

Curso – taller: Escritura Expandida y Exploración Performática

Sinopsis

El *Curso-taller: Escritura Expandida y Exploración Performática*, se compone de dos partes. Primeramente, se inicia con la exploración performativa para la reflexión de “el disciplinamiento de los cuerpos” con el objetivo de generar un pensamiento crítico-transversal que cuestione la jerarquía hegemónica. Luego de esto, se aborda la escritura expandida con el fin de demostrar que pueden existir otras maneras de escritura en cualquier práctica artística y diseñística en la academia. Con lo cual, el curso-taller se plantea mediante la modalidad híbrida, permitiendo la participación de la comunidad del CIDEA de manera sincrónica y presencial; dentro de las actividades planteadas, se toman en cuenta la integración entre ambas modalidades mediante colectividad y cooperación de los integrantes.

A raíz de estas actividades, se encuentra como principal aprendizaje que las imposiciones de la academia no deben de condicionar los procesos artísticos y de diseño.

Descripción

En relación con la modalidad híbrida del curso-taller, los gestores especializados organizaron la estructura de las actividades considerando las posibilidades espaciales de las personas participantes y de manera sincrónica, dispusieron del equipo y espacio necesario para emitir la transmisión de las actividades presenciales a las personas participantes de forma sincrónica. El taller se compuso de dos tiempos importantes, primeramente, se explicó la naturaleza de la actividad performática, para luego continuar con la segunda parte en relación con la escritura expandida, en donde se brindó el espacio necesario para poder realizar los ejercicios prácticos planteados.

El objetivo principal que comparten ambas actividades fue generar en los participantes un cuestionamiento crítico de los roles impuestos por la jerarquía hegemónica, en este caso la academia. Por esto las actividades prácticas que se desarrollaron, fueron fundamentales para que los estudiantes y académicos del CIDEA visualizaran otro tipo de soluciones desligadas de las imposiciones académicas, para implementarlas en su quehacer artístico y de diseño.

A través de la presencialidad esta actividad permitió el trabajo colaborativo en las exploraciones performáticas, formando un círculo para poner a prueba las expresiones corporales de los participantes y su respuesta ante las órdenes de un superior, en este caso, de los gestores especializados del taller. Esto con el fin de reflexionar acerca de cómo desde el inconsciente los sujetos actúan conforme al disciplinamiento preestablecido; paralelamente, los participantes por medio sincrónico debían registrar los sucesos de la escena a modo de bitácora para poder reflexionar en torno a la misma premisa. Durante la segunda parte del taller, tanto los participantes en modalidad presencial como en la sincrónica, escribieron palabras claves de la primera actividad para cuestionarse nuevamente las imposiciones de la academia mediante el juego de la escritura expandida, la cual a través de variaciones de sintaxis, lo coloquial y libertades creativas permitieron la intervinieran el texto escrito para incentivar la reflexión de las imposiciones académicas de forma vinculada a la investigación creación.

<p>Pasos del Taller</p>	<p>Exploración performática:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve explicación acerca del objetivo de la actividad. • Invitación a la incorporación al espacio para iniciar con la actividad performática. • Indicaciones a los participantes en modalidad sincrónica. • Exploración performática corporal. • Breve conclusión de la actividad. <p>Exploración con la escultura expandida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve explicación acerca de naturaleza de la actividad. • Inicio de la primera parte de la actividad: jugar con el registro. • Tiempo creativo. • Inicio de la segunda parte de la actividad: jugar con el soporte. • Tiempo creativo. • Espacio participativo para compartir las experiencias del curso-taller. • Conclusión y reflexión acerca de la actividad.
<p>Participantes</p>	<p>La actividad fue dirigida por los académicos: Dra. Adriana Raggi, Lcda. María Sánchez Estudiantes y Mrto. Rubén Cerillo García de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dra. Alejandra Cano Bermúdez y Mag. Diego Romero Bonilla de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.</p> <p>El grupo de participantes fue compuesto por estudiantes, funcionarios y académicos de la facultad CIDE, Universidad Nacional.</p>
<p>Lugar de encuentro</p>	<p>Centro para las Artes (CPA) de la Universidad Nacional.</p>
<p>Resultados</p>	<p>Como resultados se obtuvieron las experiencias compartidas por parte de los estudiantes y académicos, donde compartieron que ambas actividades les generaron un mayor pensamiento crítico acerca de la investigación-creación permitiéndoles un cuestionamiento los lineamientos académicos para poder desligarse de ello y aplicar actividades como las presentadas en el curso-taller a sus propios procesos creativos. Además, el trabajo en equipos enriqueció el desenvolvimiento creativo y crítico de una parte de los participantes, donde el juego expandió las dinámicas libres proporcionadas por la escritura expandida al espacio físico del taller, y a su vez, generar para los espectadores-participantes en modalidad sincrónica pensamientos relacionados con romper las reglas de jerarquía, reflexionar sobre la conexión-desconexión para crear redes y entretejidos mediante formas flexibles de escritura. Además, esta modalidad, permite un acceso más abierto a todo tipo de público a las actividades del CIDEA, aprovechando los recursos físicos y virtuales.</p> <p>Finalmente, por la naturaleza del curso-taller, esta ficha no incluye productos, puesto que este mismo se centró en la experiencia <i>In situ</i>, y que no puede ser sustituido por una traducción de los hechos presenciales.</p>

Curso – taller: Diálogos entre pares exploratorios

Sinopsis

Se desarrolló una actividad con el fin de integrar conceptos de la investigación. Para esto los estudiantes fueron resolviendo ciertos conceptos como: el inicio de captación de datos, como usarlos para el desarrollo de esta misma propuesta y reflexionar sobre el resultado. Se les solicitó a los estudiantes que realizaran un mapa que contempla espacios académicos como de su vida cotidiana, el ejercicio se delimitó en el CIDE, en Universidad Nacional. Su principal enfoque es entender qué la investigación artística, puede ser dinámica y está inmersa en nuestro día a día. Su importancia abarca múltiples espacios y no solo en el salón de clases.

Descripción

La intención es promover la investigación artística, considerando valores cualitativos y cuantitativos e incluyendo temas desde la subjetividad y emocionalidad. Uno de los objetivos es generar cercanía con sus conceptos y que su desarrollo puede ser un proceso dinámico que implementamos en los momentos menos esperados. La actividad que se realizó tiene una característica lúdica, lo cual permite a los participantes tener una mayor libertad creativa y sentirse en un espacio seguro de aprendizaje. Permite el diálogo, el desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión sobre el proceso que se llevó a cabo. En cuanto al lugar, los participantes estaban en toda la zona cercana donde se ejecutó el taller en espacios no convencionales desde rincones del edificio o en el espacio exterior de este mismo.

Pasos del taller

- Se les solicitó con antelación a los participantes un croquis de cómo perciben el espacio, como son los recorridos y sus experiencias en la trayectoria en el CIDE.
- Después se explicó qué podían implementar sus vivencias (con el apoyo del croquis) y como lo pueden vincular con el proceso de crear una investigación.
- Luego se formaron en grupos para el desarrollo de la actividad con materiales como lana, marcadores, goma y papel periódico. Para la resolución del ejercicio cada grupo tenía que resolver y discutir cómo iban a organizar la información y cuales criterios iban a implementar.
- Después cada grupo expone el desarrollo de su mapa colectivo y los criterios que ven relevante en cuanto los recorridos físicos simultáneamente con las experiencias de formular una investigación.

<p>Participantes</p>	<p>La actividad se desarrolló por Dra. Adriana Raggi y Lcda. María Sánchez junto al equipo de Nodos Activos Alexia Mata Campos, Jorge Bonilla Rojas, Pamela Jiménez Jiménez , Jessica Gao, Luis Esteban López Rojas, Valeria Jiménez Castillo, Annette Miralles Canales, Leonardo Madrigal Vega, Ana Rodríguez, Diego Martínez, Marián Casanova, Wilfredo Alexis Bustamante Rodríguez, Camille Marie Arroyo Del Río, Amy Martínez Urbina, Nicole Vega Azofeifa, Daniela Esquivel, Adriana Sánchez Mesén, Abigail Solís Ramírez, María Paula Espinoza Rojas, José Pablo Sánchez, Claudia Rojas Vindas, Jimena Arias Rivera, Karla Sofia Madrigal Rodríguez, Leyli Magnin, Silvia Soto Blanco, Leonardo Ruiz Vargas, Nadia Cristina Rodríguez Pereira, Daniela Liseth Vega Porra, Juan Diego Navarro, Manuel Antonio Fernández Vargas, José David Chinchilla Navarro, Hilary Romero Salazar, Sharon Núñez Segura, Nora Lidia Guillen, Amanda Alfaro Segura, Elías Obando Rivera, Jesús Daniel Mejía Fonseca, Sebastián Vargas Segura, Paula González Vargas, Nicole Hernández, Kristel Sibaja, Keilyn Vivas, Laura Alfaro.</p>
<p>Lugar de encuentro</p>	<p>Se llevó a cabo en la parte exterior y sus alrededores del edificio Complejo para la Innovación de los Aprendizajes, las Artes y la Recreación, en la Universidad Nacional de Costa Rica.</p>
<p>Resultados</p>	<p>Despertar un interés en la creación para investigación artística, con el fin de crear espacios para conversar y la difusión de los hallazgos que logran. Que existen varias metodologías que impulsan la parte creativa e intuitiva. Esto también se puede implementar en el ámbito académico. El propósito de estimular el pensamiento crítico con las diferentes maneras de poder resolver un problema desde diferentes enfoques, con el fin de propulsar la innovación.</p>

Producto 1

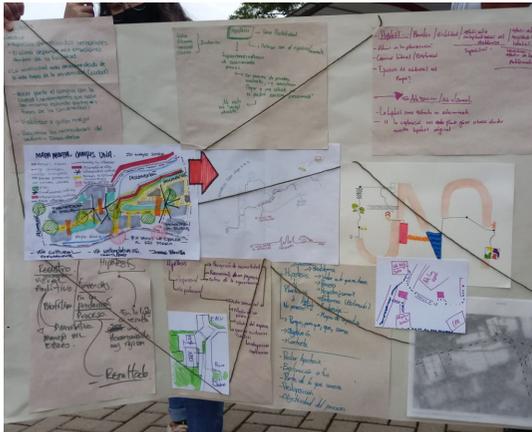

Según el grupo número 1, explicaron que lo importante no solo son los espacios físicos, sino también los espacios sensitivos y emocionales, dando espacio a la subjetividad en la parte artística y asimismo a las personas involucradas retroalimentando sus diferentes perspectivas que pudieron exponer en un espacio de diálogo como este. Además, que lo conectaron justificando el hecho que todos somos parte de una misma cosa, indicaron el hecho de la falta de la identidad de la Escuela.

Aportaron que se puede motivar a los estudiantes a hacer investigación, con el fin de impulsar el desarrollo de diferentes metodologías fuera de la validación académica o científica. Mencionaron también que, en la investigación artística, tiene un valor agregado por la creación de un producto artístico que se relaciona con la intención que se plasma en la técnica, ya sea una pintura, fotografía, entre otros.

El grupo habló de que se sienten más cómodos creando una investigación en espacios menos convencionales por ejemplo espacios verdes que le generan tranquilidad en comparación al salón de clases que explican que les genera sueño o menos interés. Lo cual indica que en su experiencia han tenido un mejor rendimiento en lugares no convencionales, ya que pueden tomarse el tiempo para experimentar o crear hipótesis como lo refleja su mapa. En este mismo tiene el uso de letras en diferentes tamaños y orientaciones, con el uso de colores cálidos tanto como fríos vinculados por una ruta hecha de lana con la intención de crear conexiones en varios puntos. El uso de dibujos, igual jugando con el tamaño que comparten parte importante del mensaje de los distintos aspectos.

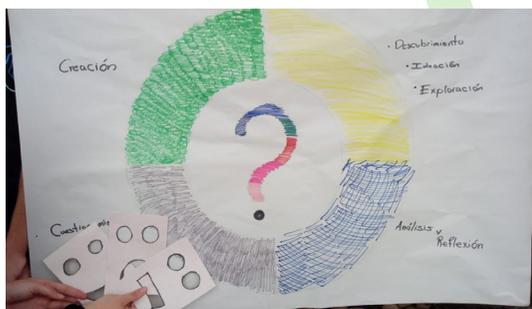
Producto 2

El grupo número 2, explica que la hipótesis de la investigación puede ser una posibilidad en relación del espacio o del momento que se realiza, ya sea en los conocimientos previos a nivel académico o en el contexto diario. Exponen que lo que destaca de la investigación artística es que no son los procesos como en la matemática que hay una conclusión ya establecida (resultado exacto), sino que es un proceso paulatino, y que no hay una verdad absoluta, existen muchas formas para resolver un problema. Desarrollan la idea de que la creación de las hipótesis en las carreras prácticas como las de arte ayudan a generar un estímulo en un fin exploratorio que va ayudando al proceso y guían un camino a seguir. Se contemplan los conocimientos, los prejuicios y como se llegan en esas conclusiones de cómo las visiones personales pueden influir y cómo estos mismo se puede implementar en un área profesional de manera correcta.

Unieron los croquis que ya habían hecho de manera individual, con sus percepciones de manera muy subjetiva. Los cuales entre cada uno son muy distintos en cuanto el uso de color e información plasmada. Luego se unen por medio de la lana con la parte de la hipótesis de la investigación que fueron desarrollando durante la actividad.

Producto 3

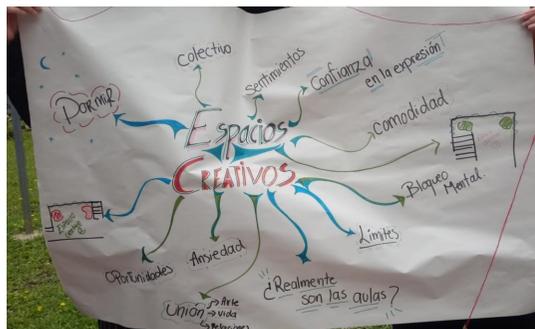

Según el grupo número 3 se plantean la pregunta: ¿Si el análisis científico o las hipótesis funcionan de manera efectiva en el campo de la comunicación visual? Como respuesta a esas inquietudes desarrollaron un gráfico, el cuál definieron la hipótesis que es cíclica. Justifican que un proceso en diferentes fases, la primera que buscan integrar las emociones y sensibilidad los cuales son el descubrimiento, la ideación o exploración. Después la parte del análisis y reflexión, y luego el cuestionamiento que requiere revisar progreso de este mismo, para la conclusión que es la creación que aplica todos los conocimientos previos aplicados.

Mencionan qué es un proceso en su experiencia que pueden sentirse felices, satisfechos o insatisfechos, de igual manera que trabaja paralelamente con los ciclos de esta misma. En el espacio físico explican que algunos espacios en el recorrido son estímulos iniciando por la zona de agrarias, que se percibe como un laberinto con una sensación hipnotizante, y pasar por lugares importantes como el río o el edificio nuevo.

Se hizo en forma de un círculo con diferentes fases, en cuanto los colores utilizados el amarillo representa la parte de descubrimiento la inspiración y la emoción, el análisis y reflexión en color azul, el color gris del cuestionamiento y después el verde como creación. Las caras que usaron para expresar cómo se puede sentir los procesos de la investigación como felices, tristes o neutros que iban expresando según la emoción por etapa.

Producto 4

El grupo número 4 comienza su planteamiento con diferentes preguntas, la cual surgió ¿cuáles son los espacios creativos? Con apoyo del croquis anteriormente realizado se dieron cuenta que a pesar de que son de diferentes carreras comparten un mismo espacio, el cual es el pasillo del tercer piso del edificio nuevo.

Los espacios creativos en los que se sienten seguros para expresar sus ideas y pensamientos, sin tener miedo a ser juzgados, hablar de sus sentimientos, usualmente son colectivos e incluso sirven para descansar. Mientras en los espacios de aulas tradicionales transmiten miedo para expresar ideas por miedo a ser juzgados, ansiedad, que son limitantes además que no parece un espacio para desarrollar el área artística, que es un edificio gris sin identidad.

La lana que utilizaron rodea a los integrantes del grupo representando la conexión, además integraron su espacio creativo de manera de croquis, hablan de conceptos de conformidad e inconformidad de los espacios creativos y no creativos.

Producto 5

El grupo número 5 plantea que cada uno de los espacios es un proceso para el desarrollo y la reflexión, también cómo condicionamos los espacios o los espacios son condicionados para la creación de una investigación. Expresan que no solo deben limitarse en espacios académicos para la formulación y exploración de esta misma.

Consideraron que después de la pandemia los espacios se redujeron, con el fin para la convivencia, los horarios para poder usarlos y ya no se podía usar de la misma manera que antes. Con esto pensaron en cómo se puede revalorizar los espacios para compartir experiencias y conocimientos. Además, la idea de generar un espacio uso exclusivo para técnicas (juego de luces, proyecciones en el caso de escenografía), para implementar como parte de la investigación cuál funciona mejor con la intención. Se emplean en diferentes secciones las cuales son las necesidades, los valores de investigación y la hipótesis, vinculado por un tejido amarillo.

Producto 6

El grupo número 6, explicó que los espacios donde más recurrían eran en las bancas para el proceso de la investigación, sin embargo, en el contexto de pandemia, este se convirtió en el hogar de cada uno, y con la condicionante que ya no era un proceso creativo colectivo.

El proceso de la hipótesis implica el método, el proceso al que recurrimos e influye el ambiente que nos envuelve. Es un proceso para alimentar nuestros resultados y explorar nuevas soluciones. Con la característica de que el proceso creativo es más pragmático y que se nutre con el prueba y error. Analizaron los croquis y luego lo unieron, después con el hilo rojo fueron uniendo los lugares más recurrentes donde se reúnen.

Producto 7

Según el grupo número 7, indicaron con una conversación de los croquis y cómo cada uno compartió sus puntos de vista. Luego hablaron de la analogía que la investigación es parecida a los recorridos que hacemos diariamente, un camino puede guiarte de manera segura, o nos podemos perder el proceso, pero llegar a un lugar diferente, al que no esperábamos. Para la creación de. Los croquis hablan desde sus experiencias y sus diferentes caminos o atajos, también cómo esos sentimientos los fueron relacionando con el color. Se hizo una especie de collage con todos los croquis y los vincularon en el papel.