

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DEL HÁBITAT

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**EL ARTE CONTEMPORÁNEO COMO
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA EL
DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO**

PRESENTA: CRISTINA ALEJANDRO DÍAZ

DIRECTOR DE TESIS: JAIME JAVIER LOREDO ZAMARRON

**SINODALES: JOSÉ ANTONIO MOTILLA CHÁVEZ, JUAN CARLOS AGUILAR
AGUILAR**

ESPECIALIDAD EN CIENCIAS DEL HÁBITAT

ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 21 DE OCTUBRE DE 2024

ÍNDICE

01. INTRODUCCIÓN

01.1 Planteamiento del problema	p. 3
01.2 Estado de la cuestión	p. 5
01.3 Pregunta de investigación	p. 10
01.4 Objetivos	p. 11
01.5 Marco conceptual	p. 11
01.6 Marco metodológico	p. 15

02. DIAGNÓSTICO

02.1 Detección del problema o necesidad	p. 16
02.1.1 Análisis del contexto	p. 17
02.1.2 Análisis del sujeto receptor o usuario	p. 18
02.1.3 Análisis del objeto	p. 19
02.1.4 Análisis de casos similares	p. 20
02.1.5 Análisis e interpretación del problema	p. 22
02.2 Detección de los actores involucrados	
02.2.1 Museos de arte contemporáneo de San Luis Potosí	p. 23
02.2.2 Artistas	
02.2.2.1 Artistas que producen desde el feminismo	p. 25
02.2.2.2 Artistas cuyo discurso se centra en la problemática de la violencia y el narcotráfico	p. 26
02.2.2.3 Artistas que han abordado las problemáticas relacionadas con el medio ambiente y territorio	p. 28

03. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

03.1 Desarrollo del proyecto	p. 29
03.2 Statement	p. 29
03.3 Planteamiento de las estrategias	p. 30
03.4 Propuesta curatorial	p. 33
03.5 Propuesta museográfica	p. 36

04. CONCLUSIONES .....

p. 49

REFERENCIAS .....

p. 51

Título: El arte contemporáneo como herramienta pedagógica para el desarrollo de pensamiento crítico

Palabras clave: arte contemporáneo, pensamiento crítico, educación artística, estrategias pedagógicas

01 INTRODUCCIÓN

01.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el presente proyecto, proponemos que el arte contemporáneo y sus estrategias de producción, abordadas desde una perspectiva pedagógica, puedan ser una herramienta capaz de ayudar a la construcción de pensamiento crítico en la población de San Luis Potosí.

Esta construcción de Pensamiento Crítico resulta ser un problema complejo ya que involucra una serie de factores que van desde los niveles más básicos de educación, en donde, por diversas causas, el sistema educativo nacional se encuentra en una crisis tanto de rendimiento escolar como de deserción, así como de sus valores y objetivos en la coyuntura social actual. “Hemos perdido la escuela” dice Ángel Díaz Barriga.

El momento histórico en el que vivimos es uno que se caracteriza, entre otras cosas, por un sistema económico que, a través de la sobresaturación de publicidad y creación de nuevas tendencias, nos orilla hacia el hiperconsumismo, a estar todo el tiempo enfocados en consumir lo que está de moda, ya sea en artículos como ropa, comida, tecnología; o en cultura, música, películas, entretenimiento.

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad se enfrenta al grave problema de la dificultad para construir pensamiento crítico, ya que el sistema fomenta el consumo y desecho inmediato de productos y mercancías, es decir, en su mayoría, la experiencia vital se torna efímera o como sostiene Bauman, en una experiencia líquida.

Es así que, entonces, la escuela, uno de los principales lugares en donde se debería construir el pensamiento crítico, cada vez se preocupa menos por fomentar el pensamiento divergente y la creatividad, y se enfoca más en intentar adaptar a los estudiantes al modelo laboral y al ideal de éxito en la vida, que mejor se ajustan para la conveniencia del sistema económico y político.

En el ámbito artístico, la denominada industria cultural, adopta estas mismas tendencias hacia priorizar lo superficial, lo que sea “instagrameable” y no exija mucho al espectador, para así motivar el consumo del entretenimiento como única opción de ocio; provocando, entre otras consecuencias, “la banalización de la cultura, el empobrecimiento de las ideas y la amnesia histórica.” Bajo este contexto, es muy fácil que “perdamos lo que nos hace humanos: la capacidad de pensar y crear” (Rodríguez, S. 2017).

El museo es uno de los agentes centrales en el ámbito del arte contemporáneo. Es una institución que como lo sostiene Paul B. Preciado, se enfoca en la construcción de sentido, es decir, juega un papel fundamental en la producción, circulación y recepción del arte contemporáneo. De esta manera, el papel de los museos es crucial no sólo en la construcción de la trayectoria de los artistas y diversos agentes involucrados en el fenómeno, sino en las representaciones que los públicos construyen sobre el arte actual.

Uno de los problemas asociados con esto, es que existe la idea generalizada de que el arte contemporáneo es un ámbito restringido a especialistas o por lo menos a personas con cierto grado de iniciación en este tipo de fenómenos, lo que evita que amplios sectores de la sociedad se acerquen a dichos espacios.

Ante este panorama, y a partir del estudio de las posibilidades críticas del arte contemporáneo como instrumento para transformar la realidad, el presente proyecto plantea una serie de estrategias que tienen como objetivo desarrollar habilidades de pensamiento crítico entre el público que asiste a los museos por medio de estrategias didácticas que les permitan comprender los fenómenos artísticos del arte contemporáneo desde una perspectiva compleja.

Por dimensión crítica del arte contemporáneo, entendemos aquellos abordajes que nos invitan a ser creativos, a imaginar nuevas formas de vivir, a construir comunidad y reconocer identidades; así como el que planta de cara la inconformidad con las situaciones sociales injustas, la violencia, la intolerancia, y se dispone a actuar para incidir en la realidad y transformarla.

Para lograr lo anterior, recurrimos a la dimensión educativa del museo, ya que bajo el actual paradigma del arte y de la función social del museo tal como lo entienden instituciones como la UNESCO y la OCDE, este tipo de espacios no deben limitarse a la mera exposición de obras para contemplar, sino que, para la formación

de públicos, necesitan de un programa que incluya actividades, charlas y talleres para acercar a la población a los contenidos del museo.

En este espacio es posible diseñar estrategias artísticas que tengan un enfoque pedagógico y crítico, mediante la concientización, la participación social y el activismo; que puedan ser implementadas en los museos, para satisfacer la necesidad educativa y motivar el pensamiento crítico en la población.

01.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Para hablar de arte contemporáneo, es importante comenzar señalando que este es un tema sobre el cual no existe un consenso absoluto en torno a preguntas como ¿qué es el arte? o ¿para qué sirve el arte? Sin embargo, autores como Boris Groys, 2017, Julianne Rebentisch, 2018; McKenzie Wark, 2018; Claire Bishop, 2016, Luis Camnitzer, 2018; han intentado responder a estas interrogantes, proponiendo diversas teorías que se han manifestado en distintas corrientes artísticas.

En cuanto a la temporalidad del arte contemporáneo, los historiadores del arte suelen ubicar su surgimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Este evento y la crisis global que desencadenó provocaron que las vanguardias artísticas expresaran intenciones críticas, tanto hacia la academia como institución definitoria del arte, como hacia las formas y estilos artísticos predominantes en la época. En este contexto, el objetivo de estas corrientes artísticas estaba dirigido hacia la generación de ruptura (Fajardo, 2014).

El modo de práctica artística y axiológica del arte contemporáneo, como explica Natalie Heinich (2017), se distancia de los paradigmas previos del arte clásico, que buscaban la belleza a través de la imitación de la naturaleza, donde el artista era considerado un genio y solo las obras expuestas en el Salón eran consideradas importantes. Además, el enfoque contemporáneo difiere también de las convenciones de estilo del arte moderno, ya que los artistas modernos continúan empleando materiales y técnicas tradicionales en su práctica, como la pintura, aunque el enfoque de su producción se orienta hacia la ruptura con los cánones y formas establecidas de la tradición clásica.

Entonces, los asuntos de preocupación artística en el arte contemporáneo han dado un gran giro desde la búsqueda de la belleza y la mimesis de la naturaleza;

hacia la representación de la realidad a partir de reflexiones profundas, en especial en torno a realidades crudas en lo político y lo social. (Tala, 2014)

Bajo este contexto, Boris Groys y Julianne Rebentisch tienen una posición clara respecto al objetivo que debería perseguir el arte contemporáneo. Groys plantea que en la producción artística contemporánea existen únicamente dos senderos: el de la mercancía y el de lo político. Por lo último, no se refiere a una afiliación con algún partido político, sino a la dimensión que el arte puede adquirir al involucrarse en el activismo, convirtiéndose así en un espacio y medio de protesta social (Groys, 2016).

En el caso de Rebentisch, haciendo eco del pensamiento de Groys, sostiene que ser contemporáneo no implica simplemente existir en la misma temporalidad, sino que ser un buen contemporáneo implica principalmente introducir ciertas discontinuidades en el continuum del tiempo cronológico. Según este enfoque, el presente y el pasado deben ser relacionados de manera que el presente adquiera un sentido, específicamente el sentido de una evolución histórica (2017).

McKenzie Wark y Claire Bishop también abordan las posibilidades del arte para impulsar la acción colectiva y transformar la realidad. En su obra *La playa bajo la calle*, Wark examina los intereses y objetivos de los artistas de la Internacional Situacionista, un colectivo que se dedicaba activamente a construir ciudades, entornos para desarrollar nuevas pasiones (2018).

Uno de los pensadores analizados en este libro es Asger Jorn, quien sostiene que el arte pertenece a la infraestructura de la sociedad, no a la supraestructura; es decir, que el arte es acción, no mera contemplación (p. 95, 2018). Bishop también se refiere al arte como una forma de acción, abogando por un arte que interactúe con la realidad y que dé pasos, aunque sean pequeños, para reparar el tejido social (2016).

En cuanto al ámbito educativo, aunque los términos educación y pedagogía, suelen ser homologados, hay algunas características que los diferencian como disciplinas. La educación se refiere a la enseñanza o acción de instruir conocimientos en una persona o un grupo; mientras que la pedagogía involucra la investigación de los procesos de aprendizaje y el estudio y diseño de estos métodos.

La educación y la pedagogía en el campo del arte son parte de las escuelas, las instituciones y organizaciones culturales, así como de los espacios independientes de educación informal; que buscan la creación y transmisión de conocimiento artístico. Sin embargo, la diferencia entre ambas se hace presente al considerar que

las propuestas educativas que suelen ser empleadas en los espacios de educación formal, como lo son las escuelas, están orientados solamente hacia la educación del arte, en otras palabras, hacia transmitir los conocimientos y conceptos artísticos a los grupos de alumnos.

En cuanto a la pedagogía del arte, es decir, al estudio de las formas y los procesos en que se produce el conocimiento artístico, encontramos que son más frecuentes en los espacios de educación informal, así como en las propuestas de los artistas que se preguntan cómo hacer que el arte pueda también ser un método de aprendizaje y de generación de conocimiento.

Existen organizaciones e instituciones internacionales que respaldan y consideran fundamental el impacto positivo de las artes en la educación, entre ellas están UNICEF, Save The Children, la OCDE y la UNESCO; y así, también es cada vez más común que este enfoque se aplique en las organizaciones culturales de nivel local en diferentes países. Estas entidades, reconocen que el conocimiento artístico permite, entre otras cosas, el desarrollo cognitivo, de la imaginación, la creatividad, las facultades analíticas y el sentido de comunidad (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Chile 2019).

En el manual *Caja de Herramientas para la Educación Artística*, a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en Chile; se describen varias características del arte que resultan enriquecedoras en el campo educativo.

Se menciona, por ejemplo, que la educación artística de calidad debe ser transformadora, lo cual significa que debe desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo: “el objeto no es el centro, es el medio para transmitir y expresar ideas, provocar pensamientos y experiencias transformadoras”. (2019)

También menciona la cualidad específica del arte contemporáneo para ir más allá de la intervención del espacio público o de su utilización para reflexionar, sino que actúa sobre la realidad para generar cambios y de esta forma resulta capaz de crear nuevas posibilidades. En lo colectivo representa un medio para identificarnos con otras personas y reconocernos también como parte de una comunidad y como seres humanos que habitan un mundo en constante evolución y conflicto.

En México, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otras instituciones encargadas de la educación artística en el país, han reconocido también la importancia de la educación

artística y trabajan en materia para crear materiales escolares que estén orientados a mejorar su calidad desde los niveles de educación básica.

Por otra parte, artistas como Luis Camnitzer, quien también es pedagogo, considera el arte como una “forma de pensar” y nos dice que la escuela hoy en día utiliza la educación como una “forma de entrenar.” Ante esto, se posiciona afirmando que la escuela debería formar ciudadanos que sean capaces de pensar críticamente, es decir, de cuestionar y de utilizar su pensamiento de forma creativa, e indica que ese es también el objetivo que persigue el arte.

En 1973, después de ser despedido de la Universidad en donde trabajaba, Joseph Beuys junto con Heinrich Böll, fundaron la Universidad Libre Internacional, bajo la premisa de Beuys “todo hombre es un artista”, buscaron transformar la enseñanza en un acto de creatividad artística. Beuys consideraba que el arte es una experiencia vital, por lo que la universidad que fundó se trató de una accesible para todos, centrada en la creación y orientada a potenciar las capacidades creativas de cada persona.

La obra de Beuys se basa en una visión de compromiso social y político que va más allá de una concepción convencional de la belleza, enfocada en la técnica y la imitación. Su objetivo es provocar en los espectadores y creadores de arte una reflexión sobre su identidad como seres sociales y naturales. (Benavides, 2017)

Respecto al campo del pensamiento crítico, Alejandro Herrera, en un texto retrospectivo que data de 2008 acerca del pensamiento crítico y su enseñanza en México, menciona que el término pensamiento crítico, ha sido un tema de estudio y discusión desde el siglo pasado. En México, los inicios de estas discusiones pueden rastrearse hasta 1997, aunque a nivel internacional data de mucho antes, fue en 1948 cuando por primera vez se empleó el término “Critical Thinking” en el título de un libro, escrito por Max Black.

A pesar de que existen muchas diferentes teorías en este campo y de que no hay un consenso general aceptado para definir el concepto de pensamiento crítico; las teorías más relevantes convergen en ciertos enfoques, entre los cuales están la lógica informal, la teoría de la argumentación y las habilidades del pensamiento. (Herrera, A. 2008)

Ante esto, Herrera menciona que cada uno puede decidir cuál enfoque tomar, e indica que solo Richard Paul, Matthew Lipman y Sharon Bailin, han desarrollado materiales educativos para su aplicación en programas escolares.

Para el caso de México, menciona los esfuerzos que considera más relevantes en este campo por parte de investigadores y autores en el ámbito nacional; entre los cuales destaca la contribución de Ariel Campirán en la Universidad Veracruzana, con el “método COL” (Comprensión Ordenada del Lenguaje), el cual, hasta 2008, se seguía empleando en dicha institución y sus esfuerzos orientados hacia el pensamiento crítico y creativo.

También menciona el programa del Taller de Análisis de Argumentos, elaborado por Gabriela Guevara, Alicia Pazos y David Gaytán, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros.

Para terminar con la retrospectiva y como conclusión, Herrera se muestra optimista en cuanto al futuro de los esfuerzos de enseñanza de pensamiento crítico en México, pues considera que hay mucho material e instrumentos que se están desarrollando en diferentes puntos del país que se han ganado el reconocimiento de las instituciones educativas.

Actualmente, la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) incluye en sus objetivos de educación, el pensamiento crítico como uno de sus ejes transversales, ya que, de acuerdo con los propósitos de la educación del siglo XXI, intenta:

“Conseguir que las y los mexicanos que egresen de la educación obligatoria sean ciudadanos libres, participativos, responsables e informados; capaces de ejercer y defender sus derechos; que participen activamente en la vida social, económica y política de nuestro país. Es decir, personas que tengan motivación y capacidad para lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno natural y social, así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive acelerados cambios (SEP, 2020).”

Como se mencionó anteriormente, el arte se ha ido transformando a través de la historia, así mismo, los museos también han tenido una evolución en respuesta a los cambios en el arte y en la sociedad, esto se ve reflejado al considerar que, en épocas anteriores, los museos habían funcionado como espacios destinados a la conservación y exposición de obras de arte, en donde el espectador tiene un rol pasivo de observación y contemplación.

Sin embargo, cada vez es mayor el consenso por parte de los especialistas en museografía y los responsables de estos espacios, en que debe haber un cambio dirigido hacia la exploración, la experimentación creativa, el diálogo y la comunicación

con los asistentes al museo, así como un acercamiento por parte de la institución hacia las personas, para posibilitar su involucramiento intelectual, físico y emocional. (Orozco, 2005)

Es por esto que hoy en día la mayoría de los museos cuentan con un departamento orientado al campo educativo, que frecuentemente se centra en la oferta de actividades de aprendizaje para el público, ya sea en forma de talleres, recorridos guiados por el museo, pláticas, conferencias, entre otras.

Como lo menciona Pérez Ruíz, el tipo de museo en el que el individuo es el sujeto central y no la colección de piezas de arte como objetos; es el tipo de museo al cual le interesa conocer a su público para que con las herramientas y la información necesaria sean capaces de acercarse a los códigos para entender a los artistas y creadores. En estos museos se entiende que las obras de arte expuestas son solo el medio para entender el pasado, el presente y el futuro (Pérez-Ruiz, M. 1998).

Un ejemplo de esto es el departamento de educación del Museo Nacional Reina Sofía, que se establece como “un espacio de aprendizaje y desaprendizaje que busca generar experiencias de conocimiento crítico en torno a cuestiones relevantes del presente, estableciendo vínculos estables entre el museo y sus públicos” (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, s. f.).

01.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que son pertinentes para construir pensamiento crítico a través del arte contemporáneo?

Ilustración 1. Temas de Investigación, esquema de autoría propia.

01.4 OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar habilidades de pensamiento crítico entre el público que asiste a los museos por medio de estrategias didácticas que les permitan comprender los fenómenos artísticos del arte contemporáneo desde una perspectiva compleja.

Objetivos específicos

- Identificar el estado del arte contemporáneo y establecer su potencial para incidir en la coyuntura social actual
- Indagar sobre diversas estrategias y abordajes para la construcción de pensamiento crítico
- Analizar los abordajes y perspectivas estéticas y discursivas de los artistas contemporáneos cuyo ámbito de producción y circulación de su obra se centra en la ciudad de San Luis Potosí
- Planear una serie de estrategias en las que se fomente la construcción de pensamiento crítico a través del arte contemporáneo

01.5 MARCO CONCEPTUAL

En el presente proyecto, abordamos nuestro estudio desde una perspectiva interdisciplinaria, integrando algunas de las teorías e investigaciones contemporáneas del arte más recientes, en conjunto con enfoques pedagógicos actuales. Además, consideramos las propuestas metodológicas orientadas a la construcción del pensamiento crítico y analizamos el papel de los museos en la época contemporánea.

En la actualidad, tal como indica Boris Groys, podemos identificar dos caminos en la producción artística contemporánea. Por un lado, está el mercado del arte, donde las obras se venden por miles de dólares y suelen exhibirse en galerías, muchas veces de carácter exclusivo y en eventos como ferias de arte, los cuales no son accesibles para todos.

Por otra parte, existen artistas que dedican su práctica a la creación con un discurso político. Esto no implica que tengan intenciones proselitistas, sino que abordan temas relacionados con la coyuntura social en la que se encuentran inmersos. Mediante diversas estrategias artísticas, estos creadores no solo realizan una crítica social, sino que también buscan posicionarse frente a los temas que preocupan a la sociedad, con el objetivo de motivar acciones encaminadas hacia la transformación de la realidad.

Así como los autores contemporáneos mencionados anteriormente lo señalan, consideramos que el camino pertinente para el arte en la actualidad tiene que ver con estos dos puntos: presentar discusiones que nos acerquen a nuestra realidad y permitan que el reflejo que vemos sea un punto de partida para el cuestionamiento y el despertar de la sumisión e indiferencia.

El arte contemporáneo en su dimensión crítica se posiciona ante las circunstancias de nuestra época, los elementos que presenta son relevantes de discutir justo en el momento en que se crea y se expone, no está fuera de nuestro contexto social, sino que constituye una forma de representación que cuestiona y reflexiona acerca de este.

En este sentido, es importante lo que señala Luis Camnitzer al considerar que arte y educación no se deben separar, Camnitzer considera que actualmente, el arte es dejado de lado en los sistemas educativos, debido al prejuicio de que el arte es meramente un medio expresivo emocional, que no representa un conocimiento como el de las materias cuantificables; sin embargo, se manifiesta en contra de esta idea, y recalca que el objetivo en común de ambos es el formar ciudadanos que tengan la capacidad de pensar de forma crítica y creativa.

El pensamiento crítico se refiere a esta capacidad que tenemos de cuestionar al mundo y también a nosotros mismos. Para pensar de manera crítica tenemos que poder plantear preguntas, buscar información de diferentes fuentes y puntos de vista, debatir, dialogar, tener un pensamiento abierto, llegar a conclusiones propias y proponer ideas.

Karl Jaspers, planteó tres situaciones origen del pensamiento filosófico, el cual es similar al pensamiento crítico en el sentido de que los filósofos se plantean preguntas acerca de la vida y el mundo e intentan responderlas a través de la observación y la teorización al respecto.

- El asombro

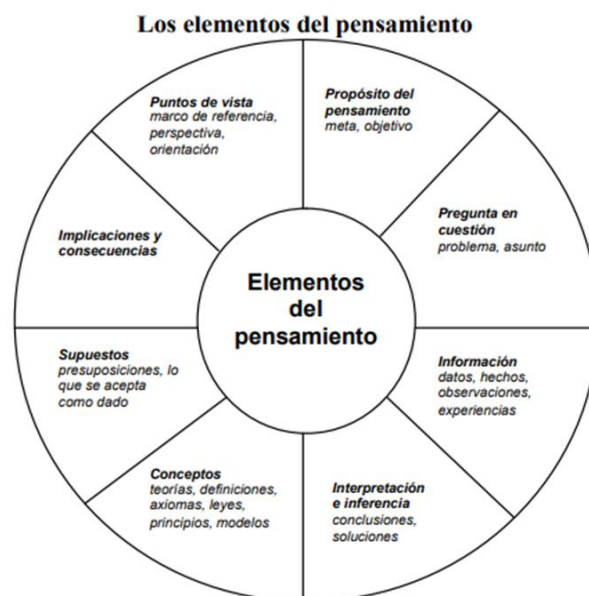
- La duda
- La situación límite

Estas tres situaciones motivan, en primera instancia, que haya una pregunta que llama la atención del sujeto, a la cual intentará dar una respuesta, según los medios intelectuales y materiales que posea, lo cual puede devenir en un criterio propio, es decir, pensamiento crítico.

Richard Paul y Linda Elder, en 2003, publicaron por primera vez la “Miniguía para el pensamiento crítico”, texto en el cual señalan que la mayor parte de nuestros pensamientos cotidianos, son arbitrarios, distorsionados, desinformados o prejuiciados; esto resulta en un problema considerando que construimos nuestra vida y tomamos decisiones de todo tipo a partir de estos pensamientos de “mala calidad”.

El pensamiento crítico es definido en esta miniguía como “ese modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.” (2003)

Algunas de las ventajas que se mencionan consecuencia de ejercer el pensamiento de manera crítica, son que podemos formular preguntas importantes, evaluar e interpretar información de manera más efectiva, llegar a nuestras propias conclusiones a partir de criterios y estándares que identificamos como relevantes para nuestro ser, pensar con mente abierta y comunicarnos efectivamente.

Ilustración 2. Elementos del Pensamiento (Miniguía para el Pensamiento Crítico, Richard Paul y Linda Elder, 2003)

Paulo Freire, es uno de los primeros y más destacados exponentes de la pedagogía crítica, su trabajo ha tenido impacto en la pedagogía alrededor del mundo hasta la actualidad. Entre sus aportaciones, encontramos la del diálogo horizontal y la teoría de la concientización; en ambas, la orientación de la pedagogía se encuentra hacia la liberación de los sujetos oprimidos y su reconocimiento como agentes de cambio de la transformación social; para esto es de suma importancia el desarrollo del pensamiento crítico, la colectividad y la comunidad para lograr este fin.

En la teoría de concientización de Paulo Freire, se indican dos situaciones que forman parte del proceso de aprendizaje o de liberación, la primera es la identificación del sujeto en el mundo, es decir, que identifique el papel que juega en el contexto social y las opresiones a las que se encuentra sujeto y quién podría beneficiarse de esa opresión. En segundo lugar, entender cuál es el lugar que ocupa en el mundo, como parte del proceso de su liberación y de la de los demás; al tomar conciencia de esto, entiende que juega un papel que puede influir en la realidad y modificarla (Chesney, L. 2008).

Es así que el diálogo, para Freire, es un aspecto fundamental para lograr la liberación de los oprimidos. Postula que el diálogo supone acción, no sólo escucha, y entiende la educación como un proceso interrelacional en contra del sujeto universal; es decir, que tanto alumnos como docentes tienen palabra en el proceso de aprendizaje, en lugar de ser un espacio vertical en donde se “depositan” conocimientos, se convierte en una esfera de diálogo horizontal, en la que todas y todos pueden aportar desde sus propias experiencias y realidades. (Manuel, E. 2021)

Estas experiencias de diálogo horizontal y concientización pueden desarrollarse no solo en las aulas escolares, sino también en los museos, debido a que, como se mencionó anteriormente, en la actualidad los museos ya no son espacios para la mera exhibición pasiva de obras, sino que buscan la integración de la dimensión pedagógica y educativa del arte en sus programas de formación de públicos, por lo tanto, esto los convierte en espacios propicios para fomentar el diálogo y la reflexión crítica entre los visitantes.

01.6 MARCO METODOLÓGICO

La primera fase del proyecto consistió en una investigación teórica dentro de las disciplinas con las que trabajamos: el arte contemporáneo, las propuestas pedagógicas del arte y el pensamiento crítico. Para ello, llevamos a cabo la consulta de diversas fuentes bibliográficas de autores relevantes en cada ámbito.

Posteriormente, procedimos a la recolección de datos estadísticos sobre los museos de arte contemporáneo tanto a nivel nacional como local. Además, revisamos propuestas similares a las del presente proyecto que se han implementado en otros espacios, e identificamos los fenómenos más influyentes en el contexto social actual de la ciudad de San Luis Potosí.

En la etapa siguiente, realizamos una investigación exhaustiva y revisión de obras de arte y trabajos de artistas contemporáneos pertinentes para los objetivos del proyecto. Esto incluyó la identificación de propuestas artísticas que se alinean con el enfoque crítico del arte contemporáneo y que pueden fomentar la construcción del pensamiento crítico.

A partir de este análisis nos dimos a la tarea de plantear tres piezas o actividades, que permiten la formación de pensamiento crítico entre los usuarios de los museos, las cuales situamos en el contexto que nos compete por lo que adecuamos sus formas y procesos para que funcionen como estrategias pedagógicas y sean significativas para el contexto social de San Luis Potosí. Además, se ofrece una propuesta de segmentación de las piezas con el fin de adecuarlas a diversos públicos.

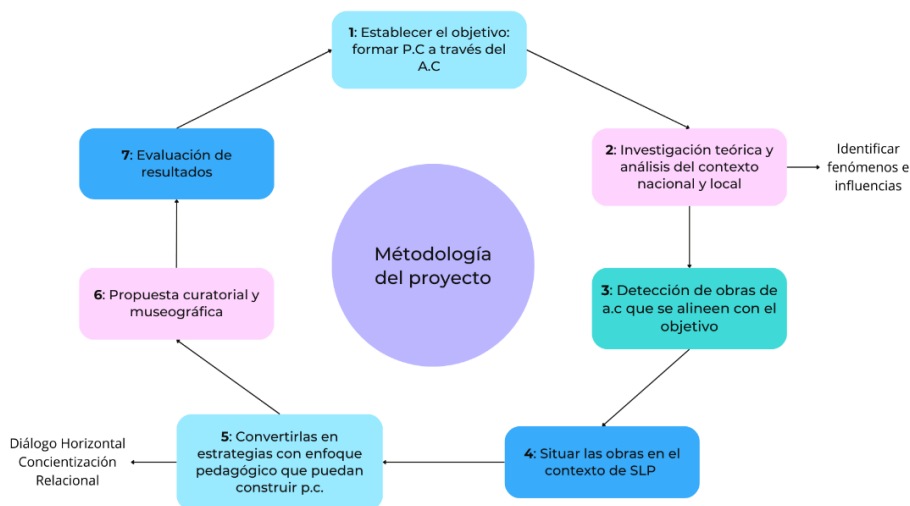

Ilustración 3. Metodología del Proyecto, esquema de autoría propia

02. DIAGNÓSTICO

02.1 Detección del problema o necesidad

Las problemáticas sociales que enfrentamos como sociedad con frecuencia son normalizadas, lo que resulta en que una gran parte de la población no las considere pertinentes o se muestre indiferente ante ellas. Al asumir que las cosas deben ser así y que no pueden cambiarse, adoptamos la percepción de vivir en un “mundo cerrado”, en lugar de reconocer los límites que nos oprimen y que estos pueden ser transformados (Freire, 1994).

El fenómeno que describe esta situación de conformidad ante la opresión se conoce como “alienación”, un concepto estudiado y utilizado por diversos autores, entre los más destacados y al que se adjudica su origen es Karl Marx en sus *Manuscritos de 1844* (Forero, 2021). Este término se emplea para describir a individuos que no se involucran, preocupan o comprometen con el mundo que les rodea, ya que se perciben como ajenos a él. No se asumen como parte oprimida del sistema y, en muchas ocasiones, acceden a esta opresión, aunque no siempre de manera consciente.

En el panorama contemporáneo, autores como Fernando Castro Flores (2022) y Sergio Rodríguez Blanco (2017), señalan que la mayor parte de la sociedad, perteneciente a la clase trabajadora, está cada vez más inmovilizada, paralizada y sumisa ante un sistema en el cual solo hay tiempo para trabajar y descansar, independientemente de su nivel económico.

Sin embargo, este descanso es relativo, ya que durante este tiempo nos vemos obligados a emplear nuestros recursos en consumir una variedad de bienes y servicios que sentimos necesarios, debido a que estamos bombardeados de publicidad e información las 24 horas del día, siete días a la semana. Ante esto, Castro Flores indica que nos hemos convertido en habitantes inofensivos, y que elegimos hacer lo que se nos dice que hagamos. (2022)

Supongamos entonces que uno de los lugares donde podemos poner en práctica la habilidad de pensar críticamente es la escuela. Sin embargo, como indica David Harvey (1998), este espacio se convierte cada vez más en un medio para ajustar a los estudiantes a las necesidades del sistema, no al revés; es decir, la escuela ha devenido en institución que se aboca a reproducir las condiciones

establecidas por el modelo económico, en este caso de corte neoliberal, por lo que imposibilita la construcción de pensamiento crítico. Aunado a esto, y para nuestra mala fortuna, el sistema educativo en México enfrenta una profunda crisis en su estructura.

Cada vez es más evidente que el papel de las escuelas se ha encaminado hacia convertirse en un espacio de “reclusión”, donde la memorización de conceptos para aprobar exámenes con preguntas cerradas, la lectura de los libros de texto y el cumplimiento de un plan de estudios son las únicas opciones de aprendizaje para los estudiantes (Díaz, 2020).

Por otro lado, la cultura también tiene su propia industria, que nos satura constantemente con eventos, exposiciones, películas y música. El principal interés de esta industria es vender, por lo tanto, la oferta cultural a menudo se reduce a entretenimiento pasajero, donde, en palabras de Sergio Rodríguez Blanco, podemos “darnos el gusto de pasar un buen rato y escapar del estrés.” Lo cual ha provocado, entre otras consecuencias, la banalización de la cultura, el empobrecimiento de las ideas y la amnesia histórica (Rodríguez, 2017).

Esta situación nos pone en riesgo como ciudadanos, ya que, al carecer de herramientas para desarrollar el pensamiento crítico, nos volvemos más propensos a no reconocer situaciones injustas y perjudiciales que, sin darnos cuenta, asumimos como parte de la realidad sin cuestionarlas. La falta de conciencia nos impide reconocer la necesidad de cambiar dichas situaciones, ya que no sentimos que nos afecten directamente ni nos consideramos capaces de transformarlas, ya que como lo señala Blanco (2017), nuestra generación ha asumido el derecho a contemplar con cinismo y desdén todo lo que nos rodea, es decir, hemos perdido “la capacidad de pensar y crear”.

02.1.1 Análisis del contexto

En el panorama nacional, Ángel Díaz Barriga (2020) considera que ni la sociedad ni el sistema saben qué hacer con la escuela, pues afirma que esta institución se ha convertido en un lugar de reclusión donde los niños y adolescentes cumplen con un determinado horario y plan de estudios para usar sus libros de texto, ya no para el desarrollo de aprendizajes significativos, el intercambio de ideas y argumentos ni la discusión de temas relevantes.

Díaz Barriga (2020) también señala que, a partir de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas ante la emergencia sanitaria e intentar rescatar los ciclos escolares, se recurrió a estrategias tecnológicas y digitales que no lograron satisfacer las necesidades de los millones de estudiantes del país. Sin embargo, esta crisis educativa lleva creciendo desde hace varias décadas.

La deserción escolar y la desigualdad en el acceso a la educación en México, desde el nivel básico hasta el superior, han sido problemas persistentes en el país. En 2020, el 49.3% de la población mexicana contaba con estudios hasta el nivel básico solamente (INEGI). No obstante, como lo han descrito diversos autores, el problema con las escuelas no es solo que las personas abandonen sus estudios, sea cual sea la razón, sino que, a un nivel más profundo, la escuela como institución se encuentra en crisis.

Según la Subsecretaría de Educación Básica de México, uno de los principales problemas de los programas de estudios de 2017 es que “presenta vacíos sustanciales frente a los graves problemas nacionales y globales: corrupción, violencia e impunidad, pobreza y desigualdad, exclusión y discriminación, agotamiento de recursos naturales, deterioro ambiental y cambio climático, etcétera.” (2019)

Aunque los planes educativos de 2017 ya han tenido reformas, encaminadas hacia satisfacer las necesidades anteriormente detectadas, el panorama nacional actual sigue siendo desfavorable para los estudiantes, debido a que los esfuerzos por la elaboración de mejores planes de estudios, no siempre llega a todas las escuelas, dichos espacios no cuentan con personal capacitado para atender estas necesidades o no tienen interés en acatar las sugerencias de mejora.

02.1.2 Análisis del sujeto receptor o usuario

Siendo este el panorama educativo actual que enfrentamos, y con lo que autores como Harvey y Díaz Barriga señalan, podemos intuir que la población mexicana no ha contado con espacios ni herramientas de calidad para desarrollar pensamiento crítico, así como tampoco para tomar acciones de cambio respecto a las situaciones de opresión e injusticia que permean el país.

Según los resultados de la Encuesta Mundial de Valores realizada en 2017 en México (World Values Survey Association), el 66% de los encuestados respondió que la política no tiene importancia alguna en sus vidas. Además, el 80% respondió que no considera importante la imaginación como una cualidad que se deba motivar en los niños.

Por otra parte, los museos en México recibieron en 2023 la visita de 48.4 millones de personas, siendo la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México las 3 entidades con mayor concentración de visitantes, el 61.9% del total. Aunque, menos de la mitad de los Museos (49%) reportó haber ofertado actividades educativas y culturales y sólo un 33% ofreció actividades académicas (INEGI).

En cuanto al público que asistió a los Museos en 2023, los principales motivos para visitar el Museo fueron “cultura general” y “para aprender”, con 21.9% y 17% del total de las repuestas; sólo el 1.5% mencionó asistir a algún taller o curso (INEGI). Con estos datos, podemos constatar que al público que asiste a los Museos en México le interesa aprender algo en su visita, así como que establecen una relación entre los Museos y la cultura general.

02.1.3 Análisis del objeto

Con el pasar de los años, la sociedad cambia y evoluciona en distintas formas, así también cambian sus necesidades y los espacios culturales deben saber responder y ajustarse a estos cambios que afectan a sus públicos. Esta necesidad de actualización es un consenso cada vez mayor entre los especialistas en museología quienes afirman que los museos contemporáneos ya no deben ser lugares para la mera contemplación ni la observación pasiva, sino que deben motivar el desarrollo educativo a través de la exploración creativa y el involucramiento intelectual, físico y emocional de sus visitantes. (Orozco, G. 2005)

Una de las principales y más comunes estrategias artísticas de los museos es la exposición de obras, la cual representa un sistema complejo de comunicación que a través de sus códigos y lenguajes, involucra las dimensiones sensibles y emotivas y puede incluir también la dimensión lúdica. Esto permite que los museos sean un espacio ideal para divulgar información y provocar cambios de actitudes ante ciertos problemas o temas, ya que es posible plantear estos temas de manera pedagógica e

interdisciplinaria, dinamizar el debate social y así, motivar la creación de nuevos imaginarios u horizontes. (Maceira, 2009)

Hoy en día la mayoría de los museos, cuentan con un departamento orientado al campo educativo, que frecuentemente se centra en la oferta de actividades de aprendizaje para el público, ya sea en forma de talleres, recorridos guiados en el museo, pláticas, conferencias, entre otras.

Si bien el objetivo de estos departamentos debería ser el de proporcionar un espacio de diálogo y reflexión para fortalecer el vínculo con los públicos y personas que estén interesadas, muchas veces estos programas no alcanzan a ser relevantes para la ciudadanía, además de tener un enfoque principalmente lúdico o de entretenimiento, en donde es más difícil llegar a un diálogo crítico que impacte en el pensamiento de los participantes.

Para que los departamentos educativos puedan tener una incidencia en la construcción del pensamiento crítico, deben contar personal capacitado y en constante formación, así como establecer estrategias enfocadas no solo a la apreciación de las exposiciones, sino también al diálogo y análisis crítico en torno a las obras que se exponen.

02.1.4 Análisis de casos similares

Si bien, por su naturaleza y carácter emergente, no es equiparable el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí con espacios con mayor trayectoria y experiencia, para analizar los casos similares recurriremos al estudio y análisis de espacios que han tenido éxito en la planeación y ejecución de sus programas educativos, contrario al caso local, el cual es de reciente creación.

El Museo Memoria y Tolerancia, tiene entre sus objetivos lo siguiente:

- Confrontar al visitante para crear una introspección y un cambio de actitud.
- Impulsar a las nuevas generaciones a buscar una convivencia más sana y comprometida con su entorno.
- Fomentar la reflexión que derive en acción social.

Para esto, cuentan con un centro educativo en donde se ofertan distintos cursos y talleres, en modalidades presencial o virtual, estas actividades están enfocadas a la

reflexión y análisis del contexto mundial actual y también son gratuitas. (MMyT) Sin embargo, estas actividades no necesariamente están relacionadas con el arte contemporáneo ni con los contenidos que exhibe el museo.

La exposición permanente del Museo Memoria y Tolerancia está dedicada a la memoria histórica, en específico sobre 7 de los genocidios que más impactaron a la humanidad, entre ellos el Holocausto. En la “Sala de la Tolerancia” se abordan temas de discriminación, estereotipos y prejuicios, de violaciones a los derechos humanos y los discursos de odio; con la intención de fomentar la tolerancia como uno de los valores humanos que permiten a las personas tener empatía y construir entre todos un mejor mundo. (MMyT)

Por otro lado, en España, el departamento de educación del Museo Nacional Reina Sofía se establece como “un espacio de aprendizaje y desaprendizaje que busca generar experiencias de conocimiento crítico en torno a cuestiones relevantes del presente, estableciendo vínculos estables entre el Museo y sus públicos.” Cuenta con 3 secciones:

- Escuelas: visitas, encuentros, actividades y proyectos que relacionan la escuela con los contenidos del museo.
- Comunidades: actividades y proyectos para niños, jóvenes, familias y adultos mayores, para generar espacios afectivos de conocimiento
- Mediación: para público adulto, diversos formatos de visitas

En la sección de Escuelas, encontramos un proyecto de nombre Zum: programa educativo para pensar la colección. En este, se pretende presentar la colección del museo a grupos escolares, para luego llevar a cabo actividades que puedan relacionar las obras con el presente y con las prácticas artísticas contemporáneas.

Otra actividad de nombre: Una grieta: Impulsando el pensamiento artístico en la escuela, consiste en “promover el arte en la escuela como detonante de nuevos procesos de aprendizaje relacionados con el momento presente”, a través del acercamiento a distintas obras de arte contemporáneo.

Por otra parte, el artista y pedagogo Luis Camnitzer, realizó en 2016 el texto de nombre “Guía para maestros”, el cual se publicó en conjunto con la exposición titulada “Bajo el mismo sol, Arte de América Latina hoy” en el museo Guggenheim en

Nueva York. El texto propone problemas, proyectos y preguntas, relacionados con las piezas de la exposición, citas de los artistas e información adicional.

El objetivo de la Guía para maestros es proponer a los maestros o guías de un grupo, una manera horizontal de recorrer la exposición, pues acerca primero a los estudiantes o visitantes al contexto y visión del artista, para luego motivar el debate y la generación de preguntas y respuestas.

02.1.5 Análisis e interpretación del problema

A través de los años, el arte ha sido parte del desarrollo de las sociedades, sin embargo, no ha tenido un único rol o papel específico, pues, así como la política, los sistemas económicos, las costumbres, las creencias, el entorno que habitamos y la forma en que nos comportamos; ha visto una variedad de procesos y cambios en los que también ha tomado parte activa.

El arte no es indiferente ante las condiciones sociales y el contexto en el que se desarrolla, primeramente, los artistas creadores son seres humanos habitando el planeta bajo todas estas condiciones según la época en la que se insertan. Además de esta relación directa entre el artista y su contexto, las obras de arte nos presentan una lectura acerca del tiempo y el espacio en donde se crearon, toda esta información permite que la obra tenga una variedad de interpretaciones que enriquecen su contenido y presentan una intención, un mensaje.

Para entender todo el contenido que hay detrás y en la obra de arte misma, hay muchos aspectos que se pueden analizar, a esto se han dedicado los historiadores de arte, disciplina gracias a la que hoy podemos echar un vistazo hacia el pasado, para observar una diversidad de prácticas artísticas con diferentes intenciones, técnicas, temáticas, problemas, usos, entre otras cosas.

Entonces, para hablar de arte contemporáneo, debemos dejar de lado la idea común de que el objetivo del arte es la belleza, así como la perfección de la técnica o la creación de objetos casi divinos; porque solo así podemos enfocarnos en la dimensión del discurso, de lo que representa una obra. ¿Por qué existe? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Así encontraremos el valor en lo que representa la obra, el diálogo que genera, las preguntas que plantea, la invitación a dejar de ser sólo espectadores pasivos que se dedican a admirar las obras de arte desde lejos.

“El arte tradicional produce objetos de arte; el arte contemporáneo produce información sobre acontecimientos de arte.” Boris Groys (2016)

Además, debemos situarnos en el momento histórico en el que vivimos, es decir, en la actual coyuntura, ya que no estamos en el imperio romano, ni en la nueva España, tampoco en Europa durante la revolución industrial, ni en la antigua Grecia. ¿El arte que se produce hoy, en México, en San Luis Potosí debería ser igual al de esas épocas y esos lugares? Aunque no somos ajenos a estos sucesos, pues son los que han formado el presente, reconocer nuestra condición temporal y espacial, nos permite posicionarnos con una perspectiva que hará nuestra experiencia artística más activa. No solo se trata de apreciar y contemplar, sino de dialogar y cuestionar lo que la obra nos presenta.

Es necesario que los museos de San Luis Potosí comiencen a integrar en sus planes educativos estrategias que estén orientadas al desarrollo del pensamiento crítico, debido a que, como lo indica Camnitzer, este se encuentra ligado al pensamiento creativo y es necesario en la experimentación artística y la interpretación de las obras de arte, lo cual permitirá formar públicos y por lo tanto ciudadanos más críticos y reflexivos.

02.2 Detección de los actores involucrados

02.2.1. Museos de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí

El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí (MAC), es el único Museo dedicado a la exposición de Arte Contemporáneo en la ciudad de San Luis Potosí. Desde su apertura en 2009, ha llevado a cabo diversas exposiciones de artistas locales, nacionales e internacionales. Define su misión como promover y difundir el arte contemporáneo además de ser un enlace entre los artistas y el Estado. En cuanto a su visión, menciona que busca ser un espacio que “acerque el arte y los servicios culturales a todos los sectores de la sociedad, impulsor de la creación artística y la formación de públicos (MAC, s.f.)”.

Durante el periodo enero-junio de 2023, recibió al menos 14,632 visitantes, según los datos de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Este museo, cuenta con un departamento de Educación y un programa educativo de nombre “Acercamiento y sensibilización al arte”, el cual se compone de 4 actividades,

orientadas a la “comprensión, interpretación y asimilación de la diversidad de temáticas presentadas”. (MAC)

La primera actividad son las “visitas guiadas”, es decir, los recorridos a través de las salas del museo, para público general o escuelas; en los que se invita a la contemplación y comprensión de las obras en exposición (MAC). La segunda actividad son las “visitas a museo”, las cuales son muy parecidas a la primera actividad, con la diferencia de que está orientada a organismos e instituciones estatales y gubernamentales.

La siguiente actividad son los “talleres”, para niños y adultos, abiertos al público general, en donde “se dota a los participantes de nuevas herramientas para disfrutar de los elementos de carácter artístico y estético que el arte propone.” (MAC) Y, la última de las actividades, engloba los eventos y actividades culturales llevados a cabo en el museo, que tienen como objetivo la participación de la comunidad artística.

Con estas breves descripciones, las cuales son las únicas a las que se puede acceder desde el sitio web del museo, no quedan claras cuáles son las estrategias que el museo implementa para lograr los objetivos que propone, como mejorar la comprensión de las obras que expone o dotar de nuevas herramientas a los participantes de los talleres.

La orientación de este programa educativo se enfoca más en la parte lúdica y en hacer del museo un espacio “divertido” (MAC), lo cual no necesariamente resulta en el desarrollo de pensamiento crítico, ni se establece una estrategia de análisis y discusión de las estrategias de arte contemporáneo.

La mayoría de los demás museos de la ciudad, no cuentan con obras de arte de carácter contemporáneo, y tampoco implementan actividades con un enfoque crítico en sus ofertas educativas. Es mayor la promoción de estos espacios como lugares de entretenimiento o sitios de interés turístico, que como espacios culturales o de aprendizaje.

02.2.2. Artistas

El enfoque del proyecto está en la obra de algunos de los artistas mexicanos contemporáneos, que trabajan con las estrategias del arte contemporáneo y mediante sus obras han abordado varios de los principales temas sociales que son discusión en el país: el feminismo, la violencia, el narcotráfico y el medio ambiente y territorio.

02.2.2.1. Artistas que producen desde el feminismo

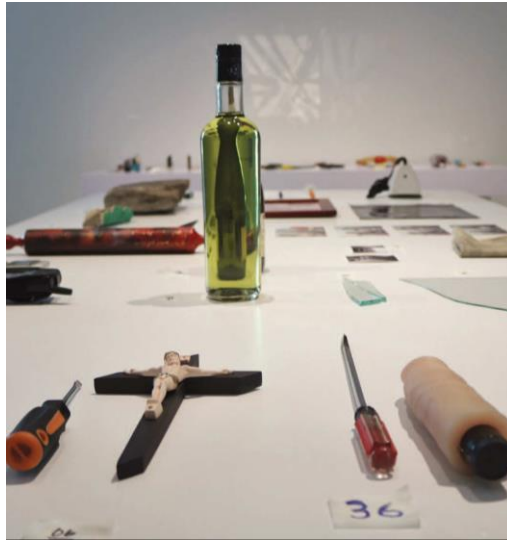
El arte feminista o el arte con discursos feministas, ha tenido un gran auge y relevancia para el movimiento social, a nivel nacional e internacional. A través de sus estrategias, ha funcionado como un método de concientización y visibilización en la sociedad, de las preocupaciones y exigencias del feminismo con relación a temas como la violencia de género, el derecho a la interrupción del embarazo, el machismo, y el acoso.

Mónica Mayer, es una de las pioneras del arte feminista en latinoamérica, entre sus trabajos más reconocidos se encuentra la instalación titulada “El Tendedero”, que se realizó por primera vez en 1978. Esta pieza consiste en un tendedero de notas de papel color rosa, las espectadoras son invitadas a responder sobre ellos a la frase “como mujer lo que más me disgusta de la ciudad es...” A partir de ahí, se ha replicado numerosas veces en museos, evidenciando diferentes situaciones machistas que las mujeres enfrentan. (MUAC)

Mónica Mayer, El tendedero 1978 Serie documental de El tendedero, MUAC

Lorena Wolffer es artista y activista mexicana, en su trabajo “Evidencias”, instalación llevada a cabo entre 2010 y 2016, la artista convocó a mujeres a donar objetos que hayan sido usados como armas de violencia. Recolectó más de 200 objetos, los cuales expuso desplegados sobre una mesa, acompañado de las declaraciones de las víctimas en contra de quienes los utilizaron. (MUAC)

Lorena Wolffer, Evidencias, 2010–2016 Instalación. MUAC

Maya Goded, es una fotógrafa mexicana que, a través de la fotografía, el cine y el vídeo, se dedica a retratar las realidades en torno a la violencia de género y la sexualidad femenina, entre otros temas. Cuestiona los prejuicios existentes en la sociedad y celebra la otredad. En una video instalación titulada “Ciudad Juárez”, Goded expone los testimonios y vida de niñas cuyas madres o hermanas han sido víctimas de asesinato o se encuentran en situación de desaparición. (Maya Goded)

Maya Goded, Ciudad Juárez, 2015 Videoinstalación con sonido

02.2.2.2. Artistas cuyo discurso se centra en la problemática de la violencia y narcotráfico

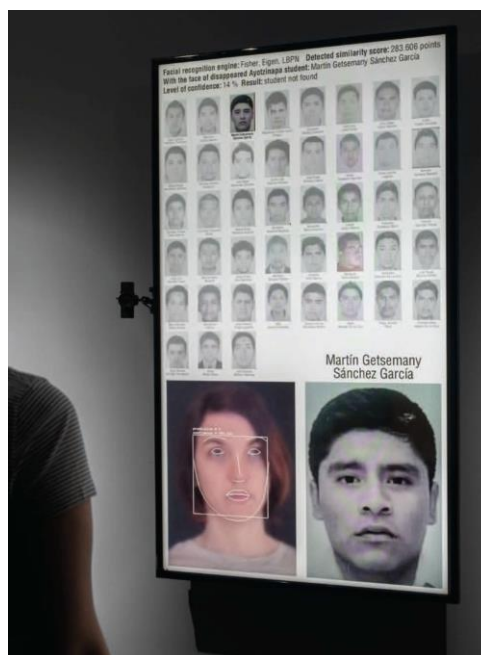
La población mexicana se enfrenta, desde hace ya varias décadas, a la violencia resultado del narcotráfico y el crimen organizado, la cual está presente en el día a día de la mayoría de los mexicanos y se manifiesta en diferentes formas, lamentablemente, su presencia se ve reflejada en las cifras de desapariciones y asesinatos que permean los noticieros de todo el país.

Teresa Margolles, artista mexicana, ha trabajado en torno a este tema en varias de sus obras. En la serie fotográfica “40 km”, Margolles fotografía “los pequeños altares construidos por familiares de víctimas asesinadas por el narcotráfico en una de las carreteras más peligrosas de México”. (MACBA)

Teresa Margolles, 40KM, 2014. MACBA

Rafael Lozano Hemmer, abordó el tema de las desapariciones forzadas, específicamente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, en una instalación interactiva. En “Nivel de Confianza”, la audiencia es invitada a colocarse frente a una cámara de reconocimiento facial, que escanea los rasgos de la persona para encontrar los que sean más parecidos con alguno de los estudiantes desaparecidos, generando un porcentaje de coincidencia. (lozano-hemmer)

Rafael Lozano Hemmer, Nivel de confianza, 2015 Algoritmo de reconocimiento facial, computadora, pantalla y cámara web MUAC

02.2.2.3 Artistas que han abordado las problemáticas relacionadas con el medio ambiente y territorio

La crisis ambiental a nivel global ha sido tema objetivo de organizaciones mundiales como la ONU y la OMS, en todos los países se llevan a cabo esfuerzos por contrarrestar los efectos negativos, consecuencias del mal manejo de los recursos y de la explotación del medio ambiente. Sin embargo, junto con esto vienen las interrogantes acerca del territorio, ¿quién tiene derecho de habitar, transitar y vivir las tierras que otros han aclamado suyas y quién tiene derecho de sobreexplotar sus recursos?

Mauricio Palos, fotógrafo potosino, en un libro titulado “My perro rano”, da testimonio de diferentes situaciones de violencia producto de la expulsión y desplazamiento de migrantes en latinoamérica. A través de la fotografía y documentos de deportación, cartas de amor y libros de inglés; cuenta la historia de los migrantes que abandonan su lugar de origen en busca de mejores oportunidades en los Estados Unidos. (VICE, 2012)

Mauricio Palos, My perro rano, 2010

En 2022, Minerva Cuevas, como parte de una instalación titulada “Game Over” que se expuso en el MUAC, llevó a cabo una obra participativa, la cual consistió en la escultura de un mamut realizada con cartonería, esta obra, hace referencia al descubrimiento paleontológico de cientos de restos fosilizados de mamuts debajo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La participación ocurre cuando los

asistentes son invitados a colaborar en la construcción de la figura de cartonería del mamut, al pegar sobre esta, recortes de periódicos.

Minerva Cuevas, Game Over. 2022

03. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

03.1 Desarrollo del proyecto

A partir de la problemática detectada respecto a la formación de pensamiento crítico, y la situación de indiferencia y paralización de la sociedad ante su realidad, (Castro, 2018) (Blanco, 2017) así como del llevar a cabo un análisis del contexto social en San Luis Potosí para identificar aquellas situaciones y fenómenos locales que consideramos relevantes para poner a discusión entre la población; seleccionamos algunas obras de artistas contemporáneos cuyos discursos buscan incidir en la transformación de la realidad a través de presentar posturas críticas hacia estos fenómenos que motiven a la acción al respecto y de ser una herramienta pedagógica al permitir que ocurra la concientización y el diálogo horizontal. Con esto, llevamos a cabo una propuesta curatorial y museográfica con énfasis en la dimensión pedagógica y crítica del arte contemporáneo que permita desarrollar habilidades de pensamiento crítico entre los asistentes del museo.

03.2 Statement

El arte contemporáneo puede funcionar como una herramienta pedagógica y crítica cuando, como lo indican Boris Groys, Luis Camnitzer, Martha Rosler, McKenzie Wark, elegimos el camino por el cual el arte refleja la sociedad en la que nace, permitiendo

así su cuestionamiento crítico y abogando por la búsqueda de transformar esta realidad, motiva a imaginar futuros mejores, e invita a actuar al respecto.

Junto a esto, la creciente discusión acerca del rol que juegan los museos contemporáneos para el desarrollo cultural en nuestra sociedad; representa una gran oportunidad para diseñar e implementar estrategias pedagógicas y artísticas que propicien la construcción de pensamiento crítico en los visitantes a sus exposiciones, para hacer frente al panorama de inmovilización e indiferencia social que enfrentamos.

Es crucial también, que las obras de arte contemporáneo que abordan los problemas sociales que enfrentamos en la actualidad y que nos motivan a no ser indiferentes al respecto, tengan un mayor alcance en la población, no sólo para comprender su contenido, sino también para motivar los cuestionamientos pertinentes en la población.

Es así que, en las siguientes piezas, podemos identificar el carácter situacional que resulta fundamental para la concientización, ya que permite a los espectadores identificarse como parte de un grupo y una sociedad en un momento y lugar específicos. Además, presentan una postura frente a algunos de los fenómenos y problemas sociales que afectan e influyen en su contexto y calidad de vida; por lo tanto, funcionan como herramientas pedagógicas, al promover que sucedan las etapas de concientización y diálogo que menciona Paulo Freire, y los elementos del Pensamiento como la duda y el asombro, señalados como fundamentales para el origen de la filosofía según Karl Jaspers.

03.3 Planteamiento de las estrategias

Para este proyecto, proponemos tres estrategias artísticas de carácter interactivo que involucran la participación activa de los espectadores para completarse. Además, una exposición de cinco piezas de diferentes técnicas artísticas, que han llevado a cabo artistas y colectivos locales, los cuales abordan temas de emergencia y de gran importancia para el contexto social de San Luis Potosí.

1. *El Tendedero*

Desde su primera realización en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en 1978, *El Tendedero* ha sido recreado una variedad de ocasiones, en función de

diferentes cuestiones, tanto por Mónica Mayer como por colectivos feministas y más recientemente, estudiantes y mujeres que han empleado los tendedores como herramientas de denuncia social, en su mayoría respecto a la violencia de género, la violencia sexual y los padres ausentes.

Una de las características principales del Tendedor, es que permite visualizar la opinión de un grupo de personas respecto a cierto tema o pregunta, por lo tanto, puede ser una herramienta de expresión social en donde el individuo tiene la oportunidad de expresarse y de insertar su opinión en el conjunto de otras opiniones de los demás participantes.

En San Luis Potosí, hasta el año 2020 el número de habitantes era de 2,822,255, la población potosina se ha enfrentado, a lo largo de los años, a una variedad de problemáticas sociales que van desde la escasez de agua hasta la violencia e inseguridad debido a la delincuencia, así como a un crecimiento urbano de la capital y de la actividad industrial como principal actividad económica.

Para este proyecto, nos parece importante conocer la perspectiva como potosinos, de los ciudadanos que asistan al museo, por lo tanto, destinaremos un espacio de buen tamaño, para la realización en colectivo de un tendadero, como el de Mónica Mayer. El objetivo de este tendadero será el de invitar a los participantes a que denuncien o expresen los problemas sociales que identifican en su comunidad que consideren sean de mayor importancia y que deban ser atendidos y escuchados.

El material necesario incluye notas de papel tipo post-it, un soporte para el tendadero con algún material como hilo o estambre, lápices, plumones o cualquier material para escribir, pinzas pequeñas o clips para sostener el post-it en el tendadero, y es importante que el espacio donde se coloque tenga un buen acceso y permita la participación de varias personas a la vez, así como la conservación de los papeles ya colocados en el tendadero.

Mónica Mayer, en las distintas versiones de El Tendedor, partía de preguntas clave para motivar a las participantes a escribir, por ejemplo: “Como mujer lo que más me disgusta de la ciudad es...” Para este ejercicio, la pregunta de partida podría ser: “Como potosino/a, lo que más me disgusta de mi ciudad es...” o también: “¿Qué cambiarías de tu ciudad?”

2. SLP

En 2022, Minerva Cuevas, como parte de una instalación titulada “Game Over” que se expuso en el MUAC, llevó a cabo una obra participativa, la cual consistió en la escultura de un mamut realizada con cartonería, en la cual hace referencia al descubrimiento paleontológico de cientos de restos fosilizados de mamuts debajo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La participación ocurre cuando los asistentes son invitados a colaborar en la construcción de la figura de cartonería del mamut, al pegar sobre esta, recortes de periódicos.

En San Luis Potosí, ubicadas a los pies de la asta bandera, encontramos una instalación de letras monumentales que forman el nombre de la ciudad. Según lo expresó el alcalde, las letras forman parte del programa “Expresión San Luis”, el cual busca reconocer la diversidad de la población potosina, a través de pintar las letras con colores alusivos a las fechas que se celebran durante el año, por ejemplo, San Valentín o el día de las madres.

Para la siguiente actividad, tomaremos esta idea de las letras del nombre de la ciudad, para realizar una pieza participativa como la de Minerva Cuevas: sobre una escultura de las letras “SLP”, realizadas con la técnica de cartonería, invitaremos a los asistentes a completar la escultura, añadiendo también notas periodísticas acerca de los acontecimientos más relevantes que han sucedido en la ciudad durante el presente año.

3. Vivienda para todos - Francis Alys

En el cuarto trimestre de 2023, la población económicamente activa de San Luis Potosí fue de 1.35M personas. La fuerza laboral ocupada alcanzó las 1.31M personas (41.5% mujeres y 58.5% hombres) con un salario promedio mensual de \$5.14k MX. El precio promedio de la vivienda en San Luis Potosí es de 1,444,305 pesos mexicanos, esto quiere decir que, una persona con un salario mensual de \$5140 pesos, necesitaría destinar la totalidad de su salario durante 280 meses, lo que equivale a 23 años, para poder comprar una vivienda. Considerando que la mayoría de las personas tienen otros gastos que atender como la alimentación, los servicios básicos o el mantenimiento de una familia, es preocupante que los precios se alejen

tanto de los ingresos de los trabajadores potosinos, y con esto, la posibilidad de adquirir una vivienda.

La pieza que se expone es resultado de una actividad en donde se llevó a cabo una conversación con algunos jóvenes universitarios en la que discutimos sobre lo que pensamos acerca de estas cifras y estadísticas; esto mientras en conjunto construimos la casa que se exhibirá, la cual está hecha de cartón y botellas de PET. Cuenta con espacio suficiente para que una o dos personas ingresen en ella y escuchen esta conversación a través de una pequeña bocina que está instalada dentro y que reproduce continuamente la grabación producto de dicha actividad.

03.4 Propuesta curatorial

Tomando en cuenta la investigación realizada durante la Especialidad en Ciencias del Hábitat, el presente proyecto propone el trabajo en conjunto de las disciplinas de arte contemporáneo, pensamiento crítico y los museos contemporáneos. Llegamos a la conclusión de que es posible una integración de los tres aspectos para una propuesta pedagógica y artística:

A través del arte contemporáneo se pueden generar reflexiones críticas en torno al presente y la sociedad. Los museos, entonces, pueden convertirse en los espacios que propicien esta situación, a través de estrategias educativas que promuevan que el público no sea un sujeto pasivo con un rol contemplativo, sino que tenga una participación activa y desarrolle un pensamiento crítico acerca de lo que conoce en el museo.

El presente proyecto curatorial tiene como objetivo la construcción de pensamiento crítico en el público del museo, a partir de las manifestaciones del arte contemporáneo que proporcionan una perspectiva crítica acerca de algunos de los fenómenos sociales más relevantes para la ciudad de San Luis Potosí y que, mediante la experimentación y participación del público, motivan a la toma de acción para transformar la realidad.

Si bien el proyecto busca llegar al mayor número y variedad de la población potosina, al realizar la segmentación de públicos, encontramos que los grupos de mayor interés serían las personas que comúnmente acuden al centro histórico, ya sea por motivos laborales, comerciales o de ocio; además, por estadística, el público que

suele frecuentar los museos de la ciudad es la población de entre 18 a 35 años, por lo que también está enfocado a estudiantes universitarios.

Para la presente propuesta, el espacio que consideramos para el boceto y planeación de la exposición y montaje de las piezas y actividades es el Centro Cultural Universitario Caja Real. Un edificio histórico de la ciudad que desde 2010 se convierte en un espacio de exposición de arte, talleres, conferencias, presentaciones de libro, entre otras actividades culturales.

Cuenta con varias salas de exposición, así como un patio central amplio. Además, su ubicación céntrica y la vinculación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, son características que pueden posibilitar que haya variedad de grupos de personas que puedan asistir a la exposición del proyecto planteado.

Segmentación de públicos

Para la delimitación y establecimiento del tipo del público al que queremos llegar y al que es más probable que asista a la exposición, recurrimos a una de las estrategias de segmentación del marketing cultural (Leal, Quero, 2011), lo cual nos permite considerar de manera más realista las características de las personas que buscamos se acerquen a la exposición y las que frecuentemente asisten a este tipo de eventos. A través de este análisis, establecimos nuestra segmentación de públicos de la siguiente manera:

- **Público Potencial:** Comerciantes, personas que trabajan en la zona cercana, estudiantes de universidad o preparatoria de la zona centro de la ciudad. Debido a su cercanía y familiarización con la zona, este grupo podría mostrar interés en la exposición y tener un fácil acceso en los horarios del museo. Además, por sus ocupaciones, representan un grupo de la población que suele verse afectado por algunos de los problemas sociales detectados en el proyecto.
- **Público Motivable:** Personas que asisten al centro como actividad de ocio o entretenimiento, transeúntes. La atención de este grupo de personas puede ser atraída mediante estrategias de captación llamativas, ya que, en principio,

disponen de tiempo y se encuentran cerca del lugar para acceder a la exposición.

- Público Interesado: Estudiantes de carreras artísticas o del área cultural, trabajadores de cultura. El perfil de este grupo es afín al del público que comúnmente asiste a museos, al tener una profesión o interés académico en el tema del arte y la cultura, es de provecho también para este grupo generar experiencia visitando las exposiciones locales.
- Público Real: Estudiantes de la licenciatura en arte contemporáneo y hábitat, profesores de arte, personas que frecuentan las exposiciones y museos locales. Engloba al principal grupo que asiste a los eventos en museos de la ciudad, debido a su afinidad al tema, su familiarización con las instituciones e inclusive amistades o convivencia.

Texto de sala

Este texto es de suma importancia para que los visitantes puedan identificar cuál es el enfoque de la exposición y los conceptos que involucra para que, posteriormente al recorrer el espacio y experimentar cada una de las piezas, cuenten con mayores elementos para reflexionar en torno a ello.

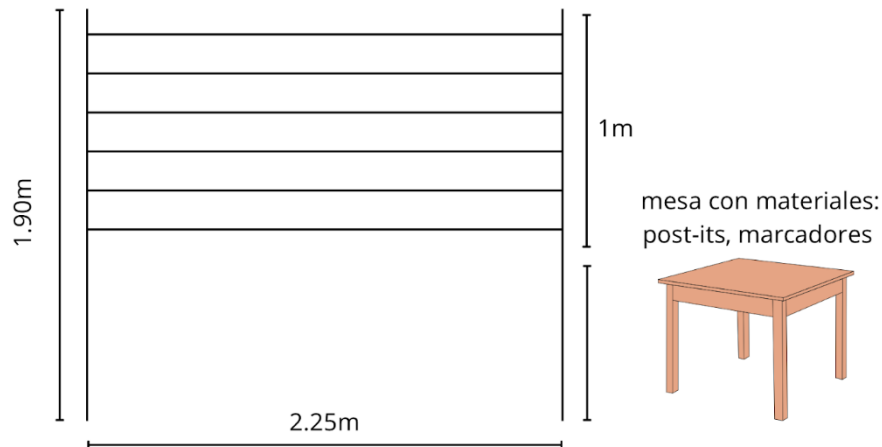
El arte contemporáneo tiene el potencial de convertirse en una gran herramienta pedagógica que motive el pensamiento crítico. Autores como Boris Groys, Luis Camnitzer, Martha Rosler y McKenzie Wark destacan la capacidad del arte para reflejar la sociedad en la que se origina, facilitando así su cuestionamiento crítico y promoviendo la búsqueda de transformaciones sociales.

Al elegir un camino en el que el arte contemporáneo actúa como un espejo de su contexto sociocultural, se fomenta la reflexión de las realidades existentes. Este enfoque no sólo motiva a imaginar futuros mejores, sino que también invita a la acción, incentivando a los espectadores a participar activamente en la transformación de la realidad que observan. En este sentido, el arte contemporáneo no es solo un vehículo de expresión estética, sino también un agente de cambio social y educativo.

03.5 Propuesta museográfica

Piezas para montaje (Bocetos y fotografías)

1. El Tendedero

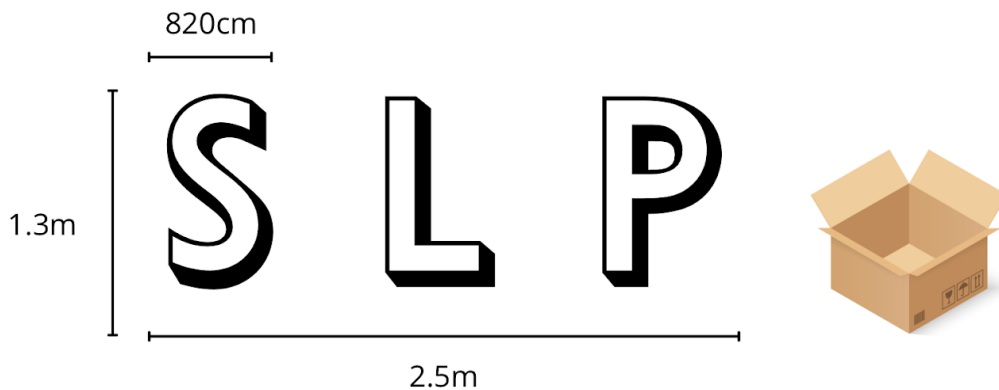

Destinar un espacio de 2.25m x 1.90m, para la realización en colectivo de un tendedero, como el de Mónica Mayer. El objetivo de este tendedero será el de promover que los participantes denuncien o expresen los problemas sociales que identifican en su comunidad que consideren sean de mayor importancia y que deban ser atendidos y escuchados.

El material necesario incluye notas de papel tipo post-it, un soporte para el tendedero con algún material como hilo o estambre, lápices, plumones o cualquier material para escribir, pinzas pequeñas o clips para sostener el post-it en el tendedero, y es importante que el espacio donde se coloque tenga un buen acceso y permita la participación de varias personas a la vez, así como la conservación de los papeles ya colocados en el tendedero.

Mónica Mayer, en las distintas versiones de El Tendedero, partía de preguntas clave para motivar a las participantes a escribir, por ejemplo: “Como mujer lo que más me disgusta de la ciudad es...” Para este ejercicio, la pregunta de partida es: “Como potosino/a, lo que cambiaría de mi ciudad es...” Esta pregunta se indica en la cédula de la pieza.

2. SLP

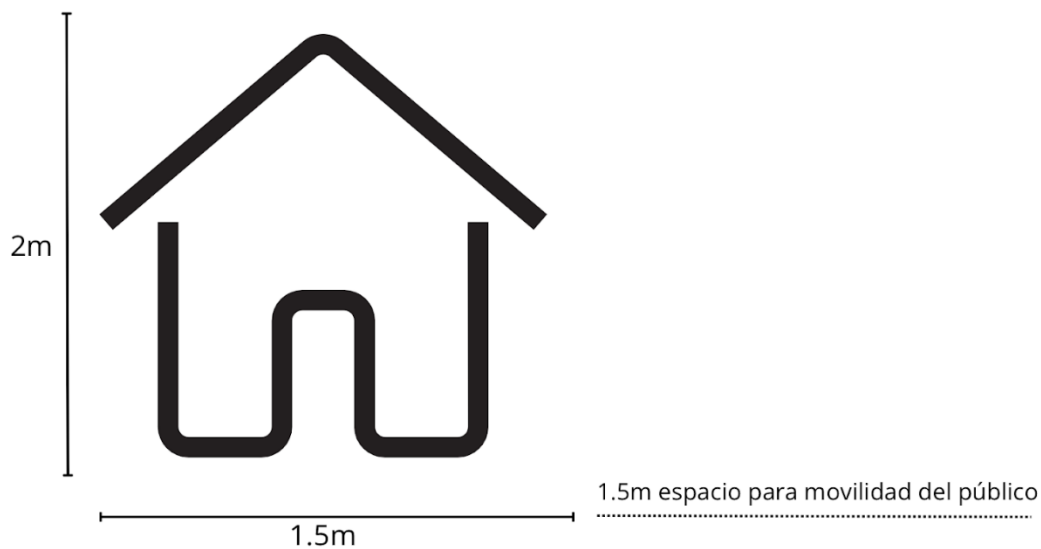

En 2022, Minerva Cuevas, como parte de una instalación titulada “Game Over” que se expuso en el MUAC, llevó a cabo una obra participativa, la cual consistió en la escultura de un mamut realizada con cartonería, en la cual hace referencia al descubrimiento paleontológico de cientos de restos fosilizados de mamuts debajo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La participación ocurre cuando los asistentes son invitados a colaborar en la construcción de la figura de cartonería del mamut, al pegar sobre esta, recortes de periódicos.

En San Luis Potosí, ubicadas a los pies de la asta bandera, encontramos una instalación de letras monumentales que forman el nombre de la ciudad. Según lo expresó el alcalde, las letras forman parte del programa “Expresión San Luis”, el cual busca reconocer la diversidad de la población potosina, a través de pintar las letras con colores alusivos a las fechas que se celebran durante el año, por ejemplo, San Valentín o el mes del Orgullo Gay.

Para la siguiente actividad, tomaremos esta idea de las letras del nombre de la ciudad, para realizar una pieza participativa como la de Minerva Cuevas: sobre una escultura de las letras “SLP”, realizadas con la técnica de cartonería, invitaremos a los asistentes a completar la escultura, añadiendo a esta, notas periodísticas acerca de los acontecimientos más relevantes que han sucedido en la ciudad durante el presente año.

3. Vivienda

En el cuarto trimestre de 2023, la población económicamente activa de San Luis Potosí fue de 1.35M personas. La fuerza laboral ocupada alcanzó las 1.31M personas (41.5% mujeres y 58.5% hombres) con un salario promedio mensual de \$5.14k MX. El precio promedio de la vivienda en San Luis Potosí es de 1,444,305 pesos mexicanos, el salario promedio de los potosinos es de \$5140 pesos mensuales.

La pieza que se expone es resultado de una actividad en donde se llevó a cabo una conversación con algunos jóvenes universitario en la que discutimos sobre lo que pensamos acerca de estas cifras y estadísticas; esto mientras en conjunto construimos la casa que se exhibirá, la cual está hecha de cartón y botellas de PET. Cuenta con espacio suficiente para que una o dos personas ingresen en ella y escuchen esta conversación a través de una pequeña bocina que está instalada dentro y que reproduce continuamente la grabación producto de dicha actividad.

4. **2064 hectáreas:** video, proyección sobre pared

<https://www.youtube.com/watch?v=NlnKL3WoXCI>

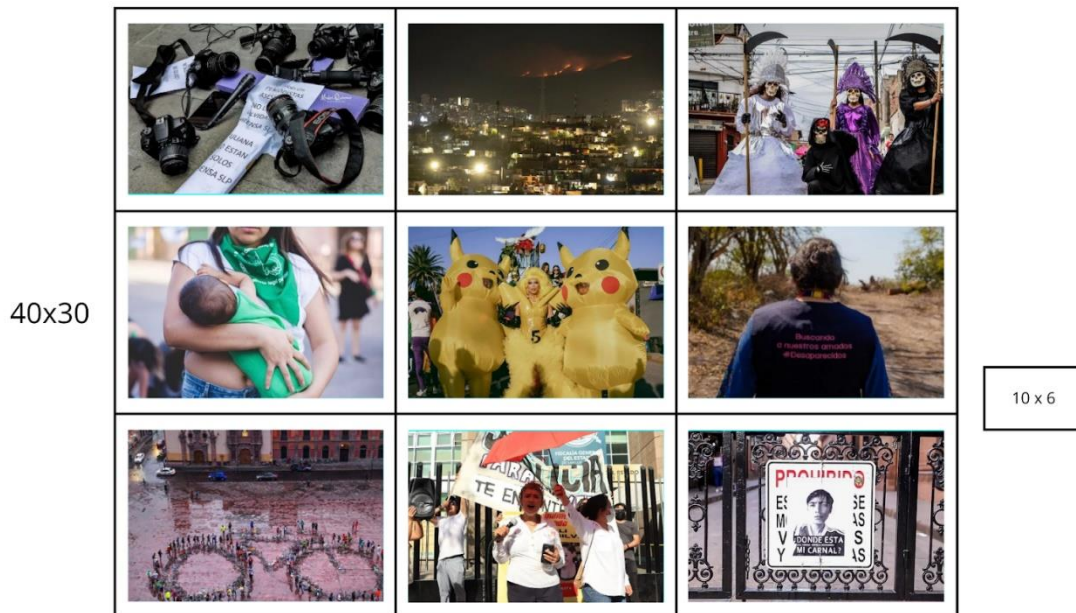

2 mil 64 hectáreas (2019) - Valeria De Regil

Registro en vídeo del proyecto 2064 hectáreas, de Valeria de Regil, en el cual realiza un recorrido por el territorio de la Sierra de San Miguelito que sería destruido por el proyecto inmobiliario “Reserva S.A de C.V” el cual abarca 2064 hectáreas. A partir de la delimitación de este territorio, Valeria traslada la misma delimitación de perímetro y área, a la zona metropolitana de San Luis Potosí, para visualizar cuántas colonias de la ciudad abarca este mismo volumen de espacio.

Con esto, realiza la acción de colocar una roca extraída de la Sierra, en varios puntos de la ciudad que se encontrarían dentro de los territorios destruidos. La pieza nos invita a plantearnos la pregunta, ¿venderías el sitio por el que transitas a \$85 por metro cuadrado?

5. **Everyday San Luis Potosí:** 9 fotografías de 40 x 30, formando un rectángulo

El proyecto *everydaysanluispotosi*, es un proyecto fotográfico en Instagram, basado en la iniciativa *everydayprojects*; el cual consiste en la publicación de fotografías tomadas por diferentes personas que son compartidas a través de la cuenta de Instagram del proyecto. Las fotografías son un reflejo de la ciudad de San Luis Potosí y pueden ser acerca de cualquier fenómeno que se observe en el estado, algunas son de carácter artístico, otras documental; sin embargo, todas comparten la característica de que representan y exponen un momento y lugar de importancia para la ciudad, así también, constatan la diversidad cultural y los intereses sociales de la población potosina.

6. **Colectivo Agua Libre:** fotografía de 70 x 60, texto 20 x 10

20 x 10

10 x 6

Fotografía registro de un performance realizado por el colectivo agua libre, en San Luis Potosí, a raíz de la declaración del Día Cero en la ciudad. La fotografía expuesta va acompañada de este texto.

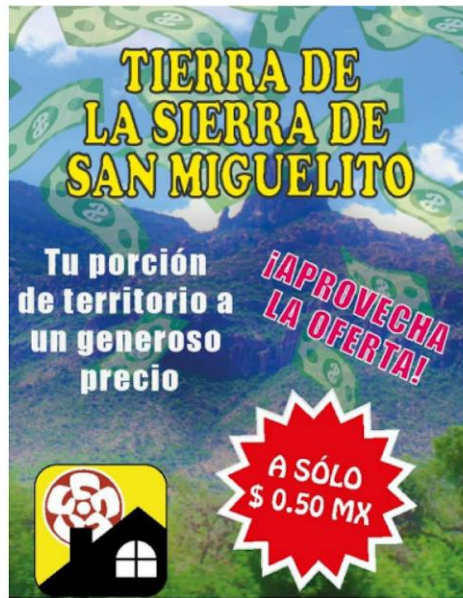
El “Día Cero” como lo ha nombrado el Gobierno Municipal llegó a San Luis Potosí, la crisis del agua es inminente. Ante esta situación el alcalde se ha dedicado a responsabilizar a los ciudadanos por el desabasto de agua, sin admitir que este es producto del mal manejo por parte de gobierno, empresas y fraccionadores.

Como respuesta ante esta crisis hídrica y ante el nefasto discurso en el que los servidores públicos y agentes económicos se tratan de limpiar las manos, el colectivo "Agua Libre" realizó una pieza performática, en la que se expuso la importancia del agua y cómo está siendo privatizada, dejándonos a todos los seres vivos sin este vital líquido.

El performance terminó con el grito de las activistas que expresaron: “Nos voy a amar hasta que la última gota de mi llanto sea la última sequía”.

Texto recuperado de: @agualibre en instagram.

7. **Tierra de la sierra:** Fotografía 40 x 50

10 x 6

El colectivo Taller Ventilador está compuesto por artistas potosinos, entre los cuales se encuentran Nahúm Delgado, Karla Ontiveros, Antonio Arroyo y Socorro Mosqueda. En colaboración con el investigador y doctor José Antonio Motilla, desarrollaron una pieza que denuncia de manera irónica la mercantilización de la Sierra de San Miguelito por parte de compradores con intereses económicos en su explotación para proyectos inmobiliarios. En una exposición realizada en agosto de 2019 en el Museo Francisco Cossío, los miembros del Taller Ventilador ofrecieron pequeñas bolsas de tierra a un precio de 50 centavos, satirizando así la privatización de la Sierra.

8. Memorial para el pronto regreso a casa de Jorge, Alan, Calep e Israel: 4
Fotografías 40 x 30, formando un rectángulo

Acompañando a las y los familiares de Jorge Rodríguez, Alan Michel Martínez, Calep Maldonado e Israel Andrade, el artista urbano @bendito_nsano junto a la equipa de Narrativa Dignas, @luciernagasdemedianoche y el colectivo @vozydignidadporlosnuestrosslp instalamos un memorial para el pronto regreso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, durante un viaje de trabajo.

Narrativas Dignas hace un llamado a la sociedad en general a sumarse con empatía a la lucha y exigencia del derecho a la memoria y a la verdad de las familias que buscan a sus familiares desaparecidos y a las familias de mujeres víctimas de feminicidio, de frente a las narrativas re victimizantes y la política del borrado de la memoria, estrategias utilizadas por el Estado para justificar su inacción.

Texto recuperado de: @narrativasdignas en Instagram.

Cédulas: colores, paleta, tipografía, información

Letra Manjari tamaño 18 pts. Texto negro sobre fondo blanco. 10 x 6 cm

Información de cada cédula:

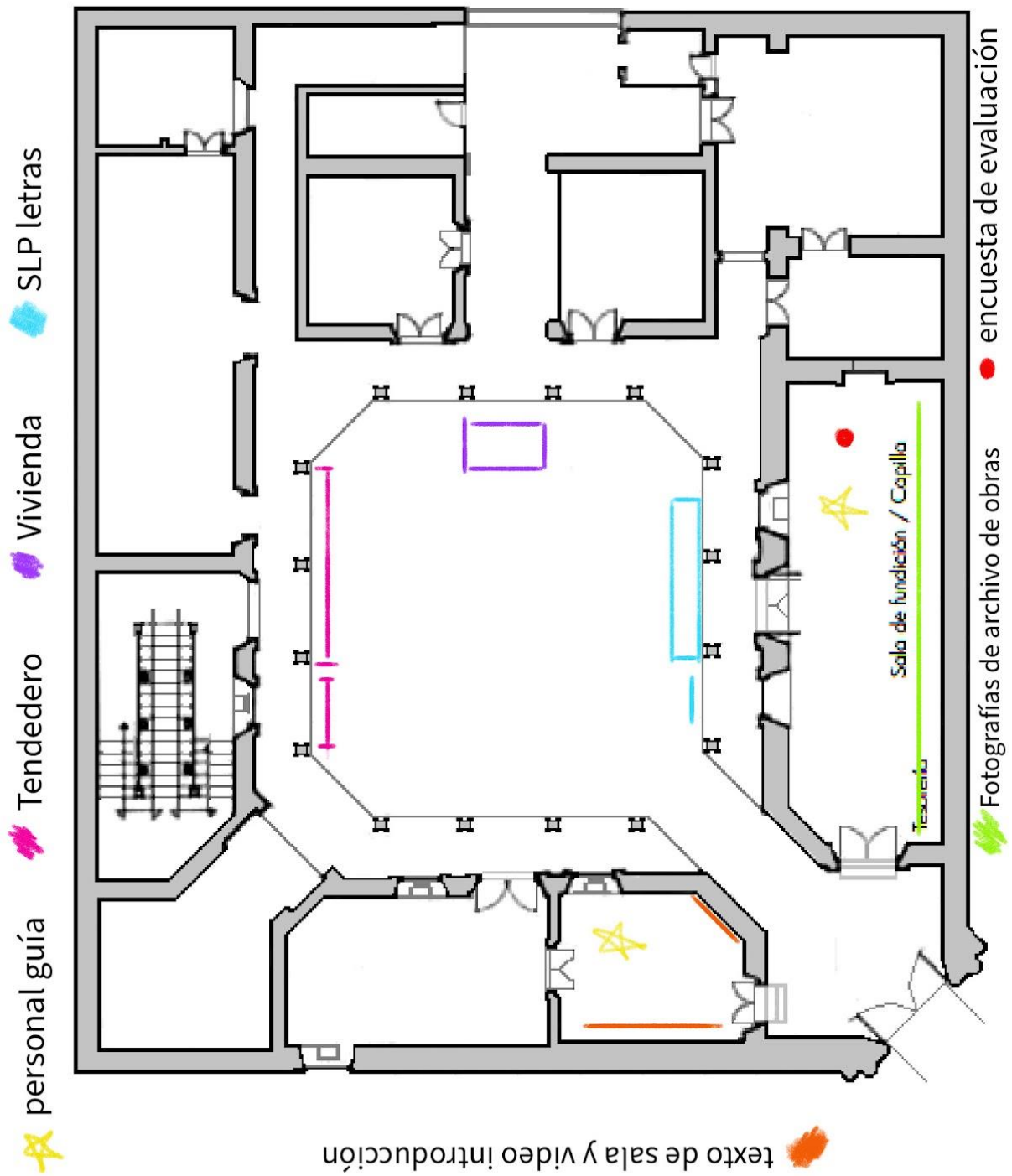
1. Tendedero potosino, 2024 Pieza participativa en construcción.
2. SLP, 2024 Pieza participativa en construcción.
3. Vivienda en crisis, 2024 Cabina para escuchar.
4. 2094 hectáreas, 2019 Video registro de intervención.
5. Fotografías del proyecto Everyday San Luis Potosí (recuperadas de Instagram @everydaysanluis)
6. Colectivo Agua Libre Registro de performance 2023
7. Tierra de la sierra de san miguelito Taller Ventilador, 2019
8. Memorial para el pronto regreso a casa de Jorge, Alan, Calep e Israel. Bendito Nsano y el colectivo Narrativas Dignas 2023

Ejemplo de cédula:

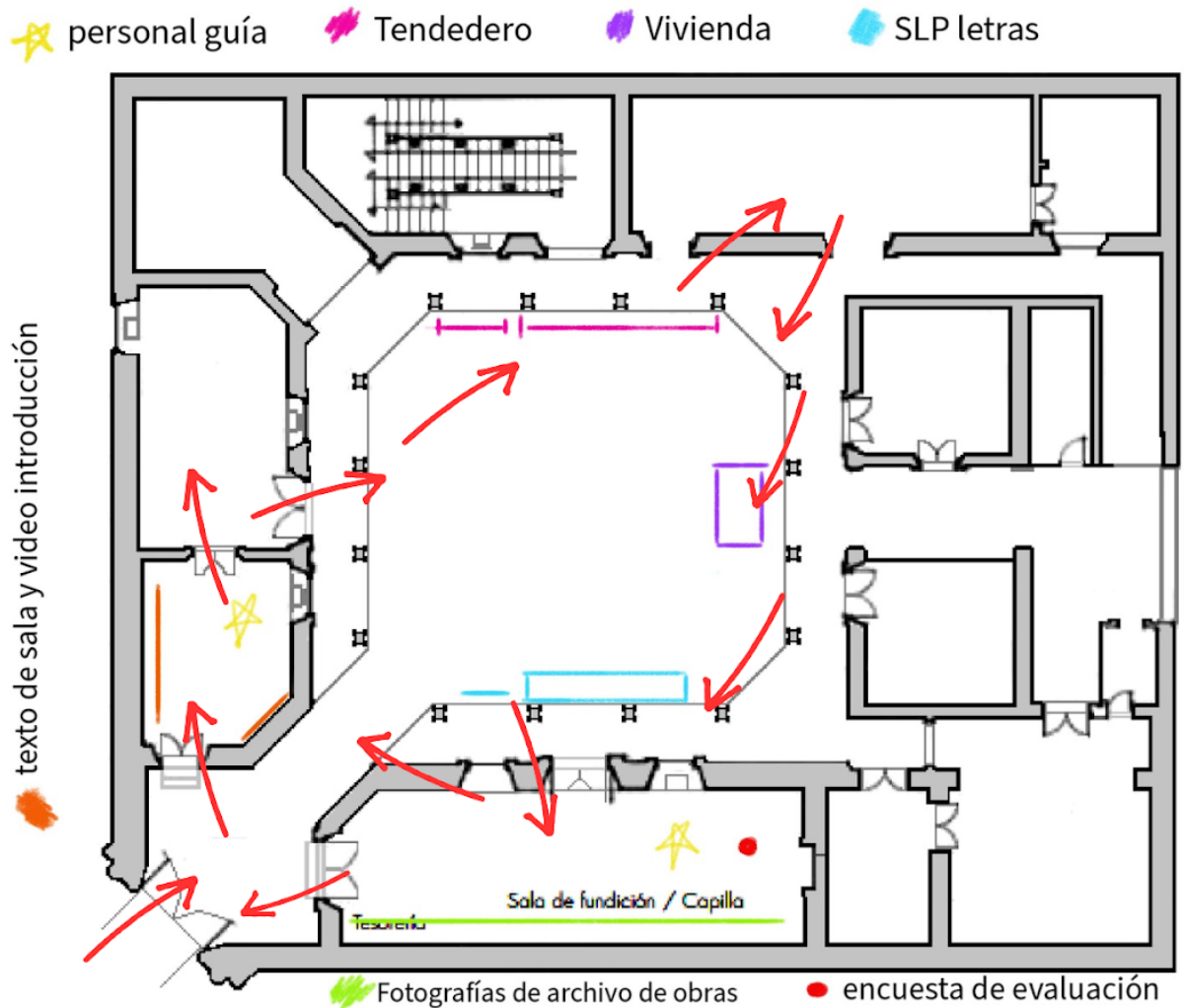

Fotografías del proyecto Everyday San Luis
Potosí (recuperadas de Instagram
@everydaysanluis)

Posición de las piezas, ruta sugerida

El recorrido sugerido comienza por la primera sala a la izquierda de la entrada a la Caja Real, continúa de manera natural, siguiendo a la sala contigua y de ahí pasar al patio para participar en la primera actividad El Tendedero, luego a la sala próxima a las escaleras y después pasar otra vez por el patio para pasar por la segunda y tercera actividad, Vivienda y SLP, y continuar el recorrido hacia la última sala que es la sala de fundición.

Iluminación

Para las fotografías en exposición, direccionar una luz para resaltar cada cuadro o conjunto de cuadros. Los focos deben colocarse a un ángulo de 30 grados respecto a la obra para minimizar el deslumbramiento y las sombras.

Interior Museo Can Framis

Para las piezas en el exterior, la luz natural será suficiente, en caso de necesitar iluminación de noche, colocar luces de ambientación, a ambos lados de cada pieza desde abajo, no de manera directa pues interfiere con la participación y puede deslumbrar a los participantes.

Museo Franz Mayer

Evaluación de los resultados:

Además de los datos numéricos respecto al número de personas que visitaron la exposición y que participaron en las actividades, es necesario llevar a cabo una evaluación cualitativa, la cual consiste en una pequeña encuesta que se realizará de manera personal, llenada a mano sobre papel, o a manera de entrevista con registro de audio.

Preguntas de la encuesta:

- ¿Aprendiste algo después de visitar la exposición?
- ¿Cuál crees que es el objetivo de una exposición de este tipo?
- ¿Consideras que las piezas te hicieron reflexionar sobre el contexto social, ambiental o político de la ciudad?
- ¿Te sentiste identificadx con lo que viste?
- ¿Crees que la exposición refleja aspectos importantes de la ciudad?
- ¿Consideras que el arte es una manera de aprender?
- ¿Consideras que hubo algún cambio en tu manera de pensar previo a visitar la exposición?
- ¿Qué puntaje del 1 al 10 le darías a esta experiencia y por qué?

Las respuestas a estas encuestas/entrevistas, en caso de ser en papel, se recogerán directamente en el espacio por la encargada del proyecto, en caso de ser audio se podrán compartir los registros a través de un número celular o correo electrónico que se proporcionará al encargado del área.

Si bien, esta encuesta puede dar lugar a respuestas subjetivas que no necesariamente van a reflejar el nivel de reflexión, conciencia o postura crítica que pudieron experimentar los visitantes, conocer sus respuestas será una herramienta útil para evaluar los aspectos que se pueden mejorar del presente proyecto y tomarlos en cuenta para futuras propuestas que logren abarcar más aspectos y tengan un mayor impacto entre los visitantes.

04. CONCLUSIONES

A lo largo del proyecto, analizamos y estudiamos algunas propuestas de autores contemporáneos con respecto al objetivo del arte y las diferentes aplicaciones que puede tener, en concreto, nos referimos a aquellos posicionamientos que han resaltado la posibilidad de transformar la realidad y la vida a través del arte.

Con el objetivo de motivar la transformación de la realidad en la que vivimos y conscientes de que hay mucho trabajo por hacer en materia de concientización y construcción de pensamiento crítico en la población mexicana, abogamos por las estrategias del arte contemporáneo en donde podemos plantear acciones que se orienten hacia dicho objetivo en nuestro contexto social y cultural.

Este trabajo, confirmo varios de los aspectos iniciales que motivaron la dirección del proyecto, por ejemplo, la importancia de que el arte no se convierta en un medio de entretenimiento más en esta sociedad del espectáculo, sino que persista como una forma de desenmascarar y confrontar los métodos, estándares y narrativas de un sistema que; como también lo verificamos a lo largo de esta investigación, parece ser que intenta paralizarnos y mantener a la población desinformada y enfocada hacia el consumo y la estetización.

Por otro lado, al leer a los autores y textos citados en este proyecto, queda clara la crisis de pensamiento crítico que enfrentamos en México y en el mundo. Los señalamientos hacia este problema nos permiten ver que es una de las causas de diversos problemas sociales, no sólo en el ámbito escolar. En este caso, la crisis que señala Díaz Barriga en el sistema educativo de nuestro país es un problema grave, en el que todas las áreas del conocimiento se ven afectadas, por lo que es crucial que centremos nuestros esfuerzos como estudiantes, investigadores y profesionales.

Debido a lo anterior, encontramos una creciente necesidad de que los museos sean actores activos en la oferta de actividades y programas educativos que propicien el diálogo y la participación ciudadana, pues al ser instituciones públicas, deben estar al servicio de la población, la cual requiere de espacios en donde el público pueda ejercer el pensamiento crítico y desde donde las labores de los artistas que con su trabajo buscan concientizar y motivar a la acción, encuentren una plataforma a través de la cual puedan llegar a las personas de todas las edades.

Nuestra propuesta se une a las de otros espacios y organizaciones que están reconociendo el valor del arte para la sociedad, más allá de lo bello y apreciativo.

Como herramienta del cambio social, y junto con el trabajo en el campo de la pedagogía, los alcances del arte contemporáneo se pueden expandir hacia otras vertientes, y nos dejan ver muchas otras posibilidades para el proyecto a futuro, ya sea en otros espacios o con distintas herramientas; sin embargo, el objetivo principal se mantiene en defender el carácter crítico del arte y a partir de ahí, motivar a las personas para que no sean seres inmóviles y apáticos frente a su realidad.

Reconocemos que es probable que sólo con el presente proyecto no se resuelva en su totalidad el problema que detectamos y en el que queremos incidir, sin embargo, estamos convencidas de que es uno de los caminos que pueden ofrecer grandes resultados si seguimos trabajando sobre ello y mejorando los aspectos que sean necesarios conforme ganemos más experiencia y retroalimentación, tanto de la sociedad como de las instituciones culturales y demás compañeras y compañeros artistas, educadores e investigadores.

REFERENCIAS

ÁREA DE EDUCACIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO – Museo de Arte Contemporáneo. (2016, 27 septiembre). <http://macsanluispotosi.com/2016/09/27/servicios-educativos/>

Benavides, Juan Francisco. (2017). Joseph Beuys, la estética hoy, un compromiso político. *Índex, revista de arte contemporáneo*, (4), 43-48. Recuperado en 29 de mayo de 2024, de http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-91992017000200043&lng=es&tlng=es.

Bishop, C. (2016). Infiernos artificiales arte participativo y políticas de la espectaduría. <https://drive.google.com/file/d/1oeLg6xEUY-xR3nqH-Gxet5nDOReN6iRm/view?usp=sharing>

Camnitzer, L. (2015). Arte y pedagogía. <https://esferapublica.org/arte-y-pedagogia/>

Capistrán-Gracia, R. W. (2018). Reflecting on Basic Art Education in Aguascalientes, Mexico. Implications for Higher Education. *Educare*, 22(2), 1. <https://doi.org/10.15359/ree.22-2.19>

Castro Flórez, F. (2023). Nostalgias de Forrest Gump o el ruinoso paisaje de lo contemporáneo. *Revista de Occidente*, 501, ISSN 0034-8635. https://ortegaygasset.edu/wp-content/uploads/2023/02/RevistadeOccidente_Febrero2023_F.Castro.Florez.pdf

Ciudad Juárez | Maya Goded. (s. f.). Maya Goded. <https://mayagoded.net/ciudad-juarez/>

Data México, Gobierno de México (2023) <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/san-luis-potosi-sl#population-and-housing>

Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura. (2019). CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Díaz-Barriga, Á. (2020). La escuela ausente, la necesidad de replantear su significado. En *Educación y pandemia. Una visión académica* (Primera Edición, p. 19). IISUE. <https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/covid-unam-educacion-y-pandemia.pdf#page=19>

Espinoza Arroyo, M. G. (2021). La pedagogía crítica de Paulo Freire y sus aportes a la educación superior costarricense actual. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 16(2), 83-96. <https://doi.org/10.15359/rep.16-2.5>

Fajardo, C. Tala, A. en *NC-arte*. (2014). *Conceptos de arte contemporáneo* (Primera edición)

<https://nc-arte.com/wp-content/uploads/2020/08/LIBRO-Conceptosdeartecontemporaneo.pdf>

Forero Pineda, F. (2021). ¿Qué es alienación? Perspectivas para la actualización de un concepto del pensamiento social crítico. *Praxis Filosófica*, (52), 203-224. Epub April 13, 2021. <https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i52.10713>

Heffington, Deon Victoria, Cabañas Victoria, Vladimir Veniamin, Dzay Chulim, Floricely, & Negrete Cetina, Magnolia. (2023). La enseñanza de habilidades de pensamiento superior en escuelas primarias públicas en México. *Revista Educación*, 47(1), 151-169. <https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v47i1.51740>

Heinich, N. (2017). El paradigma del arte contemporáneo: estructuras de una revolución artística.

Leal Jiménez, A. Quero Gervilla, M. J. (2011) Manual de Marketing y Comunicación Cultural. Cádiz: Universidad de Cádiz <https://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/238>

Maceira, L. M. (2009). El museo: espacio educativo potente en el mundo contemporáneo. *Sinéctica*, 32. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2009000100007

Mendoza, X. R. (2012, 16 febrero). Mauricio Palos. VICE. Recuperado 4 de diciembre de 2023, de <https://www.vice.com/es/article/8qjipaa/my-perro-rano-longero-bitches>

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s. f.). Educación | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. <https://www.museoreinasofia.es/educacion>

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s. f.). Escuelas | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. <https://www.museoreinasofia.es/educacion/escuelas>

Museo Universitario de Arte Contemporáneo. (s. f.). *El Tendedero*. MUAC. Recuperado 4 de diciembre de 2023, de <https://muac.unam.mx/objeto/el-tendedero>

Museo Universitario de Arte Contemporáneo. (s. f.-b). Evidencias. MUAC. Recuperado 4 de diciembre de 2023, de <https://muac.unam.mx/objeto/evidencias>
OROZCO, G., (2005). Los museos interactivos como mediadores pedagógicos. *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, (26), 38-50.

RODRÍGUEZ, F. (2009). Construcción ciudadana y educación artística. En Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura. (2019). CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

Rodríguez Blanco, S. (2017). Teoría crítica y arte contemporáneo. El arte contemporáneo hacia un desencantamiento del espectáculo. En *Nicht für immer! ¡No para siempre!* (1.a ed.).

https://drive.google.com/file/d/1QQWSgi9ms_McN9o_WHxiOxnnMpzBFXS3/view?usp=sharing

Rosler, M. (2017). Clase cultural. Arte y gentrificación (1a edición). Caja Negra.

Subsecretaría de Educación Básica. (2019). MODELO EDUCATIVO: NUEVA ESCUELA MEXICANA.

<https://www.upn242.com/Portal/images/Modelo%20Educativo%202019-2020%20Nueva%20Escuela%20Mexicana.pdf>

Vista de Construcción e investigación del patrimonio cultural. Retos en los museos contemporáneos | Alteridades. (s. f.).

<https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/477/476>

Vista de Retos de la educación artística en el siglo XXI en México. (s. f.).

<https://universita.ux.edu.mx/universita-ciencia/article/view/1034/1707>