

→ Recibido 12/01/2017
✓ Aceptado 15/05/2017

La investigación como plataforma de la interdisciplinarietà artística

Research as platform for
artistic interdisciplinarity

PATRICIA AYALA · NAYELI FERNÁNDEZ · DAVIDE NICOLINI

Universidad de Colima

Resumen

El presente texto elabora un resumen detallado de las actividades y productos que se realizaron al interior del Cuerpo Académico 92: Arte y Sociedad de la Universidad de Colima. El CA 92 es el segundo Cuerpo Académico del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima y está conformado por siete miembros y cinco colaboradores, pertenecientes a cuatro diferentes planes de estudio. Este texto plantea los éxitos del CA92, retos y áreas de oportunidad que a lo largo de tres años y medio han ocurrido. Tales como el impacto en los programas de estudio y la trascendencia de los eventos organizados. Entre los logros más importantes hasta el momento, se comenta el crecimiento académico en la continua formación de los docentes involucrados.

Palabras clave

Interdisciplinarietà · Arte · Artes visuales

Abstract

The present text elaborates a detailed summary of the activities and products that were realized within the Academic Body 92: Art and Society of the University of Colima. The CA 92 is the second Academic Body of the University Institute of Fine Arts of the University of Colima and is made up of seven members and five collaborators, belonging to four different curricula. This text raises the successes of CA92, challenges and areas of opportunity that have occurred over the course of three and a half years. Such as the impact on curricula and the importance of organized events. Among the most important achievements to date, the academic growth in the ongoing training of teachers involved is discussed.

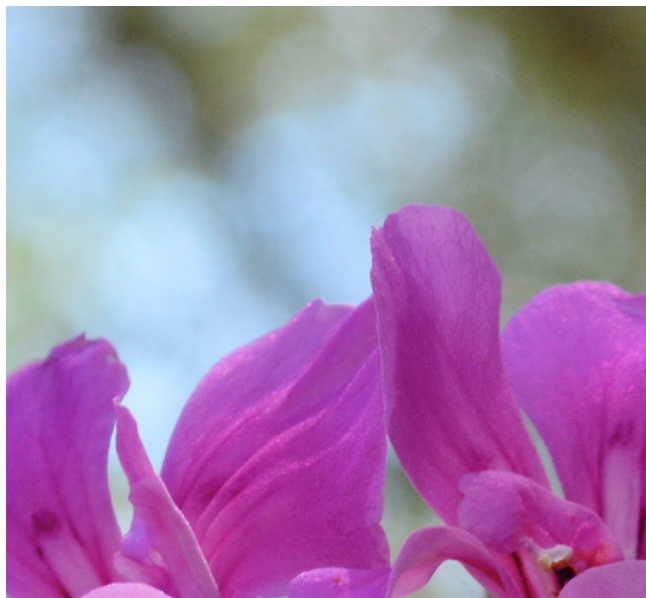
Key words

Interdisciplinarity · Art · Visual arts

Historia del CA 92: Arte y Sociedad

En febrero de 2013, cuatro integrantes de la planta docente del Instituto Universitario de Bellas Artes se reunieron para iniciar la planeación de un segundo Cuerpo Académico del Instituto. Los cuatro integrantes, eran profesores investigadores de tiempo completo, tenían el perfil deseable del PRODEP y una óptima evaluación en el programa ESDEPED. Los cuatro tenían un profundo interés de conformar un Cuerpo Académico pero sentían preocupación porque pertenecían a diferentes planes de estudio, dos de ellos eran docentes de la licenciatura en Música, uno de la licenciatura en Danza y uno de la licenciatura en Artes Visuales.

Al iniciar esta agrupación, los miembros apenas se conocían por nombre y adscripción, no habían trabajado todos juntos en ningún proyecto. Emitieron una invitación y esperaron que los cuatro asistieran a la primera reunión para planear la formación de ese nuevo grupo de investigadores que querían conformar. La primera reunión fue seminal en la conformación del grupo, ya que aunque en un inicio, la mayoría comentaba que su fuerte estaba en la interpretación musical, dancística o artística, y que no habían experimentado la investigación profunda en las artes o sobre la educación artística, todos coincidían en que era un camino que les interesaba emprender. No todos conocían los lineamientos de publicación académica y algunos no tenían conocimiento profundo sobre las disciplinas de los demás.

En esta primera reunión, cada participante explicó sus intereses, hizo alarde de sus fortalezas y planteó sus proyectos y planes para el futuro: entre ellos, el estudio de un doctorado, requisito para que en un futuro la agrupación pudiera ser un Cuerpo Académico Consolidado. Por esas fechas, tres de los integrantes contaban con maestría y solo uno con doctorado.

Casi al terminar la reunión, se decidió nombrar al líder. Por decisión unánime se eligió a la profesora con mayor rango académico, la que contaba con un doctorado en educación artística y amplia experiencia en publicaciones académicas, sin tampoco ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero con mucha inquietud por lograr esa meta algún día, lo que significaba trabajo arduo y continuo. Se realizó una votación oficial para seleccionar al líder y se asentó la primera acta de una reunión oficial.

Casi de inmediato se calendarizó un ciclo de reuniones mensuales en las que se comentaban los planes y avances que se tenían de proyectos en conjunto. Sesión con sesión se acordó que el trabajo en equipo sería en beneficio del Cuerpo Académico. Cada uno de los responsables de los proyectos colectivos invitaba a otro miembro del Cuerpo Académico, y cada texto realizado involucraba a dos o tres miembros en su revisión y edición.

Casi de inmediato se evidenció la necesidad de contar con colaboradores, y cuatro profesores por horas comunicaron su interés por pertenecer al grupo. De estos cuatro profesores de asignatura, dos per-

tenecían a la licenciatura de Música y uno a la de Artes visuales. El esfuerzo y trabajo de los colaboradores llegó en ocasiones a ser tan intenso y dedicado como el de los miembros, lo cual debe ser reconocido, ya que los colaboradores no obtienen los mismos beneficios por pertenecer a un Cuerpo Académico.

Durante el primer año, se trabajó arduamente en dos programas existentes en el Instituto Universitario de Bellas Artes, que involucraban clases y conciertos en diferentes instituciones del estado. El primero era “La música se acerca,” creado por el profesor Davide Nicolini, y vinculado con el proyecto “Jugando a Sanarte” de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y del gobierno del Estado de Colima. “La música se acerca” es un programa que lleva interpretaciones musicales en forma de pequeños conciertos a casas albergues, instituciones para ciegos, autistas y enfermos terminales, participa activamente en prácticas artísticas en el centro de rehabilitación integral APAC y en la fundación mexicana de autismo TATO.

El programa “Conciertos didácticos” era organizado por Mayra Patiño, actual

coordinadora de la licenciatura en Música. Se preparaban conciertos exclusivamente para niños de escasos recursos y se les impartía una clase introductoria para que el concierto aportara la experiencia de un nuevo conocimiento acerca de instrumentos musicales, épocas artísticas, música y artes visuales, ya que junto con el concierto se les hacía entrega de un pequeño separador con una imagen original creada por otro miembro del CA, lo que lograba una mezcla de varias emociones estéticas y artísticas al término de la experiencia.

Cabe aclarar, que ambos programas ya existían antes de que los integrantes del CA iniciaran su participación, pero la intervención de todos los integrantes del grupo dimensionó el número de presentaciones y mezcla de actividades en cada evento, convirtiendo cada sesión en una aportación de herramientas didácticas y terapéuticas.

Un ejemplo de actividad en la Fundación TATO que integró música, danza y artes visuales fue la creación de "Un pedacito de mar." Las profesoras de la licenciatura en Artes visuales crearon un espacio físico de color azul con recortes de papeles y listones azules, también diseñaron

y dibujaron más de 100 peces y animales marinos. Los niños autistas eran invitados a acomodar todos esos materiales en el suelo. Una vez terminado el espacio marino, se interpretaban piezas musicales y se les pedía que actuaran como peces, ballenas, estrellas de mar o camarones de acuerdo a la música escuchada, los profesores de danza y música seleccionaban cuidadosamente los ritmos y movimientos para que fueran de fácil ejecución.

Llegado a este punto de cohesión y ante la inminente necesidad de solicitar el registro del grupo de investigadores ante el PRODEP, se acordó una reunión para definir y delimitar las líneas de aplicación y generación del conocimiento que se habían estado trabajando hasta ese momento.

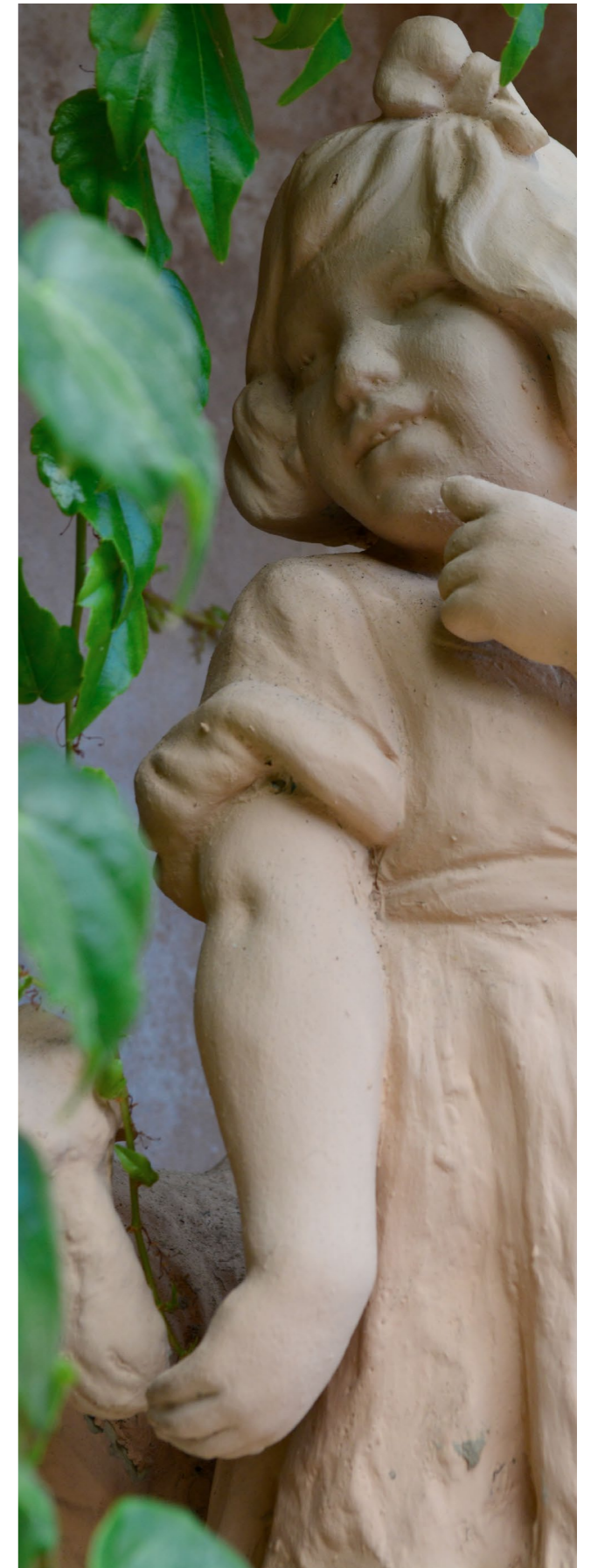
La primera, se formó por la necesidad de incluir a las tres disciplinas en un mismo grupo, y aunque la palabra interdisciplinar sonaba indicada, se decidió llamar a la primera línea: "Sincretismo Artístico y su vínculo con la sociedad." La explicación de esta nomenclatura mencionaba nuestro interés de que todas nuestras acciones, aun siendo de diferentes disciplinas artísticas pudieran permear en la sociedad, lo que es al parecer una necesidad

urgente en nuestro estado y que además está acorde a los principios de responsabilidad social de nuestra institución, la Universidad de Colima. El objetivo principal de esta primera línea es: aportar conocimiento para una mejor comprensión entre artes musicales, dancísticas y visuales en su contexto social.

La segunda línea, para entonces ya en marcha, lleva por nombre: "Metodologías incluyentes para el aprendizaje y sensibilización de la música, danza y artes visuales." Esta línea de aplicación y generación de conocimiento pretende desarrollar y aplicar metodologías que permitan el acceso al aprendizaje y sensibilización artísticos de diversos grupos sociales marginados.

En el momento en que participamos en la primera convocatoria para obtener un registro en PRODEP, ya habíamos trabajado casi un año ambas líneas, desgraciadamente, contábamos con muy poca producción y un año de trabajo en conjunto era poco tiempo. Nuestro primer dictamen no fue favorable.

Aunque sobra decir que en general los miembros del grupo se sintieron muy preocupados por esta primera resolución, se

realizaron nuevos compromisos y se reconoció que necesitábamos más trabajo en conjunto, así que redirigimos algunos de nuestros esfuerzos hacia el área de investigación y trabajo en conjunto.

Durante 2014, tres integrantes del CA escribieron y publicaron un texto académico en una revista arbitrada e indizada en España, logro que motivo a todos los miembros a continuar investigando y escribiendo sobre sus experiencias como docentes en el área de las artes. Se publicó el CD musical "Sentire e suonare" cuya portada incluía dibujos originales de otros miembros del CA. Se imprimió el libro *Viviendo la Música*, con partituras, poemas e ilustraciones originales creadas como un trabajo colaborativo entre los integrantes.

Ese mismo año, se realizó la "Segunda Jornada de la Inclusión. Artes e inclusión" y se impartieron talleres temáticos sobre cómo trabajar la enseñanza de la música con jóvenes ciegos. Se continuó trabajando en los programas "La música se acerca" y "Conciertos didácticos," estos últimos, se realizaban dentro de la Pina-coteca Universitaria, lo que daba al concierto un ambiente artístico y, a los niños, la oportunidad de escuchar música clásica

dentro de un museo. Ese año también se realizaron instalaciones plásticas en el campus central del IUBA, dirigidas a sor-prender visualmente a los estudiantes de música y danza.

Para 2015, contábamos con un libro más: *La narrativa musical en el pensamiento y la expresión emocional en la niñez*, escrito e ilustrado nuevamente por miembros del CA. Ese año, los miembros presentaron tres ponencias internacionales y se continuó con el trabajo en los programas de años anteriores. En abril de 2015, nos avisaron que nuestra segunda solicitud de registro en el PRODEP había sido exitosa y nos daban el nivel de "Cuerpo Académico En Formación," junto con esta noticia, llegó una invitación para participar con un proyecto específico para cuerpos académicos en formación: CAEF 2015 y en una reunión posterior, se acordó atender a la solicitud. Era un reto, ya que de entrada habíamos tenido dudas sobre qué tipo de proyecto tendría mayor impacto en nuestra comunidad estudiantil, docente y artística.

Después de varias reuniones se decidió convocar a un Encuentro Nacional y crear una memoria en extenso de las ponencias presentadas. El llenado de la soli-

cidad no fue fácil, puesto que la mayoría de los miembros experimentaban un llenado tan minucioso por primera vez, con actividades individuales muy específicas, separadas por fecha, tema y participante para después en conjunto, conformar un *todo* académico. Tres meses después nos avisaban que habíamos recibido el apoyo para realizar el *Primer Encuentro Sobre Sincretismo Artístico: Habla el arte*. El cual estaría acompañado de una investigación y una memoria en extenso.

Iniciamos con confianza nuestra meta ya que a principios de ese año, 2015, habíamos agregado tres nuevos miembros a nuestro CA. Dos de Artes Visuales, y uno de danza, lo cual daba un equilibrio largamente esperado a nuestra multidisciplinaredad. Ahora contábamos con dos miembros de música, dos de danza y tres de artes visuales.

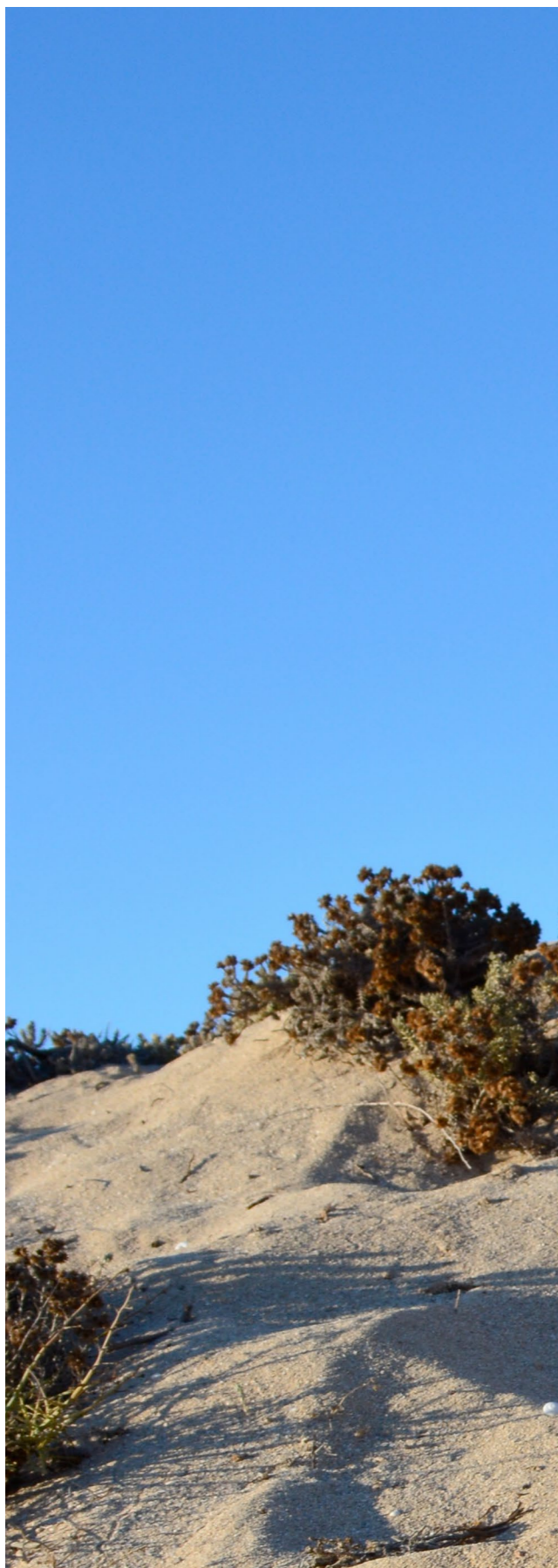
Iniciando el 2016, participamos en el "2do Coloquio de Fortalecimiento de la Investigación en México" en la ciudad de Colima y en una movilidad a la ciudad de Aguascalientes para presentar una ponencia en el coloquio "Aproximaciones interpretativas multidisciplinarias en torno al arte y la cultura." A mediados de mayo se llevó a cabo el *Primer Encuentro*

sobre Sincretismo Artístico: Habla el arte, de alcance nacional. Al encuentro asistieron ponentes de diez estados del país y se contó con la participación de profesores originarios de Argentina, Francia y Portugal.

Nuestro cuarto libro: *Colima en la narrativa gráfica*, está a punto de salir, la memoria en extenso del encuentro está casi lista y tenemos un quinto libro en dictamen en la Secretaria de Cultura del Estado. Dos miembros del CA tienen movilidades internacionales durante el verano -uno a Italia y otro a San Diego-, con invitaciones a participar en congresos y talleres, y hemos podido adquirir bibliografía especializada y materiales básicos para trabajar nuestras investigaciones.

Desde abril de 2016, el CA 92 en conjunto con el Museo Universitario de Artes Populares "María Teresa Pomar" organiza un ciclo de conferencias semanales "Académicos en el MUAP," plataforma ideal para que todos los miembros del CA e invitados académicos puedan exponer los avances y resultados de sus investigaciones.

Hasta aquí, una breve semblanza de lo que hemos logrado en el Cuerpo Aca-

démico: Arte y Sociedad en los últimos tres años. Consideramos la nuestra una historia de éxito puesto que hace cuatro años, ni siquiera nos conocíamos, y todo el trabajo realizado, ha fluido tan natural como si lleváramos toda una vida de ser amigos. En anteriores conferencias hemos expuesto los principios teóricos que facilitan el trabajo en conjunto y esa información está disponible en el Internet. A continuación, hablaremos de los retos y áreas de oportunidad que hemos descubierto durante los últimos dos años, cuando la luna de miel del CA terminó.

Áreas de oportunidad

Antes que nada, hemos de aceptar, que aunque todos los miembros y colaboradores trabajan incansablemente por el bien del CA, sí es una pena que los profesores de tiempo completo se vean beneficiados y los maestros por horas se lleven solo la satisfacción de un trabajo bien realizado, satisfacción que incluye a todos, sí, pero las ganancias de apoyos monetarios no tienen el mismo alcance, siendo beneficiados solamente los miembros. Viendo esta situación, a veces parece triste que algunos miembros no trabajen tan arduo como los colaboradores, sabiendo todos que obtendrán un beneficio. Hemos te-

nido algunas discusiones, porque por lo general, cuando alguien tiene un problema familiar, lo primero en descuidar es el trabajo en conjunto, ya que habitualmente los beneficios de pertenecer a un CA se evidencian principalmente en el periodo de evaluación docente.

Ante esta situación, se realizan charlas informativas en las cuales los miembros que experimentan algún problema familiar o laboral pueden optar por dejar momentáneamente un proyecto sin que esto les afecte como miembros. Esta actividad es necesaria para no dar un crédito a alguien que por motivos personales ha decidido no participar en determinado proyecto, mientras que el crédito y agradecimiento público se hace para los miembros y colaboradores que sí participan.

Nuestro cuerpo académico es una fuente de alegrías laborales, sin embargo, a veces el estrés cotidiano, el síndrome del *burn out* y las obligaciones familiares -cuatro de los integrantes del CA (entre miembros y colaboradores) tiene hijos menores de cuatro años- han ocasionado que existan malos entendidos y que algunas veces se generen resentimientos por cosas que se dicen duramente, ante esto,

la líder se ha dado a la tarea de intentar que todos y cada uno de los integrantes tenga la oportunidad de hablar de sus sentimientos en reuniones convocadas para comunicar inquietudes.

Se permite que los miembros con mayores obligaciones familiares trabajen desde sus casas durante las reuniones y se les toma en cuenta de igual manera aunque sus votos sean emitidos unas horas después de los acuerdos.

En relación a los estudiantes, actualmente, el CA cuenta con tres becarios, uno de cada una de las licenciaturas que se imparten en el Instituto Universitario de Bellas Artes y un voluntario recién egresado de la licenciatura en Artes Visuales. Estos cuatro jóvenes dedican algunas horas a la semana a apoyar en las tareas de los miembros del CA. Durante la reciente experiencia del *Primer Encuentro de Sincretismo Artístico*, los cuatro se dedicaron durante los tres días del encuentro a apoyar en todas las actividades a tiempo completo, logrando que gracias a sus esfuerzos el evento fuera un suceso de éxito.

En lo tocante a áreas de oportunidad, con gran tristeza se puede reportar que

quizá por el escaso tiempo que llevamos como agrupación interdisciplinar, no todos los miembros han tenido la oportunidad de participar en la mejora de los planes de estudio de cada una de las licenciaturas en las que laboran. Durante los últimos tres años, los tres planes de estudio han sido evaluados por CIEES y en 2015, la licenciatura en Danza obtuvo la acreditación por CAESA y su plan de estudios se encuentra en proceso de reestructuración.

Con respecto a la licenciatura en Artes visuales, no se ha visto una apertura a los trabajos del CA 92, ni a los tres miembros que pertenecen al área, (cabe aclarar que uno de los miembros de reciente admisión aunque es del área de Artes visuales, labora en la Escuela de Mercadotecnia). Se espera que en este año o a más tardar el próximo, sí pueda reportarse un impacto positivo en la licenciatura en Artes Visuales.

Otra área de oportunidad tiene que ver con los profesores de asignatura que no colaboran con el CA. Pocos han sido los profesores interesados en las actividades del CA. Nuestra promoción es ardua y efectiva, pero puede decirse que hemos sido contactados por más profesores de

otras áreas, como Literatura, Comunicación y Psicología para solicitar información sobre nuestros proyectos que por nuestros colegas más cercanos.

También pensamos positivamente, que en cuanto nuestro proyectos tengan mayor impacto, otros profesores de nuestros planes de estudio querrán participar, por el bien de la formación integral de los alumnos de la institución.

Redes

Durante el año 2015, tres miembros del CA asistieron al curso: "Claves para impulsar cuerpos académicos hacia la consolidación," organizado por la Universidad de Colima, para familiarizarse con los procesos de creación de redes interinstitucionales. Por el momento, el CA 92 no ha conformado ninguna red, pero gracias al *Encuentro sobre Sincretismo Artístico: Habla el arte*, recibimos varias invitaciones a conformar redes de investigación y producción en varias universidades del país. Este año esperamos conformar al menos una red inicial con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyos profesores ya preparan un documento oficial para invitarnos.

Como nuestra actividad de investigación es joven, no queremos apresurarnos y aceptar todas las invitaciones, ya que uno de nuestros principios es trabajar en proyectos que nos sean atractivos y en los que podamos tomar decisiones e invertir el tiempo disponible sin estrés y con vías a obtener satisfacción y conocimiento al término del proyecto.

Por el momento, estamos orgullosos de nuestra labor, principalmente, porque las metas poco a poco se han cumplido y hemos aprendido a trabajar en equipo sin favoritismos, de manera sincera y muy respetuosa, el mayor reto es seguir trabajando duramente con los mismos resultados, iguales emociones y éxitos similares.

Logros

Aunque por el breve tiempo de trabajo en conjunto, no hemos tenido aun el impacto deseado al exterior del CA, sí podemos decir que al interior los logros son sustanciosos. Uno de los miembros originales, se encuentra ya en camino a realizar sus estudios doctorales, cuatro integrantes han participado en ciclos de conferencias que les permiten dictar cátedra sobre temas de su interés personal o relacionados con las líneas de investigación de los CA.

El mayor de los logros que se ha dado al interior del CA 92 es el hecho de que desde que trabajamos en conjunto el pensamiento artístico de cada uno de nosotros ha madurado en un modo profundo al comprender las diferencias que existen entre nuestras especialidades y las maneras en que podemos trabajar en conjunto a pesar o mejor dicho comprendiendo esas diferencias.

Profesores de música y danza reportan que tienen una nueva visión sobre el movimiento musical, la musicalidad de cada movimiento y el alcance de las imágenes en ámbitos musicales y dancísticos, por su parte, profesores de artes visuales, han incorporado estrategias interdisciplinarias para la creación de obra plástica. Hemos comprendido que nuestra idea de interdisciplinariedad funciona en la medida que podemos comprendernos y respetarnos como individuos versados en diferentes disciplinas.

Profesores de reciente contratación han aprendido estrategias y habilidades que les han permitido ampliar sus horizontes creativos y de investigación. Poco a poco todos los integrantes del Cuerpo Académico: Arte y Sociedad se han dado cuenta de que los esfuerzos traen frutos y valoración institucional y externa. Varios han sido los investigadores de otras partes del país y del mundo que nos han contactado para comentar que sus trabajos en conjunto con otras áreas son como los nuestros exitosos.

Sabemos que vamos por buen camino, sabemos que estamos a punto de crear referentes importantes en la percepción de las artes en su conjunto en la educación artística e integral de los jóvenes de Colima. Cada meta, cada logro se vive con la esperanza de que sea para beneficio de cada uno de los integrantes, del CA en general y sobre todo de los estudiantes a los que formamos. Vivimos con la esperanza de que las buenas prácticas que hemos tenido hasta el momento permanezcan positivas, formativas y exitosas por mucho tiempo.

Bibliografía sobre los temas

Caicedo, N.M. (2001) La interdisciplinariedad como enfoque para la construcción de competencias a nivel universitario en el Taller Internacional de Innovaciones Educativas, llevado a cabo en Las Tunas- Cuba

Carvajal Escobar, Y. (2010). Interdisciplinariedad: desafío para la educación superior y la investigación. *Revista Luna Azul* ISSN 1909-2474 No. 31, julio-diciembre, Universidad de Caldas.

Chang Castillo, H.G. (2010). El modelo de la triple hélice como un medio para la vinculación entre la universidad y empresa. *Revista Nacional de Administración*, 1 (1): 85-94 Enero-Junio.

Chávez Salas, L. et all. (2014 o sin fecha). La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en la formación profesional

Fernandez-Rios, L. (2010). Interdisciplinariedad en la construcción del conocimiento: ¿Más allá de Bolonia? *Innovación Educativa*, n.º 20, pp. 157-166

García Hernández, B.J. (2010). "Los cuerpos académicos multidisciplinares en las Instituciones de Educación Superior y las megatendencias" en Seminario-taller "el papel de las redes universitarias en la creación del espacio de encuentro latinoamericano y caribeño" Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

García Morales, L. y Montero Vilar, P. (s.f.) Transversalidad y Transdisciplinariedad para un Nuevo Modelo de Universidad

García Valle, S. (s.f.). Hacia el sueño de la Transdisciplinariedad

Grisolía Cardona, M. (2008). La interdisciplinar en la enseñanza de las ciencias en Ciencias y Educación.

Lopez Leyva, S. (2010). Cuerpos académicos: factores de integración y producción de conocimiento. *Revista de la Educación Superior* Vol. XXXIX (3), No. 155, Julio-septiembre de 2010, pp. 7-26. ISSN: 0185-2760.

Magaña Echeverría, M.A. y Lepe Aguayo, F. I. (2003) Análisis de los Cuerpos Académicos en la Universidad de Colima. Memoria de su planeación y desarrollo, Colima: Universidad de Colima.

Méndez Pupo, A. R. y Hechavarría Leyva, R. (s.f.) Apuntes sobre el valor didáctico de la interdisciplinariedad.

Nicolescu, B. (1999). La evolución transdisciplinaria del aprendizaje, en *Trans-pasando fronteras. Revista estudiantil de asuntos transdisciplinarios*, CIES, Universidad ICESI. Basarab Nicolescu *Trans-pasando Fronteras*, Núm.4, 2013. Cali-Colombia ISSN 2248-7212, ISSN-e 2322-9152

Pedroza Flores, R. (2006). La interdisciplinariedad en la universidad. *Tiempo de Educar*, vol. 7, núm. 13, enero-junio, pp. 69-98, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México

Peñuela Velásquez, L. A. (2005). La transdisciplinariedad más allá de los conceptos. *Dialéctica en Andamios*, Año 1, número 2, junio, 2005, pp. 43-77

Sotolongo Codina, P. L. y Delgado Diaz, C.J. (2006) La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes en La revolución contemporánea del saber y la complejidad social. *Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo*, Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ISBN 987-1183-33-X en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/20100719030032/7CapituloIV.pdf>

Tamayo y Tamayo, M. (s.f.) La interdisciplinariedad, Colombia, *ICESI*, Publicaciones del CREA

Vélez Cardona, W. (2012). ¿Educación General o Estudios Interdisciplinarios? En el IV Simposio Internacional de Estudios Generales, llevado a cabo en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. ♦

