

Imaginarios: V Coloquio de Aproximaciones Interpretativas Multidisciplinares en el Arte y la Cultura

*Ximena Gómez Goyzueta*¹

El confinamiento por la pandemia es un hecho, pero no como estancamiento de la vida. Ha sido, en algunos casos, una oportunidad para poner a prueba nuestras necesidades y capacidades de comunicación fructífera y afectiva para compartir y difundir el trabajo académico; de la misma manera, ha permitido ir más allá de este entorno y, en sentido pleno, universalizar la comunicación extendiéndola a las diversas audiencias que ahora mismo habitan la virtualidad. Así lo pudimos constatar con la V Edición del Coloquio Aproximaciones Interpretativas Multidisciplinares en el Arte y la Cultura, que realizó el Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura con su sede en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (DIAAC-UAA), los días 22 y 23 del octubre pasado. Esta vez, el coloquio se llevó a cabo de manera virtual y se proyectó a través de la página de Facebook del

¹ Contacto: ximena.gomez@edu.uaa.mx

Centro de las Artes y la Cultura (CAyC) de la UAA.² Como su nombre lo indica, se conformó con una pequeña congregación de participantes durante dos días con tres mesas de diálogo y una conferencia magistral cada día. Tuvo un alcance relevante en nuestro territorio y más allá de estas tierras, pues afortunadamente hubo participación de académicos y académicas como el Dr. David Gutiérrez Castañeda de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia; la Dra. Sarahí Lay Trigo, posdoctorante del DIAC, con sede en la Universidad de Guadalajara y cuya participación fue realizada en su estancia posdoctoral en la University of California, Santa Cruz, y el Dr. Vicente de Jesús Fernández Mora, junto con el Dr. Walter Federico Gadea Aiello, de la Universidad de Huelva, España.

La inauguración acaeció con la presencia y las palabras de la decana, la Mtra. Ana Luisa Topete Ceballos, del secretario de Investigación y Posgrado del CAyC, el Dr. Armando Andrade Zamarripa, y de la que escribe estas letras, organizadora del coloquio y representante institucional del DIAC en la UAA. La apertura fue sencilla y entrañable. La Mtra. Ana Luisa Topete habló de la relevancia de la multidisciplinaria como punto de encuentro entre estudiosas y estudiosos de diversos espacios artísticos, académicos y culturales. El Dr. Armando Andrade habló del diálogo que afloraría desde las múltiples perspectivas convocadas en la virtualidad. Se habló, también, de cómo hemos intentado subsanar la ausencia del contacto físico con este encuentro, y muchos otros tantos que se realizan en estos tiempos, como una necesidad vital y de sobrevivencia que ha acompañado desde siempre la historia de la humanidad. Así lo constata, por ejemplo, Sergio Pérez Cortés en su libro *La travesía de la escritura. De la cultura oral a la cultura escrita*, con las siguientes palabras, que fueron citadas en la inauguración, a propósito de la carta antigua:

Los seres humanos soportan mal la soledad. No siempre lo perciben, porque mantienen incesantes contactos físicos y verbales en los cuales expresan sus valores, sus afectos, sus rechazos y sus fobias. Pero llega a suceder que la distancia los separa. En este caso, imposibilitados para mirarse frente a frente,

2 Las y los interesados pueden ver el coloquio en la página de Facebook del Centro de las Artes y la Cultura de la UAA: <<https://www.facebook.com/CAyC.UAA>>. Asimismo, se realizará la publicación científica de las ponencias y las conferencias a manera de capítulos de libro en una compilación para el 2020, igual que se ha hecho con los trabajos de las ediciones pasadas de este coloquio.

deben encontrar la forma de transmitir sus pensamientos a distancia (Pérez, 2006, p. 209).

Es parte de nuestros impulsos esenciales el estar en constante búsqueda de interlocuciones y de intercambios de ideas sobre modos de ver, interactuar, interpretar y recrear el mundo en que vivimos a través de nuestras sensibilidades. Las estudiosas y los estudiosos, en este coloquio, nos pronunciamos en favor de los momentos de interacción dialógica que este tipo de encuentros permiten para, desde allí, generar posibilidades e imaginarios de arte, cultura y conocimiento siempre buscando mejorar nuestras condiciones de vida.

El coloquio reunió trabajos tanto de estudiantes como de académicas y académicos de los posgrados del CAyC y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA y de otras Universidades de dentro y fuera del país. Unas y otras tuvimos oportunidad de exponer nuestras investigaciones más recientes, las cuales se desarrollan normalmente a partir de proyectos con metodologías cualitativas de investigación básica o aplicada, los cuales en ocasiones desarrollan procesos etnográficos y contribuyen a la generación de conocimiento o a la resolución de alguna problemática de carácter social.³ Las perspectivas de análisis se manifestaron desde las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Las y los participantes de conferencias y mesas hablamos sobre las artes vivas como el teatro y la danza, sobre la música y sus relaciones con la cultura y la educación, sobre la literatura y sus posibilidades de sanación o de registrar la historia de una cultura y sobre la importancia del registro de la historia de la lengua.

La conferencia magistral «Ejercicios del cuidado: prácticas artísticas y dispositivos para la vulnerabilidad» de David Gutiérrez Castañeda dio comienzo a este diálogo. La singular y necesaria propuesta de David Gutiérrez se sustenta en un grupo de investigación que se reúne en la ENES Morelia (UNAM) en torno al Seminario de Estudios del Performance y las Artes Vivas, el cual dirige este investigador. David Gutiérrez habló de sus investigaciones sobre el concepto de prácticas del cuidado desde sus implicaciones éticas, su problematización y su puesta en acción a partir de estéticas teatrales en contextos comunitarios en

3 Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera y define a la investigación o a la ciencia aplicada y a la básica en estos términos: «Tácitamente, se acepta que hay esas dos clases de ciencia, la aplicada y la básica, una cuyos resultados sirven para resolver problemas definidos, que casi siempre son el estímulo que desencadenó el proceso de investigación, y otra que produce información que nos hace conocer un fenómeno pero que no tiene aplicación práctica inmediata» (Pérez, 2001, p. 369).

crisis, las cuales intentan generar una consciencia del ser colectivo y responsable de sí y de su entorno, y de cómo todo ello se crea en el momento del acontecimiento teatral y las consecuencias que provoca para la vida comunitaria. Con base en ejemplos provenientes de México y de otros países de Latinoamérica y Europa, habló de la forma en que estas propuestas estéticas son el dispositivo para reflexionar sobre la relevancia de la vida de los distintos seres que habitamos la Tierra y de cómo nos necesitamos mutuamente.

A esta conferencia le siguió la mesa «Estudios semióticos y semánticos de la música». La primera exposición fue de Nadia Berenice Sánchez Herrera, quien habló de «Signos en la danza *jazz* y sus significados: algunos ejemplos». Nadia Sánchez presentó una ramificación de los orígenes de la danza *jazz* y las variantes que han ido surgiendo dependiendo de los contextos histórico-culturales, así como una propuesta de codificación de los sistemas de signos que pueden establecerse para algunas de estas formas de la danza *jazz*. Rosa Gabriela Gómez Martínez presentó «*Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí*. La significación y los efectos del canto materno a los niños pequeños», trabajo en el que Rosa Gabriela Martínez expuso sus últimos avances de tesis doctoral en relación con entrevistas desde la etnografía semántica de James Spradley (1979), las cuales realizó a madres sobre su experiencia durante el embarazo a partir de elegir y ejecutar canciones a sus hijos con la intención de establecer un primer vínculo profundo y afectivo.

En un cruce interdisciplinar desde la semiótica y la neurociencia, a propósito de la psicología de la música, Susana Carvajal Vaca y Juan Pablo Correa presentaron su ponencia «Peirce y los códigos psicológicos del significado emocional de la música». La exposición trató de explicar cómo a partir de investigaciones sobre la relación entre la música y las emociones como factor evolutivo del cerebro humano lograron encontrar puntos en común desde las perspectivas mencionadas con el objetivo de proponer un modelo de explicación para esta relación frente al modelo de códigos del significado emocional de la música en sociedades occidentales de Patrik Juslin (2013).

Puntos de vista críticos y reflexivos sobre prácticas sociales en los escenarios musicales del *jazz* y el *heavy metal* mexicano, al igual que en la enseñanza musical como forma de vida, fueron temas de la siguiente mesa: «Estudios históricos, filosóficos y sociológicos desde el pensamiento crítico». Tomó la palabra Eduardo Plazola Meza, estudiante del DIAC, para hablar de «La “putacera”. El caso del Mexxxxicore Death Fest 2019», reunión de metaleros que fue analiza-

da en su modo de ser desde la antropología y la sociología del arte. El expositor describió las características que dieron (y suelen dar) identidad a los asistentes, bandas y público, por ejemplo, vestimentas, maquillajes, gestualidades del rostro y el cuerpo, expresiones o modos de hablar compartidos, dinámicas de interacción social en el baile, entre bandas y público, etcétera. En seguida, Hirepan Solorio Farfán dio voz a la memoria histórica a través del registro de testimonios de músicos instruidos en contextos de internados en México para adquirir preparación musical. El tejido de esta investigación expuso de manera crítica desde una perspectiva foucaultiana los modos de ser y de pensar de un grupo de músicos formados en el siglo xx con la disciplina propia de maestros tanto en el ámbito musical como en el de la catequesis, y las consecuencias que ello ha traído para la vida de estas personas. Para finalizar esta mesa, Vicente de Jesús Fernández Mora y Walter Federido Gadea Aiello hicieron una interesante colaboración crítica sobre las críticas (¿reprimendas?) al jazz que, en su momento, hizo el filósofo alemán Teodoro Adorno (1936), y que se basaban principalmente en una idea elitista de la «gran música», frente a fenómenos musicales y vanguardias de carácter popular que, por ello, decía Adorno, eran fácilmente asimilables como productos sujetos a la oferta y la demanda del mercado dirigido a las masas.

La última mesa de ese día versó sobre la literatura como mecanismo de reconstrucción de la memoria histórica y personal ante hechos traumáticos como la guerra y el exilio, al igual que sus posibilidades de ser generadora de prácticas de sanación para personas en situaciones de enfermedad. Biallio Grillo presentó «Mirada de niña, mirada de exilio: la guerra civil de *Cerezas*», revisión hermenéutica de la novela *Cerezas* (2008), cuya voz narrativa se desdobra entre el recuerdo de la infancia y el presente de una mujer adulta. Su autora, Aurora Correa, fue una escritora española exiliada en México por causa de la guerra civil de su país en 1936. Correa fue una de las llamadas «niñas de Morelia»: grupo de niños y niñas que, con el apoyo del Gobierno de Lázaro Cárdenas, solidario con la República española, llegaron huyendo de la guerra fascista de Francisco Franco en barco a Veracruz y fueron trasladadas y trasladados a Morelia, donde vivieron buena parte de su infancia. La mesa terminó con la ponencia de Diego Andrés Reyes Rojas «Literatura y salud: una propuesta de intervención en el proceso de salud/enfermedad/atención (s/e/a) a través de la literatura y la escritura creativa». La ponencia revisó los protocolos de sanidad de la OMS para las personas enfermas, en general, e hizo una propuesta de li-

teratura aplicada sobre cómo a través de prácticas de lectura y escritura literaria sobre ciertos temas se puede contribuir a la sanación de personas mediante dinámicas grupales con metodologías bien específicas.

Al final del día, tuvimos el gusto de que se presentara la reunión de ensayos de crítica literaria *Desde los márgenes a la centralidad. Escritoras en la Historia Literaria de América Central*, libro editado por la UAA y compilado por Consuelo Meza y Magda Zavala. La presentación fue por demás emotiva y festiva, pues se reunieron casi todas las autoras, cerca de ocho mujeres, a presentar este libro signifiante de casi diez años de encuentros, pláticas y trabajo arduo que pone de relieve la importancia de divulgar las letras de escritoras, desde sus visiones de vida, sus violencias y sus afectos. La amena presentación fue hecha por Marcela Zárate, quien enfatizó la mirada femenina y feminista de estas autoras en relación con el contexto latinoamericano de las violencias de género. Tras ella, cada autora otorgó unas palabras sobre su respectivo ensayo. El libro está disponible ya para cualquier lector en la librería de la UAA.

La primera mesa del día siguiente dio voz a trabajos sobre teatros comunitarios, de participación y danza contemporánea. Said Soberanes Benítez habló de su proceso doctoral en relación con las prácticas de cuidado desde la perspectiva en que las trató David Gutiérrez en la conferencia magistral, con base en el teatro y su estética como dispositivos de entrecruzamientos personales y comunitarios, con la ponencia «Performatividades del cuidado: Análisis microscópico de declaraciones públicas de cinco agrupaciones de teatro con función social (2016-2020)». La danza contemporánea en diálogo crítico en favor de una visión descolonizadora del cuerpo frente a formas restrictivas y deterministas de su ejecución en Occidente dio tema a la ponencia de Francisco Javier Ponce Orozco, quien leyó la ponencia «Danza contemporánea y pensamiento decolonial. Una propuesta hacia otros modos de “habitar-ser” cuerpo». Se planteó la necesidad de la danza contemporánea de no admitir más la noción dualista del ser «cuerpo/mente», porque ha sido desbordada y resulta más que insuficiente para la diversidad de cuerpos e identidades que actualmente se manifiestan estética, social y políticamente, particularmente en Latinoamérica. Ana Margarita Castillo Rodríguez fue la siguiente en tomar la palabra para compartir su investigación desde la mirada de los estudios culturales sobre la Red Mexicana de Teatro Espontáneo y Playback, a la cual ella pertenece. Presentó una ponencia titulada «Teatros de participación: aproximaciones a una delimitación categorial desde la praxis en México». Estos tipos de teatro

conforman la mencionada red y suponen una diversidad de modos de convivencia comunitaria a partir de teatralidades que implican posicionamientos estéticos y políticos en sus reflexiones y en sus prácticas. Todo ello ha sido estudiado por Ana Castillo desde la investigación etnográfica de la antropología cultural en una primera fase de su proyecto.

Sarahí Lay Trigo nos alegró también con su conferencia magistral «Danzar mis raíces. (*Dancing homeland roots*)», en la cual relató su experiencia etnográfica como posdoctorante con su investigación sobre la danza regional como detonante convivencial y de identidad en comunidades de origen o ascendencia mexicana en Santa Cruz, California. Su interpretación del trabajo etnográfico hecho sobre los lazos que estrecharon estas personas entre sí y con sus raíces a partir de la danza se sustenta en la teoría filosófica de Peter Sloterdijk acerca de la «isla antropógena» (2003), que significa, en este caso, cómo «la danza puede ser comprendida como un espacio de protección aislante y sociocultural, donde los seres que danzan experimentan un profundo sentimiento de pertenencia», en palabras de la conferencista. Así también, la conferencia estuvo acompañada de un pequeño video-documental de autoría de la propia Sarahí Lay con el que es posible percibir la experiencia vivencial de la propia investigadora con esta «isla danzante».

Se presentó, en continuo, la mesa de «Estudios lingüísticos y literarios». Quien escribe esta reseña presentó la primera exposición, que versó sobre los ocho ensayos «*Letras de la Nueva España* de Alfonso Reyes: entre la historia literaria y la retórica». A partir de identificar que estos ensayos que conforman una pequeña historia de la literatura novohispana (1942) no han sido estudiados a profundidad, se propone su lectura como un discurso histórico construido entre la subjetividad de su enunciante y la constatación de los documentos presentados junto con sus contextos socioculturales. El sustento teórico-metodológico y de interpretación parte de la propia teoría literaria de Reyes, recopilada en *El deslinde* (1944) y de las reflexiones de Roland Barthes en *El susurro del lenguaje* (1984) sobre la muerte del autor y sobre la historia como discurso. María de Lourdes Martínez Barrientos presentó «Tentativa de diálogo. Parte I», con la que propuso un trabajo colaborativo y en diálogo desde la enseñanza del francés en relación con una investigación desde la lingüística cognitiva como dispositivo para cruces lingüístico-culturales. Blanca Sanz Martín habló sobre los resultados obtenidos hasta ahora de su investigación «El español virreinal. Análisis comparativo entre el español de Aguascalien-

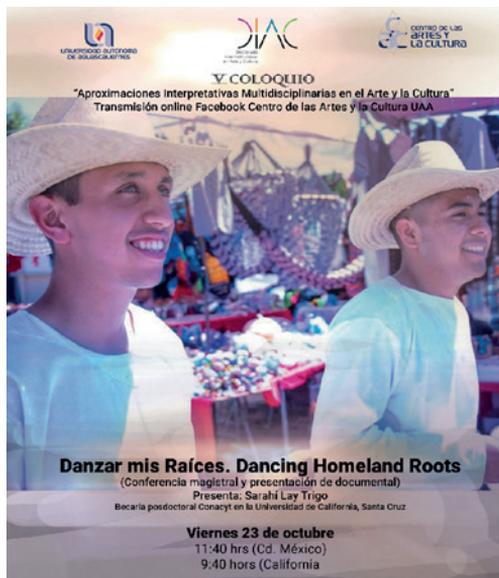

Imagen de presentación de la conferencia magistral de Sarahi Lay.

tes y el del Altiplano Central y el Golfo de México», que exhibió un cuidadoso trabajo filológico de recopilación de documentos virreinales de carácter legal y epistolar, en los que se pueden observar las particularidades del español de esta zona con base en la identificación y el análisis filológico de los registros de oralidad. La conclusión es que, al no haber hasta ahora investigaciones sobre las características del español del Altiplano Central y el Golfo de México de la época virreinal, se puede decir que las indagaciones y el análisis presentados muestran hallazgos nuevos.

La última mesa del coloquio fue por demás relevante, pues se presentaron dos trabajos sobre la importancia de la educación musical en el momento actual del contexto mexicano en relación con otros territorios. Miriam Ortiz Cortés habló de «Educación musical intencional: movilizaciones semióticas en el proceso de E-A de la dirección orquestal» y expuso un modelo sistemático de enseñanza-aprendizaje propuesto por Susana Carvajal Vaca, que puede ser fundamental en el proceso del aprendizaje de la dirección de orquesta, y que subsana muchas de las carencias de modalidades anteriores, cuya base yacía, principalmente, en la figura de autoridad del maestro. «La formación de los profesionales de la música en el siglo XXI desde la perspectiva del profesorado

del instrumento musical. Un enfoque internacional», de Raúl Wenceslao Capistrán Gracia, fue la última ponencia que se escuchó en el coloquio. Capistrán habló del vacío que hay ahora mismo en los planes de estudio de las carreras universitarias de música en relación con la profesionalización y las necesidades del ámbito laboral para el mundo contemporáneo. La discusión que se generó puso énfasis en el urgente trabajo etnográfico que se precisa para extraer del ámbito docente propuestas de perfil profesional que comiencen a actuar en estos vacíos, y que seguramente existen, pero que no se han difundido aún.

La pandemia nos ha dejado claras dos situaciones ineludibles: el confinamiento que ha sido necesario en la medida de las posibilidades de cada quien para evitar el contacto físico y, ante ello, la necesidad de seguir comunicadas y comunicados usando, más que nunca, los espacios virtuales. Esta modificación de nuestras vidas ha sido tan profunda que, si bien es necesario que al volver a la cotidianidad retomemos el contacto físico y humano, lo que en buena medida nos hace demasiado humanos, no podemos hacerlo tal cual en el pasado. Si algo nos ha permitido esta situación lamentable de peligrosidad de la salud de todas y todos es imaginar y recrear otras maneras posibles no solo de buscarnos y encontrarnos nuevamente en nuestro ámbito académico, también nos ha permitido reconocer que estas otras maneras deben ser más incluyentes y abiertas, pues hemos podido extender la exposición de nuestro quehacer, sin duda uno de los fundamentales para el desarrollo social, hacia todas aquellas personas que estén interesadas en el arte y la cultura. Tenemos que lograr, pues, que se interesen y piensen en lo que proponemos, pues sin todas y todos, quienes sean, nuestras palabras y nuestros imaginarios no tendrían sentido alguno para una vida mejor, que es lo que intentamos proponer en esta V Edición del Coloquio Aproximaciones Interpretativas Multidisciplinarias en el Arte y la Cultura, 2020.

Bibliografía:

- Pérez Cortés, Sergio. *La travesía de la escritura. De la cultura oral a la cultura escrita*. Ciudad de México, Taurus, 2006.
- Pérez Tamayo, Ruy. «Ciencia básica y ciencia aplicada». *SciELO*, vol. 4, núm. 4, 2001, pp. 368-372.
- Sloterdijk, Peter. *Esferas III. Burbujas, Microesferología*. Madrid, Siruela, 2006.

