

La Red de Integración Académica de Artes de América Latina y el Caribe (RIAA/UDUAL) una perspectiva de colaboración internacional en educación superior artística.

Presentación.

Más allá de los cuestionamientos a la relación entre creatividad y modelos educativos y de la búsqueda de perfiles profesionales que respondan a las necesidades de interpretación, ejecución, creación o análisis estético-históricos, el arte como conocimiento en el marco de un modelo educativo institucional de nivel superior es hoy, sin lugar a dudas, el principal eje de discusión conceptual en buena parte de las instituciones educativas en América Latina y el Caribe. Categorías de análisis para la producción artística profesionalizada se multiplican y se polarizan en el marco de un concepto “emergente” de unidad académica que busca una vía de reconocimiento y formalización estructural (creación vs profesionalización; centro periferia; creatividad vs investigación; perfiles artísticos vs evaluación educativa; regionalización vs internacionalización; conocimiento establecido vs conocimiento alternativo y saberes tradicionales; disciplinas artísticas vs transdisciplina; arte individuo vs arte y entorno; formación global vs formación pertinente en contextos locales; prácticas artísticas vs habilitación académica; colaboración académica, creación y operación de grupos disciplinares y construcción de redes, perspectiva de fronteras).

Cabe aclarar que la referencia de “emergente” alude a un proceso tardío, en comparación con otras áreas del conocimiento, de la integración de las artes a una vía académica formal, al interior de las instituciones de educación superior y sus procesos de evaluación y el alcance de la calidad en la capacidad y competitividad académicas, a la que todos aspiramos. Baste señalar al respecto el devenir de la habilitación del personal, transitando de la concepción de artista, creador, ejecutante e intérprete, a la de académico maestro, doctor, especialista, y redirigiendo su producción de la obra artística al producto académico evaluable, y contextualizando el concierto, la exposición, el escenario, a la revista indexada, las publicaciones, los congresos y los coloquios, todos ellos espacios académicos para las artes aún incipientes o en construcción.

Hoy por hoy, podemos hablar de un fuerte movimiento académico artístico en las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, que por cierto han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, es una constante la búsqueda de formalidad en su quehacer creativo, que permea ya no sólo en los clásicos estudios de estética o de historia del arte, sino que incide directamente en los campos creativos e interpretativos del arte, manteniendo coherencia con los perfiles de profesionalización artística, y que significan una oportunidad para fortalecer la vida de las instituciones de educación superior, más allá de ubicar al conocimiento y las obras artísticas como un mero medio o producto exclusivamente destinado a ocupar los espacios de la difusión del arte y la cultura en el marco de la función sustantiva de extensión.

Por otro lado, lo “emergente” de las unidades académicas de artes también puede entenderse o reflejarse en el seno de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, donde la inclusión de las artes como actividad académica y campo de la colaboración en el mismo rubro, es sin lugar

dudas un espacio de oportunidad y un elemento que, por su naturaleza misma, coadyuvará en la construcción integral de una sociedad del conocimiento, para, con ello, fortalecer el cumplimiento de la función y el compromiso social de nuestras instituciones.

Propósitos.

Considerando las actuales y posibles líneas de generación, transmisión y socialización del conocimiento artístico en los grupos disciplinares o equivalentes de las unidades académicas de artes en América Latina y el Caribe y su relación con las características socio-históricas de las artes en la región, el enfoque central de la Red, en sus contenidos y propósitos, será el desarrollo artístico regional, caracterizado en la mayoría de los casos como periférico. Se sugiere tomar en cuenta el carácter de arte de frontera como concepto, entendido no sólo como límite físico o geográfico, sino como el ámbito en que se desarrollan diferentes enfoques y expresiones de la creación artística, no siempre coincidentes con las tendencias dominantes que se tienen sobre las artes de cualquier época desde la visión occidental. En este sentido la Red debe propiciar un espacio de vinculación y cooperación entre la universidades, escuelas, centros, instituciones y organizaciones que centren sus funciones sustantivas en la formación, investigación y extensión de las artes, y que compartan el interés por el devenir artístico regional, por su pertinencia y sus entornos, o que en su defecto tengan la potencialidad de pares que apoyen el desarrollo artístico latinoamericano y caribeño desde un paradigma de profesionalización y actividad académica.

Como no es posible sustraernos de nuestros contextos, es válido señalar que esta ciudad, este país que ahora nos hospeda, es un claro ejemplo de la vitalidad del arte latinoamericano y del Caribe, y de sus diferencias y encuentros con la tradición de occidente. El arte prehispánico sin paralelo, las peculiaridades de nuestra creación colonizada, mantienen su presencia viva hasta la actualidad y, en ese sentido, referiré las palabras de Guayasamín, que en más de un sentido pueden ser más explícitas en describir el propósito y espíritu de la red:

Alrededor de 70 millones de indios fueron muertos en unos 150 años; son 50 millones de negros que son arrancados del África y la esclavitud negra y la esclavitud india están vivas ahora, y la crueldad mestiza sigue siendo tan grave y tan dura como lo fueron los europeos en su momento histórico. Si esto fuera historia, si esto hubiera pasado, no haría la Capilla del Hombre.

Mi idea de presentar lo que fuimos desde hace 6 o 7 mil años, es decir lo que podemos ser nosotros con nuestra propia mentalidad, con nuestro propio conocimiento.

Y el motivo básico de esto es que, de México a la Patagonia debe ser un solo país. Ese es el llamamiento que estoy tratando de hacer a través de los murales que estoy haciendo.

Agrego algunos comentarios que considero forman parte de la preocupación de conformar esta red y definir sus objetivos. El rector de la universidad central del Ecuador, Don Fernando Sempértegui Ontaneda, mencionó que, las referencias de identidad, de posibilidades de un paradigma de pensamiento propio, conforman buena parte del discurso universitario,

definiéndolo como un ethos barroco para nuestra región. Y con él, con el ethos, siempre se ejemplifica a través del arte que a menudo desconocemos en sus variantes e interpretación del barroco salomónico americano hasta su tardía complejidad anástila, desconocemos entre nosotros lo que en imaginarios americanos pueden representar los arcángeles arcabuceros o las pinturas de castas, los carnavales de los pueblos originarios o el insospechado influjo de las africanías. Entonces, si la creación de arte y cultura está relacionada con la autonomía, la actividad académica en artes de nuestras instituciones, deberá asumir una mayor participación en la vida universitaria para evitar la relación entre dependencia tecnológica-dependencia cultural-dependencia de pensamiento.

Propuesta inicial de ejes temáticos para la colaboración.

Eje 1: Arte y conocimiento.

Espacio de reflexión, discusión, planteamientos metodológicos, modelos o documentos institucionales específicos, aprobados o en proceso de desarrollo, que orienten la perspectiva conceptual de las artes como un área específica de conocimiento en el contexto de las funciones sustantivas de la educación superior. El énfasis de este eje se orientará a la presentación de discursos que apropien a las artes como una categoría de conocimiento equivalente a otras disciplinas o campos del saber, ya ampliamente reconocidos en el contexto, desarrollo, evaluación y los procedimientos inherentes de la educación superior, vinculados a la función esencial de las universidades o instituciones equivalentes. En este sentido, resultarán fundamentales los acercamientos al impacto social y los desarrollos integrales de los estados y/o comunidades contemporáneas que generan o pueden generar las múltiples variantes de las disciplinas artísticas.

EJE 2: Modelos educativos y perfiles artísticos profesionales.

Propone conocer e intercambiar las experiencias específicas en las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, específicamente su adecuación o generación desde las unidades académicas de artes, en la construcción de modelos de enseñanza aprendizaje en este contexto educativo, por lo tanto con la inclusión e integración de las funciones sustantivas de transmisión, generación y socialización de las artes como conocimiento. El eje de análisis será la relación de estos modelos, al interior de las instituciones o unidades académicas, con los respectivos perfiles de egreso de los programas educativos que se oferten que en el caso de las artes incluyen la historia del arte, la estética, la creación, ejecución e interpretación artística. En este se eje se incluirán las propuestas formalmente aprobadas e integradas a la conceptualización y operación formal de cada institución o unidad académica, y también a aquellas que estén en procesos de formación, discusión o aprobación, independientemente de que se originen en estructuras académicas de organización macro o específicas como podría ser el caso de un programa educativo en lo particular.

EJE 3: Difusión y extensión de la producción artística.

La difusión y extensión de las ciencias, la cultura y las artes, en lo general forman parte de las funciones sustantivas de la mayoría de las instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe, independientemente de el hecho de que en cada institución se incluya o no esta área de conocimiento y profesionalización en su oferta académica de formación o investigación. Por ello en este eje se incluirán las experiencias o planteamientos institucionales reflejados en proyectos, programas, ejes, políticas, acciones o metas inherentes a esta función apropiados por las instituciones como parte de su estructura formal. La perspectiva incluye tanto el campo de acción que derive directamente de la producción académica de unidades de educación superior, como aquellas que se producen o generan de las áreas de extensión institucional. Se persigue revisar la aportación de las artes, como sector académico y creativo, en la construcción de la sociedad del conocimiento, y la valoración que este tipo de acciones puedan tener como reconocimiento formal de la evaluación y calidad de la educación superior. En este punto, retomando planteamientos realizados con anterioridad, las redes en radio o televisión son ventanas ideales para la incorporación de las artes en los procesos de colaboración académica latinoamericana.

Estrategias.

Hacia una red académica de artes en América Latina y el Caribe.

Como estrategia inicial, se propone la organización de una primera reunión internacional de unidades académicas de las Artes UDUAL, a realizarse en el 2015 (25, 26 y 27 de marzo, como fecha preliminar), con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, convocada por la UDUAL, La Universidad Nacional de la Plata (Argentina), la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Federal para la Integración Latinoamericana, el Instituto Nacional de Bellas Artes (México), la Universidad de Sonora (México) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (México).

En esta reunión se impulsará la discusión e intercambio de experiencias de acuerdo a los campos temáticos señalados anteriormente, y tendrá como eje de trabajo la mesa donde se discutan y propongan las especificidades de este espacio de colaboración. Esta mesa abordará las experiencias previas en la construcción de redes de colaboración académicas de artes, en cualquiera de los atributos de las funciones sustantivas de la educación superior, tanto a nivel de lo regional al interior de los estados y/o nación, así como en regiones internacionales o acuerdos bilaterales e interinstitucionales, que puedan aportar perspectivas y orientar la organización de una red latinoamericana y del Caribe. El objetivo es conocer y revisar los resultados al tiempo de ubicarlos en las áreas de oportunidad que representan las redes globales como sería el caso de la UDUAL, y también conocer y explorar alternativas emergentes de colaboración, especialmente las que representan los tratados de colaboración entre las naciones de la región, cuyo impulso y concreción se han fortalecido en los últimos años. El objetivo principal es derivar de este conocimiento y discusión, la estructura inicial de la **“Red de Integración Académica de Artes de**

América Latina y el Caribe (RIAA/UDUAL)”, que organice grupos de trabajo cuyo objetivo sea construir la plataforma organizacional y de operación de la Red.

En este sentido, cabe aclarar que esta construcción requiere de retomar las experiencias previas de organizaciones similares consolidadas al interior de la UDUAL, y por ende del necesario acompañamiento de las autoridades universitarias integradas a sus regiones.

Adicionalmente a estos ejes temáticos, se propone discutir las posibilidades tecnológicas y sustantivas de operar una red cultural virtual, concebida como un espacio para el desarrollo de acciones y proyectos específicos a través de la red informática, que se inserte y atienda las funciones sustantivas de educación superior en artes, como son la transmisión, la generación, la difusión y la extensión del conocimiento, incluyendo también la posibilidad de desarrollar y compartir fuentes de documentación con los productos académicos generados por las unidades académicas de artes en América Latina y el Caribe.

Por último, cabe señalar que en el curso de la primera y reunión y acuerdo inicial para conformar la red, se propone como un objetivo adicional la creación de la cátedra de Patrimonio Artístico y cultural intangible Latinoamericano Néstor García Canclini.

La UNICACH y la Coordinación de la Comunidad de Arte Ciencia y Cultura te invitan a la reunión que se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10 horas (México), en la que el objetivo es presentar las posibilidades de colaboración en Redes Avanzadas en Arte y Cultura de la Región. Participarán varios ponentes de varias universidades latinoamericanas y de instituciones culturales con amplia trayectoria en el uso de las nuevas tecnologías en Iberoamérica.

CUARTA REUNIÓN DE LA RED ARTE, REGIÓN Y FRONTERA.

Programa.

Participan representantes nacionales, invitados para contribuir e integrarse al comité académico de la primera reunión internacional de dependencias de las artes UDUAL.

Miércoles 10 de septiembre.

Horario según llegadas de vuelo

Recepción en aeropuerto y traslado a Tuxtla Gutiérrez (hotel Andiroba Palace).

Miércoles 10 de septiembre.

Presentación de los libros *Otredad Guerrera* y *Piel de Bestia*.

Participan Yolanda Gómez Fuentes, Julio Pimentel Tort, René Correa enríquez, Roberto Rico, Vladimir González, y Carlos Gutiérrez Alfonso.

Auditorio de CUID. Campus Universitario. 19:00 horas.

Jueves 11 de septiembre.

Presentación de avances sobre diagnóstico de educación superior artística en México.

Presenta Eudoro Fonseca Yerenas.

Auditorio de CUID. Campus Universitario 16:30 a 20:00 horas.

Jueves 11 de septiembre.

Análisis de la propuesta de la red y reunión Latinoamericana y el Caribe de educación superior artística.

Participan los representantes de la Red Arte, Región Y Frontera.

Auditorio de CUID. Campus Universitario 10:00 a 14:00 horas.

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE INTEGRACIÓN ACADÉMICA DE ARTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (RIAA/UDUAL)

Programa.

Jueves 11 de septiembre.

Integración del Comité Académico para la conformación de la red y reunión Latinoamericana y el Caribe de educación superior artística.

Participan los representantes de la Red Arte, Región Y Frontera, y los integrantes del comité académico por regiones de la UDUAL.

Auditorio de CUID. Campus Universitario 16:30 a 20:00 horas.

Viernes 12 de septiembre.

Presentación del proyecto Red Cultural Virtual.

Presenta Saúl Juárez.

09:30 a 11:00 horas.

Auditorio de CUID. Campus Universitario

Viernes 12 de septiembre.

Revisión, adecuación y aprobación de la propuesta de contenidos y operación de la red y reunión Latinoamericana y el Caribe de educación superior artística.

Participan los representantes de la Red Arte, Región y Frontera, y los integrantes del comité académico por regiones de la UDUAL.

10:00 a 14:00 horas.

Auditorio de CUID. Campus Universitario.

Viernes 12 de septiembre.

Acuerdos y conclusiones.

Participan los representantes de la Red Arte, Región Y Frontera, y los integrantes del comité académico por regiones de la UDUAL.

16:30 a 19:30 horas.

Auditorio de CUID. Campus Universitario

Viernes 12 de septiembre.

Clausura.

Participan los representantes de la Red Arte, Región Y Frontera, y los integrantes del comité académico por regiones de la UDUAL. Preside el Ing. Roberto Domínguez Castellanos, Rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

19:30 horas.

Auditorio de CUID. Campus Universitario

PRIMERA REUNIÓN INTERNACIONAL DE DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DE LAS ARTES UDUAL.

Participan representantes nacionales, invitados para contribuir e integrarse al comité académico de la primera reunión internacional de dependencias de las artes UDUAL.

DESCRIPCIÓN DE EJES TEMÁTICOS.

Eje 1: Arte y conocimiento.

Reflexión, discusión, planteamientos metodológicos, modelos o documentos institucionales específicos, aprobados o en proceso de desarrollo, que orienten la perspectiva conceptual de las artes como un área específica de conocimiento en el contexto de las funciones sustantivas de la educación superior. El énfasis se orientará a la presentación de discursos que apropien a las artes como una categoría de conocimiento equivalente a otras disciplinas o campos del saber, ya ampliamente reconocidos en el contexto, desarrollo, evaluación y los procedimientos de la educación superior, vinculados a la función fundamental de las universidades o instituciones equivalentes. En este sentido, resultarán fundamentales los acercamientos al impacto social y los desarrollos integrales de los estados y/o comunidades contemporáneas que generan o pueden generar las múltiples variantes de las disciplinas artísticas.

EJE 2: Modelos educativos y perfiles artísticos profesionales.

Propone conocer e intercambiar las experiencias específicas en las instituciones de educación de América Latina y el Caribe, específicamente su adecuación o generación desde las unidades académicas de artes, en la construcción de modelos de enseñanza aprendizaje en este contexto educativo, por lo tanto con la inclusión e integración de las funciones sustantivas de transmisión, generación y socialización de las artes como conocimiento. El eje de análisis será la relación de estos modelos, al interior de las instituciones o unidades académicas, con los respectivos perfiles de egreso de los programas educativos que se ofrecen que en el caso de las artes incluyen la historia del arte, la estética, la creación, ejecución e interpretación artística. En este eje se incluirán las propuestas formalmente aprobadas e integradas a la conceptualización y operación formal de cada institución o unidad académica, y también a aquellas que estén en procesos de formación, discusión o aprobación, independientemente de que se originen en estructuras académicas de organización macro o específicas como podría ser el caso de un programa educativo en lo particular.

EJE 3: Producción y extensión de la producción artística.

La difusión y extensión de las ciencias, la cultura y las artes, en lo general forman parte de las funciones sustantivas de la mayoría de las instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe, independientemente de el hecho de que en cada institución se incluya o no esta área de conocimiento y profesionalización en su oferta académica de formación o investigación. Por ello en este eje se incluirán las experiencias o planteamientos institucionales reflejados en proyectos, programas, ejes, políticas, acciones o metas inherentes a esta función apropiados por las instituciones como parte de su estructura formal. La perspectiva incluye tanto el campo de acción que derive directamente de la producción académica de unidades de educación superior, como aquellas que se producen o generan de las áreas de extensión institucional. Se persigue revisar la aportación de las artes, como sector académico y creativo, en la construcción de la sociedad del conocimiento, y la valoración que este tipo de acciones puedan tener como reconocimiento formal de la evaluación y calidad de la educación superior.

Eje 4: Hacia una red de artes en América Latina y el Caribe.

Abordará las experiencias previas en la construcción de redes de colaboración académicas de artes, en cualquiera de los atributos de las funciones sustantivas de la educación superior, tanto a nivel de lo regional al interior de los estados y/o nación, así como en regiones internacionales o cuerdo bilaterales e interinstitucionales, que puedan aportar perspectivas y orientar la organización de una red latinoamericana y del Caribe. El objetivo es conocer y revisar los resultados al tiempo de ubicarlos en las áreas de oportunidad que representan las redes globales como sería el caso de la UDUAL, y también conocer y explorar alternativas emergentes de colaboración, especialmente los que representan los tratados de colaboración entre las naciones de la región, cuyo impulso y concreción se han fortalecido en los últimos años. El objetivo principal

es derivar de este conocimiento y discusión, la estructura inicial de la **“Red de Integración Académica de Artes de América Latina y el Caribe (RIAA/UDUAL)”**.

Eje 5: La red cultural virtual. Un espacio de colaboración posible para la educación superior artística en América Latina y el Caribe.

Análisis del uso de redes virtuales centradas en la operación de funciones sustantivas, incluyendo experiencias intra institucionales como inter institucionales, sus perspectivas en el futuro inmediato, incluyendo la presentación de propuestas específicas de operación a través del uso de la internet 2. Podrán abordarse ejemplos de capacidades tecnológicas para el efecto, así como la presentación de proyectos específicos que estén soportados en lo tecnológico y en lo académico.