El arte y su pertinencia social -Investigación y vinculación con pertinencia social-

Dr. José Cuauhtémoc Méndez López
Coautoría: Mtro. A. Javier Petrilli Rincón
Mtro. Noé Capistrán García
Universidad Veracruzana

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.
Palabras clave: Arte, investigación, educación, pertinencia social, proyectos artísticos.

Resumen

La ponencia presentada a través de este documento pretende dejar claro la importancia de la ética y pertinencia que tiene el arte en la sociedad, por ello es importante destacar la didáctica y compromiso docente para lograr el acercamiento interdisciplinario y transdisciplinario entre el arte y otras disciplinas. Tanto la ética, como el enfoque de pertinencia social exige que toda universidad pública sitúe sus funciones sustantivas en la complejidad y dinamismo del proceso de globalización a fin de reafirmar, con visión prospectiva su papel humanístico y científico en la sociedad con el compromiso de coadyuvar al desarrollo de las comunidades locales. Únicamente, bajo mejores condiciones de diálogo con el entorno y permanente autocrítica hacia las tareas, las sociedades académicas podrán en lo sucesivo demostrar, desde la condición institucional, su grado de pertinencia social. Es a través de esta propuesta y a través de la observación realizada en la Ciudad de Teocelo, Veracruz y **Tlalchi** municipio de **Ixhuacan de los Reyes Veracruz** hecha por algunos académicos de la **Facultad de Artes Plásticas**, la **Facultad de Biología** ambas de la **Universidad Veracruzana** que se explora la pertinencia social de los proyectos de investigación científica y artística y se establecen algunos de los retos que deberá enfrentar la institución pública en el futuro. De esta forma se establecen los momentos de la operación del **Proyecto de Aula** y de **innovación educativa** identificando los aspectos que deberán tomarse en cuenta para lograr los objetivos y metas planteadas.

Introducción

Hoy en día se puede afirmar que en los últimos años y como resultado de políticas centradas en la calidad educativa las Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas han pospuesto la discusión en torno a la pertinencia social de sus funciones sustantivas. El avance de la globalización, los sistemas de información y la hegemonía del libre mercado inducen, por los efectos que generan sobre la sociedad local, a las universidades públicas a enfrentar nuevos desafíos y anticipar los cambios que llevarán a su próxima transformación.

Considerando el nuevo entorno mundial y la presión que ejercen sus múltiples dinámicas sobre las IES el presente trabajo explora el concepto de pertinencia social en relación con las tareas de la *interdisciplina*, la vinculación y investigación no solo en el ámbito científico sino en todos sus ámbitos de competencia en la

Universidad Veracruzana.

Al respecto se intentan nuevos enfoques de interacción social a través del arte. En ese marco se expone el estudio de caso realizado en la Ciudad de Teocelo, Veracruz, además de **Coyopolan y Tlalchi Municipio de Ixhuacan de los Reyes Veracruz** hecha por académicos y estudiantes de la **Facultad de Artes Plásticas** y de la **Facultad de Biología** ambas de la **Universidad Veracruzana en 2012 y 2013.**

La noción de pertinencia social del arte.

Considerar la ética, la vinculación y la pertinencia social del arte como un factor de pertinencia y como elemento de análisis implica advertir necesidades, conciencia e intencionalidad en los actos humanos. Ello, remite al sujeto en condición de conocimiento sobre la situación que enfrenta día a día, las necesidades de la sociedad y capacidad suficiente para incidir en las circunstancias que le envuelven. Toda pertinencia supone objetivar una condición real y resolverla en lo concreto.

El criterio de ***pertinencia social*** constituye un referente valorativo de las acciones humanas que favorecen a la colectividad. Las situaciones que registran discordancias con tal principio se adjetivan como impertinentes. En condiciones de impertinencia las decisiones resultan ineficaces y ajenas a las expectativas sociales. Por tanto; la pertinencia social constituye un juicio de la razón práctica sobre la situación histórica que confronta la voluntad humana con la realidad colectiva.

La pertinencia social depende de la conciencia de los individuos involucrados como del aprovechamiento de los recursos de que disponen. Dicha pertinencia depende también de la experiencia colectiva y la inteligencia creativa que permite tomar conciencia de la situación y superar la misma. Lo pertinente resuelve y libera a los individuos de sus necesidades y limitaciones y da testimonio del triunfo de la razón sobre las circunstancias.

La pertinencia social depende de la manera en que un grupo humano asimila y revierte en su favor cada situación. Cada entorno es punto de partida de lo pertinente. La conciencia distingue y concede la cualidad de pertinencia a las entidades en función de sus propósitos y requerimientos. Algunos recursos serán pertinentes en la medida que resulten acordes con una voluntad intencionada.

Pertinencia e *impertinencia* son atributos que pueden ser adjudicados también a las acciones que son emprendidas desde una perspectiva institucional. Por ello podemos calificar de impertinentes las actividades llevadas a cabo por las instituciones educativas cuando las mismas no contribuyen a preservar y enriquecer la cultura. Siendo impertinentes, las universidades no producen las capacidades cognitivas y destrezas laborales requeridas por la sociedad para su desarrollo. Cualquier investigación, al realizar tareas impertinentes, no genera los conocimientos valiosos y suficientes que mejoren las condiciones de vida de la sociedad, no fortalece la conciencia colectiva ni expande el *horizonte ético* y humano en las comunidades. La universidad impertinente condena a su sociedad al extravío, lo cual contradice su misión fundamental.

Figura 1. Maqueta del proyecto de los estudiantes de la EE Taller de Arte Contemporáneo: "Semillas de vida, huerto escolar" Intervención en el contexto social de la comunidad deTlalchi, Municipio de Ixhuacan de los Reyes, Veracruz., **Junio 2012**

Figura 2, 3, 4 y 5. Intervención Artística "*Semilla de vida, huerto escolar*" en la Comunidad de Tlalchi, del Municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas dentro del Programa de Estudios: Taller de Arte Contemporáneo; involucrando a la población en la realización de una intervención artística sustentable **Junio 2012** (Archivo fotográfico Petrilli)

Desde la labor académica y en los programas de estudio se ha mostrado que se puede intervenir admitiendo que la práctica artística tiene nuevos retos, como cualquier otra disciplina que pretenda ir más allá de sus fronteras y en consideración de la pertinencia social; no sólo como una mera ocurrencia. Debe plantearse la trascendencia hacia otras formas de ver y apreciar la vida. De esa manera, el arte es dinámico, complejo y relevante al incluirse en la interdisciplina, nuevos enfoques filosóficos que involucran la ciencia y la tecnología. De acuerdo con Eizaguirre & Zabala (2006), se trata además de un "método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social (…) combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda (…) y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla (Ver Fig. 2, 3 4 y 5).

Se hace hincapié en la relevancia que adquiere la noción de *pertinencia social* en el campo de las instituciones de educación superior se toma de referente a la Conferencia Regional de la UNESCO celebrada en Toronto, Canadá en el año de 1988. Durante la reunión destaca el argumento de involucrar a las universidades en temas cruciales considerando el futuro de las naciones como son el desarrollo sustentable y la democracia (UNESCO, 1988). Un proyecto de inclusión y de colaboración ha sido la intervención artística realizada en la Ciudad de Teocelo, Veracruz. Se derivó de una serie de reflexiones sobre el contexto previendo la aportación que desde el plano del arte se puede hacer para favorecer el pensamiento ecológico y la participación de la comunidad en una obra plástica.

El pensamiento ecológico se distingue por la conciencia que ha de desarrollarse en las personas respecto de su medio encaminados a una conciencia ecológica viene dado por una serie de conflictos cuya solución involucra: un cambio de mentalidad respecto de los medios de producción artística, la relación que se establece con el medio y la forma de relacionarse en comunidad. Se trata de una forma de articular el pensamiento donde se considere a la sociedad como una unidad donde sus miembros se vinculan de manera activa para mejorar el desarrollo social con respeto a su entorno. (ver Fig. 6, 7,8, 9 y 10)

Figura 6 y 7. Vista parcial de la intervención artística de los estudiantes de la EE. Proyecto de las Artes Visuales de la Facultad de Artes Plásticas en la Ciudad de Teocelo, Ver., **diciembre 2013**. (Archivo fotográfico Petrilli)

Figura 8 y 9. Vista parcial de la intervención artística de los estudiantes de la EE. Proyecto de las Artes Visuales de la Facultad de Artes Plásticas y niños de la comunidad que intervinieron en el mural en la Ciudad de Teocelo, Ver. **diciembre 2013**. (Archivo fotográfico Petrilli)

Fig.10. Niños de la comunidad que intervinierndo el mural, en la Ciudad de Teocelo, Ver. **Diciembre 2013**. (Archivo fotográfico Petrilli)

Siendo así, la *pertinencia social* supone un mayor acercamiento entre la sociedad civil, las empresas, los gobiernos y las universidades en la búsqueda de mejores perspectivas de desarrollo local (Malagón, 2003). En tal sentido, la agenda de trabajo de las universidades incorpora los objetivos del desarrollo humano y sostenible de las comunidades, favoreciendo los proyectos de convergencia entre necesidades del sector productivo y las expectativas de la sociedad en su conjunto (Tunnermann, 2004). Al respecto otra experiencia que se puede hacer notar ha sido la participación de estudiantes de la EE. Semiótica con los proyectos de investigación y desarrollo Proyecto de identidad gráfica de los productos naturales y procesados a comercializar de la comunidad de Tlalchi, Municipio de Ixhuacan de Los Reyes, Veracruz. (Ver Fig. 11,12,13,14 y 15)

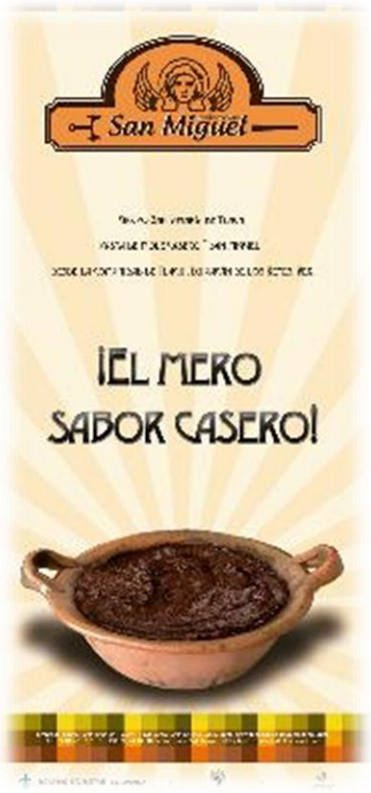


Figura 11 y 12. Imagen de identidad gráfica elaborada por los estudiantes de la EE. Semiótica., **junio 2012** (Archivo Fotográfico Méndez López)

Figura 13 y 14. Integrantes de la Comunidad de Tlalchi explicando sobre sus productos y académicos de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. (Archivo Fotográfico Méndez López)

Figura 15. Estudiantes de la EE. Semiótica de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. . (Archivo Fotográfico Méndez López)

La *pertinencia social* representa para las universidades un elevado grado de compromiso e involucramiento de las comunidades científicas y artísticas con las perspectivas en curso de las sociedades contemporáneas. En México, la ANUIES considera que la *pertinencia social* constituye un factor fundamental a partir del cual se reconoce el nexo indisoluble de la misión en las IES con las necesidades y expectativas de la sociedad. Por ello la pertinencia social soporta el proyecto académico y define la orientación de las funciones sustantivas (ANUIES, 2007).

En relación con diversas modalidades de pertinencia institucional universitaria Malagón Plata (2003) distingue tres perspectivas básicas:

a) Perspectiva política: propuesta por la UNESCO (1995) en la cual la pertinencia se objetiva a partir de aquello que la sociedad espera de las IES en asuntos tales como: la democratización de la educación, la vinculación con el campo laboral y la responsabilidad hacia el sistema social.

b) Perspectiva economicista: fundamentada en los trabajos de Michael Gibbons y Judith Sutz, que consideran la posibilidad de traducir la universidad en una empresa de conocimiento.

c) Perspectiva social: radicada en autores como Carlos Tunnermann y Hebe Vessuri, quienes atribuyen a la universidad un papel protagónico en el plano social y que lleva a suponer una visión utópica de la pertinencia.

Para Malagón, sería posible la construcción de una modalidad integrativa capaz de articular los contextos locales y globales. Sin embargo; la pertinencia social de las universidades públicas continúa focalizada en el grado de satisfacción que generan las actividades, los bienes y los servicios universitarios sobre los diversos sectores sociales, incluyendo la comunidad interna. La vinculación del trabajo universitario con el estudio y solución de problemáticas sociales poco ha sido tomada en cuenta. Sólo en mejores condiciones de pertinencia social la universidad pública podrá emerger de su aislamiento y brindar mayor fundamento a sus tareas académicas y científicas en una dimensión histórica (Tunnermann, 2004).

De esta forma se plantean las premisas de una nueva ética global en las Instituciones de Educación Superior que traten de revertir los efectos de la exclusión y los conflictos, mediante la promoción de valores y actitudes que proporcionen mayor solidaridad, respeto y tolerancia y como consecuencia un mejor desarrollo y concepción del proyecto social en el presente y a futuro.

Conclusión

La puesta en marcha de esta propuesta de vinculación del arte y sociedad a través de la *interdisciplina* nos obliga y acerca más a la investigación en la ruta de la pertinencia social basada en los enfoques didáctico y psicopedagógicos contemporáneos; ha sido una de las mejores experiencias académicas que se han constatado hasta la fecha, que si bien es cierto ha enfrentado problemas de operación y la resistencia de algunos docentes, ha permitido corroborar que es una de las posibilidades más viables y factibles para interesar y desarrollar competencias en los alumnos en los procesos de la investigación, el desarrollo artístico, las nuevas formas de profesionalización del arte y la solución de problemas al enfrentarse a un mundo real.

Se ha notado que los jóvenes que han participado en esta experiencia, son alumnos notablemente más

participativos los que han trabajado con esta metodología, son creativos, innovadores; conscientes y responsables de sus procesos de aprendizaje, han sido conscientes que no sólo han aprendido conocimientos, sino que este conocimiento es útil y puede ser aplicado en la solución de problemas de su interés o de su vida diaria, sobre todo aplicar el conocimiento adquirido a ***algo*** real.

Con el proyecto los alumnos adquieren el hábito del esfuerzo, buscan por sí mismos los caminos, los instrumentos y continúan con la tarea fuera de la escuela, se encuentran entusiasmados con las posibilidades de conocer a través de una acción más autónoma. Los productos obtenidos como resultado del proceso de desarrollo del proyecto colaborativo han sido valiosos tanto en su contenido como en su aplicación en la resolución de problemas. Se considera, que esta es una de las herramientas más valiosas, que permitirá alcanzar todas aquellas premisas que marca nuestro modelo educativo hacia una innovación educativa, pero sobre todo nuestro compromiso como docentes con todos aquellos jóvenes que se enfrentarán a los retos profesionales, laborales, políticos y sociales de un mundo globalizado.

Referencias

Bravo, M. T. (2005). El cambio ambiental de las instituciones de educación superior: avances y retos. En: La profesionalización de los educadores ambientales hacia el desarrollo humano sustentable (E. S. López, M. T. Bravo, É. J. González, Coord.). Serie Memorias, Colección Biblioteca de la Educación Superior. México: ANUIES.

-Malagón, L. A. (2003). La pertinencia en la educación superior. Elementos para su comprensión. México: Revista de la Educación Superior, ANUIES.

Pineda C. D., Sánchez V. L., Travieso B., Ana Cecilia., Valencia C. R., Vázquez H. L., Rodriguez W. C. (2013). Teocelo y su compromiso con la sustentabilidad. Bases de un modelo entre sociedad gobierno y universidad México: Gobierno del Estado, Municipio de Teocelo y la Universidad Veracruzana.

Pimienta J. (2005). Metodología Constructivista -Guía para la planeación docente- Argentina: Prentice Hall.

Tudesco, J. (2002). Educar en la sociedad del conocimiento. México: Fondo de Cultura Económica.

Tunnermann, C. (1997). Aproximación histórica a la universidad y su problemática actual. Santa Fe de Bogotá: Colombia.

Tunnermann (2004). ¿Qué tipo de Universidad es pertinente para la construcción de una globalización alternativa desde América Latina. Costa Rica: ILAEDES.

Tunnermann, C. (2006). Internacionalización y transnacionalización de la educación superior; algunas reflexiones, Nicaragua: Perfiles Educativos, Vol. XXVIII.

Pagina WEB

Eizaguirre, M. & Zabala, N. (2006). *Investigación-acción participativa (IAP)*, Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Universidad del País Vasco. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y

Cooperación Internacional. Consulta realizada el 24 de junio de 2015 en: http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/132

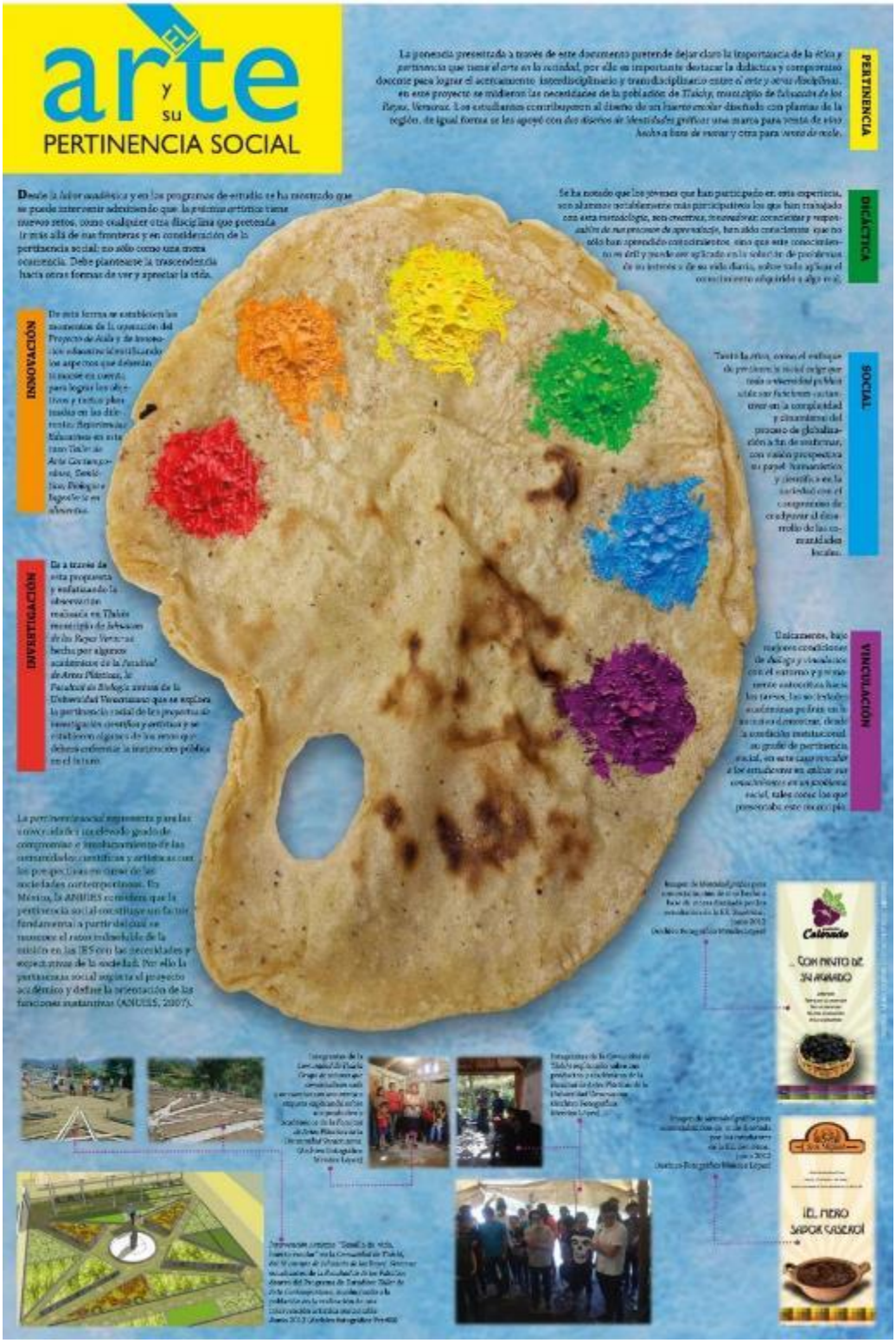
Petrilli R. A. Javier y J. Cuauhtémoc Méndez López Reporte publicado en: http://www.innovacesal.org/innova_public/archivos/publica/area01_tema04/231/archivos/redIC_AAD_interdisc_01_2013.pdf

Agradecimientos

A los estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas por su entusiasmo, actitud y disposición al haber participado en los proyectos que brevemente se han descrito y que forman parte de las Experiencias Educativas que han cursado: Taller de Arte Contemporáneo, Proyectos de las Artes Visuales y Semiótica impartidas por los autores de este documento y que se describen e ilustran como ejemplo. Taller de Arte Contemporáneo: Marco Polo Garro Reyes, Ana Esther Suarez, Francisco Javier Pérez Velásquez, Irving Gonzales Ruiz de Proyectos de las Artes Visuales: Sully Amairany Pérez López, Karla Nallely Salazar Rosales, José Alberto Aguilar Mayorga, Miguel Vega Carrera, Andrea Martínez Marroquín y Jonathan Escobedo Gamas de Semiótica: Cecilia Moreno Ruiz, Dennis Guadalupe Santos Rossete, Enrique Salmerón Gutiérrez Rodolfo,Erick Alejandro Rosete Sánchez, Flor Athala GarcíaTrujillo, Indira Gabriela Cerón Gómez, Itzel Ocampo Varela, Karen Itzel Ramírez Rivera, Katya Yelitza Herrera Rodríguez, Pedro Daniel Martínez Cardoso y Víctor Hugo Avalos García.

Semblanza

Dr. José Cuauhtémoc Méndez López, cuenta con el grado de Doctor en Ciencias y Artes Para el Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Information Design por la Universidad de las Américas Puebla – UDLAP – Lic. en Arquitectura por la Universidad Veracruzana. Ha cursado diplomados y un sinnúmero de cursos relacionados con la disciplina y la educación. Maestro de Tiempo Completo en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana desde 1995. Por otra parte ha participado a nivel local, nacional e internacionalmente en exposiciones colectivas así como en encuentros de arte y foros académicos, como artista - diseñador, jurado, organizador, ponente y en mesas de trabajo, de igual forma ha publicado temas relacionado con la *Web-Disgn, Educación, Sustentabilidad* y *Diseño, Innovación Educativa, Way Finding,* entre otros. Facilitador del Proyecto Aula, Actualmente es Responsable del Cuerpo Académico Arte y Transdisciplina CA-UV-385, Ex-becario CONACyT, Exbecario PROMEP y Perfil deseable PRODEP.
Contacto: jomendez@uv.mx

Mtro. Ángel Javier Petrilli Rincón, cuenta con el grado de Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación por la Universidad Veracruzana. Licenciado en Artes Visuales y Licenciado en Educación Artística por la Universidad Veracruzana, realizó Dos Especialidades en Ceramic Engineering, Institutos de Investigación en Japón. Ha cursado diplomados y un sinnúmero de cursos relacionados con la disciplina y la educación. Maestro de Tiempo Completo en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana desde 1978 y Director de 1988 a 1996, por otra parte ha participado a nivel local, nacional e internacionalmente en exposiciones tanto individuales como colectivas así como en encuentros de arte y foros académicos, como artista plástico, jurado, organizador, ponente y en mesas de trabajo. Facilitador del Proyecto Aula, Actualmente es Integrante de la Red de Innovación educativa en la Comunidad de Educación Superior en América Latina REDIC, Ex -becario CONACyT,. integrante del Cuerpo Académico Arte y Transdisciplina UV CA-385. Perfil deseable PRODEP

Anexo: Cartel de ponencia.