N. 05

TIEMBRA

Dispositivos para develar. La Mesa Transversal de Investigación en 2021

•MEMBRANA•

No. 5

Proyecto Editorial

Dispositivos para develar.
La Mesa Transversal de Investigación en 2021

crèa®
Formación y creación artística

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES

BOGOTÁ

BANDERA EDITORIAL

MEMBRANA NO. 5

junio de 2022

Alcaldía Mayor de Bogotá

Claudia Nayibe López Hernández
Alcaldesa Mayor de Bogotá

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez
Secretario de Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de las Artes-Idartes

Catalina Valencia Tobón
Directora General

María Ximena Salamanca Rocha
Subdirector de las Artes

Mauricio Galeano Vargas
Subdirector de Equipamientos Culturales

Adriana Cruz Rivera
Subdirectora Administrativa y Financiera

Leyla Castillo Ballén
Subdirectora de Formación Artística

Programa Crea

José Alberto Arroyo Valencia
Responsable General - Programa Crea.

Alba Yaneth Reyes Suarez

Equipo de Publicaciones e investigación Programa Crea:

Juliana Escobar Cuéllar
Orientadora equipo.

Nathalie Peña Gama, Shannon Rey,
María Fernanda Henao, Jenny Contreras
Apoyo equipo.

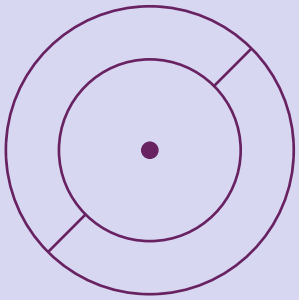
Comité editorial: Nathalie Peña Gama, Juliana Escobar Cuéllar, Jenny Contreras.

Autores textos: Arley Buitrago/Nohora Tibaduiza/Diego Cote/ José Jara/ Catherine Reina/Milena Soto/Ángela Vanegas/ Johana Sierra/María Fernanda Henao/Juliana Escobar Cuéllar/Nathalie Peña Gama/Jenny Contreras.

Imágenes: Varios Autores
Ilustraciones e intervenciones de imágenes: Jenny Contreras
Portada: Johan Tarazona.
Diagramación: Jenny Contreras

Revisión y corrección de estilo de los textos: "La Mesa Transversal de Investigación como el dispositivo para develar": Andrea Moreno "Las Mesas para comer, las mesas para escribir y una mesa para escribir y develar" y "Retratos del paisaje de investigación en la mesa": Shannon Rey Cadavid, María Fernanda Henao y Jenny Contreras.

El contenido de este texto es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente el pensamiento del Instituto Distrital de las Artes-Idartes.Esta publicación no puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperableo transmitida en medio magnético, electromagnético, mecánico, fotocopia, grabación u otros sin previo permiso de los editores.



Membrana es un proyecto editorial del equipo de Publicaciones e investigación del Programa Crea de Idartes. Alude a la metáfora de la membrana celular en su función de dar forma y sostén a la estructura de esta unidad anatómica para convertirse en la piel-umbral que regula el paso de nutrientes y de información que ingresan a esta unidad mínima de los seres vivos. Este boletín quiere dar forma a una parte del conocimiento que emerge en el programa desde las prácticas artísticas, pedagógicas e investigativas; propiciando que el escenario editorial permita la salida de esas enzimas y proteínas que nacen en el intercambio de saberes y en la construcción de aprendizajes y reflexiones de la diversidad de quehaceres de este laboratorio de educación artística.

Como un escenario editorial digital y experimental, estará revisando sus propios tejidos para reconstruirse y mutar en el ejercicio de comprender que el conocimiento no tiene formas unívocas de manifestarse y es más una materia flexible que puede alterar su genotipo-fenotipo.

CONTENIDO

Presentación del número 6

Diálogos revelados en la Mesa Transversal de Investigación de 2021. 8

¿Cómo resumiría su experiencia en la Mesa Transversal en 2021? 10

¿Qué reflexiones, aprendizajes o preguntas se lleva tras su participación en las sesiones y discusiones de la Mesa de este año? 14

¿Qué acciones o estrategias conjuntas propone para poner en diálogo las iniciativas de investigación tanto de las áreas y líneas como de la Mesa Transversal? Artefactos para poner en diálogo. 18

¿Qué considera importante para incluir en la proyección y planeación de la Mesa en el futuro? Experimentos para develar. 22

Otros encuadres sobre la investigación y el conocimiento en el Programa Crea. 25

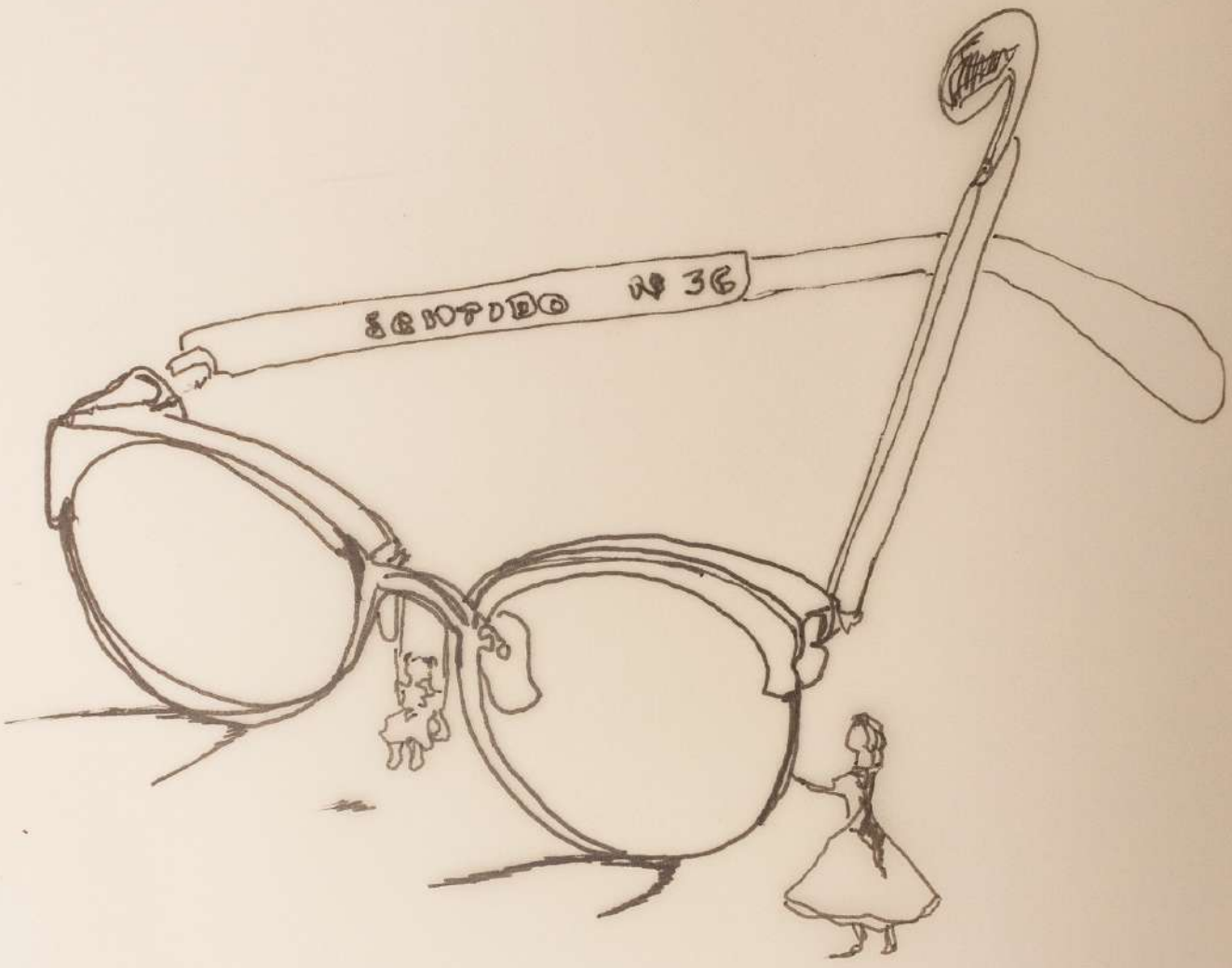
Transversalizando la mirada
La voz colectiva que investiga. 27

El arte como construcción cultural y como generador de conocimientos 30

Intentos e instantáneas. ¿Qué nos ha permitido develar la mesa? 32

Retratos del paisaje de investigación en la Mesa. 34

La MTI como el dispositivo para *Develar* 40


SENTIDO Nº 36

LAS MESAS PARA COMER, LAS MESAS PARA ESCRIBIR Y UNA MESA PARA INVESTIGAR Y DEVELAR

Presentación del número

Nathalie Peña Gama.

Si pensamos en la definición más básica de una mesa cualquiera, podemos decir que es una plataforma horizontal para sostener cosas a una altura conveniente y evitar que caigan al suelo (Balaguer, 2017). Si además consideramos todos los posibles usos que puede tener y evocamos mesas de otros tiempos, encontraremos una lista larga de mesas famosas: las que atestiguaron conspiraciones, las que acogieron tratados de paz, las que desplegaron opulencia y las que dejaron en evidencia la escasez. Encontramos una que otra protagonista por su forma redonda y otras tantas que resguardaron ideas durante largas noches antes de salir a la luz y revolucionar el mundo conocido.

Sostener cosas a una altura conveniente y evitar que caigan al suelo es una función sencilla, pero importante. ¿Qué pasaría si las ideas, las revoluciones y los banquetes se cayeran al piso?, ¿cuáles son los beneficios de mantener cosas e ideas a una altura conveniente?, ¿es necesario que la mesa se diseñe siempre como una superficie horizontal? Dichas preguntas son relevantes en esta ocasión porque para esta edición de Membrana nos ocuparemos de una Mesa, podríamos decir que *nos sentaremos a la mesa o que pondremos las cartas sobre* la que hemos nombrado Mesa Transversal de Investigación (MTI) del Programa Crea.

Sin alejarnos de la definición más sencilla de la palabra, la Mesa Transversal de Investigación es una plataforma horizontal de encuentro y diálogo que tiene como propósito sostener ideas, reflexiones y preguntas sobre las experiencias de la práctica artística y pedagógica, para evitar que las discusiones caigan al suelo y se pierdan en medio de los ritmos acelerados de la cotidianidad.

Sin embargo, contrario a lo que podría asumirse de las otras mesas de las que hemos hablado, la MTI no tiene una materialidad tan delimitada y sólida, es más bien una mesa acuosa, cambia de forma, se transforma dependiendo del entorno y sus necesidades y, en ocasiones, adopta el carácter de quienes la habitan. Esa es la razón por la que la MTI ha tenido acentos distintos desde el año 2019; en ese primer año de existencia, la pregunta que orientó los encuentros y acciones respondía a la necesidad de posibilitar un espacio dentro del Programa para indagar desde los lenguajes y metodologías propias de las artes, de manera que la existencia y permanencia de la Mesa eran un objetivo.

Durante el año 2020 y con un amplio mapa de documentaciones, cuadernos viajeros, cartografías, atlas y otras materialidades tan diversas como los lenguajes artísticos de los que germinaron, la MTI tuvo que mutar a una especie de mesa editorial y de indagación simultánea, pues el reto consistió en traducir al lenguaje escrito, esos procesos, preguntas y hallazgos encontrados en el año anterior, al mismo tiempo que intentaba mantener el diálogo y el encuentro en medio de la nueva realidad virtual y el rumbo cambiante de la pandemia. El resultado de ese proceso colectivo, es la publicación *Saltar el mapa: miradas diversas y caminos encontrados desde la investigación en educación artística*, disponible en el sitio web https://www.crea.gov.co/publicaciones-crea/.

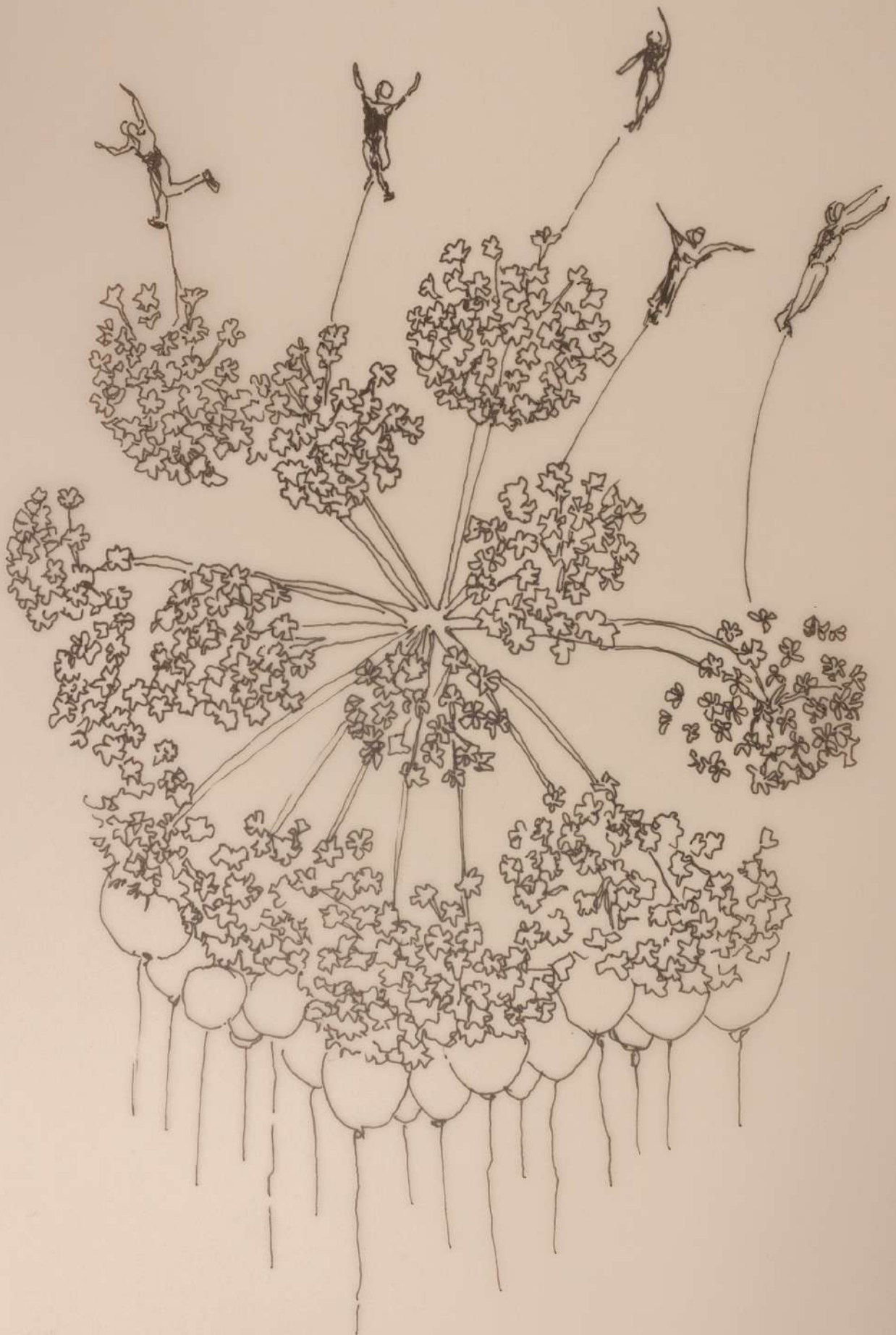
Saltar el mapa es un libro sobre la investigación en educación artística escrito a 14 manos. Esto no habría sido posible si la Mesa no fuera permeable, si no estuviera en escucha y relación con la transformación de las necesidades y preguntas de los equipos del Programa. Por eso, en el año 2021 la MTI cambia de forma, tono y acentos, para prestar atención a la búsqueda de la voz colectiva que emprendieron simultáneamente otros equipos. El propósito del año pasado fue identificar nodos de articulación (temas, metodologías, preguntas, materialidades, etc.) con el fin de indagar y reflexionar colectivamente a partir de metodologías propuestas desde las áreas y líneas. Así, la Mesa tomó una forma más rizomática en donde las preguntas y temas empezaron a extenderse hacia afuera, pero ya no para quedarse en cada una de las áreas y asentarse en ellas, sino para luego volver a la MTI como el centro donde es posible buscar puntos de convergencia, reflexiones y preguntas colectivas. En el ir y venir de las preguntas, entre lo particular y lo colectivo, se construyeron estrategias y metodologías que funcionaron como dispositivos para develar discusiones y perspectivas que iban más allá del lenguaje artístico en específico y de la endogamia que operó de manera arraigada en los años anteriores. Este propósito sigue orientando las acciones de la Mesa para el presente año.

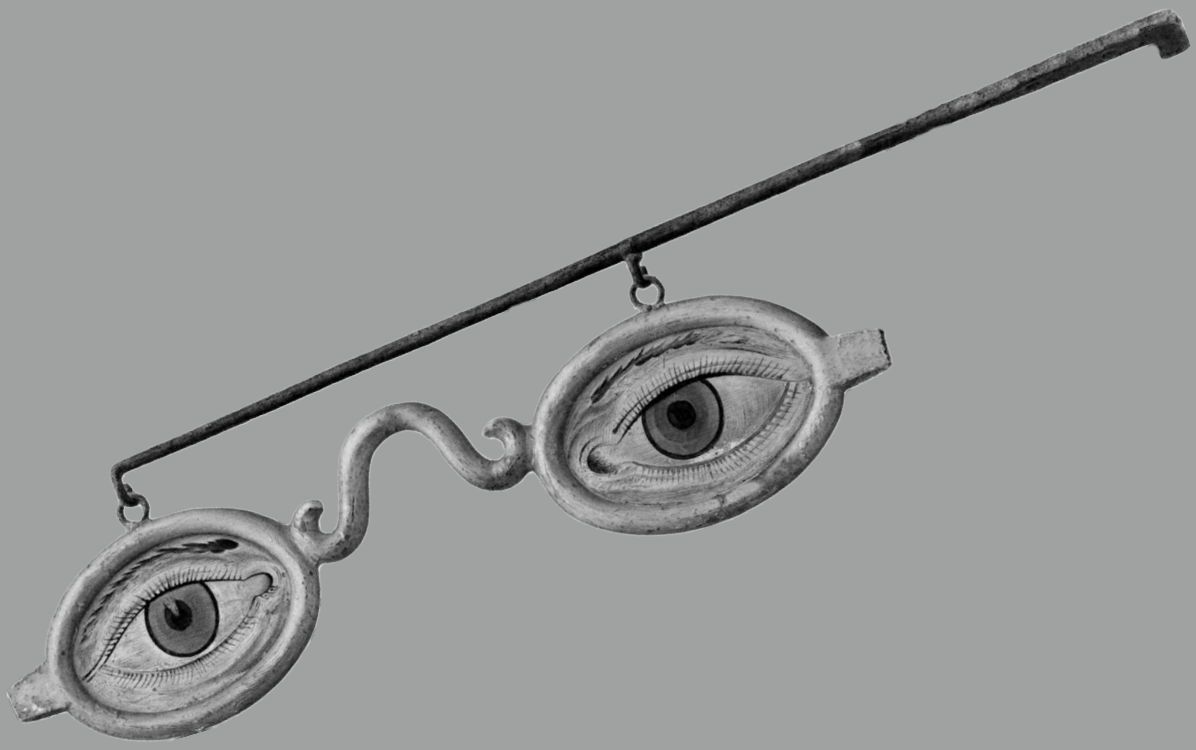
¿Qué dicen los participantes sobre sus experiencias en la MTI?, ¿cuáles son las ideas y reflexiones que se construyen desde las áreas y las líneas sobre la investigación en la educación artística?, ¿qué pasó durante el camino de la búsqueda de lo colectivo? y ¿cómo la MTI se convierte en un dispositivo para develar?, son las preguntas que orientan las tres secciones de esta edición de Membrana. Mientras tanto, seguimos jugando a no dejar caer al suelo las reflexiones, las ideas y las preguntas…

Referencias

Balaguer, David V., 2017. Historia y evolución de las mesas. Disponible en https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/historia-y-evolucion-de-las-mesas/e1e0bb5f-4cef-443a-8aa5-500738fcd860 consultado el 21 de mayo de 2022.

DIÁLOGOS REVELADOS EN LA MESA TRANSVERSAL DE INVESTIGACIÓN DE 2021





¿CÓMO RESUMIRÍA SU EXPERIENCIA EN LA MESA TRANSVERSAL EN EL 2021?

Los siguientes apartados recogen los sentires y percepciones de los y las participantes de la Mesa Transversal de Investigación de 2021. De ellos emerge, como en un paisaje, una amplia singularidad de maneras en las que experimentaron la indagación y la reflexión sobre la formación y creación artística. Además permiten reconocer las necesidades del Programa en términos de investigación y reflexión colectiva

Durante el año 2021 me llevé aprendizajes valiosos a partir de mi participación en la Mesa transversal de investigación, en tanto que logré compartir inquietudes, reflexiones y experiencias en torno a estrategias de investigación e investigación creación, que desde las artes, contribuyen a la realización de nuestra labor de formación artística junto a las diversas poblaciones que participan de la línea Converge.
Fue importante reconocer las formas de trabajo y las apuestas de inter y transdisciplinariedad que surgen, tanto desde las áreas como desde la línea Impulso, pues promueven el uso de ciertas metodologías y enfoques que probadamente funcionan dentro del Programa Crea, para detonar posibilidades de creación conjunta a partir de lo propio, lo íntimo, lo cotidiano, lo colectivo, la reivindicación de derechos, así como de formas de ser y habitar e incidir en las realidades.

Arley Buitrago Landázuri, Acompañante pedagógico de la línea Converge.

Mi experiencia fue por corto tiempo, pero con muchos aprendizajes, fue encontrar esas formas otras de ver el proceso de investigación y sistematización a partir de las artes y su posible articulación con otros procesos más relacionados con las ciencias sociales pero que responden y logran dar ideas y posibilidades para el desarrollo del proceso investigativo. El estar con otros y otras que tienen diferentes roles dentro del programa permite conocer esos puntos de vista que les ofrece su quehacer. La posibilidad de compartir saberes sobre la formación artística y sobre los diferentes frentes y procesos que maneja el Programa ayuda a comprender el tejido humano, pedagógico, metodológico y social que lo estructura.

Nohora Tibaduiza, Artista formadora del área de danza.

Como una experiencia nutritiva, de aprendizaje constante, que deja inquietudes respecto a cómo investigar desde las artes, que generó preguntas sobre cómo se investiga desde el área de artes plásticas, cómo se inició el proceso, en que ha derivado y cómo fortalecer estas prácticas para mejorar y potenciar la gestión de conocimiento.

Desde el área de artes plásticas encontramos la necesidad de contar con más espacios y tiempos no solo para profundizar la investigación en artes plásticas, sino para lograr el encuentro con los otros en la investigación y propiciar el intercambio de miradas con otras áreas ya que esto fortalece la práctica propia. Resaltamos de la Mesa transversal, la mirada de la investigación más desestructurada, desde la indisciplina (una mirada muy potente) los ejercicios planteados hicieron de cada encuentro un espacio más ameno, sobre todo para quienes no están familiarizados con estos procesos.

Catherine Reina, enlace pedagógico y Milena Soto, Artista formadora- Mesa interna de investigación del área de Artes plásticas

Es una experiencia significativa en cuanto se pone en diálogo la perspectiva teórica y epistemológica del Programa. Esto no desde certezas sino desde inquietudes que permiten encontrar puntos para la indagación. Aquello que nombro significativo está justo relacionado con el sentido, con el sentido de lo que hacemos en la cotidianidad que no se nos presenta necesariamente certero, comúnmente es intuitivo. En la Mesa transversal de este año **se puso en diálogo con los otros aquello que muchas veces se nos presenta de manera intuitiva** que amerita las reflexiones conjuntas que se realizaron.

José Jara, Enlace pedagógico de la línea Arte en la Escuela.

Considero que la experiencia en la Mesa de investigación transversal se puede resumir en dos palabras que tienen que ver con la escucha y el aprendizaje. Con respecto a la primera palabra, diría que es un espacio que se ha construido a partir de la posibilidad de ponerle atención al otro, de poder conocer lo que pasa en las otras áreas y líneas. En ese sentido, es un espacio muy rico, porque en ese ponerle atención al otro, en ese escucharlo, es posible reconocerlo y reconocer lo que hace, lo que propone y lo que se pregunta, y en esas prácticas y esos cuestionamientos, también hay posibilidad de reconocer y cuestionar las prácticas propias.

A propósito del aprendizaje, considero que también es un espacio de mucha retroalimentación y en el que, gracias a la metodología que se planteó, era posible estar proponiendo constantemente, teniendo una experiencia común como referente para el aprendizaje y la indagación. Además, el horizonte de referentes y las propuestas que se hacen desde las personas que orientan el trabajo en la mesa, como el acercamiento a las nociones de mirada panorámica en la investigación o el trabajo con metáforas, creo que han enriquecido la forma de mirar los procesos de investigación.

Por último, diría que es un espacio de muchas preguntas, y que allí podría haber una ruta sobre la cual trabajar con relación a las preguntas puntuales que se pueden llegar a proponer y la forma en la que se puede preguntar para continuar con las propuestas de investigación.

Diego Cote- Acompañante pedagógico de la línea Impulso.

Los diálogos generados en la Mesa de investigación abrieron la posibilidad de compartir inquietudes y hallazgos entre las áreas, algunas comunes y otras nuevas que, a su vez, dieron el chance de construir otros caminos o ideas que fortalecen los cimientos de las mismas áreas de manera individual y en articulación. Esto nos llevó a revisar y reflexionar sobre las intenciones en torno a los objetivos e intereses pedagógicos y artísticos internos en el área, explorando el ADN audiovisual con conceptos claves que hemos reconocido por medio de las experiencias y perspectivas de los artistas formadores que han pasado a lo largo de los últimos tres años, dejando aportes, cuestionamientos, vacíos e inquietudes significativas dentro del amplio andamiaje pedagógico.
Por otro lado, reconocer estos caminos transitados por los artistas formadores bajo unos intereses propios de la educación artística desde los intereses, la práctica, los saberes y conocimientos, en contraste con la perspectiva pedagógica implementada en el programa Crea, han permitido desde las diferentes experiencias en los territorios gestar una transformación en las raíces de la propuesta pedagógica que poco a poco se ha alimentado a partir de los alcances con los contextos abordados. A su vez este proceso ha fortalecido la propuesta pedagógica del área y las acciones pedagógicas de las y los artistas formadores en los diferentes grupos de las diferentes líneas de atención, esto enfocado en la necesidad de exaltar los procesos y las metodologías en conjunto a los proyectos audiovisuales, encontrando para cada uno espacios de visibilización y diálogo con les otres.

Ángela Vanegas y Johana Sierra, artistas formadoras del área de audiovisuales.
Actualmente Ángela Vanegas se desempeña como enlace pedagógico de la línea Arte en la Escuela.

Lengua de Cidrón

Las gotas de agua tocaron la piel de las hojas, quienes solo miraban y no detallaban su movimiento, podría pensar que lo hacía al azar, sin embargo, las gotas caían y subían lentamente observando lo que sucedía en todo el jardín.

Los olores envolvían cada encuentro, se podría percibir el dulce de hierbabuena, que acompañaba bitácoras, juegos con diferentes materiales y narrativas audiovisuales, sus venas eran cartografías de un mundo por descubrir.

Las gotas se movían entre la delicadeza de manzanillas, que brotaban con dudas entre el resto de plantas, pero sus blancos y amarillos hacían que la mirada las acompañara.

El cuerpo del romero, olores aromáticos que se permeaban por todo el lugar, siempre activo en búsqueda de las preguntas no hechas.

¡Shhhhh!, ruidos en el fondo, es la albahaca dando movimientos de sabor, a veces sus colores cambiaban por las voces desgastadas, algunas veces no se escuchaban, ellas bailaban entre melodías y giros.

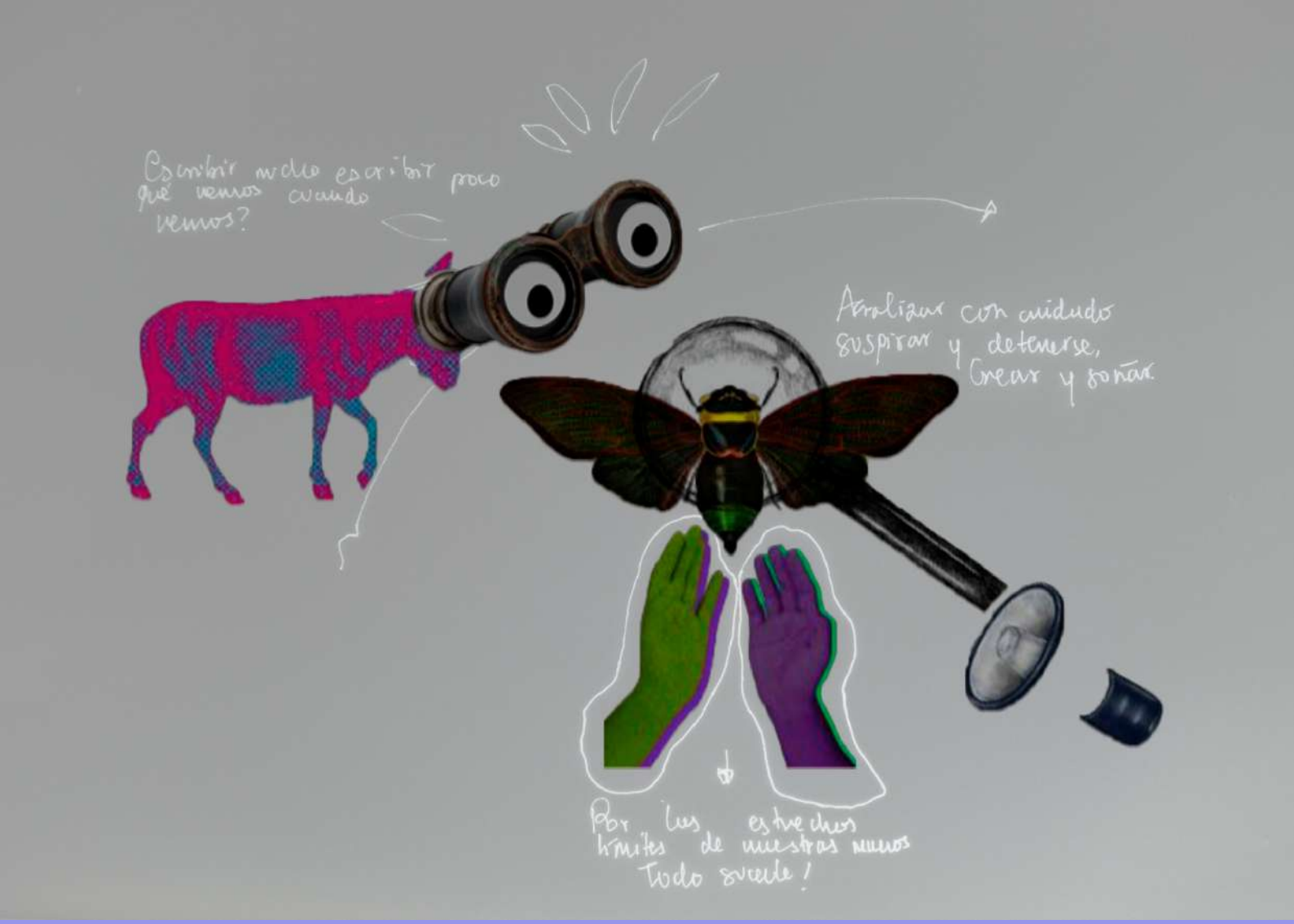
Envuelta estaba la lavanda, dando color al lugar, sutil, segura mientras sus semillas caen como preguntas, parecieran de otro lugar, pero no es así, dan un olor de tranquilidad y risas al hablar.

Las voces de cascabel, eran amarillas y sutiles, la ruda, de sabor amargo, difícil de cultivar, floreció en un lugar de consistencia, cuando les hablan se piden deseos a los amarillos estelares.

Gotas y hojas saboreaban cada pensamiento que se enterraba en la tierra, lugar cómodo para escuchar y dialogar.

María Fernanda Henao -Artista formadora del área de literatura. Actualmente hace parte del equipo de Publicaciones e investigación-

* Este texto es una entrega metafórica de las experiencias y sensaciones evocadas de la Mesa Transversal de Investigación 2021.



¿QUÉ REFLEXIONES, APRENDIZAJES O PREGUNTAS SE LLEVA TRAS SU PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES Y DISCUSIONES DE LA MESA TRANSVERSAL DE INVESTIGACIÓN DE 2021?

La necesidad de fortalecer la investigación al interior del área, entendiendo que desde la educación artística la reflexión es fundamental para revisarnos/La importancia de la interacción entre líneas con otras áreas y sus miradas respecto a cómo investigar. /Encontrar en lo "inter" y transdisciplinar, nuevas posibilidades de encuentro e intercambio para el Programa.

Consideramos necesario propiciar el fortalecimiento de la práctica investigativa de los AF (artistas formadores) que tengan este interés, con incentivos y participaciones en eventos, publicaciones y disposición de tiempos para la gestión del conocimiento.

Nos quedan algunas preguntas: ¿Cómo podemos articularnos con otras áreas desde la investigación? ¿Cómo podemos hacer de la investigación un proceso más divergente para que los AF participen de manera más activa? ¿Cómo fortalecer la investigación desde las artes en un programa como el Crea?.

Catherine Reina, Enlace pedagógico de la línea Arte en la Escuela y Milena Soto, Artista Formadora del área de artes plásticas.

Creo que siempre será latente la inquietud sobre lo común, aquello que nos es común en nuestras prácticas, y justo pensando en esto, aquello que es común en lo metodológico. ¿Qué nos es común metodológicamente en las indagaciones de las áreas artísticas y nuestras prácticas pedagógicas y creativas?. No podría afirmar que esta pregunta pudo ser resuelta, pero se pudieron establecer en el diálogo, puntos comunes de conexión. Nuestras preocupaciones parecen las mismas, solo que las nombramos y abordamos de manera distinta. La necesidad de seguir acordando lo común en el diálogo con sentido puede ser la reflexión o aprendizaje principal.

José Jara. Enlace pedagógico del área de Teatro.

Es grato y necesario reconocer el trabajo que desarrollan todas las áreas y líneas, ya que permite explorar otras formas posibles de investigar, no solo entre integrantes de la mesa sino con todos los actores que hacen parte del Programa.
Son más las preguntas que me llevo, ¿todos hablamos desde los mismos conceptos?,
¿cómo seguimos abordando la investigación desde la educación artística?, respecto a lo metodológico, ¿todo es posible desde las artes?
Desde el área de literatura reconocemos que es fundamental buscar mecanismos de sistematización para el área, que den cuenta de todo el trabajo que se desarrolla, de las lecturas y discusiones que tenemos dentro de la mesa interna.
Mediante la literatura ¿cómo se puede articular trabajo con las demás áreas? ¿será que
puede existir ese trabajo colaborativo con todas las áreas o solo es posible con algunas?,
¿cómo integrar las propuestas pedagógicas y de investigación?
En cuanto a los procesos individuales, considero que el repensar las formas de investigar es posible, aun cuando la academia te enfrasca en formas y modos que posiblemente no son los más adecuados para las ideas, propuestas y campos investigativos que se desea abordar. ¿Cómo llevar el libro álbum como elemento de indagación (investigación) a los talleres literarios?
Pensarnos desde lo poético, ya lo hacemos como mesa, pero se puede seguir nutriendo.

María Fernanda Henao -Artista formadora del área de literatura. Actualmente hace parte del equipo de Publicaciones e investigación-

Una primera reflexión que me queda es la posibilidad del trabajo en las mesas que se propusieron en un primer momento. Creo que uno de los aciertos que tuvo la mesa este año fue la metodología que propuso, ya que se tuvo en cuenta las responsabilidades que los participantes de la mesa pudieran tener con otras instancias del Programa, y en ese sentido, permitió un trabajo tranquilo y significativo. Con respecto a esto, también haría énfasis en el hecho de lograr un trabajo colaborativo en el que el liderazgo de la mesa era compartido.

A su vez, la propuesta conceptual y la apertura para recibir las preguntas, considero que fueron de mucho aporte para la dinámica de trabajo. Desde las personas que conforman la mesa, considero que siempre hubo una actitud propositiva, en la que se dieron referentes y marcos, pero en donde existía la posibilidad de llevar a la mesa de discusión los referentes propios.

A nivel concreto de aprendizajes, me parece muy interesante el hecho de poder conocer con más detalle las apuestas metodológicas de las diferentes áreas y las posibilidades que hay para investigar desde las particularidades de sus formas de hacer y del lenguaje artístico en cuestión. En ese sentido, poder reconocer las formas de escritura como la propuesta de teatro o el área de artes plásticas, permiten hacer articulaciones y pensar en propuesta de ruta desde el lugar propio.

Me queda un poco la pregunta, en términos de la concepción del Programa en general, ¿cuál es el espacio y la comprensión que tienen de la mesa de investigación?. Esto, teniendo en cuenta que la mesa es un escenario de reflexión y construcción de conocimiento muy potente, en el que se puede socializar lo que está pasando en el Programa desde otro lugar de enunciación. Es importante señalar que esto requiere ciertos esfuerzos y disponibilidades, sería interesante considerar con más énfasis las obligaciones de los y las AF (artistas formadores) que participan de la mesa.

Diego Cote. Acompañante pedagógico de la línea Impulso.

Como reflexión tengo la idea de ahondar sobre la investigación basada en las artes, la posibilidad de dar voz a los beneficiarios y lograr tener un registro del impacto del programa en los territorios. Como aprendizaje creo que es necesario escribir y registrar muchas más cosas relacionadas con la formación artística desde las perspectivas que maneja el programa Crea.

Me parece que la mesa es un espacio con mucho que aportar en torno a temas relacionados con la formación y sus diversas maneras de manifestar el impacto, la transformación y esas otras posibilidades de llegar a la comunidad. Se fortalece y se da cuenta de todos los esfuerzos individuales y colectivos que se hacen para que el Programa cumpla con las apuestas y propuestas planteadas. La búsqueda constante de preguntas y posibles respuestas, la indagación incansable, hace muy potente el trabajo de la mesa para el programa, además de aportar muchísimo a cada uno de los participantes.

Nohora Tibaduiza. Artista formadora del área de Danza.

En los encuentros de la Mesa transversal de investigación se abrieron diversas discusiones que dieron paso a reflexiones fundamentales para fortalecer cimientos investigativos y educativos a nivel personal y del área. Para iniciar, reconocemos la importancia de comprender la articulación orgánica entre la educación, la formación artística y la investigación, exaltando la documentación de los procesos de formación que nos permiten encontrar rutas, caminos e intenciones para acercarnos a nuestros grupos de trabajo, no solo dentro del ejercicio artístico de la creación, sino desde una perspectiva pedagógica e investigativa que brinda la posibilidad de revisar y encontrar acciones difíciles de detectar en el acto expresivo de la enseñanza y el aprendizaje. Cada proceso creativo tiene una naturaleza innata, invitando al artista formador a asumir retos que se generan a partir de los intereses, necesidades y cuestionamientos colectivos e individuales de los participantes del grupo. De esta manera, el artista formador encuentra formas para abordar diálogos, conexiones, proponer situaciones, propiciar espacios y encontrar puntos de llegada para dar respuesta a elementos que movilizan cada viaje creativo. Así, nos acercamos a definir quién es el AF (artista formador) y cuáles son sus acciones dentro del territorio y las herramientas o insumos que tiene para trabajar en los entornos presenciales y virtuales. Esto también permite reconocer la diversidad sociocultural, valorar los tiempos y los apoyos e insumos pedagógicos para desarrollar procesos y acompañamientos metodológicos, que fortalecen las búsquedas que conforman la propuesta pedagógica del área.

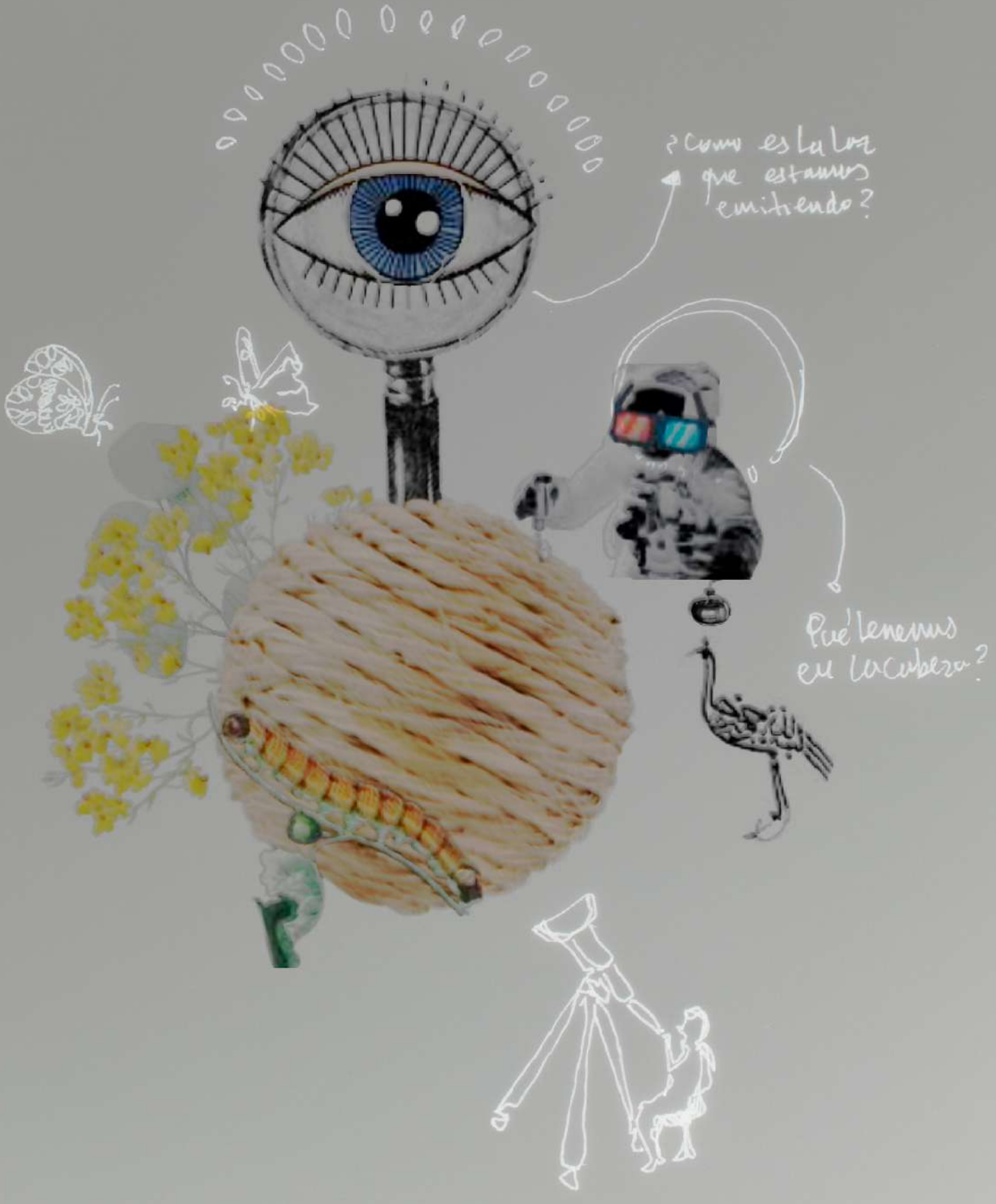
Con lo anterior, nos aproximamos a descubrir esas otras maneras de investigar y compartir el conocimiento y los saberes en los espacios de formación, reconociendo las diversas formas de recolectar datos e insumos para el análisis y el objeto alrededor de las indagaciones, que a su vez tienen la intención de expandir los debates con nuestros pares del programa Crea, exaltando la necesidad de escuchar al otro, construir colectivamente, comprendiendo las intenciones desde cada objetivo y necesidad dispuestas en el diálogo investigativo.

Por otro lado, una vez se reconocen los alcances de las nociones, quedan algunas reflexiones pero sobre todo dudas sobre ¿Cuáles son las rutas o momentos más pertinentes dentro del espacio de formación? ¿Qué otros conceptos derivan de las nociones que pueden fortalecer la propuesta pedagógica y que pueden abordar con más amplitud el ecosistema de la educación artística? ¿Cómo consolidar unos espacios y acuerdos que permitan la conformación de una articulación clara que transite armónicamente con los tiempos y espacios que permite la formación?

Ángela Vanegas y Johana Sierra hacen parte del área de Audiovisuales.

Me llevo aprendizajes, incluso, desde el planteamiento mismo de la mesa de investigación que a partir de su metodología logró generar una ruta en la que no se sentía que estuviéramos teniendo sesiones de “opinadero”, sino en verdad compartiendo experiencias y construyendo conjuntamente posibilidades para la innovación pedagógica e investigativa.
En este sentido, para Converge surgen cuestionamientos a partir de las intersecciones entre lo investigativo y la formación artística, que en gran parte se consolidan mediante la práctica artística individual y colectiva. Así, nos cuestionamos por las maneras sensibles a través de las cuales podemos hacer uso de herramientas de registro y particularmente de la bitácora, de tal modo que arroje pistas reflexivas, emotivas y creativas, que nos permitan comprender lo que emerge en la línea de Converge.

Arley Buitrago Landázuri. Acompañante pedagógico de la línea Converge.

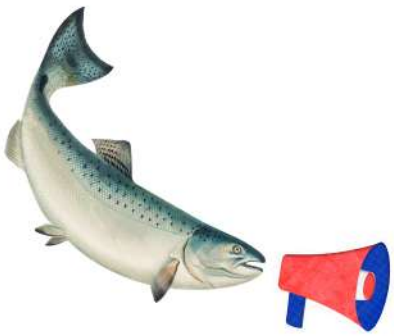

¿Como es la luz que estamos emitiendo?
Qué tenemos en la cabeza?

¿QUÉ ACCIONES O ESTRATEGIAS CONJUNTAS PROPONE PARA PONER EN DIÁLOGO LAS INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN TANTO DE LAS ÁREAS Y LÍNEAS COMO DE LA MESA TRANSVERSAL?

ARTEFACTOS PARA PONER EN DIÁLOGO

La presencialidad es una necesidad de la mesa. Propondría generar sesiones de intercambio en las que cada área y línea pueda crear una estrategia y/o dispositivo de socialización de un aspecto relativo a la investigación dentro de su trabajo en el Programa Crea. Un espacio de encuentro y diálogo acerca de los procesos de investigación y educación artística, con invitados externos sería interesante, ya que nos permitirá interactuar a nivel interinstitucional y ciudadano.

Arley Buitrago Landázuri, Acompañante pedagógico de la línea Converge.

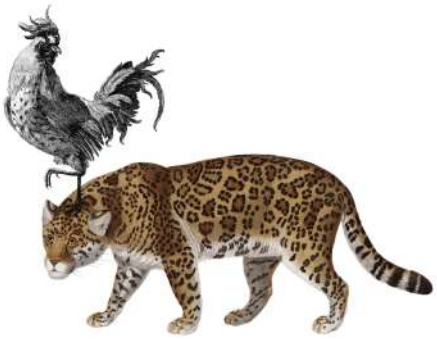


Estructurar una ruta de mapeo que permita asentar todas las ideas e intenciones en torno a los procesos de la educación artística que derivan de las búsquedas e inquietudes de las mismas áreas, en el proceso por descubrir su propio ADN. De esta forma es importante reconocer una línea de investigación conjunta, acorde con las posibilidades y alcances que se puedan generar en un tiempo determinado y con unas acciones específicas que nos permitan trabajar alrededor de la multiplicidad de conocimientos contextualizados.

Ángela Vanegas y Johana Sierra, Artistas formadoras del área de Audiovisuales. Actualmente Ángela Vanegas se desempeña como Enlace pedagógico del área de Arte en la Escuela.

Por un lado, me parece interesante abrir espacios para hacer preguntas conjuntas que ahonden en el lenguaje de cada área, pero que en lo metodológico también permitan preguntarse por las posibilidades de articulación en el trabajo al interior del Programa. A su vez, me parecería muy interesante estimular la creación de espacios tipo club (cine foro, club de lectura…) en donde se puedan encontrar las diferentes miradas y voces. Considero que esa pregunta sobre las metodologías y creación de espacios puede ser muy estimulante para seguir abordando las preguntas que se tienen desde el Programa, porque en ese tipo de encuentros pueden llegar a existir algunas pistas sobre cómo desarrollar un espacio de formación menos rígido.

Diego Cote, Acompañante pedagógico de la línea Impulso.



Búsqueda y rastreos de problemáticas en común, partiendo desde la etnografía colaborativa, que permita dudar y reflexionar sobre lo que se desea investigar, respetando la independencia de cada área y línea.

María Fernanda Henao -Artista formadora del área de literatura. Actualmente hace parte del equipo de Publicaciones e investigación-

Consideramos que hacer encuentros más abiertos para los equipos, (simposios, seminarios etc.) o que conjuguen la creación y la investigación podrían ser muy potentes para el trabajo colectivo y la visibilización de los procesos y reflexiones a partir de la investigación. Si bien es muy positivo no decantar la investigación únicamente en publicaciones, esta es una plataforma que posibilita el diálogo y la creación con otras áreas ¿una publicación inter líneas y áreas?

Catherine Reina, Enlace pedagógico de la línea Arte en la Escuela y Milena Soto, Artista Formadora del área de artes plásticas.

Buscar los puntos en común de las iniciativas en las áreas y de la Mesa transversal para generar un tejido comunicativo y de acciones conjuntas que permitan la consolidación de un proyecto amplio de investigación. Porque mi sensación con el trabajo fue que se recogen los análisis y productos del proceso en cada área y se analiza todo en conjunto, lo que ayuda a que cada área sea autónoma en la decisión y camino de sus apuestas pero se puede pensar en un proyectos que conecte más puntos entre todas las áreas.

Nohora Tibaduiza- Artista formadora del área de Danza.

Justo seguir desarrollando estos diálogos a través de estrategias metodológicas colectivas que permitan seguir discerniendo lo necesario. Por ejemplo, lo que ocurrió con la estrategia de escritura en cascada.

José Jara, Enlace pedagógico de la línea Arte en la Escuela.

¿QUÉ CONSIDERA IMPORTANTE PARA INCLUIR EN LA PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA MESA EN EL FUTURO?

EXPERIMENTOS PARA DEVELAR

Considero importante incluir ejercicios de indagación por parte de los participantes de la mesa acerca de las formas y estrategias metodológicas que usamos. Registrar el proceso de la mesa y de sus participantes sería significativo a manera de crónica escrita y audiovisual, en vista de que este espacio para compartir miradas y formas de hacer con relación a la educación artística, puede potenciarse como posibilidad investigativa de la mesa sobre el mismo hacer del programa en términos de procesos de enseñanza, aprendizaje y creatividad en el programa Crea. Hacer que la Mesa transversal de investigación tenga sus propios productos creados colectivamente, mediante materiales y recursos que puedan dialogar en un encuentro o evento presencial que permita interactuar y construir conocimiento y experiencias.

Arley Buitrago Landázuri. Acompañante pedagógico de la línea Converge.

Me parece muy importante dar cabida a cuestiones singulares de cada área y cada línea y que a su vez se pueda trabajar en preguntas generales y de una forma colectiva. Es decir, considero que es muy importante no abandonar las apuestas particulares en las que ha venido trabajando cada área, porque allí hay un conocimiento valioso en términos conceptuales y de prácticas, que desde su particularidad aporta a la discusión general del Programa. A su vez, estimular el diálogo y el reconocimiento, como se ha venido haciendo, es muy importante, porque permite dar cuenta del trabajo articulado y de un mismo lenguaje que se puede hablar desde el Programa.

Diego Cote, Acompañante pedagógico de la línea Impulso.

Puede ser el definir el equipo de participantes y que en lo posible puedan estar de manera activa disminuyendo un poco otras acciones y actividades. Aunque esto puede ser más una decisión de cada área, puede ser una sugerencia, en la medida que cada participante pueda tener el suficiente tiempo para pensar, proponer, explorar, consultar y otras acciones que fortalezcan el proceso tanto de las mesas internas de investigación como la Mesa transversal. Puede tener un impacto importante en todo lo que se proyecte y planee para el próximo año.

Nohora Tibaduiza, Artista formadora del área de Danza.

Algunas posibles acciones son:

Espacios formativos de lectura, diálogo y sistematización por parte de toda la mesa. Reconocimiento, acercamiento y diálogo de otras experiencias investigativas-artísticas fuera del programa (universidades, parches culturales y educativos, semilleros), quizás desde encuentros, charlas. Participación en espacios como seminarios, cátedras, con charlas o ponencias, como mesa, y a su vez, incentivar la participación de las áreas y líneas.

María Fernanda Henao -Artista formadora del área de literatura. Actualmente hace parte del equipo de Publicaciones e investigación-

Considero importante incluir escrituras colectivas, apuntes metodológicos comunes, articulaciones con grupos de investigación en artes, creación o educación artística inscritos en Colciencias.

Jose Jara, Enlace pedagógico de la línea Arte en la Escuela.

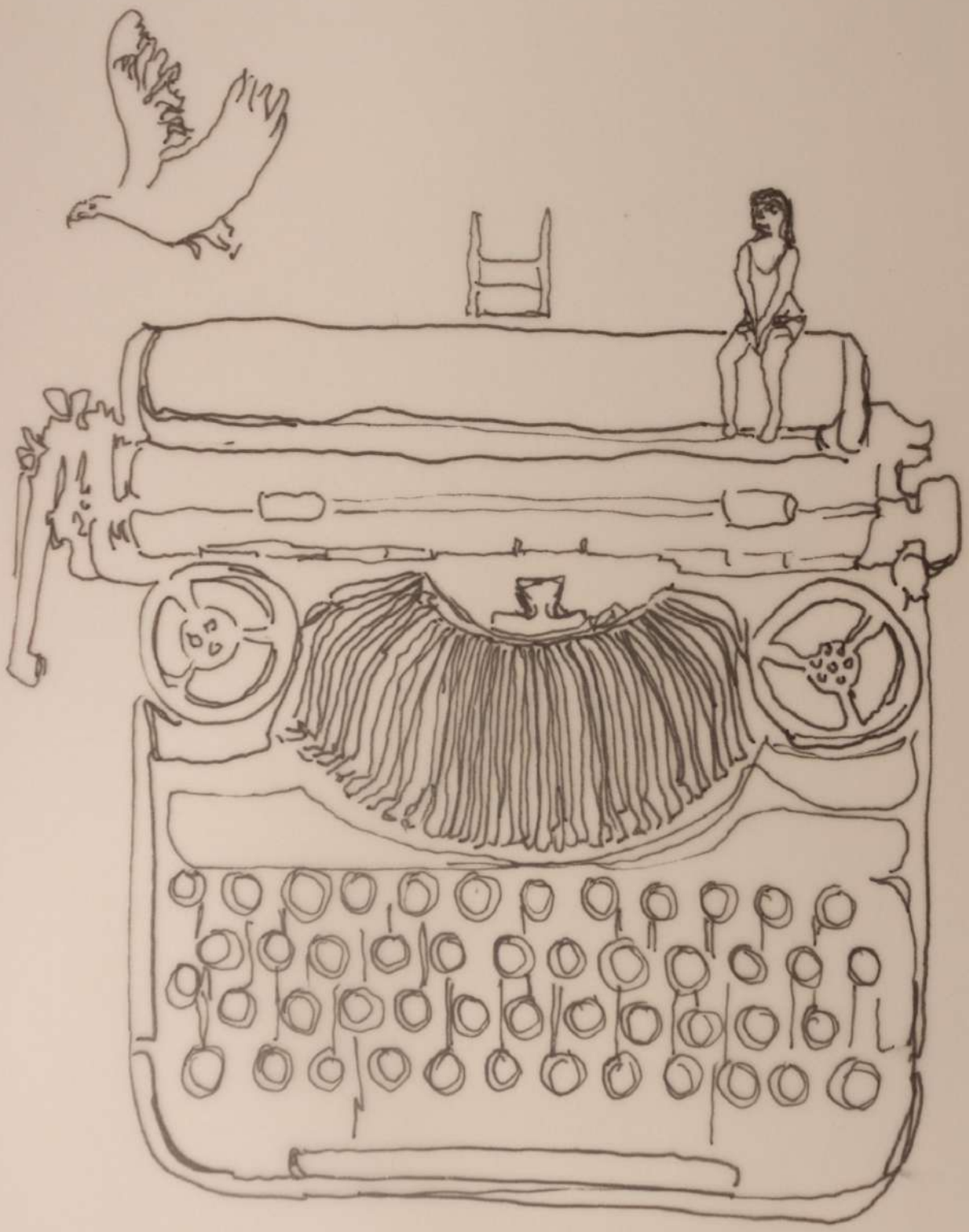
De acuerdo a la línea de investigación y a la metodología acordada será necesario reconocer la pertinencia de cada reunión y decidir una modalidad de reunión entre lo virtual y lo presencial, también la estabilidad para trabajar armónicamente con las demás actividades.
Tener un espacio de visibilización de los procesos de las mesas de investigación articulado a los encuentros de investigación artística a nivel nacional e internacional, que permitan dar a conocer los avances que se han venido realizando con los diferentes procesos de investigación en el Programa. Apostarle a un encuentro entre áreas que nos permita visibilizar las intenciones pedagógicas e investigativas y reconocer los procesos que han permitido tener en escena diferentes creaciones artísticas.

Ángela Vanegas y Johana Sierra, Artistas formadoras del área de Audiovisuales.
Actualmente Ángela Vanegas se desempeña como Enlace pedagógica de la línea Arte en la escuela.

Encuentros presenciales de intercambio de experiencias.
Pensarnos cómo indagar e investigar desde los lenguajes artísticos.
Más tiempo para la participación del equipo en el proceso de investigación, disminuir otras cargas.
Formación o fortalecimiento en metodologías de investigación desde las artes.
Más participación desde el programa en eventos de investigación en artes y educación.

Catherine Reina, Enlace pedagógico de la línea Arte en la Escuela y Milena Soto, Artista Formadora del área de artes plásticas.

OTROS ENCUADRES SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN EL PROGRAMA CREA



TRANSVERSALIZANDO LA MIRADA. LA VOZ COLECTIVA QUE INVESTIGA.

Catherine Reina, Enlace pedagógico de la línea Arte en la Escuela y
Milena Soto, Artista Formadora del área de artes plásticas.

En este texto, compartiremos algunas reflexiones en torno al proceso de acompañamiento y el trabajo al interior de la Mesa de investigación de Artes plásticas y como esta se alimentó y realimentó del trabajo de la Mesa transversal del Programa Crea. Para ello, tomaremos como punto de partida nuestros saberes, entendiendo que la mirada compartida del Programa con relación al saber investigativo parte del sujeto y su experiencia vital como centro de la generación de conocimiento.

¿Cómo tejimos el hacer desde las artes plásticas?

Desde el 2020, un grupo de Artistas Formadores (AF) y Enlaces Pedagógicos hemos estado en el proceso de indagación y afianzamiento de una mesa de investigación del área de Artes plásticas, en donde hemos confluido en una serie de intereses y perspectivas sobre lo que es, desde el hacer, la investigación en artes.

En este sentido, nos permitimos enunciar algunos aspectos relacionados con como hemos tejido colectivamente el trabajo desde las cuatro submesas que han compuesto la mesa de investigación: *Club de Escucha* (ejercicios de investigación desde la educación artística y la plástica sonora), *Prácticas* (estudio sobre el trayecto de artista a artista formador y el desarrollo metodológico de los artistas en campo), *La silla que piensa el espacio* (reflexiones en torno a la experiencia colectiva del espacio en la virtualidad a partir de la pandemia) y *reCREAmat* (indagación sobre materia, materiales y materialidad para el reuso de materiales y la creación de un centro de acopio).

Desde la Mesa de investigación de Artes Plásticas, resaltamos el carácter horizontal de la práctica investigativa, lo que implica que los equipos pedagógicos quieran proponer, intercambiar y reconstruir constantemente aquello que otros antes se han preguntado. No partimos de una mirada cientificista del problema pedagógico artístico, por el contrario, la investigación emerge de los cuestionamientos que acontecen en el hacer y en el estar con otros, y por tanto, posibilitan entender la investigación en artes como una forma de descolocación del saber, en donde somos los sujetos inmersos en nuestras cotidianidades quienes pensamos, nos preguntamos y transformamos el conocimiento del mundo.

Del mismo modo, el lugar propio del AF es un eje central de la experiencia en la Mesa, en tanto desde él, es posible reconocer una ruptura de las formas tradicionales de conocer en el mundo entendiendo "*que todo sujeto situado temporal y espacialmente en la experiencia específica del mundo vivido genera una forma de conocimiento útil en mayor o menor medida para su vida*" (Schlenker, 2012, pág. 3) y allí agregaremos que este conocimiento también es útil para los otros.

Así mismo, retomamos el acto artístico como una forma propia de mirar desde el Programa, pues no es posible concebir el ejercicio de formación en artes sin que en el proceso esté presente la práctica, entendida esta como una acción de co-creación entre el AF y la comunidad que participa; esto marca un acento especial en las formas de generar conocimiento ya que, contrario a la perspectiva cientificista del saber, aquí el artista está inmerso y experimentando aquello que es de su interés investigar (Schlenker, 2012, pág. 3)

Con lo anterior, comprendemos que la práctica de la investigación en el Programa es de carácter abierto y, como lo indica Schlenker (2012), "indisciplinado" en la medida en que identificamos las confluencias entre el arte, la pedagogía y la investigación, sin que las miradas se sesguen o se fragmenten. Por el contrario, se interconectan e intercambian constantemente, llevándonos a una necesaria agudeza y reflexión de la formación en artes.

Lo que encontramos

Con lo anterior, nos es posible decantar cuatro asuntos centrales que han atravesado el ejercicio de investigación desde el área y son:

1. El acto artístico compartido es un eje central en la elaboración de las reflexiones por parte del equipo pedagógico, esto quiere decir que el taller siempre está mediado, fundado o atravesado por el interdiálogo entre las experiencias y vivencias del artista formador y los participantes en correlación con los materiales, el espacio y las posibilidades de transformación e intervención de los mismos.

2. Hay un interés latente por la experiencia como punto de partida para la generación de conocimiento, desde; a) la experiencia del artista (en la submesa de *prácticas* y sus trayectos de artista a artista formador), b) el lugar del participante (como lo vimos en la submesa de *Club de escucha* en donde se buscaba traer la voz de los asistentes a los espacios de reflexión investigativa), c) la experiencia con el material (desde *reCREAmat* en donde la mirada pedagógica e investigativa se enmarca en la relación sujeto-material), y en d) la experiencia misma del *estar en* (desde las reflexiones de la Submesa *La silla que piensa el espacio* que buscaba indagar por la transformación de las percepciones del espacio en Artistas formadores y participantes).

3. Existe una correlación entre los intereses ético-políticos de los AF y sus intereses investigativos, por ello, encontramos que miradas localizadas de la pedagogía, la sistematización de experiencias, las relaciones con lo ambiental, la creación colaborativa y el proceso como obra, son elementos presentes a lo largo de las indagaciones.

4. En muchos casos de forma inconsciente, en otros de forma intencional y clara, existe una mirada decolonial del saber o un acercamiento a formas alternativas de ver los fenómenos sociales en la educación artística; esto nos lleva a que el Programa esté constantemente poniendo en tensión las formas tradicionales de saber, y que los participantes accionen en colaboración, otras miradas y perspectivas de la formación en artes plásticas.

Desde nuestra experiencia estos asuntos son constitutivos del trabajo en investigación en artes plásticas, por tanto, nos es posible reconocer que si bien se presencia un interés por lo plástico, las indagaciones de los equipos pedagógicos superan la mirada disciplinar de la formación y se encaminan a cuestionamientos de carácter más amplio, como lo son: el acto artístico colectivo, la experiencia como ruta de aprendizaje, la vinculación de las visiones de mundo y las preocupaciones del AF en el desarrollo de sus actividades y la cualidad decolonial de la enseñanza del Programa en donde se ponen en tensión miradas y prácticas culturalmente aceptadas con el fin de transgredir, flexibilizar o movilizar el pensamiento crítico colectivo.

¿Qué pasa cuándo dialogamos de forma transversal?

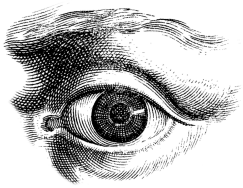
A lo largo de estos dos años de trabajo y en diálogo con los encuentros de la Mesa transversal en donde confluimos diversas disciplinas, formas de hacer y pensar, encontramos que si bien pareciera sentirse que la investigación en el Programa es solitaria o que los intereses son tan amplios que no los podemos acaparar, existe efectivamente una mirada colectiva sobre la generación de conocimiento.

Vincular la Mesa de Artes Plásticas a la Mesa Transversal, nos llevó a encontrar en la indisciplina, en lo orgánico, una firma propia del Programa, que intencionalmente se expande en preguntas, en formas de hacer; pero también, se contrae cuando encuentra que sus equipos pedagógicos están avocados a reconocer, repensar, reestructurar el saber de la educación en artes, desde las experiencias vitales.

En los encuentros de la Mesa transversal emergieron diversas formas de hacer, que si bien, son propias de las miradas del artista escénico, audiovisual o electrónico, de fondo persisten en la búsqueda por un sentido de la práctica artística que indaga por el sujeto (y con él), por el lugar político (el propio y el colectivo), por el sentido de la formación en artes, entre otros asuntos, en donde podemos reconocer que estamos en constante reconfiguración de nuestros horizontes ético políticos.

En este grupo se evidenció que el acto artístico no se pierde por sistematizarlo, tensionarlo, revisarlo o reconocerlo desde la investigación, sino que por el contrario se hace más profundo, más consciente y más claro.

La investigación en el Programa Crea es sin duda incontenible y eso lo reconoce la Mesa Transversal; por ello la connotación decolonial, descentralizada, que desde la mirada del artista formador y el participante transmiten saberes en fuente, haciendo que las voces de los participantes retornen una y otra vez a nuestros oídos.



Referencias

Schlenker, A. (s.f.). Indisciplinar el conocimiento: investigar desde/con la práctica artística (apuntes para el capítulo olvidado del Informe Gulbenkian). Obtenido de https://www.academia.edu/19634679/Indisciplinar_el_conocimiento

EL ARTE COMO CONSTRUCCIÓN CULTURAL Y COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTOS

Arley Buitrago - Acompañante pedagógico de la línea Converge

El conocimiento nos pertenece, aunque no nos percatamos, se instala en la cultura, en nuestras maneras de hacer e interpretar y por ahí en nuestros cuerpos, en las experiencias mismas que resultan por convertirse en escenarios de poder. Desde la línea Converge entendemos que el trabajo que involucra el arte y los procesos comunitarios necesita de un compromiso con lo colectivo y una revisión crítica de lo que es la educación artística y de lo que es el artista formador. La educación como creación del ser humano por el ser humano, está contenida por lo poético, educar puede ser concebido como arte, al igual que la práctica artística y las artes son generadoras de conocimiento.

Por ello, concebimos la educación artística como el espacio de exploración que nos permite trabajar junto a las comunidades comprendiendo que ni la técnica, ni la generación de objetos bellos, son el fin último de los procesos y proyectos que consideramos de formación artística, sino más bien la posibilidad de pensar en el mundo que nos rodea a partir de las imágenes, las palabras y en general un amplio abanico de sensibilidades que constituyen en sí mismas formas de conocimiento. Este comprender lo sensible como forma de conocimiento, nos permite concebir los procesos de la línea Converge como una apuesta por el encuentro, el análisis, la divergencia y convergencia reflexiva y crítica, que nos permite conocernos a nosotros y nosotras mismas, así como al mundo circundante.

En este marco de ideas es claro que la propuesta de la línea contempla que el arte es más bien un proceso, un devenir permanente en el que se piensa y luego se hace o en el cual se explora a la vez que se piensa.

Así, la educación artística en Converge es concebida como un proceso de interrelación, donde el darse cuenta de lo propio es el primer elemento de reflexión y de búsqueda de imágenes que presentan y representan lo íntimo y lo cotidiano. Poéticas que dialogan con el mundo circundante. En este sentido nos distanciamos de los enfoques tradicionales que trazan una división limítrofe entre el "maestro" y los "discípulos" y donde la instrucción y la transmisión de la técnica son el centro del aprendizaje. Para la línea la educación artística es un devenir en el cual convergen distintas imágenes e imaginarios, múltiples formas de ser y habitar la realidad.

En este marco de ideas y en la búsqueda de fundamentar estratégica y metodológicamente los procesos de Converge, es importante tener en cuenta que la propuesta de la línea apuesta por fortalecer la mirada y el pensamiento crítico, a través de una educación artística que aporte herramientas para el análisis del funcionamiento de los signos y de los resultados de su accionar en la percepción. Es desde esa percepción que se entiende la obra como cualidad sígnica, como lenguaje que proporciona a los participantes conocimientos para el dominio de los resortes comunicativos; decodificar los recursos expresivos ocultos en las imágenes, emplear los recursos expresivos hallados en la propia creación, son las metas del enfoque de educación artística filo lingüística (Aguirre, 2006).

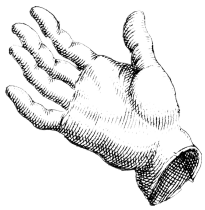
Comprender que una sociedad altamente centrada en la visualidad tal como nuestras sociedades, requiere de competencias en lectura visual es una propuesta que se retoma en Converge y busca cuestionar el quehacer del artista formador, permitiendo expandir su rol hacia horizontes que se entreveran con lo social, lo político y lo colectivo.

"El arte como acto de reflexión permanente — y no solamente como el hecho de realizar objetos artísticos — debe contribuir a ensanchar los escenarios de discusión en torno a la exclusión social, la racialización, la violencia genocida, la reafirmación de los estereotipos y el autoritarismo. De lo contrario — y quizá sea válido también — el arte se convierte en un ejercicio narcisista que nos lleva a producir objetos para la autosatisfacción del campo del arte y todas las contingencias que lo acompañan". (Albán, 2008).

Entonces la educación artística, al construir conocimiento, puede hacer uso de imágenes, sonidos, gestos y palabras que dan cuenta del mundo que nos rodea, así como de las prácticas que lo componen (incluyendo la exclusión social, la racialización, la violencia genocida, la reafirmación de los estereotipos y el autoritarismo).
Pensar en lo simbólico de nuestro mundo nos permite descubrirnos ante una realidad que nos constituye y nos sirve de escenario para la vivencia. La educación artística nos habla del mundo interior y del mundo circundante y nos enseña a diseñar estrategias para imaginar, pensar, y cuestionar la realidad, desde el entendimiento de que tenemos un lugar ante el poder y por eso puede convertirse en acto político al fortalecer la mirada que tenemos de la realidad y a la par abrir cauces a un proceso en el que las y los participantes puedan cuestionarse por el propio lugar de enunciación, así como, por las acciones que de manera individual y colectiva podemos realizar desde las artes en la vida cotidiana.
"El sentido de lo artístico no está dado en unos objetos, en unas obras o en unas acciones, sino que es una compleja red de significaciones tejidas desde tramas y lógicas diversas, como los sistemas simbólicos, las relaciones económicas, las relaciones sociales y las experiencias personales y sociales, entre otras" (Camnitzer en Alban 2009).

El concebir que el sentido de lo artístico no está dado por la construcción de cosas bellas, sino que más bien, está inmersa en redes de significación, nos deja la necesidad de generar estrategias de saber/crear que propendan por la sensibilidad, el respeto mutuo y la búsqueda de una sociedad más incluyente.
El abordar el arte como construcción cultural abre posibilidades de trabajo en estrategias que poseen además un carácter investigador intrínseco, en tanto que se cuestionan por la imagen para comprender la realidad y representarla desde la perspectiva particular.

Los procesos que se llevan a cabo desde Converge junto a las distintas poblaciones procuran de esta manera, establecer espacios de trabajo horizontal, donde se permita la democratización de la práctica artística como la posibilidad de crear también a través del diálogo, el reconocimiento de sí, de las otras y los otros y de nuestras relaciones con el entorno, mediante la expresividad, el movimiento, la experimentación artística, la lúdica y la creación individual y colectiva.



Referencias

Aguirre I. (2006) Modelos formativos en educación artística: Imaginando nuevas presencias para las artes en educación. Universidad Pública de Navarra, Bogotá.

Albán A. (2009) Pedagogías de la re-existencia. Artistas indígenas y afrocolombianos en Arte y estética en la encrucijada descolonial (W. Mignolo y Z. Palermo), Ediciones del Signo.

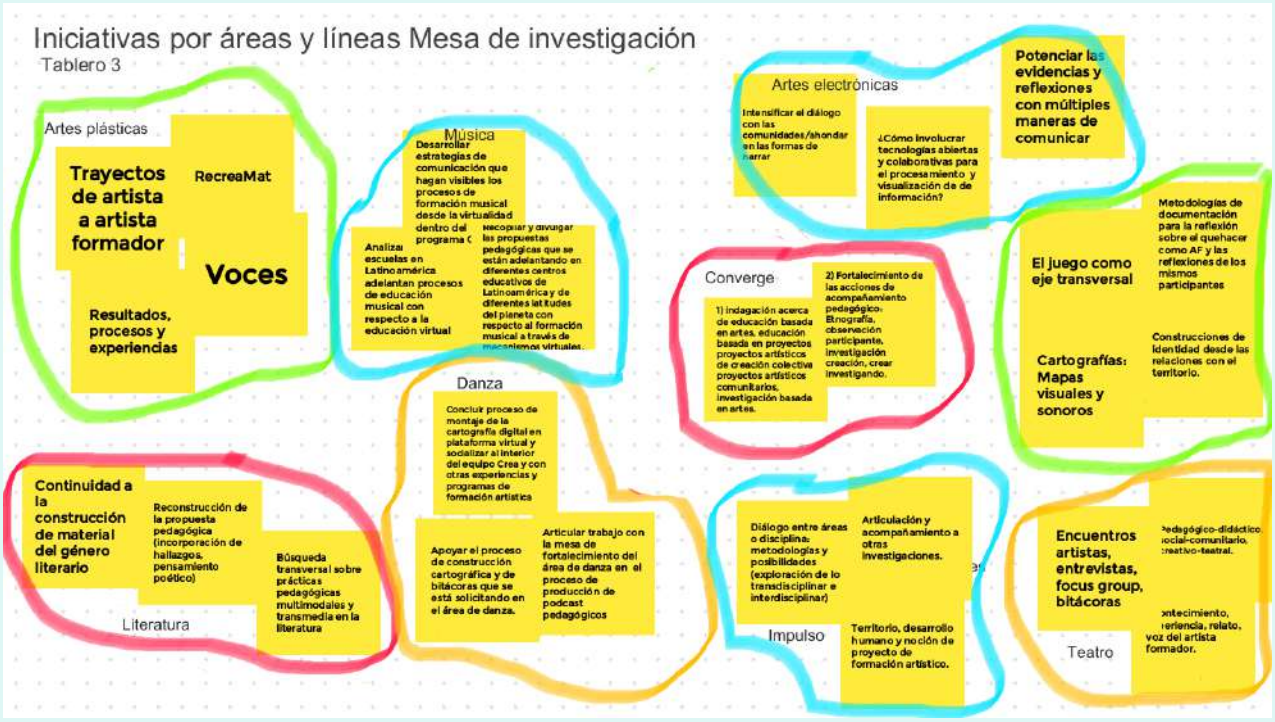
INTENTOS E INSTANTÁNEAS. ¿QUÉ NOS HA PERMITIDO DEVELAR LA MESA?

RETRATOS DEL PAISAJE DE INVESTIGACIÓN EN LA MESA

Juliana Escobar Cuéllar y Nathalie Peña Gama

En un Programa como Crea, donde la subjetividad y la creación son ejes centrales en el quehacer artístico y pedagógico, convocar a la búsqueda de *lo colectivo* no es una tarea sencilla, mucho menos cuando es justamente el reconocimiento de la diversidad y la mixtura de los lenguajes artísticos lo que orienta las propuestas de los equipos y configura incluso la identidad misma de los procesos de formación. Hablamos de grupos de danza, de música, de literatura, de audiovisuales, de plásticas, de electrónicas y de teatro y en el momento mismo que los nombramos así, los ubicamos en un lugar específico dentro del Programa que lo separa de los otros lugares. Si a eso le sumamos la pregunta por la población que participa en cada uno de esos procesos (la línea estratégica) tendremos una clasificación mucho más específica y unas características que afianzan su particularidad y construyen pequeños fragmentos dentro del Programa. Estos fragmentos tienen colores, texturas y tamaños distintos, como en un gran rompecabezas en el que no necesariamente encajan unas piezas con otras y que tampoco forman una figura concreta, pero que sí configuran un abanico de diversos paisajes de la educación artística en la ciudad.

Al indagar por lo que es común a todos los procesos de formación del Programa, tenemos cuidado de no dejarnos llevar por el camino de la generalización simplicista y reducir las experiencias a categorías uniformes y alejadas de sus complejas realidades. Por esta razón, buscar lo colectivo requiere sostener preguntas como ¿cuáles son los temas, interrogantes y reflexiones que nos interesan colectivamente?, ¿cuáles son los puntos de convergencia que podemos reconocer desde las experiencias de la práctica artística y pedagógica?, ¿cuál puede ser el lugar de encuentro?, ¿cómo incluir al otro en mis modos de hacer?, ¿qué encontramos en lo colectivo que puede también enriquecer lo particular?. Con esas preguntas en el horizonte, en abril del 2021 los participantes de la Mesa Transversal de Investigación compartieron algunos intereses para la indagación dentro de sus áreas y líneas. El mapa de temas, metodologías, proyectos y productos que resultó de esos primeros encuentros, nos permitió evidenciar la multiplicidad de propuestas y expectativas que toma la investigación en el Programa, desde la interpretación que cada individuo y equipo hace de esta.



* Iniciativas internas de investigación propuestas por las áreas y líneas (29 de abril 2021). Ejercicio realizado durante una sesión de la Mesa.

Capturando ideas sobre la investigación en la Mesa

La multiplicidad de intereses e iniciativas encontradas en las primeras sesiones de la Mesa, lejos de pensarse como un problema a resolver o un caos que ordenar, nos permitió reconocer un primer hallazgo: *la investigación es inherente a los procesos de formación, los caminos que un artista formador, enlace o acompañante pedagógico toman para abordar las preguntas e incertidumbres que emergen de la experiencia son investigaciones aun cuando no sean nombrados de esa forma*. Pretender atrapar todos los procesos de investigación en un solo escenario no sería posible ni deseable. En primer lugar, porque es imprescindible que para el desarrollo del quehacer pedagógico y artístico, exista un nivel de autonomía y maleabilidad de las preguntas e intereses, dependiendo del curso que tomen las experiencias. Y en segundo lugar, porque es justamente de la diversidad de miradas y perspectivas de donde se alimenta el diálogo y el encuentro entre saberes.

En un primer intento de articulación, los participantes invitaron a sus compañeros a abordar las preguntas que les interesaban de manera particular a sus áreas o líneas, abrieron la puerta de sus indagaciones para que el otro pasara y reconociera los temas, inquietudes y necesidades que les ocupaban. Estas invitaciones fueron un intento valioso y potente desde el reconocimiento de otros lenguajes y articulaciones posibles, pero que seguía ubicando el proceso de investigación en el lugar de la particularidad ahora visitada por otros. En ese instante, una segunda captura fue posible: *la búsqueda de lo colectivo necesita la disposición para salir, por momentos, del lugar de la particularidad y la diferencia para encontrarse en un terreno compartido que se habite simultáneamente y que permita reconocer nuevas preguntas e intereses.*

La necesidad de pararnos sobre preguntas o intereses compartidos tomó un carácter impostergable. En ese momento, era evidente que desde los lugares de la endogamia no se reconocían caminos posibles para pensar y hacer en colectivo, y la idea de integrar nuevas preguntas empezaba a verse con sospecha, como la amenaza de la uniformidad y el desconocimiento de la diversidad de los lenguajes, intereses y formas de hacer. Desde el equipo de Publicaciones e investigación que mediaba la Mesa, se presentó a los participantes una ruta para trabajar con algunas ideas-nodo que se reconocieron después de un ejercicio de lectura y análisis de diversas indagaciones, encuestas, presentaciones, documentos y reflexiones que recogían las voces manifiestas por los equipos del Programa. Esta se denominó *Ruta para trabajar con hallazgos* y reunía un listado de afirmaciones, conclusiones e ideas develadas a partir de una mirada panorámica del Programa, que nos permitía reconocer temas e incertidumbres compartidos. Los participantes debían interpelar esos hallazgos, manifestando sus percepciones al respecto, las resonancias, las disonancias, las reflexiones que esas afirmaciones suscitaban y las preguntas que surgían al pararse frente a esas ideas. La propuesta de la ruta no tuvo muchos promotores, ya que un excel cargado de información es un botón de pánico que se activa en tiempos de turbulencia. Un tercer hallazgo fue develado en ese momento: *no es posible tener una mirada panorámica de lo colectivo, si insistimos en enfocar solamente el detalle y la diferencia. Y los formatos de excel no le gustan a nadie.*

Luego de reconocer un terreno de ideas-nodo compartidas, la propuesta consistió en pasar de las ideas individuales a las acciones colectivas, partiendo de la comprensión de que al interior de las áreas y líneas se han construido múltiples metodologías para indagar, cercanas a los lenguajes artísticos que se exploran en los procesos de formación. Con el propósito de ahondar en esos saberes y modos de hacer que habitan en las siete áreas del Programa, el equipo de Publicaciones e investigación lanzó la invitación a trabajar por duplas o tríadas (entre áreas y líneas) para proponer una metodología de indagación sobre uno de los tema de los referidos en la Ruta para trabajar con hallazgos. Esta metodología era liderada por el grupo y se desarrollaba con los compañeros de la Mesa, para luego recoger de cada sesión, una serie de conclusiones o ideas que nos permitieran tejer miradas compartidas y divergentes sobre esos temas o preguntas comunes. Se desarrollaron cinco sesiones de metodologías compartidas cuyas conclusiones y hallazgos fueron socializados en diferentes momentos de la Mesa y con algunos equipos del Programa. Ahí, encontramos otro potente hallazgo: *para construir en colectivo es necesario pasar de lo discursivo a lo propositivo, del mundo de las ideas individuales al mundo de la disposición para hacer con el otro.* Solo hasta el momento en el que cada uno se veía ante la responsabilidad de proponer y hacer con el otro, de dialogar y conciliar las formas, fue posible construir experiencias, metodologías, conocimientos y caminos nuevos en conjunto.

Estas son solo algunas de las instantáneas que tomamos del proceso de investigación de la MTI durante el 2021. Hemos hecho un recuento de los momentos de *clic* en los que fuimos conscientes de lo que estaba sucediendo y capturamos un pedazo del paisaje, lo conversamos y lo registramos de alguna manera con el fin de traerlo de nuevo a la discusión, para alimentar nuevas preguntas y propuestas resultado de las reflexiones emergentes y reposadas durante las 15 sesiones de encuentro. Seguramente, otros fragmentos del paisaje pudieron revelarse un poco más a lo largo de esta Membrana.

La imagen como un dispositivo para nombrar ideas

En la MTI había muchas ideas, preguntas y reflexiones para poner en diálogo. Algunas de ellas se referían a invitaciones para pensar alrededor del proceso de investigación en la formación artística o de modos de comprender maneras de percibir y leer las experiencias o situaciones sobre las que queríamos hacer preguntas. En medio de encuentros virtuales era difícil jugar con metodologías para propiciar el diálogo a partir de conceptos o ideas sobre la investigación más o menos complejos. En esa dificultad, el equipo Publicaciones e investigación propone la construcción de imágenes que funcionaron como metáforas visuales para exponer ideas o entramados de conceptos y así facilitar su apropiación y materialización como premisas que nos dieron pistas para habitar la mesa. A continuación, se presentan dos ejemplos de imágenes creadas para este propósito.

Una de estas metáforas visuales fue: *El conocimiento a veces es un fantasma*. Esta imagen se desarrolló sobre la idea de que el conocimiento es una presencia transparente, invisible, que habita en las acciones, las prácticas y en el cruce de capas entre teorías y experiencias. Las formas intangibles del conocimiento están siempre presentes, sin embargo, hasta que se capturen trozos o rasgos de este, su visibilidad solo será "potencial". En las acciones de la formación artística también habita la naturaleza fantasmagórica del conocimiento: en las conversaciones, la creación o el intercambio de saberes que no pasa por la oralidad o la escritura. En la acción de indagar radica la posibilidad de sacar al conocimiento de la fantasmagoría. Cualquier apuesta de investigación implica la narración de procesos o experiencias que quizá antes no tenían nombre. Es allí, donde el ejercicio de nombrar es relevante para acentuar la posibilidad de transmisión e intercambio de algunos saberes y conocimientos.

Metáfora visual creada para la Mesa Transversal de Investigación en 2021.

La siguiente imagen nos invitaba a pensar en la indagación como un paisaje. Como observadores o lectores de ese paisaje, hay una ganancia o pérdida de visión y lectura, que dependen del lugar donde nos ubiquemos para investigar un fenómeno o experiencia. Si nos encontramos cerca de aquello que investigamos ganaremos en visión del detalle, pero perderemos la perspectiva panorámica o general. En cambio, si nos paramos en un punto más distante, que nos permita observar el paisaje completo, ganaremos visión panorámica y será evidente la pérdida del detalle. Es ideal viajar de una ubicación a otra para construir una mirada más abarcadora de "eso" que investigamos o que percibimos. También, porque propicia salir de la mirada subjetiva y a veces corta, hasta la mirada que reúne las percepciones o perspectivas de otros y viceversa.

Metáfora visual creada para la Mesa Transversal de Investigación en 2021.

Las ideas que no se cayeron al suelo. Epílogo

Pararse en el terreno de los temas y preguntas colectivas en la investigación, no implica abandonar completamente el lugar de lo particular, el juego consiste justamente en poder transitar de un lado al otro, sin dejar caer las preguntas, los intereses y las iniciativas, pero con la disposición de ponerlas en diálogo con otras y de revisar constantemente si la mirada se reduce demasiado al detalle o se amplía hasta el punto de perder el foco. Ese tránsito entre lo común y lo particular no es un camino recto ni allanado, indudablemente deja al descubierto tensiones y desacuerdos que construyen la experiencia y le dan sentido. Algunos de los retos y divergencias que resultaron de este proceso de la MTI durante el 2021 fueron:

- Las sesiones de metodologías compartidas dieron como resultado algunas conclusiones y hallazgos que se intentaban recoger en ejercicios posteriores de socialización. Aun así, los temas quedaron abiertos y dejaron la sensación de necesitar otra sesión para profundizar en las discusiones. La indagación y la reflexión requieren espacios y tiempos suficientes y pausados.

- La permanencia de la Mesa depende de la voluntad y disposición de sus integrantes y de su interés genuino por profundizar en los temas y reflexiones, puesto que los ritmos acelerados que el Programa demanda, limitan los tiempos que pueden dedicar a la investigación. Durante el año 2021, la MTI se sostuvo gracias a la permanencia de sus participantes.

- La construcción de dispositivos, ejercicios y recursos para la indagación fueron vitales para provocar la interacción y el diálogo entre los integrantes de la Mesa, así como para invitarlos a estar "presentes" en las sesiones pese a las limitaciones de las plataformas digitales. El diálogo colectivo trascendió la distancia propiciada por la virtualidad.

LA MESA TRANSVERSAL DE INVESTIGACIÓN COMO EL DISPOSITIVO PARA *DEVELAR*

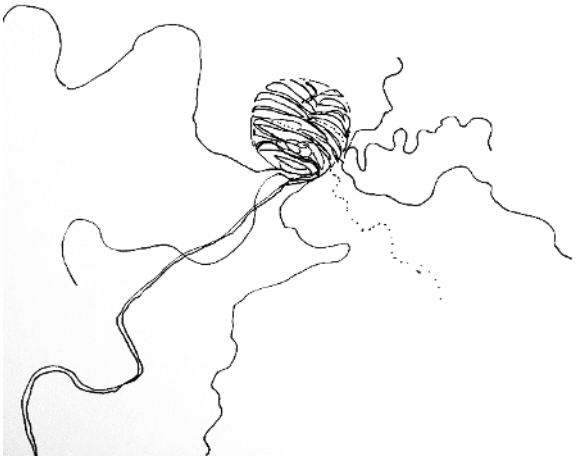
Jenny Rocío Contreras Amaya

> Reconocer que esa incapacidad [de centrarse en una idea] puede ser útil me ha llevado tiempo y algún que otro disgusto. Y aquí es donde el arte desempeña su maravilloso papel, porque mi dispersión me ha permitido manipular lo que veo y oigo para transformarlo en algo distinto. Dejándome ir, 'desconcentrándome de forma controlada', he ido aprendiendo a encauzar esas derivas para utilizar la que más me interese en cada momento. Solo tengo que reflejar en el papel todo lo que mi incapacidad me va ofreciendo y, después, actuar como observador externo para elegir el camino más interesante.
>
> Guridi (2019)

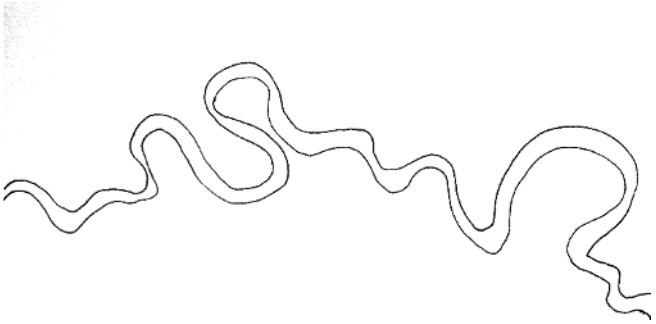
La palabra dispositivo proviene del latín *dispositus* ("dispuesto") y se asocia comúnmente a la creación de un objeto que cumple alguna función. Generalmente, estos objetos han sido desarrollados a partir de una técnica, y por ello su función es muy específica. Algunos ejemplos de estos dispositivos son los instrumentos de medición de datos, máquinas de rayos x, aparatos de resonancia magnética, turbinas eólicas, lámparas de pared, y así una cantidad incontable de objetos que han sido creados con un propósito específico para facilitar alguna actividad o modo de vida de las personas. Pero también, esta palabra ha tenido otros usos o significados, por ejemplo, en 1977 Michel Foucault señalaba que un dispositivo no era simplemente un objeto. La siguiente cita es parte de la respuesta que construye el filósofo Deleuze (1990) desde la lectura de Foucault a la pregunta ¿qué es un dispositivo?:

> En primer lugar, es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está compuesta de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta (objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman siempre procesos en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras como se alejan unas de otras. (p.156)

Si tomamos la anterior imagen de una madeja compuesta por muchos tipos de hilos e imagináramos qué pasaría si la soltáramos al piso y con algún tipo de fuerza haláramos en diferentes direcciones los hilos que de ella se desprenden, entonces quizás al final tendríamos una especie de imagen parecida a la siguiente:



Esta representación sin duda podría asociarse a la figura de los meandros[1] de los ríos que se pueden observar desde un plano cenital:

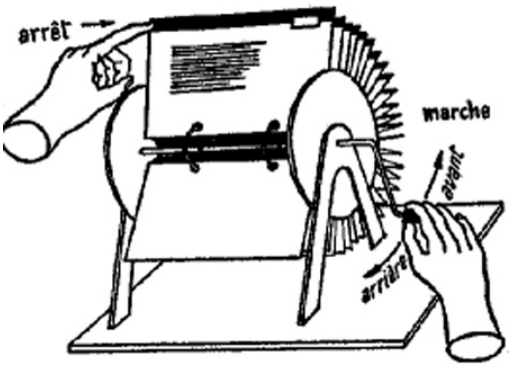


Siguiendo con esta imagen de los ríos, las líneas surgen según las transformaciones del clima, los sedimentos, la fuerza del agua, la configuración de la forma de onda de una corriente que está cambiando constantemente. Es decir, diferentes factores que, si bien son observables en todos los ríos, no son nunca iguales en cada uno de ellos pues son elementos naturales con características particulares de cada ecosistema. Esta imagen de los meandros de los ríos puede asociarse con el concepto de dispositivo, tanto por su parecido a la disposición de los hilos en la imagen del ovillo de Deleuze, como también porque el dispositivo, como todos los factores que influyen en la trayectoria de un río, es una noción que comprende un conjunto heterogéneo de elementos tales como discursos, decisiones, lenguajes e instituciones, sin que se pueda establecer una jerarquía entre ellos. Como muestra la imagen de la madeja, cada hilo tiene direcciones diferentes, y las distancias entre dichas líneas son variables y con procesos también distintos. Esto a su vez quiere decir que es importante la asociación de elementos heterogéneos, pero, además, que dichos elementos no son estáticos, pues pueden alejarse, enredarse y elongarse, porque pueden transformarse y mutar, y con ello, cambiar de interrogantes. Como nos sugiere más claramente la analogía con los ríos, son elementos que están vivos y en constante variación.

La segunda comparación que presenta Deleuze (1990) es entre los dispositivos y las máquinas de Raymond Roussel: "son máquinas para hacer ver y para hacer hablar" (p.156). Roussel fue un poeta y novelista francés, quien concibió una máquina para leer su libro Nouvelles Impressions d'Afrique, (Nuevas impresiones de África).

1. Un meandro es una curva descrita por el curso de un río, cuya sinuosidad es pronunciada.

"Este texto estaba construido a partir de comentarios al margen, notas al pie y paréntesis que solían llegar hasta cinco niveles, así, de vez en cuando una nota al pie se refiere a un poema anterior que contiene sus propios niveles de paréntesis" (*La máquina de leer,* s.f.). Este rompimiento lineal de la lectura habitual le llevó a repensar el formato de la impresión, y al diseño de un dispositivo o máquina que permitiera leer su libro, y que es un formato que incluye al soporte como parte fundamental de la lectura de su texto. Se trata de una pieza para ser leída, pero también, para ver e interactuar con ella:



Tal como la máquina de Roussel, el dispositivo es un entramado de relaciones de diversa naturaleza que nos permite ver y hablar amplificada y ampliamente porque tiene el propósito, como muchos de los objetos cotidianos que usamos (el celular, el computador, etc.), de acercarnos a otro, aunque no estemos físicamente con ese otro; esto es, tiene la capacidad de ampliar nuestros vínculos con el mundo.

Los dispositivos, entendidos en un sentido más amplio al de objetos creados con un propósito en particular, han sido concebidos y se conciben en diferentes redes de relaciones que nos permiten preguntar, reflexionar y ampliar la interrelación entre nosotros mismos y el mundo, y no siempre obedecen a un propósito cerrado y determinado. Los dispositivos, siguiendo la definición de Deleuze, han sido mecanismos muy antiguos que nos devuelven una mirada panorámica sobre nuestro mundo, como el dispositivo de la ciudad de Atenas que dio lugar a las discusiones de los hombres libres. La ciudad de Atenas fue un dispositivo porque allí confluyeron, en un complejo mapa, variables y fuerzas que dieron paso a que emergieran otras maneras de relacionamiento público entre las personas, y por supuesto, otras maneras de pensar y reflexionar sobre el sujeto. Entender así el dispositivo significa dejarlo de ubicar en una órbita puramente materialista.

Bajo esta óptica, otros factores que ayudan a comprender qué es un dispositivo son, sin duda, los muchos intentos por ver y hablar amplificada y ampliamente, esto es, probar y ensayar una y otra vez cuál es el mejor medio para ver y hablar, y a veces encontrarse con caminos truncados. Esto quiere decir que el error es parte constitutiva de la conformación de dispositivos. Ahora bien, la forma en que los dispositivos se ordenan y enuncian está en función de aquello que pretenden comprender, iluminar o amplificar. Esto significa que la creación y autoorganización de dispositivos o redes varía según lo que se intenta ver o escuchar y, por ende, el campo de exploración es vasto y a la vez singular. Es por ello, que el dispositivo no obedece sencillamente a una técnica reproducible como en la producción de objetos con una función cerrada y tampoco es igualable a la manera en que funcionan otros dispositivos o redes multilineales.

Pues bien, *Dispositivos para develar. La Mesa Transversal de Investigación en 2021* es el número 5 de la Revista Membrana dedicado al balance de la Mesa Transversal de Investigación y está relacionado con el concepto de dispositivo del que hemos hablado. La Mesa ha sido el espacio para hacer consciente esa red de relaciones heterogéneas dentro del Programa Crea, entre los diferentes intereses y ritmos de movimiento de cada área artística y línea. También es el espacio donde nos preguntamos cómo develar lo que sucede al interior del Programa, teniendo la preocupación de cómo hacer visible lo invisible, de hacer hablar, es decir, de dar cuenta de esas relaciones que, como en los meandros de los ríos, son tan heterogéneas, singulares, cambiantes y a veces sin curso definido y con una reescritura constante al interior del Programa Crea. La Mesa Transversal de Investigación se ha propuesto encontrar puntos de contacto entre tantas líneas de esa madeja, no con la intención de homogeneizar, sino de redirigir las diferentes fuerzas e intereses investigativos colectivos, y como un dispositivo, poder ver y hablar más ampliamente con la luz que emerge de los pensamientos, preguntas y reflexiones de quienes participan y se preguntan por la identidad y el propósito del Programa.Y por último, al igual que los dispositivos, la MTI responde a dinámicas propias del marco en que se suscribe, es decir, no es un espacio reproducible en otros escenarios porque responde a las necesidades de todos los actores particulares de quienes la conforman.

En todo caso, como señala Guridi en el epígrafe de este texto, "encauzar esas derivas" es permitirse estar ***dispuestos*** a habitar los errores, los experimentos, los bocetos, pruebas y reflexiones que casi nadie ve en los procesos de investigación sobre las prácticas de formación y creación artística. Aprender a navegar por los meandros de los ríos tan diversos es todo un reto, aprender a ver los puntos en común de dichos ecosistemas es una tarea necesaria para derivar y seguir iluminado con la luz propia de quienes confluyen en el Programa Crea los intereses de ampliación del mundo como forma de conocimiento.

Referencias

Deleuze, G. (1990). ¿Qué es un dispositivo? En G. Canguilhem (Ed.), *Michael Foucault, filósofo.* Editorial Gedisa.
Guridi Nieto, R. (2019). *Abitar el herror.* Editorial GG.
La máquina de leer de Raymond Roussel. (s.f.). Sociedad Lunar Ediciones. https://sociedadlunar.org/literatura-electronica/-la-maquina-de-leer-de-raymond-roussel/

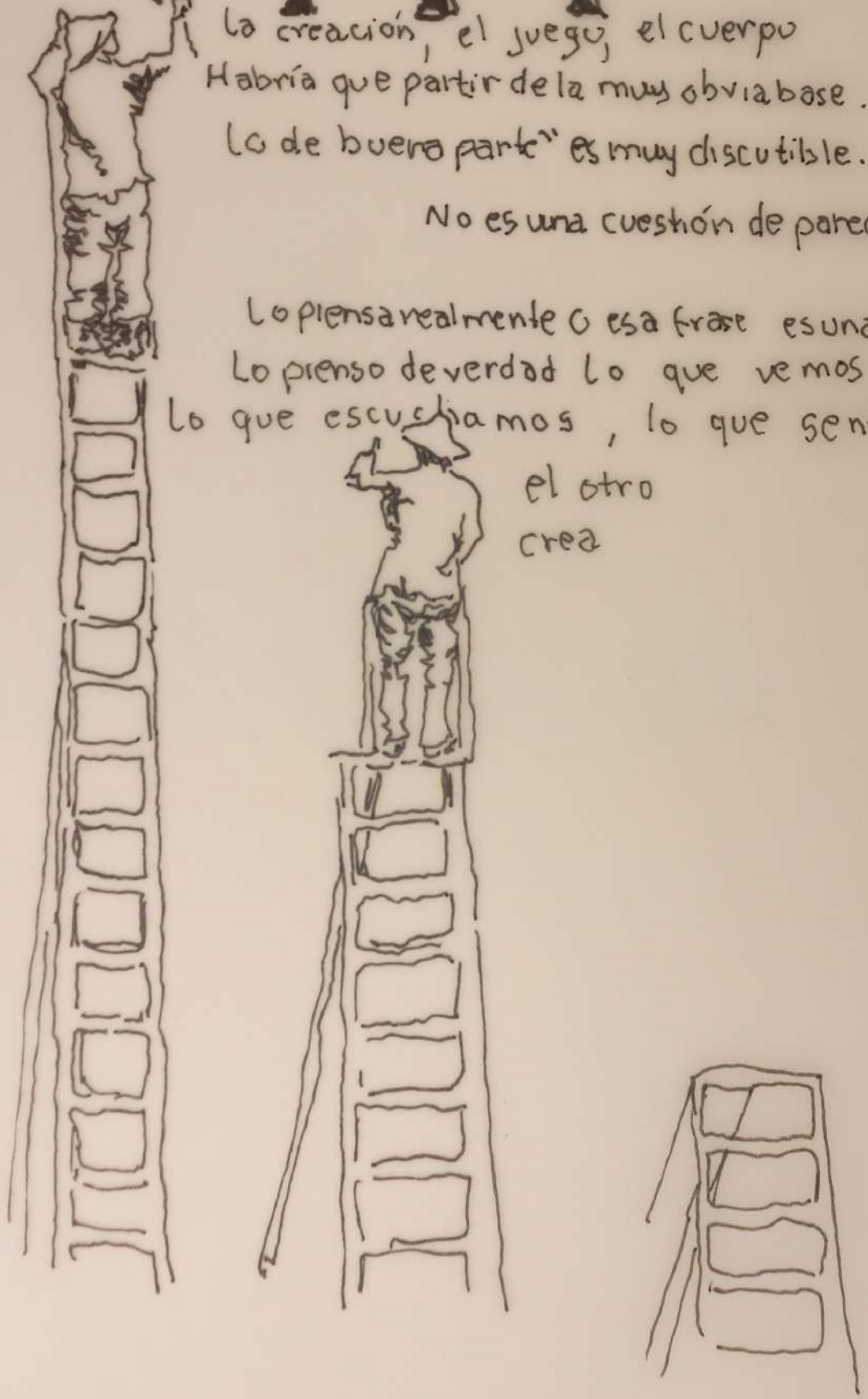
MTI

la creación, el juego, el cuerpo
Habría que partir de la muy obvia base...
Lo de buena parte" es muy discutible...

No es una cuestión de parecidos...

Lo piensa realmente o esa frase es una analogía?
Lo pienso de verdad lo que vemos nos ve?
Lo que escuchamos, lo que sentimos, reir

el otro
crea



·MEMBRANA·

no. 5

crèa
Formación y creación artística

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES

BOGOTÁ