

Seminar on Investicreation and
Artistic Formation: An
Interdisciplinary Process

Seminario de Investicreación y Formación Artística: proceso interdisciplinar

IRMA FUENTES MATA

Doctora en Humanidades y artes

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4582-2211>

ifuentesmata@gmail.com

Keywords

interdisciplinarity, methodology,
investicreation, postgraduate artistic
formation

Palabras clave

interdisciplina, metodología, investicreación, posgrado
formación artística

Abstract

Artistic Investicreation develops disciplinary links and an interdisciplinary perspective. This paper examines the foundations, principles and methodological elements used in the seminar to foster creative processes and generate specific knowledge of the arts through the development of projects and thesis by postgraduate students, teachers, artists and researchers.

Resumen

La investicreación artística desarrolla lazos disciplinares y una perspectiva interdisciplinaria. En este artículo se analizan los fundamentos, principios y elementos metodológicos empleados en el seminario para propiciar procesos creativos y generar conocimiento específico de las artes a partir del desarrollo de proyectos y tesis de estudiantes de posgrado, docentes, artistas e investigadores.

Recibido: 15 de febrero de 2024

Aceptado: 22 de junio de 2024

Cenidiap: de las academias a los seminarios

El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura estableció las academias como un espacio de encuentro entre investigadores para reflexionar en sus doce campos y líneas de investigación artística.¹ Más tarde, éstas evolucionaron hacia los seminarios como espacios de formación y producción de investigación artística, donde los y las participantes se reunían por afinidad temática o elección propia a iniciativa de colegas que propusieran tratar problemáticas comunes. Al definirse, los seminarios se consolidaron como grupos de investigación, y sus propuestas se tradujeron en producciones académicas y artísticas concretas que generaban reflexión, análisis, colaboración y difusión del saber artístico desde el INBAL.

Los centros de investigación buscan propiciar el enriquecimiento del arte y la cultura abordando problemáticas de investigación en múltiples líneas y con referencia desde diversas disciplinas. En mi caso, he trabajado desde hace treinta años en la línea de educación artística, que incluye historia de la educación artística y modelos, sistemas y métodos para la educación artística, centrándome desde hace varios años en esta última y

procurando que la reflexión teórico-práctica abarque diferentes niveles en la materia. Desde entonces he publicado libros sobre la formación artística y docente en educación básica, como *Integrar la educación artística. Política educativa, integración curricular y formación docente colectiva*,² y en formación especializada, con *Metodologías de la educación artística*,³ así como varios artículos relacionados con la formación de artistas visuales.

Desde 1998, mi interés se centró en la investigación de las metodologías del arte. Tanto para la investigación como para la formación artística se diseñaron y coordinaron cursos y diplomados para el personal del INBAL, como el de Teoría, Enfoques y Prácticas de la Educación Artística. Al reconocer la larga trayectoria de docentes e investigadores se les convocó a encontrarse en espacios académicos que permitieran la construcción teórica para tratar los asuntos fundamentales del arte y su educación,⁴ por lo que se establecieron vínculos académicos que han prevalecido por largo tiempo. Posteriormente, mi interés se extendió hacia las metodologías de la formación artística, los elementos fundamentales del acto

¹ Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, "Campos y líneas de Investigación", <https://cenidiap.net/j/es/lineas-de-investigacion> Consulta: febrero, 2024

² Irma Fuentes Mata, *Integrar la educación artística. Política educativa, integración curricular y formación docente colectiva*, México, Plaza y Valdés, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2004

³ Irma Fuentes Mata, *Metodologías de la educación artística*, México, Fontamara, Cenidiap, 2017.

⁴ Irma Fuentes Mata, *Trama y urdimbre. Entre la investigación y la creación artística*, Fontamara, Cenidiap, 2015.

creativo y los procesos de creación artística, de ahí que el análisis de las metodologías de investigación, creación y formación artística fueron elementos que necesariamente constituyeron el enfoque de investicreación y formación artística como una propuesta metodológica para la formación de investigadores de arte en el posgrado.

Desde el Cenidiap también se ha propuesto a las escuelas profesionales del INBAL convocar a profesores y estudiantes que se unan a participar en la reflexión de temas de interés de los artistas-docentes en los cursos de extensión o seminarios que se ofrecen al personal académico; con la asistencia de profesores se procura el vínculo entre escuelas y centros de investigación. También se formulan varias propuestas que generan intercambios académicos y artísticos que motivan la vinculación entre pares académicos al interior del INBAL y con otras instituciones nacionales e internacionales. Es así como a través de los seminarios, las y los investigadores gestionan participaciones en eventos académicos y artísticos en museos, universidades e instituciones dedicadas al arte y la cultura.

Entre los seminarios permanentes del Cenidiap que forman parte de los seminarios de tesis del Doctorado en Artes (Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina) (DAVEI) están el Seminario de Investicreación y Formación Artística, el cual coordino; el seminario Educación, Arte y Signo, con una trayectoria de más de veinte años y coordinado por Humberto Chávez, y los seminarios Teoría Crítica y Ciudad global, coordinados por Carlos Guevara y Alfredo Gurza. En estos espacios de confluencia hemos logrado, además del proceso de formación, elaborar textos colectivos, exposiciones e intercambios que enriquecen los acervos y la producción sobre artes

plásticas y visuales que integran una perspectiva interdisciplinaria.

Seminario de Investicreación y Formación Artística

En 2012, cuando dimos origen al enfoque de investicreación artística, se constituyó el espacio de formación permanente diseñado como seminario itinerante en universidades e instituciones para el desarrollo artístico en diferentes estados de la República, entre ellos, Michoacán, Querétaro, Sonora y Zacatecas. Desde entonces, la perspectiva interdisciplinar se asomaba para generar sinergias entre académicos y artistas de diversas disciplinas; en esa etapa se desarrollaron eventos académicos-artísticos, espectáculos multidisciplinares y la producción de textos colectivos que configuraban una identidad compleja de quienes integramos la Red de Investicreación Artística.⁵ Posteriormente se diseñó el Seminario de Investicreación y Formación Artística, que anidó y generó una propuesta de formación específica que recupera los conocimientos y experiencias de artistas, investigadores y docentes de arte que habían participado en la primera etapa y se enriquecían con más académicos del INBAL.

El seminario se registró como proyecto de investigación en el Cenidiap en 2020, coincidentemente con el comienzo de la pandemia de covid-19. Iniciamos con los colegas que ya habían pertenecido en otro momento de universidades de México, España y Brasil, y tuvimos la oportunidad de reencontrarnos como

⁵ La Red de Investicreación Artística se fundó y registró en 2015 en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública e integra grupos de investigación de universidades nacionales e internacionales.

consecuencia natural de conectarnos a la distancia mediante las plataformas virtuales.

La propuesta de investicreación artística se ha ido consolidando y se advierte la importancia de vincularla con la formación en el DAVEI, por lo que el Seminario de Investicreación y Formación Artística se registró para dar continuidad a los Seminarios de Metodología I y II y, desde septiembre de 2022, en la segunda generación forma parte fundamental de los seminarios de tesis, con lo que se establece una estrecha relación entre los centros de investigación y el programa de posgrado.

El seminario ha sido, desde entonces, un espacio de discusión, reflexión y análisis de los temas artísticos que a los y las integrantes nos interesan. El proyecto se ha ampliado y ser responsable de la coordinación implica diseñar los programas, seleccionar los materiales de lectura y discusión, gestionar la integración de un gran número de especialistas de diversos centros e instituciones educativas nacionales e internacionales, establecer comunicación con organismos dedicados al desarrollo del arte y la cultura, favorecer la creación de obra artística fundamentada en la investigación, propiciar el espacio académico para producir conocimiento artístico, sistematizar el proceso educativo y, fundamentalmente, fomentar la construcción de pensamiento reflexivo y crítico desde una perspectiva interdisciplinaria.

Perspectiva interdisciplinar

Es pertinente señalar que en los seminarios que ofrece el Cenidiap, si bien la conducción está a cargo de investigadores que pertenecen al centro, siempre se han distinguido por la apertura a otras disciplinas, con diferentes aproximaciones y enfoques que enriquecen el quehacer artístico y orientándose a una visión interdisciplinar. De

hecho, el DAVEI, en su plan de estudios, tiene como uno de los ejes centrales la interdisciplina:

El entrecruzamiento de las artes, las ciencias sociales y las humanidades constituyen un espacio de pensamiento estratégico y privilegiado de vinculación entre las tareas de investigación y los procesos de formación académica y profesionalización avanzados. Consecuentemente, se busca construir dominios de análisis multidisciplinar en los que los distintos enfoques de aproximación al hecho artístico tengan cabida, contribuyan a desarrollar nuevas líneas de investigación y se privilegie el análisis teórico interdisciplinar.⁶

La perspectiva interdisciplinar ha estado presente en el enfoque de la investicreación artística desde sus inicios, ya que los intercambios han incluido a investigadores, docentes y creadores de distintas disciplinas artísticas y humanísticas que se han formado con perfiles amplios y complejos, nutridos de conocimientos de las diversas áreas; además, los proyectos abordan problemáticas con visiones múltiples que se entrelazan y se fusionan para dar soluciones creativas. El Seminario de Investicreación y Formación Artística parte de la interdisciplina como fundamento, se ubica en los límites de las fronteras disciplinares y constituye visiones complejas del arte. Los problemas que se tratan en los proyectos doctorales son transversales a diversas disciplinas, y hemos podido constatar que es un enfoque que permite aproximarse a los temas estudiados en los ámbitos superior y de posgrado.

La investicreación busca indagar, observar, experimentar, reflexionar y expresar los hallazgos de la experiencia creativa. Se fundamenta en la

⁶ Plan de Estudios del Doctorado en Artes (Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina), Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, INBAL, 2017, p. 7.

idea de que el conocimiento artístico tiene características, lenguajes y configuraciones específicas que, al ponerlas en juego, permiten desarrollar el pensamiento y comprender los diversos asuntos que le conciernen. Por ello, uno de los elementos fundamentales es reflexionar sobre el proceso creador, sus bases teóricas, técnicas y herramientas metodológicas. A diferencia de otros enfoques, la investicreación tiene como materia prima fundamental el arte y las metodologías que se desarrollan para producirlo, interpretarlo o enseñarlo, que pertenecen a los campos tanto del arte como de las humanidades, las ciencias sociales y la tecnología.

Principios metodológicos

Desde un inicio se propuso una serie de principios metodológicos que la experiencia de los últimos cuatro años ha confirmado y ampliado:

Diálogo. Fundamental en el seminario. Al tener a la mayéutica como base se establece un clima de comunicación abierta y horizontal entre los y las participantes, quienes al sentirse en un espacio de confianza y seguridad comparten sus hallazgos de investigación al grupo para recibir retroalimentación, consejos y sugerencias desde diversos puntos de vista. El trabajo en grupo involucra y compromete. Si bien se desarrollan proyectos individuales, el hecho de compartirlos enriquece ampliamente las perspectivas, los textos que fundamentan el trabajo se ponen en la discusión común y es posible encontrar vasos comunicantes entre los temas, los puntos de partida o de llegada y la manera de abordarlos. El eje de pensamiento para promover el diálogo son los planteamientos de Paulo Freire y el enfoque sociocultural de Lev Vigotsky, con la consecuente postura de Mijaíl

Bajtín⁷ sobre la dialogicidad. De ahí que propiciar la comunicación efectiva y respetuosa al interior del seminario es fundamental. El diálogo se establece a partir de preguntas generadoras de la reflexión, las cuales detonan posibilidades de idear respuestas que se concreten en acciones.

Respeto a las ideas de cada persona. En los grupos de investigación se requiere establecer un compromiso de respeto a las ideas de la y el otro; no siempre se está de acuerdo, sin embargo, se escucha y se argumenta con elementos tanto de la teoría como de la práctica para exponer los puntos de vista.

Los sujetos que realizan la investicreación son investigadores, docentes, creadores que participan activamente en el campo artístico; su territorio de acción es amplio. Ya que pueden ubicarse en los espacios de producción de conocimiento, reflexión, investigación y enseñanza artística, han llegado después de muchos años de enfrentar circunstancias adversas, por lo que el seminario es un espacio seguro para ser, estar y compartir saberes.

Fomentar procesos creativos. Otro elemento fundamental en el seminario. Para ello, hemos analizado las teorías de algunos autores de la psicología, la pedagogía, el desarrollo humano y, sobre todo, de los propios artistas que narran sus complejos procesos de construcción de obras. De esa manera, revisamos autores como J. P. Guilford,⁸ sobre los procesos de creatividad; Howard Gardner,⁹ en los que se establecen los fundamentos del pensamiento creador; los planteamientos del psicoanálisis sobre las posibilidades de sublimación propuestas por

⁷ Mijaíl Bajtín, *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI, 1999.

⁸ J. P. Guilford, *Creatividad y educación*, Buenos Aires, Paidós, 1997.

⁹ Howard Gardner, *Estructuras de la mente. Teoría de las inteligencias múltiples*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017.

Freud y Lacan, y el enfoque de la psicología humanista y la Gestalt, entre muchas teorías que nos dan luz sobre la complejidad¹⁰ del pensamiento, en este caso, artístico.

Los textos que tratan los procesos creativos en la realización de las obras, la comprensión de aquellos creadores que comparten sus experiencias y testimonios sobre su quehacer son luces que alumbran el camino propio de cada uno de los integrantes para recorrer su propio sendero. En el seminario nos proponemos alumbrar, no imponer ni apagar la luz de quien ya tiene un brillo especial.

Reconocer las posibilidades. Algunas ya identificadas, y otras que aún no se tiene claro hasta dónde nos llevarán, en el seminario resulta clave ir abriendo posibilidades a partir del cuestionamiento, del conocimiento de otros casos y experiencias de creación, de las condiciones específicas con que contamos y la manera de superarlas. El reto consiste en el reconocimiento y diseño de estrategias para ampliar nuestras capacidades de lectura, de escritura, de comunicación clara y coherente, de sistematización, de recuperar la experiencia y transmitir tanto en la obra creativa como en el documento académico nuestras ideas, además de crear nuevas obras.

El afecto como detonador de confianza para que los proyectos afloren. La práctica metodológica del seminario ha estado atravesada por emociones y sentimientos. Como seres humanos tenemos momentos afortunados y desafortunados, y en una actividad de formación se deben considerar cómo estos elementos se involucran y favorecen o entorpecen el proceso. Cuando enfrentamos incertidumbres, como las provocadas por la contingencia sanitaria debido a la pandemia de covid-19, la posibilidad de enfrentar las dificul-

tades de manera colectiva y con camaradería permite mejores soluciones. Reconocer la afectividad en el proceso educativo es un factor que puede determinar el avance o el estancamiento de un proyecto. Mieke Bal, en su libro *Conceptos viajeros*, recupera la amistad como metáfora del paradigma de la producción de conocimiento y, para explicarlo, refiere a Lorraine Code, quien señala las características de la amistad como analogías de la producción de conocimiento:

- Ese conocimiento no se consigue de una vez, sino que se va desarrollando.
- Está abierto a la interpretación de varios niveles. Admite diferentes grados, cambia.
- En el proceso de construcción de conocimiento las posiciones del sujeto y del objeto son reversibles.
- Se trata de un proceso continuado, pero nunca logrado.
- El carácter de más o menos conocimiento afirma la necesidad de reservar y revisar juicios.¹¹

Así, el seminario se convierte en una red que sostiene la producción individual y proporciona motivación para la producción de conocimiento personal y grupal. Los afectos son necesarios para conservar el interés y dedicación a una tarea. Se establecen vínculos respetuosos, pero afectivos, que permiten construir proyectos colectivos. Desde este espacio apostamos por la importancia del desarrollo emocional y el cuidado del creador y los intérpretes como un factor importante para el logro de la creación artística.

¹⁰ Edgar Morín, *Introducción al pensamiento complejo*, México, Gedisa, 1998.

¹¹ Lorraine Code citada en Mieke Bal, *Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje*, Murcia, Cendeac, 2009, p. 78.

Producciones artísticas y académicas. Las y los integrantes del seminario contamos con un perfil diverso. Si bien pertenecemos a distintas disciplinas artísticas, abordamos problemáticas involucradas con el arte. En general, somos creadores que cumplimos con perfiles que integran varias áreas y funciones; son docentes, profesionales de su campo, investigadores, pero, en general, artistas y educadores en activo, fungimos como intérpretes, directores, expositores, escritores y nos unen temas transversales que nos afectan o implican a todos. Los estudios y obras reflejan perspectivas de inclusión, política,

género, educación, ecología, aspectos personales y sociales que impregnan sus propuestas artístico-académicas.

Intercambio de ideas entre todos y todas. El seminario se nutre de especialistas invitados de diversas disciplinas: humanísticas, sociales, tecnológicas y artísticas. En cada sesión comparten su conocimiento, y sobre todo su experiencia metodológica con la que desarrollan su investigación. Cada especialista emplea una metodología acorde con su disciplina artística o humanística y la comparte con los participantes. El propósito es



Taller sobre juego y aprendizaje Start, de Adrián Asdrúbal Galindo. II Encuentro Internacional de Investicreación y Formación Artística. Metodologías (In)disciplinadas. Torre de Investigación, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, junio de 2024.

conocer la amplia gama de posibilidades para obtener datos, analizarlos, interpretarlos y, con ellos, elaborar las obras creativas y artísticas. En la presentación de los avances de investigación de los miembros del grupo cada uno expresa sus puntos de vista, fundamentos, prácticas, detonadores, experiencias y hallazgos en el proceso creativo de su proyecto. A partir de lo expuesto encuentran eco o rememoran situaciones afines con los testimonios presentados y se proponen discusiones para encontrar caminos óptimos para la creación.

En el seminario hemos tenido una larga lista de colaboradores, investigadores y docentes de los centros nacionales de investigación y escuelas del INBAL, así como invitados de otras instituciones nacionales o internacionales, que han aportado a la construcción del conocimiento artístico. Esta mención es un breve reconocimiento a quienes han dedicado su experiencia y preparación para compartir con los miembros del seminario de manera voluntaria y que se han distinguido por su profesionalismo: Licia María Morais Sánchez (Brasil), Fátima Gil Gascón, Daniel Narváez Torregrosa, Fernando Melgosa Rodríguez (Universidad de Burgos, España), Francesc Hernández Dobón y Carles Hernández (Universidad de Valencia, España), Arturo Valencia Ramos (Universidad de Sonora), María del Carmen Saldaña Rocha (UNAM, Universidad Pedagógica Nacional), Juan Camilo Medina (Universidad de Caldas, Colombia), Esperanza Gutiérrez (ADM), Paloma Macías (ENDNyGC), Alberto Argüello, Martha E. Alfaro Cuevas, Christine Camus (Cenidiap), Lourdes Fernández (Cenidi-Danza), Blanca Estela Galicia y Rocío Guzmán, entre otros y otras. Cabe aclarar que 98 por ciento de conferencistas y participantes tienen estudios de doctorado. Quienes han apoyado y orientado algunos temas para concretar las actividades pertenecen a más

de diez centros e instituciones de programas educativos de arte, lo que le da carácter inter-institucional.

Trabajo colaborativo, muchas miradas, muchas respuestas

En los últimos cuatro años, con la primera y segunda generación del Doctorado en Arte DAVEI, hemos podido constatar cómo los proyectos que se plantearon en un inicio han ido evolucionando. Con la perspectiva de múltiples miradas se abre el abanico de posibilidades y se develan aspectos que antes no permitían ver situaciones que es necesario explorar. La narración de lo que al otro le ha sucedido en el salón de clase, en la escena, en el taller, en la galería ofrece un conocimiento colectivo que permite superar el aislamiento del creador en solitario. Muchos de los y las participantes han trabajado en centros de atención a poblaciones con diversas características, con proyectos que involucran a sectores vulnerados y grupos en riesgo o con particularidades que precisan de un enfoque inclusivo. La problemática compleja de ciertos sectores requiere atenciones múltiples y diversas estrategias de acción en la intervención de las comunidades, y el trabajo artístico ofrece posibilidades de desarrollo para ellos y ellas.

Técnicas y herramientas

El trabajo académico artístico en un entorno de confianza es fundamental. Para obtener información y recuperar los procesos conviene dejar claro el ambiente en el que se trabajará y los compromisos que se adquieren; sin embargo, en ocasiones las preguntas explícitas, los ejercicios tanto teóricos como prácticos y corporales



Sesión del Seminario de Investicreación y Formación Artística, coordinado por Irma Fuentes. Torre de Investigación, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, febrero de 2024. Foto: M. Ruiz.



Ponencia performática *Play*, de Adrián Asdrúbal Galindo, con Ana Mora y Miguel Ángel Pineda. I Encuentro Internacional de Investicreación y Formación Artística. Metodologías (In)disciplinadas. Aula Magna, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, junio de 2022.



Participación del público en la conferencia performática sobre el juego. I Encuentro Internacional de Investicreación y Formación Artística. Metodologías (In)disciplinadas. Aula Magna, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, junio de 2022.



Conferencia a distancia desde Argentina con la participación de Jorge Dubatti y Alejandro Brianza. I Encuentro Internacional de Investicreación y Formación Artística. Metodologías (In)disciplinadas. Aula Magna, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, junio de 2022.

permiten recuperar elementos para el debate. En el seminario partimos indistintamente de una experiencia o de una lectura, de algún aporte teórico o alguna acción artística. Los textos son provocadores de la discusión, pero la vivencia con la que cada participante cuenta es tan relevante para su investigación como lo escrito por los autores. El valor de la palabra es primordial, sin embargo, el trabajo corporal revela otros conocimientos y otras perspectivas. La exposición de cada participante es una responsabilidad de apreciar lo recorrido y lo avanzado, los cambios y giros en la investigación propia y el reconocimiento de los hallazgos y de lo que ya no será considerado. Tener una estructura de exposición facilita la comprensión propia y de los demás. Preparar las presentaciones implica esforzarse para ser coherente y claro en las ideas que se argumentan. Generar textos académicos es también un compromiso que en ocasiones se considera complejo, pero el apoyo de los especialistas para ir desarrollando los escritos orienta y da seguridad para las producciones individuales y colectivas. Con ello se busca que cada participante logre avanzar en el contenido de su investigación, pero también en el trabajo de producción artística y de construcción de textos grupales.

El cuerpo también cuenta

Durante el proceso de formación reconocemos que la asociación del pensamiento y los sentidos es fundamental para “incorporar”; es decir, tener dentro del cuerpo el conocimiento, recuperar la importancia de los sentidos, visualidad, espacialidad, sonoridad, movimientos, desplazamientos, composición, imaginación, sensibilidad. Tener conciencia del propio cuerpo es un elemento requerido para desarrollar en el seminario, y por ello, en las ocasiones que nos reunimos de manera

presencial, el cuerpo o “la cuerpa” es el vehículo para el conocimiento de sí mismo y de las y los otros con relación al tema investigado. Recordar las razones fundamentales por las que nos acercamos al arte y reconocer el valor del cuerpo que nos lleva a conocer, expresarnos y crear.

La tecnología como aliada

La investigación a nivel posgrado ha evolucionado de manera sorprendente desde que las herramientas y los medios tecnológicos se comenzaron a utilizar en los espacios académicos. Resulta increíble que hace treinta años los centros de investigación contaban con incipientes computadoras que no eran de uso generalizado. La evolución de los medios informáticos y los dispositivos digitales que ahora portamos, como teléfonos inteligentes, tabletas, laptops, etcétera, y en general computadoras personales, han aportado grandes facilidades para la investigación, y el campo artístico no está exento de esto, más aún cuando podemos consultar en el instante archivos y repositorios. El desarrollo de dispositivos de fotografía, grabación de audio y video y, en general, de reproducción ha permitido conservar la memoria de eventos antes efímeros. Con estos dispositivos su consulta puede ser mucho más ágil y precisa.

El desarrollo de redes de conocimiento en la web y la posibilidad de compartir esa información permite un avance significativo para la investigación, la consulta de archivos, textos clásicos y fundamentales de todas las disciplinas, así como la novedad de capítulos y artículos que se publican a diario en libros y revistas digitales acelera la información que está disponible para la investicreación. Las fuentes se han multiplicado y podemos elegir el tipo de información con la que



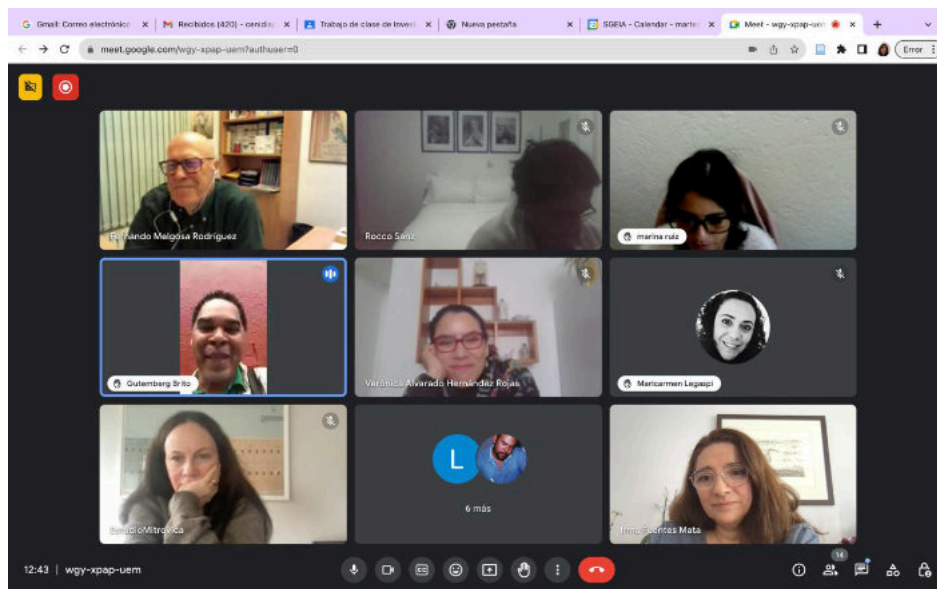
Sesión de trabajo relacionada con el pasado, taller Más allá del plan. Metodología multicanal con Andrea Chirinos. II Encuentro Internacional de Investicreación y Formación Artística. Metodologías (In)disciplinadas. Torre de Investigación, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, junio de 2024.



Taller laboratorio Hacernos una cuerpa conducido por Marina Ruiz Galindo. II Encuentro Internacional de Investicreación y Formación Artística. Metodologías (In)disciplinadas. Torre de Investigación, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, junio de 2024.



Sesión de trabajo del taller de Licia Morais, con Sergio Coelho Farias. II Encuentro Internacional de Inestitcreación y Formación Artística. Metodologías (In)disciplinadas. Torre de Investigación, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, junio de 2024.



Sesión a distancia del seminario de Inestitcreación y Formación Artística, con Fernando Melgosa de la Universidad de Burgos, España, 2024.

podemos debatir o estamos de acuerdo. Incluso, ahora el desarrollo de la inteligencia artificial, utilizada con ética, podría ser un recurso potencialmente benéfico. Por otro lado, está la posibilidad de comunicación sincrónica entre los asistentes en reuniones virtuales que permiten borrar la distancia y ponernos cara a cara desde distintas latitudes.

El Seminario de Investicreación y Formación Artística ha sido un espacio híbrido: la mayor parte son sesiones virtuales y algunas presenciales. Los y las integrantes radican en diferentes estados de la República, como Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Sonora, Morelos y Veracruz, incluso algunos se han enlazado fuera del país. Pero lo más importante es poder compartir e intercambiar las ideas y las experiencias en el momento, aunque no sea el mismo espacio físico, pero sí el virtual.

La reflexión, como seminario de tesis en el DAVEI, está acompañada por materiales digitales, esquemas, fotografías, videos y audios, en fin, recursos que incluso pueden verse de las propias plataformas. Utilizamos Google Classroom para alojar los textos y materiales, así como las producciones y los comentarios que pueden consultarse de manera asincrónica y en las sesiones. Para encontrarnos utilizamos Google Meet, que permite la interacción sincrónica, el registro de las asistencias y participaciones y el almacenamiento de las grabaciones. Hace una década esto no era posible, si acaso podíamos comunicarnos por correos electrónicos o algunas plataformas especializadas como Moodle, que no eran de uso común en todas las instituciones. En el campo artístico se utilizaban poco estos recursos; aunque había documentos, videos y materiales grabados, sus limitaciones eran evidentes. Ahora contamos con el material de videos Meet de todas las sesiones

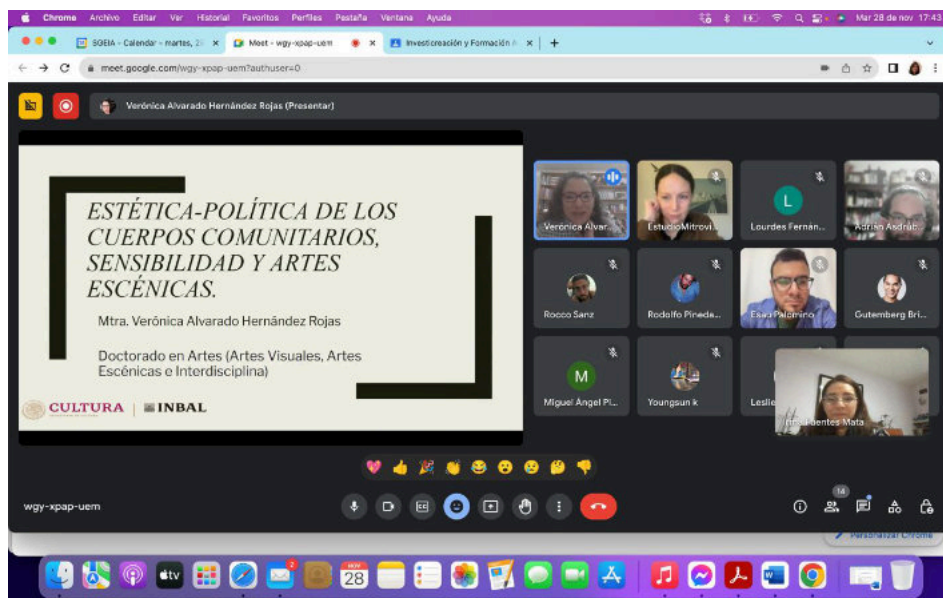
alojados en Classroom, y se tiene un material valioso para ser sistematizado en futuras investigaciones y etapas del proyecto. El uso de la tecnología en el seminario ha facilitado la colaboración con otras instituciones, lo que ha permitido que se sumen reconocidos investigadores.

Logros entre artistas y académicos

Entre los logros más significativos del Seminario de Investicreación y Formación Artística están la formación de un grupo de investigación cohesionado que tuvo la capacidad de discutir y construir metodologías apropiadas al campo artístico, a partir de la reflexión, la contrastación teórica y práctica, la sistematización de la creación y formación artística para desarrollar propuestas metodológicas acordes con los problemas estudiados.

El oficio de escribir tiene sus complejidades. Pasar de lo hecho a lo escrito no es algo automático, por ello en el seminario se realizan ejercicios de escritura para superar la página en blanco. Las producciones escritas se elaboran y comparten para revisar y corregir cuantas veces sea necesario. Escribir una tesis doctoral es un reto al que no todos aspiran, y es un camino en el que andar acompañado es siempre mejor que en solitario.

Los participantes en el Seminario de Investicreación y Formación Artística que desarrollan proyecto son Annel Islas Estrada, Ana Alfonsina Mora Flores, Andrea Chirinos Brown, Adrián Asdrúbal Galindo, Alejandro Romero, Arturo Valencia, Charlene Alcántara, Benjamín Martínez, Esaú Barrera Palomino, Dora Aldama, Gutemberg Brito, Humberto Chávez Mayol, Larisa Reyes Ponce de León, Leslie González, Laura Ruiz Mondragón, Rodolfo Pineda, Maricarmen Legaspi,



Sesión a distancia de análisis de avances de los estudiantes del Doctorado en Artes (Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina), 2024.



Clausura del II Encuentro Internacional de Investicreación y Formación Artística. Metodologías (In)disciplinadas. Aula Magna, Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, junio de 2024.

Miguel Ángel Pineda, Moisés Santiago Valle, Sofía Sienra, Verónica Alvarado y Young Sun Kim.

Cada participante recuperó en su proyecto personal los planteamientos y elaboraron textos, publicaciones en revistas y ponencias académicas y escénicas, así como exposiciones de acuerdo con su especialidad artística. Se orientó para que varios de los y las participantes publicaran en revistas indexadas, que elaboraran talleres y laboratorios y avanzaran en sus propios planteamientos conceptuales y creativos. Permitted que se desarrollaran los proyectos de investigación o investicreación personales, que se expusieron y discutieron en las sesiones. Se elaboraron escritos finales y ponencias. Los programas de cada curso, junto con los materiales recomendados por los especialistas y trabajados en el seminario, así como con material audiovisual, constituyen un rico acervo documental.

La experiencia formativa y los datos que arrojó el proyecto se han sistematizado por parte de la coordinadora y se presentaron en eventos académicos y publicaciones. El seminario aportó a los programas de doctorado a los que pertenecen los y las participantes, no solo al DAVEI, sino que también atendió a estudiantes del Doctorado en Cartografías del Arte Contemporáneo y el Doctorado en Artes Escénicas. Teoría y Práctica de Lille, Francia. Así, el seminario ha sido un apoyo constante y permanente para continuar y concluir con trabajos académicos y tesis doctorales.

Se contribuyó a desarrollar y consolidar el campo de investicreación como propuesta metodológica en construcción y revisión constante, nos adaptamos a las necesidades y circunstancias propias de cada proyecto de arte, escénico, visual o interdisciplinario.

El grupo del seminario también participó como comité organizador del primer y segundo Encuentro Internacional de Investicreación y Formación Artística Metodologías (In) disciplinadas en 2022 y 2024, respectivamente. Las actividades para la organización y participación fueron múltiples, realizaron gestión, vínculos e invitaciones a especialistas, evaluación de ponencias de otros participantes, elaboración de ponencias propias para los distintos conversatorios, mesas de diálogo, talleres, presentaciones escénicas, moderación de mesas y relatorías. En el primer encuentro se realizó la exposición *Susurrando las huellas de la memoria*, cuyo objetivo fue hacer evidente la relación de la investigación en el proceso de creación. En el segundo encuentro se presentó la muestra *Diálogos de investicreación*, producto del trabajo teórico-artístico de los artistas visuales miembros del seminario Young Sun Kin, Leslie González y Alejandro Romero

El impacto que los encuentros han tenido en la comunidad artística ha sido muy importante y significativo, tanto en el ámbito nacional como internacional, ya que contamos con ponentes de Argentina, Costa Rica, España, Colombia y Brasil. Las redes sociales y la transmisión digital han sido un medio ideal para compartir estos avances a través de las páginas del Cenidiap, Secretaría de Cultura, Centro Nacional de las Artes y la propia de la Red Internacional de Investicreación Artística.

Construir y compartir conocimiento

Tras cuatro años de actividades, las tareas pendientes son revisar a profundidad los documentos emanados de la formación y pulir hasta que proyecten luz propia, concluir los procesos de escritura y divulgar los hallazgos de las investigaciones que revelan que el conocimiento artístico es digno de ser divulgado, que el secreto que se encerró por muchos años ahora pueda compar-

tirse más ampliamente a las comunidades a través de los trabajos recepcionales del DAVEI.

Si bien para el proceso formativo de posgrado es fundamental tener reflexiones teórico metodológicas, la labor en el seminario completa la tarea de acompañamiento, escucha, orientación y guía

para los procesos de producción de conocimiento y creación de obra artística. La investicreación artística cumple, por lo tanto, con su función de contribuir a la cultura y formar nuevas generaciones de investigadores-artistas que trabajan con metodologías apropiadas a su campo de acción.

Bibliografía

- Bajtín, Mijaíl, *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI, 1999.
- Bal, Mieke, *Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje*, Murcia, Cendeac, 2009.
- Carr, Wilfred y Stephen Kemmis, *Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado*, Barcelona, Martínez Roca, 1988.
- Elliot, John, *La investigación-acción en educación*, Madrid, Paidós, 2010; México, Siglo XXI, 2012.
- Eisner, E. W, *Educación la visión artística*, Buenos Aires, Paidós Educador, 1972.
- _____, *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes en la transformación de la conciencia*, México, Grupo Planeta, 2012.
- Foucault, Michel, *El orden del discurso*, Barcelona, Austral, 2022.
- _____, *Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*, Madrid, Alianza, 2000.
- Freire, Paulo, *Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa*, España, Siglo XXI, 2012.
- Fuentes Mata, Irma, "Investicreación artística. Identidad y perspectivas". *Arte entre paréntesis*, núm. 1, México, 2015.
- _____, "Diálogo metodológico para la investicreación artística en el seminario de titulación de Artes Visuales", en *Metodologías de formación artística*, México, Fontamara, 2017.

_____, “La investicreación artística a partir de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento virtual”, *Arte entre paréntesis*, núm. 9, México, 2019.

_____ y Pablo Parga, *Investicreación. Toda obra artística es una investigación invisible*, México, Universidad Autónoma de Querétaro, 2018.

_____, “Metodologías (In)disciplinadas en la investicreación y formación artística”, *Arte entre paréntesis*, núm. 15, México, 2022.

Guilford, J. P., *Creatividad y educación*, Buenos Aires, Paidós, 1997.

Gardner, Howard, *Estructuras de la mente. Teoría de las inteligencias múltiples*, México, Fondo de Cultura Económica, 2017.

Morin, Edgar, *Introducción al pensamiento complejo*, México, Gedisa, 1998.

IRMA FUENTES MATA

Doctora en Humanidades y artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestra en educación e investigación artísticas por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Licenciada en pedagogía por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 de 2009 a la fecha. Ha publicado libros como *El diseño curricular en la danza folclórica*, *Integrar la educación artística. Política cultural, integración curricular y formación docente colectiva* y *Creación y expresión en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez*. Es fundadora de la Red Internacional de Investicreación Artística. Actualmente investiga sobre el uso de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento para la formación y creación artística, estrategias tecnológicas de educación y el desarrollo de las tecnologías interactivas en museos virtuales, al tiempo que desarrolla su proyecto sobre Metodologías de la investicreación artística.