

Experiencias de aprendizaje desde los márgenes institucionales

---

Caso de estudio: La Escuela de Arte y Oficios, UAM Cuajimalpa

Learning experiences from the institutional margins

Study case: The School of Arts and Crafts, UAM Cuajimalpa

Cerdá Acebrón, María

Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, Escuela de Artes y Oficios, Ciudad de México, México, mariacerdaacebron@gmail.com

Resumen

En este texto se abordará los casos de estudio de dos prácticas de aprendizaje: el primero de la Escuela de Artes y Oficios (UAM Cuajimalpa, Ciudad de México) y el segundo del taller Las narraciones familiares como relato de la Historia (itinerante). Con el estudio de estos dos proyectos, que operan en los márgenes de las instituciones, se pretende, por un lado, presentar el cruce de sus marcos de producción y desarrollo para así exponer su relación con prácticas críticas a las políticas hegemónicas en el contexto específico de esta universidad pública. Por otro lado, mostrar la relación de las prácticas artísticas con el impulso para crear experiencias de ruptura en los alumnos.

Keywords: Escuela de artes y oficios, educación no reglada, arte contemporáneo, experiencias de aprendizaje.

Abstract

This text will address two cases of artistic and pedagogical projects: la Escuela de Artes y Oficios (UAM Cuajimalpa, Mexico City) and the workshop Las Narraciones familiares como relato de la historia (itinerant), to think about how these practices operate in the margins of the institution. These projects present an intersection of production frameworks and project development thus exposing the relationship of critical practices to hegemonic policies based on university context, while simultaneously illustrating the potential of artistic practices to be a motor for creating disruptive experiences in the lives of students.

Keywords: School of Arts and Crafts, non-regulated education, contemporary art, learning experiences

Volver a empezar no significa siempre retomar un asunto en el punto en que lo habíamos dejado. Lo que volvemos a empezar suele ser otro asunto, casi siempre inédito: otra cosa. Porque no es, solo, el pasado lo que nos empuja, sino también, y más precisamente, aquello que con el pasado no ha venido.

¿CÓMO HACER? No ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? La cuestión de los medios. No la de los fines, de los objetivos, de lo que hay que hacer, estratégicamente, en absoluto. La cuestión de lo que podemos hacer, tácticamente, en situación, y de la adquisición de esa potencia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo desertar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo conjugar mis heridas y el comunismo? ¿Cómo permanecer en guerra sin perder la ternura? La cuestión es técnica. No un problema. Los problemas son rentables. ¿Cómo hacer? El resultado contradice siempre al fin. Porque plantear un fin es todavía un medio, otro medio.

Tiqun, ¿Cómo hacer? Comité invisible

1. INTRODUCCIÓN

La Escuela de artes y oficios¹ es un proyecto que complementa la formación universitaria ofreciendo talleres no curriculares, para abordar otros ámbitos del conocimiento que fortalezcan los modelos aprendizaje (fig. 1). Además de los talleres la EAO es parte de un grupo de investigación (Pedagogías empáticas²) y un grupo de trabajo entre estudiantes, trabajadores y profesores de la universidad (Semillero experimental).

La EAO nace con esta serie de preguntas: ¿Cómo vincular con la practica materias principalmente teóricas? ¿En qué medida la universidad puede ofrecer un marco de comprensión del mundo que va mas allá de los requerimientos estrictamente académicos necesarios para aprobar asignaturas y obtener diploma? ¿Cómo apropiarse y habitar el espacio físico de la universidad mas allá del ir y venir entre las aulas? ¿Como forjar intercambios creativos entre la universidad y el mundo laboral?

¹La Escuela de Artes y oficios desarrolló proyectos en 2013-2015 bajo la dirección de Rodolfo Suárez Molnar y posteriormente se retoma en 2016 bajo la dirección de Juan Luis Tovar (coordinador administrativo) y María Cerdá Acebrón (coordinadora académica), a partir de este cambio se acentúan las líneas de actuación y comienza una fase más extensa de investigación y colaboración con otras redes de trabajo sobre arte y pedagogía como Red iberoamericana de pedagogía empáticas.

² Pedagogías Empáticas es una red iberoamericana de proyectos de arte y educación, que propone un modelo de *exitución* como un sistema de apoyo para el flujo de recursos entre personas y organizaciones. Está formada por instituciones públicas y privadas, gestores, artistas, maestros y científicos, que llevan las prácticas artísticas contemporáneas a escuelas, museos y otros espacios, con el objetivo de promover la autogestión, el pensamiento crítico y las expresiones creativas como las bases de una educación libre. Se dedica a crear espacios dentro de los cuales el arte pueda ser un ejercicio educativo y la educación un ejercicio artístico, utiliza los formatos disruptivos para diluir jerarquías en aulas, museos y lugares públicos. Principalmente dentro de las escuelas, busca saldar la distancia entre las currículas y los contenidos implícitos en las producciones de arte contemporáneo. Actualmente, la red incluye más de 12 museos y proyectos culturales en México, además de 4 organizaciones de diferentes puntos de Iberoamérica, que funcionan como *nodos* para la creación de nuevas redes desde sus propios contextos. Juntos, impulsan y ofrecen programas para desarrollar, compartir, crear y comunicar estrategias de formación y mediación para educadores, artistas, psicólogos, divulgadores de la ciencia y público interesado.

2. LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS Y SU CONTEXTO LOCAL

Creada en 2013 en el Campus Cuajimalpa³ de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, la Escuela de Artes y Oficios tiene como objetivo ampliar el modelo de aprendizaje universitario por medio de talleres prácticos que acompañan el paso por la universidad durante los cuatro años de licenciatura, y promover un acercamiento práctico en el campo laboral de las carreras que se imparten⁴.

La Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad pública fundada en 1974, en respuesta al movimiento estudiantil de 1968 y posteriormente a su represión con el fin de fomentar una educación descentralizada, comprometida con su contexto político y social. Sus planes de estudios son presentados oficialmente como flexibles y atentos al cambio de las necesidades de la sociedad⁵. Los cinco campus de esta universidad se encuentran en zonas periféricas. El Campus Cuajimalpa se encuentra al sur oeste de la ciudad (fig2) entre los lujosos edificios de la nueva zona de negocios de Santa Fe, barriadas deprimidas económicamente, una reserva forestal y un Conalep (instituto público de educación técnica).

Al ser un campus de reciente construcción (2013)⁶, y como suele suceder en los primeros años, es difícil generar comunidades que habiten el espacio más allá de las aulas y es difícil fomentar relaciones entre el entorno y los miembros de la universidad (ya sean maestros, alumnos o trabajadores de planta).

Entre las problemáticas de la UAM y por ende, de la Escuela de Artes y Oficios, está, en primer lugar, el escaso acceso en transporte público y el tráfico permanente hacia la zona poniente de la ciudad. Lo que implica, para una gran parte de los integrantes de la universidad, largos trayectos de ida y vuelta cada jornada lectiva. Además, a partir de las 5 de la tarde, la zona comienza a volverse un lugar desértico por la falta de transporte público. Según la opinión general el tráfico empeora a partir de las 6 de la tarde, llegando a duplicar el tiempo en los desplazamientos.

Un segundo problema es el modelo urbanístico, un único edificio construido en vertical, por lo que no es posible, a diferencia de los otros campus de la UAM, poder recorrer con la mirada el campus y poder comprender qué sucede en los distintos edificios o áreas comunes que se presentan al entrar en ellos, sino que requiere de otra percepción para entender el sitio. Las tres primeras plantas están dedicadas al estacionamiento para coches y es en la planta 4 donde comienza la “vida universitaria”. Es decir, es un acceso en ascenso, más cercano al diseño de un hospital que al de una universidad que pretende fomentar grupos de estudio y favorecer la convi-

³ http://www.cua.uam.mx/pdfs/biblioteca/colecciondelibros-uamc/pdfs/10unidad_cuajimalpa_decimo_aniversario.pdf

⁶ Inaugurado en 2005 pero no es hasta 2013 que se trasladan las clases, maestros y laboratorios a la sede actual.

vencia en el marco de sus instalaciones. Es por ello que surge la pregunta: ¿Qué lugares existen fuera de las aulas para reunirse?

Sin embargo, el campus Cuajimalpa presenta algunas ventajas, cabe entre ellas destacar el hecho que su reciente creación es también un factor de dinamismo, cuenta con presupuesto e iniciativas para fomentar la interacción entre alumnos y favorecer el pensamiento crítico. Cabe destacar la importancia que el nuevo rectorado da al fomento de la cultura, como una disciplina sobre la que basar el discurso universitario, y al compromiso social, a través de la participación en festivales de teatro y a la organización de encuentros interuniversitarios (como por ejemplo, el Campamento de cine por la emergencia social o el Diplomado en desaparición forzada, todavía en proceso). Todo esto con el objetivo de llegar a convertirse en centro de referencia para la zona poniente de la ciudad de México, tan vinculada a los conflictos sociales que están al orden del día en todo el país. Este es el contexto de la creación de la EAO que responde a la voluntad de desestabilizar las inercias de los sistemas de aprendizaje reglado. (fig.3)

El inicio del proyecto fue obra de Rodolfo Suárez Molnar, actual rector de la unidad y antiguo coordinador de la División de Ciencias Sociales (2013-2017) bajo cuya dirección se desarrolló la EAO. Suárez Molnar lo explica así:

“La UAM Cuajimalpa promovió la creación del Programa de Apoyo a la Formación Universitaria, con el objetivo de: “dotar a los alumnos de las habilidades y conocimientos técnicos, metodológicos y conceptuales necesarios tanto para la realización de actividades propias de investigación y docencia, como para su incorporación en las esferas y ámbitos profesionales” (Suárez, 2013)

La EAO se proyectó como un complemento a los estudios universitarios a través de talleres prácticos donde se pueda producir un acercamiento de las materias curriculares, principalmente teóricas, mediante la práctica, además crear vínculos con campos laborales que abran otras perspectivas de trabajo a los participantes.

La postura de la EAO en cuanto a la necesidad de aprender haciendo y dejar de lado la unilateralidad de las materias curriculares. Para fomentar la necesidad de la universidad como un espacio para aprender a pensar por sí mismo y para reconocer por medio de estos talleres otros estímulos, a lo largo de los cuatro años de vida universitaria, para que así se pueda aprender a cuestionar al propio sistema y se tenga la posibilidad de negarse a reproducir un sistema ajeno y, en muchos casos, antagónico.

Hay que mencionar además de los talleres la creación reciente del proyecto de investigación Entre arte y pedagogía que tiene como objetivo ampliar y reconocer las líneas marcadas por la EAO como espacio para fomentar en los alumnos herramientas y estrategias en el ámbito profesional y ponerla en discusión con proyectos y dinámicas tanto dentro del campus como con grupos externos. Así es el caso con la Red iberoamericana de pedagogías empáticas y ha participado y sido sede del segundo

encuentro, que tuvo lugar en noviembre de 2018 en diferentes sedes de la Ciudad de México.

Es un trabajo tanto interno como externo al vincularse con instituciones fuera de la universidad que promueven el diálogo que permite conocer en profundidad las estrategias de trabajo, agilidad y colaboración con otros sistemas de educación no reglada en instituciones y proyectos artísticos-educativos independientes.

El proyecto Entre Arte y Pedagogía, también se sustenta de manera tanto teórica como práctica, basándose en la creación de grupos de trabajo y dinámicas colaborativas con los alumnos, trabajadores y profesores de la unidad UAM-C. Por ejemplo el Semillero experimental: grupo que busca establecer puntos comunes entorno a la construcción colectiva en la universidad, por medio de acciones encaminadas a modificar las relaciones jerárquicas y crear otras formas de relacionarse.

2.1 Líneas de trabajo

Los ejes de trabajo se dividen en tres líneas: oficios editoriales, oficios vinculados con las artes vivas y los oficios vinculados con las artes plásticas⁷. Dado que en los centros académicos existe una separación entre la teoría y la práctica, la EAO busca ser ese emplazamiento para la creación de nexos entre ambos campos para equiparlos en cuanto a valor de aprendizaje, para así poder tomar distancia entre el valor curricular y el valor formativo como dos cuestiones no necesariamente ligadas. Me detendré en los oficios vinculados con las artes visuales por ser esta línea en la que desarrollo principalmente las prácticas de aprendizaje.

2.1.1 Oficios vinculados al lenguaje escrito

En este sentido, a partir de las divisiones de la unidad: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la Comunicación y Diseño y Ciencias Naturales⁸, cada línea de trabajo responde a diferentes necesidades que hemos reconocido en la EAO. Una de estas líneas es la escritura. La educación básica en México está marcada por carencias profundas de competencias respecto a la redacción y a la capacidad para expresarse de forma escrita. En el ámbito universitario, la redacción queda prácticamente reducida a la escritura académica. Estas limitaciones entorpecen la transmisión y producción de conocimiento a partir de formas de expresión lingüística menos rígidas. De esta forma, la EAO propone una formación no reglada dirigida a fortalecer

⁷ Desde el trimestre de otoño 2016 hasta el de verano 2018 se han impartido los siguientes talleres dentro de las líneas de trabajo de La EAO: Oficios editoriales: Edición y maquetación, Microrelato, Escritura autobiográfica, Periodismo crítico, Periodismo gráfico, Creación de podcast. Oficios de desarrollo de habilidades manuales y de reflexión: Collage y composición de imagen, Dibujo experimental, Técnicas creativas, Artes plásticas, Gestión cultural, Museografía. Oficios vinculados con las artes escénicas: Iniciación teatral, Expresión corporal, Cine documental, Escritura y escena. https://www.facebook.com/pg/escueladeartesyoficiosuamc/about/?ref=page_internal

⁸ La UAM-C se divide en tres divisiones: Ciencias sociales y Humanidades, contiene las licenciaturas de Humanidades, Derecho, Estudios socio territoriales y Administración. La División de Comunicación y Diseño imparte las licenciaturas de Comunicación y Diseño y por último la División de Ciencias naturales se imparten las licenciaturas de Biología molecular, Matemáticas aplicadas, Ingeniería biológica e Ingeniería en computación. <http://www.cua.uam.mx/estudiar-en-la-uam-cuajimalpa/licenciaturas>

herramientas de escritura que sean útiles para producir saberes tangibles. Estos talleres —Taller de escritura autobiográfica, Taller de escritura creativa, micro-relato, dramaturgia— sirven así para dotar a los participantes de herramientas que permitan disponer de medios concretos para una independencia intelectual y faciliten la adquisición de un lenguaje propio más allá del reglado y permitido dentro de la academia. En este sentido, se trata de una *alfabetización crítica* cuya tarea de ampliación de las posibilidades del lenguaje escrito se entiende como dice Paulo Freire en “una capacitación para construir otros mundos”. (Freire en Martínez, 2011)

Junto a estos talleres, y de manera que pueda darse una continuidad en la estructura de cada trimestre, funcionan los talleres de impresión y maquetación. Como ejemplo de este aprendizaje continuo, se desarrollaron los talleres de Collage y Composición de imagen, seguidos del de Escritura autobiográfica y, posteriormente, Edición y maquetación. Este conjunto de talleres se programó para desarrollarse en trimestres de forma continuada por medio de la EAO.

2.1.2 Líneas de trabajo vinculadas con las artes vivas

Los talleres de Iniciación teatral y Expresión corporal permiten entender la relación tan importante con el cuerpo y la voz, carente por completo de estudio en el campo académico.

Cuando nos ponemos a hablar en clase del cuerpo y de cómo vivimos en nuestros cuerpos, automáticamente estamos desafiando la orquestación del poder en ese espacio institucionalizado concreto. El más poderoso ostenta el privilegio de negar su propio cuerpo, [...] lo importante era que todos respetásemos que su función consistía en ser una mente en lugar de un cuerpo” (Hooks, 1966)

Esta cita hace referencia al trabajo de vinculación del cuerpo con las licenciaturas para recuperar este tipo de relaciones.

A su vez el taller de iniciación teatral se convierte en la puerta de entrada a la compañía de teatro de la UAM. Área que con apenas un año y medio de vida ya ha presentado dos obras de teatro y se ha presentado en diversos festivales de la república.

2.1.3 Líneas de trabajo vinculadas a las artes plásticas

De igual manera, los talleres de Artes plásticas, Dibujo experimental (fig. 4 y 5) y Técnicas creativas promueven la alfabetización visual, entendiendo que “dominar el código nos capacita para rehacer el mundo, para escribir una nueva historia y para proyectar un futuro diferente”⁹. Así al poder asimilar el manejo de las imágenes y las posibles lecturas que se pueda hacer desde su polisemia, se impulsan las habilidades más abstractas.

En un proceso de educación artística, desde un discurso emancipador, vuelven las elementales discusiones sobre las herramientas y fines del arte. Donde quizás dislo-

car la mirada y responder a los discursos hegemónicos del arte por medio de una relectura de los mismos funciona para promover nuevas propuestas desde el extrañamiento, dado que cuesta mucho entender el arte en medios donde no aparece la educación artística y el poco contenido que se imparte está enfocado a reproducir los discursos hegemónicos del arte.

Para confrontar estos nuevos discursos se organizan, como parte del programa de los talleres de Artes, visitas mediadas a exposiciones en museos de arte contemporáneo y visitas a estudios de artistas de la ciudad para establecer acercamientos a los modos de producción y preguntas desde las que enmarcan sus creaciones. Como por ejemplo la visita a la exposición de Tania Bruguera, *Hablándole al poder* en el Muac (Museo Universitario de Arte Contemporáneo). Al ocupar las salas de exhibición para discutir y confrontar las expectativas que se tienen con respecto a las exposiciones de arte contemporáneo entre personas que no suelen tener un bagaje previo, se vuelve en un elemento liberador desde el que pueden aplicar conocimientos de las materias curriculares como por ejemplo en la licenciatura en Derecho o Humanidades.

Dentro de esta línea de trabajo, también se desarrolla otro punto, como son los talleres de Gestión cultural y Museografía. Esto a su vez amplía la capacidad de comunicación por medio de la creación de imaginarios, que permiten además desarrollar ideas complejas, ya sea un proyecto de la universidad o personal.

3. PARTICIPACIÓN Y VIDA ESTUDIANTIL

Si bien se ha hablado de los problemas de la UAM ahora es pertinente hablar de cómo estos afectan a las personas que la habitan, desde alumnos a trabajadores.

Una fuerza poderosa que acompaña el trabajo de la EAO son los recientes grupos de estudiantes organizados, desde la Asamblea feminista, hasta Quadrum o los integrantes de la revista *Elhumanistamx* que tiene gran interés en promover discusiones y debates a problemáticas de la unidad (fig.6) y del país en general, como son la violencia y acoso contra las mujeres y la desaparición forzada, entre otros.

A su vez están los estudiantes que tiene proyectos personales que desarrollan de forma paralela al ámbito académico, desde revistas (fanzines y comics enfocados en dar voz al resto de estudiantes a ser una voz crítica con la universidad) o bien proyectos en radios comunitarias y grupos de música. Estos grupos se acercan con frecuencia a la EAO para proponer talleres que les ayuden a desarrollar este tipo de proyectos. Algo muy positivo porque son grupos que reúnen voces disconformes o bien voces que no encuentran cabida en los discursos académicos. La mayoría han pasado por la EAO.

En este sentido, como objetivos deseables para el proyecto sería contar con los mismos asistentes de forma continua en todos los trimestres. Para que los estudiantes puedan beneficiarse de este complemento en su formación a lo largo de su paso, de

cuatro años, por la universidad. Todo esto con el objetivo de vincularse con otros campos de interés que quizás no reconocen como vinculantes a sus carreras o experiencias laborales.

En relación con la vinculación a nivel laboral también es una de las metas que busca promover la EAO. Es decir, los alumnos no solo de la unidad, sino cualquier interesado, se puede inscribir en estos talleres, donde, además, los maestros son externos y vienen de otras zonas de experiencias para poner en común su práctica, y que además idealmente puedan tomar en cuenta a los estudiantes en posteriores trabajos o proyectos. (Cabe mencionar que entre los objetivos esta poder ofrecer una bolsa de trabajo en periódicos, museos o galerías, imprentas o editoriales, como consecuencia de los talleres).

En conversaciones con integrantes de los colectivos de estudiantes así como en el Semillero de ideas acerca de qué es la universidad y para que sirve se produce una dicotomía entre la idea del paso por la universidad para formar sujetos con pensamiento autónomo y crítico más como una idea romántica que una realidad. Es decir, obedece a un pensamiento desgastado que es difícil de vincular con el presente, dado que una mayoría de las personas que acceden a la educación universitaria, basan sus motivaciones en la posibilidad del ascenso social/económico, más que en entender la escuela como un sitio para crecer personal e intelectualmente. Además muchos estudiantes de la UAM consideran su propio centro de estudios más cercano a los modelos universitarios de las escuelas privadas y a las prácticas neoliberales, que al modelo antagónico de la universidad pública, vinculada a la formación de seres críticos y comprometidos.

Es por ello que el trabajo fundamental consiste en mantener y actualizar constantemente estos espacios que transgreden ciertos comprendidos sociales sobre su utilidad. Para ello es importante regresar a los objetivos iniciales, establecer relaciones con personas y proyectos con quienes hacer alianzas, compartir experiencias y metodologías. Es decir, mantener la actividad colectiva como formas de trabajo fundamentales.

4. LAS NARRACIONES FAMILIARES COMO RELATO DE LA HISTORIA

Este texto presenta un caso de estudio de un proyecto artístico y de aprendizaje que fue parte de la programación de talleres de la EAO, además de funcionar como proyecto artístico independiente. En este caso la propuesta se dividida en tres talleres, uno por trimestre (Collage y composición de imagen, Microrelato y Edición y maquetación). Pasaba por elaborar un discurso tanto visual como escrito en relación a la temática que se escogió en el taller, pensar colectivamente en la Historia de los feminicidios en México a través de las narraciones familiares. Como resultado de los tres talleres y gracias a las sesiones del taller de Edición y maquetación, se edito e imprimió un breve fanzine.

La temática se decidió entre los integrantes a partir de las preguntas que la propia dinámica del taller buscaba generar como ejercicios de memoria. La metodología continuada en cada trimestre permitía que fueran los mismos alumnos los que aprendiesen a elaborar desde distintos oficios un discurso propio a acerca de cómo se conoce, se habla o se silencian los problemas de los feminicidios en los contextos familiares y cercanos a los integrantes.

Se tomó como punto de partida una cita de Marina Garcés para pensar la historia o más bien la memoria de esa historia, que no está tan desvinculada a un desmemoriado pasado/presente mexicano.

“Uno de los problemas de la vida política, social y cultural en España, en general, ha sido precisamente la de una falta de transmisión viva de las historias. Hay unos cortes generacionales de la guerra civil y de la dictadura que han debilitado el presente. Cuando hay posibilidades de cambio, no se sabe, se despiertan todos los miedos, porque no hay una transmisión concreta de las historias. Me parece importantísimo no acallar lo vivido, para que otros puedan vivir”. (Garcés, 2011)

Es apropiada la crítica que se hace en esta cita a la historia para dar cabida a otras perspectivas desde dónde enunciar y complejizar las lecturas del pasado reciente.

Este taller¹⁰ tenía como punto de partida el interés por el testimonio como relato de verdad y de construcción histórica. Es decir, por defender el estatuto de verdad en las narraciones que se transmiten, ya sea de un acontecimiento vivido en primera persona como otro transmitido en las familias o comunidades como posibilidad de generar una imagen sobre un acontecimiento histórico.

4. 1 Buscar otras maneras de narrar la historia

La propuesta pasaba por crear de manera colaborativa un relato común sobre un acontecimiento de la historia que se pueda entender-pensar-analizar transversalmente con las narraciones familiares. Este procedimiento tenía la finalidad indagar en la posibilidad de articular una experiencia de lo sensible por medio del cuerpo, el dibujo y el collage para representar los acontecimientos históricos que sucedieron en sus familias, como otra posibilidad para reelaborar el relato.

En este sentido el taller buscaba reproducir la *performatividad de la entrevista*¹¹ para poner la autoformación al servicio del aprendizaje a través de las experiencias de las narraciones familiares sobre acontecimientos específicos.

¹⁰ Las Narraciones familiares como relato de la historia es un proyecto en proceso de María Cerdá Acebrón que comprende un taller desarrollado en diferentes geografías con distintas temporalidades. Como resultado de cada taller se ha impreso un fanzine –ensayo de un posible libro de historia–. El orden cronológico de los talleres y las publicaciones son: “Dictadura cívico militar argentina” Residencia Casa_residencia, Rosario, Argentina, 2015, “ Cronología de los feminicidios”, UAM Cuajimalpa, México, D.F 2016, “Surtido rico de la economía tapatia”, Museo de la Ciudad Guadalajara, México 2017, “Traumas y memorias de las abuelas” Librería La Caníbal, Barcelona 2018, “ Desde que me moví, mi identidad perdí. Historias de migrantes” Centro Cultural de España, México 2018.

¹¹Basándome en los planteamientos de Richard Schechner (*Theatre and Anthropology*) acerca de la performatividad denominada por él como *twice behaved behavior*, el formato de las entrevistas intervienen como actos de memoria activándose a través

Dado que *La naturaleza de inventar, no es distinta de la de acordarse*¹² los ejercicios de memoria que el propio taller aplicaba y la forma de abordar el contraste entre los relatos buscaba exponer la manera en la que se reproduce la historia y la necesidad de legitimación de la misma.

El primer ejercicio con el que se inicia el taller era hacer una línea de tiempo (fig. 7, 8) de su propia historia del arte. Es decir, poner de manera escrita una cronología de influencias a lo largo de sus vidas en cuanto a los juegos, música, viajes, películas, libros, exposiciones, obras de teatro. Cualquier experiencia que pueda dar cuenta de la configuración de un gusto propio y de cómo este se ha ido modificando a lo largo de los años.

Vinculada a esta discusión se presentaba la dinámica para crear dibujos mentales sobre un recuerdo que todos en el taller puedan reconocer como vividos¹³ dibujos mentales. No es el dibujo simbólico, sino una imagen creada en la cabeza, bien través de las narraciones, bien a través de relatos, la televisión o libros leídos que se pueden volver dibujos.

La experiencia de trabajo con “dibujos mentales” se basaron en ejercicios para recordar los acontecimientos más significativos que se guardan. Era un ejercicio práctico en el que se pedía a cada participante que dibujara una imagen mental de un recuerdo sobre un hecho histórico, compartido por todos los integrantes del taller. La idea era tratar de averiguar a través de un hecho histórico del que fuimos testigos de alguna manera, cuáles son las imágenes que se quedaban en la mente. Podrían obedecer a la cotidianidad de cada día o el hecho por el que recuerden ese día. Esto quedaba a elección del participante.

Después de estas sesiones que buscaban detonar temas e intereses afines entre los participantes se pasaba a la discusión acerca de los mismos. Se producía una dicotomía entre los temas que les interesaba hablar y los que consideraban que habían vivido sus familiares. Es decir en principio no parecían cercanos a los contextos familiares integrantes pero que sin embargo son una realidad en el país y querían hablar de ellos.

A partir de las sesiones de discusión se decidió trabajar con la línea de tiempo como metodología para hablar del tema escogido, en este caso fue trazar una cronología de los feminicidios en México. ¿Desde que año recuerdas haber leído noticias al respec-

---

de la narración de recuerdos. Como el trauma, la performance regresa y se manifiesta corporalmente mucho después del evento original. “Se trata siempre de una experiencia en el presente y opera como transmisor de la memoria al mismo tiempo que como su re-escenificación”. Así las entrevistas, entendidas como actos de memoria, activaban la narración de recuerdos (pensados como imágenes por medio de canciones populares, fotografías y recuerdos narrados alrededor de una mesa familiar). En ellos se encontraban distintas densidades y capas que articulaban la imagen superviviente, y que además se estructuraban como memoria performativa en lo corpóreo.

¹² Michel Decertau en Gàrces, 2011

¹³ De nuevo aquí el termino vivido obedece a la experiencia en primera persona de un acontecimiento o bien haber visto retransmitido por televisión o internet el acontecimiento en directo.

to?¿Cuál fue el primer caso que escucharon y se habló en el contexto familiar? Con este tipo de preguntas entre el grupo se adentraban para contar desde su experiencia particular los recuerdos y empezar a pensar en como representarlos por medio de collages y dibujos.

Posteriormente el material resultante del taller funcionaba para el trabajo en el taller de Microrelato y por último pasaba a ser el material de trabajo del taller de Edición y Maquetación dónde imprimió un fanzine con el resultado de los tres talleres.

Esta propuesta ofertada en la EAO tenía como objetivo producir experiencias de extrañamiento a través del arte y dejar de lado la rigurosa e innecesaria a veces “verdad” para dar rienda suelta a la imaginación. (fig. 9 y 10)

5. CONCLUSIONES

Para finalizar destacaría unas breves anotaciones respecto a objetivos y dificultades que den cuenta de la Escuela de artes y oficios, su potencia como facilitador de otro tipo de experiencias para promover la creación de discursos fuera del marco académico y por otro lado, enfatizar la importancia de que ambas prácticas pertenezcan en un ámbito no curricular y se sitúen en los bordes de las instituciones para operar.

El motivo de este texto es presentar propuestas que activen y ayuden a ampliar los debates en el marco universitario contemporáneo, faciliten un pensamiento menos rígido y más dispuesto a promover entre los participantes herramientas que les den agencia para considerarse sujetos con capacidad de movilización. A través de establecer relaciones cruzadas entre los saberes, la autoformación, dar herramientas que refuercen una vida fuera del entorno académico pero dentro de la universidad.

Si bien es importante el espacio de mediador que ocupa la EAO, entre alumnos, profesores y trabajadores, para apelar al uso de la imaginación y generar una reflexión crítica. Es indispensable considerar lo acotado de esta experiencia debido a las limitaciones de los modelos de aprendizaje de la institución. En este sentido, es importante señalar la posición minoritaria que ocupa la Escuela de artes y oficios, en cuanto a la fragilidad del proyecto comparado con las obligaciones curriculares y de tiempos que implican las materias con alta carga extra. Este hecho toca directamente en relación con las dinámicas universitarias para que todo suceda dentro del aula, en los horarios acordados. Lo cual dificulta tener interlocutores fuera de esos ámbitos y sobretodo el compromiso con proyectos que no generen créditos o un beneficio inmediato. Esto repercute en la falta de compromiso de los alumnos dado que el modelo estandarizado les exige la obtención de títulos.

6. REFERENCIAS

BELL, Hooks, *Teaching to transgress. Education as the practice of freedom. New York, 1994, Routledge*, ISBN 0-415-90807-8- ISBN 0-415-90808-6

RANCIÈRE, JACQUES, *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. (Traducción de Núria Estrach) Laertes, S.A. de Ediciones, 2002 Barcelona ISBN: 84-7584-504-5

SCHECHNER, Richard Schechner, R. (1985) *Theatre and Anthropology*. Philadelphia, University press Pennsylvania.

ALONSO, Loreto *Dar lugar a dudas Producción de conocimiento y prácticas artísticas Arte y políticas de identidad* © Copyright 2011: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España) 2011, vol. 4 (junio) 51-66 pp

GARCÈS, Marina *Dar que pensar. Sobre la necesidad política de nuevos espacios de aprendizaje*. 2011, de <http://www.zemos98.org/eduex/spip.php?article147>

MARTINEZ, Pablo *Reactivando la imaginación Prácticas educativas en el CA2M en torno a la experiencia Arte y políticas de identidad* © Copyright 2011: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España) 2011, vol. 4 (junio) ISSN edición impresa: 1889-979X. ISSN edición web (<http://revistas.um.es/api>): 1989-8452 11-22 pp

COMITÉ INVISIBLE, *¿Cómo hacer?* TIQQUN

<https://tiqqunim.blogspot.com/2013/01/como-hacer.html>

7. BIO

María Cerdá Acebrón, Madrid 1984. Es artista visual, investigadora y educadora residente en Ciudad de México. Actualmente trabaja como coordinadora académica de la Escuela de Artes y Oficios en la UAM Cuajimalpa. Ha sido becaria del programa Conacyt en el Posgrado de Ciencias sociales y humanidades de la UAM en México, D.F. Donde desarrolló un proyecto interdisciplinario sobre la memoria visual de la II República española en el exilio a través de las terceras generaciones en México.

Su práctica artística va ligada a procesos donde la potencia de la colectividad se fusiona con la obra, la base de la producción pasa por la entrevista como motor para profundizar en la experiencia, que de-tona en ejercicios de hacer memoria por medio de talleres, fanzines, videos, juegos, acciones y sonido. Fue becaria del programa Soma PEC, 2013. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, 2010. Cursó estudios en la Universität der Kunste Berlín, ciudad en la que residió por dos años. Ha obtenido apoyos a la producción e investigación de IFA, Alemania 2014, Injuve 2013, Premio Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid 2011 y Archivo Intransit Jóvenes Creadores Complutense 2011. Formó parte del proyecto *La galería de comercio* desde 2011. Su obra se ha presentado entre otros lugares en México, España, Argentina, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra y EEUU.

María Cerdá Acebrón, Madrid 1984. Is a visual artist, researcher and teacher based in Mexico City. She currently works as academic coordinator of the School of Arts and Crafts at the UAM Cuajimalpa. She has been a fellow of the Conacyt program in the Postgraduate master in Social Sciences and

Humanities of the UAM in Mexico, D.F. In this program she developed an interdisciplinary project related to the visual memory of the Spanish Republic II exile within Mexico City through the third generations.

Her artistic practice is linked to processes where the power of the community merges with the work, to conceive creation as a possibility to deepen the experience, which detonates memory exercises through workshops, fanzines, videos, games, actions and sound. She was a fellow of the Soma PEC program, 2013. She graduated in Fine Arts from the Complutense University of Madrid, 2010. She studied at the Universität der Künste Berlin, where she lived for two years. He has obtained support to the production and research of IFA, Germany 2014, Injuve 2013, Prize Circuits of Plastic Arts of the Community of Madrid 2011 and Intransit Archive Young Creators Complutense 2011. Her work is has presented among other places in Mexico, Spain, Argentina, France, Germany, Holland, England and the USA.