte el retrato con tu compañero o compañera y reflexionen juntos sobre cómo esta experiencia ha fortalecido su conexión y confianza mutua.

La entonación se manifiesta de manera única, ya sea a través del gesto de masticar un chicle, la visión de un entorno escolar transformado o la afirmación de la propia presencia a través del dibujo ciego. Actúa como un motor creativo y una herramienta de resistencia, movilizando y transformando los saberes desde lo individual hasta lo colectivo. Cada experiencia artística se convierte así en un medio para explorar y cuestionar nuestra propia identidad y conexión con el mundo que nos rodea. Es parte de ese *je ne sais quoi* el combustible de la quinta máquina.

Reflexiones metodológicas y análisis interdisciplinario

Estas dos acciones se entrelazan para proporcionar un enfoque completo de la complejidad de la interacción entre la entonación, el arte y la movilización de saberes. Mientras que la reflexión metodológica invita a cuestionar suposiciones y prejuicios; el análisis interdisciplinario integra diversas perspectivas y disciplinas, enriqueciendo así la comprensión. Este enfoque se refleja en las instrucciones cuidadosamente diseñadas para las experiencias de la quinta máquina, que no solo guían la participación, sino que también fomentan

la reflexión y la interacción colectiva. Al aplicar estas metodologías al estudio de las obras expuestas, se facilita una exploración detallada que permite obtener resultados significativos, tanto cuantitativos como cualitativos.

Chiclegrafías

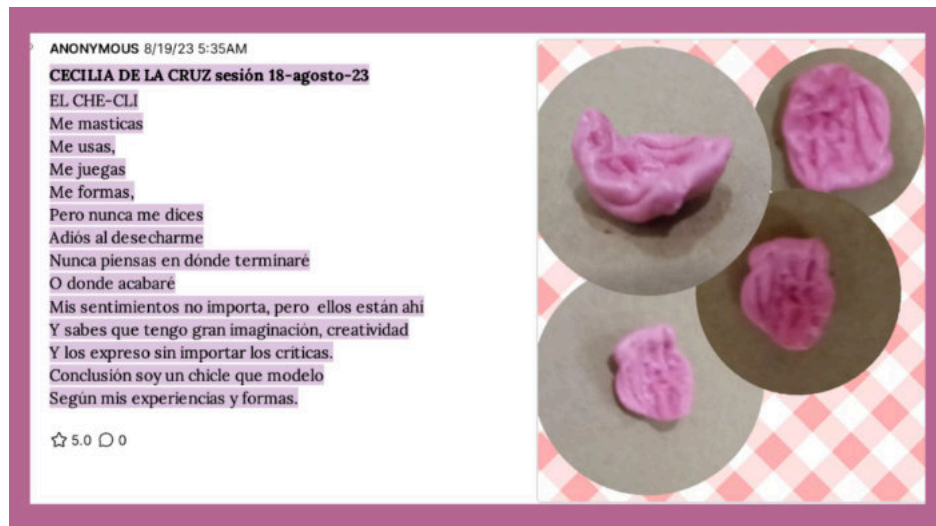
Estas instrucciones guían a los participantes a través de un proceso reflexivo que va más allá de la mera ejecución de una tarea. Al masticar chicle y dar forma a la goma de mascar con la lengua y los dientes, las y los participantes experimentan una conexión íntima con el proceso creativo y la expresión artística. Las instrucciones, estratégicamente diseñadas, fomentan la interacción personal y la exploración sensorial, contribuyendo así a la construcción activa de conocimiento a través del arte y la experiencia compartida.

Me gustaría que estuvieras aquí...

Estas instrucciones buscan fomentar la conexión emocional y la participación activa de las y los adolescentes en la expresión artística. Al seguir las instrucciones para tomar fotografías que representen sus sentimientos y perspectivas sobre el mundo que les rodea, quienes participan se involucran en un proceso de reflexión y expresión personal. Las instrucciones, que incluyen evitar los autorretratos y promover la colaboración entre las y los adolescentes, reflejan una profunda reflexión metodológica sobre cómo diseñar experiencias artísticas que faciliten la comunicación y la conexión emocional.

Cuestión de fe

Las instrucciones buscan guiar a los participantes para que expresen su fe en la presencia del otro mediante un acto continuo de dibujo. Al limitar el tiempo de la experiencia y proporcionar materiales básicos, se promueve la espontaneidad y la auten-

Cecilia de la Cruz, evidencia de *Chiclegrafías*, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, 18 de agosto de 2023. Archivo Mónica Pérez.

tividad en la expresión. Estas instrucciones reflejan una profunda reflexión metodológica sobre cómo diseñar experiencias que fomenten la interacción y la reflexión personal, al tiempo que se conectan con la temática central de la obra: la fe en la presencia y la conexión humana.

Conceptualización y desarrollo de la quinta máquina

Relacionada de manera estrecha con los resultados de los estudios de caso y el análisis de las obras clave presentados, a través de esta máquina se busca comprender cómo las obras de arte no solo reflejan realidades sociales y políticas, sino que también generan nuevas formas de conocimiento y acción. Así, la quinta máquina se convierte en un catalizador para la transformación social que proporciona un marco teórico y metodológico

para explorar el potencial emancipador del arte en la sociedad contemporánea

La quinta máquina surge de la necesidad de nombrar y comprender ese elemento indescriptible que define al arte y su capacidad de movilizar y transformar conocimientos desde lo individual hasta lo colectivo. Se identifica como el punto de convergencia entre las cuatro máquinas propuestas por Deleuze y Guattari, pero se enfoca específicamente el *je ne sais quoi* en el trabajo del arte.

A medida que la investigación avanza, la quinta máquina se consolida como un constructo teórico central que proporciona un marco conceptual para analizar las experiencias de las obras de arte desde una perspectiva interdisciplinaria propia del trabajo del arte. Desde esta óptica, se pudo comprender cómo la entonación y el arte se entrelazan con la construcción de saberes y en la lucha por la movilización social.

Relación de la quinta máquina con los estudios de caso y el análisis de obras clave

En los estudios de caso, la quinta máquina sirve como lente interpretativo para analizar cómo las experiencias concretas de las obras de arte se entrelazan con la movilización de saberes y la construcción de conocimiento en la sociedad contemporánea. Por otro lado, el análisis de obras clave ofrece un marco conceptual interdisciplinario que permite identificar patrones y tendencias en las piezas seleccionadas, destacando cómo éstas contribuyen a la transformación social y la resistencia a través del arte. En conjunto, la relación entre la quinta máquina, los estudios de caso y el análisis de obras clave enriquece la comprensión de la intersección entre la entonación, el arte y la resistencia, proporcionando *insights* o perspectivas significativas para futuras investigaciones y prácticas artísticas.

Funciones y características de la quinta máquina

Características

1. Flexibilidad: se adapta a una variedad de contextos y disciplinas, permitiendo su aplicación en diferentes ámbitos y situaciones.
2. Interdisciplinariedad: integra conocimientos y enfoques de diversas disciplinas para aproximarse a la complejidad de los temas tratados.
3. Reflexividad: promueve la reflexión constante sobre los propios supuestos y prejuicios, incentivando un enfoque crítico en la investigación y la práctica artística.
4. Colaboración: fomenta la colaboración entre investigadores, artistas y participantes, impulsando la construcción colectiva de conocimiento.
5. Innovación: inspira nuevas formas de pensar y tratar los problemas sociales a través del arte y la creatividad, buscando generar impacto y transformación.

Esta entidad teórica amplía y complejiza la función de las teorías existentes al enfocarse en la entonación como un fenómeno encarnado y espiritual que se despliega en el arte. La quinta máquina se convierte así en una herramienta analítica para comprender las transformaciones generadas por la interacción entre la entonación, el arte y la movilización de saberes.

Funciones

1. Facilitar la construcción colectiva de conocimiento a través del arte y la experiencia compartida.
2. Proporcionar un marco teórico interdisciplinario para analizar la relación entre la entonación, el arte y la resistencia.
3. Servir como herramienta metodológica para investigar y comprender la movilización de saberes en contextos artísticos.
4. Fomentar la reflexión crítica sobre las obras de arte y su impacto en la sociedad contemporánea.
5. Estimular la creatividad y la innovación en la práctica artística y la investigación social.

Conclusiones

La quinta máquina y el concepto del *je ne sais quoi*, que literalmente significa "no sé qué", los consideramos fuentes inagotables de posibilidades en el arte, dado que encapsulan esa cualidad misteriosa e indescriptible que a menudo encontramos en las experiencias artísticas y en la vida misma. A lo largo de este estudio hemos explorado cómo la entonación y la voz encarnada pueden ser utilizadas para crear experiencias artísticas que trascienden lo puramente estético, movilizando saberes tanto en el ámbito individual como colectivo.

1. La entonación y la expresión corporal en el arte

Son herramientas poderosas que permiten a los artistas crear experiencias que no solo sean estéticamente agradables, sino que también movilicen conocimientos y emociones. Al utilizar estas herramientas podemos generar una conexión más profunda con el público, al tiempo que fomentamos la reflexión y el diálogo sobre temas relevantes. Esta capacidad de conectar y movilizar se convierte en un motor para el aprendizaje experiencial y la conciencia crítica.

2. Integración de elementos sensoriales y emocionales

Al integrarlos en nuestras obras podemos provocar una respuesta visceral y significativa del otro. Este enfoque no solo enriquece la experiencia estética, sino que también fomenta una reflexión profunda y un diálogo significativo. La conexión

emocional que se establece a través de la obra permite una mayor resonancia y una comprensión más íntima de los temas tratados.

3. Papel del artista en la construcción de conocimiento y transformación social

Como artistas, nuestra práctica es un vehículo para promover el aprendizaje experiencial y la conciencia crítica. Al explorar y desafiar las estructuras tradicionales del conocimiento y la percepción, podemos abrir nuevas vías para el entendimiento y la acción social.

En última instancia, el *je ne sais quoi* y la quinta máquina nos recuerdan que hay aspectos del arte y la vida que escapan a nuestra comprensión racional, pero que aun así nos conmueven e inspiran. Nos mantiene abiertos a la magia de lo desconocido y a encontrar belleza en la incertidumbre. La exploración metodológica e interdisciplinaria llevada a cabo ha destacado la riqueza y complejidad de la interacción entre el arte, la resistencia y la movilización de saberes. En este sentido, la quinta máquina se convierte en una herramienta fundamental para la exploración y la expresión de lo que nos hace humanos, conectándonos a niveles que trascienden lo puramente racional y nos llevan a un entendimiento más completo y enriquecedor del mundo y de nosotros mismos.

La quinta máquina y el *je ne sais quoi* nos recuerdan que hay aspectos del arte y la vida que escapan a nuestra comprensión, pero que aun así nos conmueven e inspiran.

Bibliografía

Camnitzer, Luis, *Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano*, España, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, 2009.

Chacón, José Luis, “Introducción. Fenomenología y Merleau-Ponty”, s. f., <https://open.spotify.com/episode/4SBRz4m2eUOAQcOPRdIfCn?si=594b0727e0434f09> Consulta: 28 de noviembre, 2023.

Deleuze, Gilles y Félix Guattari, *El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia*, Barcelona, Paidós, 1985, <https://www.smujuerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/ANTI-EDIPO-Deleuze.pdf> Consulta: 28 de noviembre, 2023.

_____, *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, España, Pre-Textos, 2002, p. 10, <https://archive.org/details/deleuze-guattari.-mil-mesetas.-capitalismo-y-esquizofrenia-ocr-2002/page/10/mode/2up> Consulta: 25 de noviembre, 2023.

Dosse, François, *Gilles Deleuze y Félix Guattari. Biografía cruzada*, Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, 2009.

García Navarro, Santiago, “Luis Camnitzer. Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano”, *Exit Book. Revista de Libros de Arte y Cultura Visual*, núm. 10, España, enero de 2009, pp. 34-35, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3142308> Consulta: 15 de octubre, 2023.

Gurwitsch, Aron, “Maurice Merleau-Ponty, *Phénoménologie De La Perception* (Paris: Librairie Gallimard, 1945), Xvi and 531 pp.”, en J. García-Gómez (ed.), *The Collected Works of Aron Gurwitsch (1901–1973)*, https://doi.org/10.1007/978-90-481-2831-0_21 Consulta: 14 de diciembre, 2023.

Marrero Guillamón, Isaac, “La producción del espacio público. Fundamentos teóricos y metodológicos para una etnografía de lo urbano”, *Revista D'antropologia I Investigació Social*, núm. 1, Barcelona, mayo de 2008, pp. 74-90, <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12775/1/La%20producci%20del%20espacio%20p%20b%20b%20publico-Marrero%20Guillamon.pdf> Consulta: 14 de diciembre, 2023.

Merleau-Ponty, Maurice, *El ojo y el espíritu*, Barcelona, Paidós, 1986.

_____, *Fenomenología de la percepción*, Barcelona, Planeta-De Agostoni, 1993.

Monixxter, *Cuestión de fe*, s. f., video, https://www.tiktok.com/@monixxster/video/7276153744578989317?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7332180399903114758 Consulta: 20 de octubre, 2023.

Pérez Quintero, Mónica, “Me gustaría que estuvieras aquí”, 2019, https://artistavisual.net/laboratorio_artistic/me-gustaria-que-estuvieras-aqui/ Consulta: 31 de enero, 2024.

_____, “Chiclograffias: mimesis y narraciones desde otras huellas de bioidentidad”, 28 de agosto de 2023, <https://artistavisual.net/identidades/> Consulta: 31 de enero, 2024.

Solano Andrade, Agustín, “La legitimación del arte moderno (A través de *La actualidad de lo bello* de H. G. Gadamer)”, *Graffylia. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*, vol. 2, núm. 4, Puebla, 2004, pp. 37-39, <https://biblat.unam.mx/es/revista/graffylia/articulo/la-legitimacion-del-arte-moderno-a-traves-de-la-actualidad-de-lo-bello-de-h-g-gadamer> Consulta: 5 de noviembre, 2023.

Steiner, Rudolf, *El arte y la ciencia del arte. Lo suprasensible-sensible en su realización por medio del arte. Nueve conferencias dadas en distintos lugares entre 1888 y 1921*, Argentina, Epidauro Editora, 1986, <https://es.slideshare.net/slideshow/steiner-rudolfelarteylacienciadelarte/51508676> Consulta: 25 de noviembre, 2023.

_____, *Los doce sentidos del hombre*, Editorial Rudolf Steiner, 2014, https://drive.google.com/file/d/1-eN9xn-yM7Bk6i7RFY0_K5JdguVhH9T6/view Consulta: 27 de noviembre, 2023.

MÓNICA PÉREZ QUINTERO

Artista visual apasionada por unir el arte y la educación. Especializada en crear experiencias de aprendizaje multidimensionales, explora las intersecciones entre el arte, el conocimiento y la transformación social. Con un enfoque en prácticas artísticas participativas, tiene como objetivo empoderar a individuos y comunidades a través de la expresión creativa.