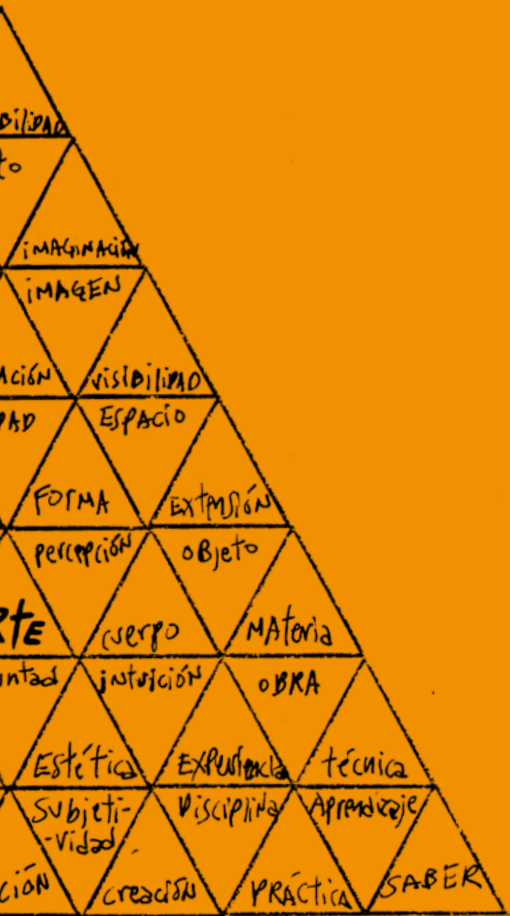
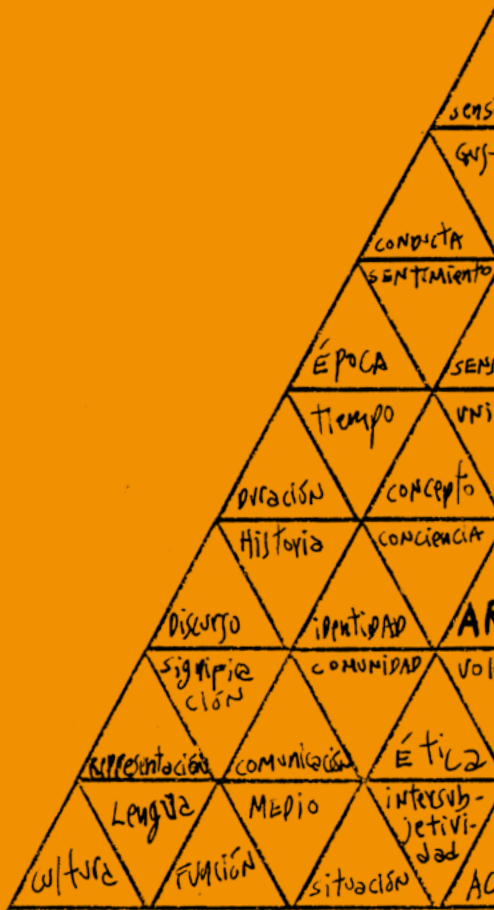

GEAAA

José Miguel

González Casanova

Guía para formar un

**Grupo
de Estudios
Autodidacta
de Arte
Ampliado**

José Miguel González Casanova

GEAAA

Guía para formar un
Grupo de Estudios

Autodidacta de Arte Ampliado

José Miguel González Casanova
Ciudad de México, marzo de 2019

Diseño

**Worst
Seller**

Daniel Benítez, 2019
@intransferible

Corrección de estilo
Brenda Areli Figueroa Ahumada

El fin de la educación es la formación de los sujetos, para ampliar sus capacidades de percepción, conciencia y voluntad, y mejorar su comprensión y acción en el mundo. Si la libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, entonces la educación es el proceso mediante el cual construye las bases para su propia emancipación. La educación es “conducción” en su sentido etimológico pero aprender a aprender se trata de la adquisición propia de saberes subjetivos e intersubjetivos por medio de la autoconstrucción de un sujeto que desarrolla sus facultades de elegir y actuar en sus realidades específicas.

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje parte de construir y compartir saberes, es un acto creativo que busca la libertad por lo que no puede mantener el mecanismo de instrucción impositiva de valores y conocimientos en el que el estudiante es tan sólo un objeto producido para funcionar. Dentro de este mecanismo, el alumno es subordinado a estructuras de control de producción-consumo que buscan entrenarlo como una mano de obra más o menos especializada cuya aspiración es llegar a ser objeto en un mercado laboral. Este mecanismo también le atribuye roles económicos y políticos, concibiendo al alumno –como decía el pedagogo brasileño Paulo Freire– como una alcancía vacía en la que se hacen depósitos bancarios.

Si revisamos la historia de la institución escolar, veremos que ésta ha tenido una evolución en la que repite las estructuras verticales de la Iglesia, la Fábrica y el Mercado, para establecer mecanismos de control social, por lo que no procura la formación de los sujetos con facultades propias sino su domesticación. Desde nuestro contexto actual en el que se ha naturalizado la escuela y la gran mayoría de las personas pasan aunque sea unos años –si no es que la mitad de su vida– en esa institución, los educadores y educandos tenemos que encontrar maneras de cuestionar su estructura y proponer alternativas pedagógicas que funcionen tanto dentro como fuera del sistema escolarizado.

Esto es posible si recuperamos en todos los espacios pedagógicos una concepción de la educación como proceso de emancipación subjetiva y por lo tanto intersubjetiva porque –como dice Bakunin- “cuanto mayor es el número de personas libres que me rodea y más profunda y más grande y extensa su libertad, más profunda y mayor se torna la mía”. La educación debe ser de todos y para todos. Se trata de crear procesos de autoformación colectiva que faciliten la generación e intercambio de conocimiento. Entre todos sabemos todo, por lo que la ignorancia no existe y lo opuesto del conocimiento es la incomunicación del saber.

El aprendizaje se desarrolla en el intercambio de experiencias: el conocimiento se realiza vinculado a la práctica, se comprende y transmite en una vivencia común en la que el saber se encarna en los sujetos, en personas específicas que lo interiorizan y practican en sus contextos particulares. La comunicación que suma experiencias amplía las cualidades de los objetos de estudio, las cosas adquieren múltiples interpretaciones cuando se transmiten los saberes y son experimentados en diversos lugares y momentos.

Este texto propone la creación de **Grupos de Estudio Autónomos (GEA)** autodidactas como base de una metodología educativa, que puede ser escolarizada o no, con el propósito

de establecer un compromiso con el aprendizaje y desarrollo de una investigación personal. Así como enseñar, compartir y aprender con los otros con el objetivo de colaborar en los procesos formativos de todos los participantes en el estudio-investigación-creación colectivo. Estos colectivos de aprendizaje pueden ser formados tanto en instituciones educativas y espacios culturales, como en iniciativas sociales independientes. Idealmente esos colectivos en un futuro podrían articularse creando la red de conocimiento **“Pangea”**.

La propuesta específica de estudio de arte ampliado propuesta en este texto, parte de las experiencias desarrolladas durante quince años en el Seminario

de Medios Múltiples y por diez en el Taller Interdisciplinario “La Colmena”. Fundé ambos dentro del contexto de la carrera de Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Aquí se presentan una serie de ejercicios de trabajo personal y colectivo que fueron puestos en práctica en cinco colectivos de enseñanza-aprendizaje, cinco generaciones de Medios Múltiples y diez ciclos de La Colmena, con las que exploramos la metodología en el contexto de una escuela de arte. Y que ahora proponemos de una manera más abierta como una posibilidad de formación artística que pueda desarrollarse en otros contextos, incluyendo los no escolarizados, pues parte del trabajo autónomo de los colectivos es que no requieren en gran medida de

un profesor sino de la organización del aprendizaje colectivo que afirma sus intereses e investigaciones particulares. Ya sea en una estructura escolar o no, el grupo tendrá que negociar con las realidades de su contexto.

Para implementar estos **GEAAA** al sistema escolarizado, los maestros operan como elementos fundamentales. A partir de la libertad de cátedra guían la implementación de este grupo de estudio al integrarlo en sus asignaturas, eso ya es bastante, y se potencializa si al asumir un compromiso con la pedagogía escolar se consigue la cooperación de otros profesores con quienes repartir la impartición de clases dentro de este círculo de estudios. Fácilmente se crea una **GEAAA** con tres

maestros y un grupo de alumnos colaborativos que quieran aprender a ser autodidactas.

Dentro de un contexto escolar, los profesores se pueden coordinar en un proyecto académico que se inserte en la currícula en sus dos ejes temporales: horizontal de un año y vertical en el desarrollo de los posteriores. Se trata de hacer escuela dentro de la escuela y fomentar la libertad de consumir-producir-saber para así articular la formación de los estudiantes.

El objetivo de crear un **GEAAA** es la formación colectiva de los participantes quienes se reúnen con un objeto de estudio común. Desde su autonomía y libertad de estudiar lo que se quiere aprender, cada grupo se constituye ne-

gociando con sus contextos. Cuando el colectivo se forma al margen de las instituciones, tendrán que abrir espacios de trabajo y formas de organización común dentro de sus contextos. Tal vez mediante el préstamo de lugares o ayudándose de instituciones, o puede ser que se usen parques, plazas, bares o sus propios talleres y casas. A los GEAA se le suma el reto de gestionar los espacios en el mundo. El GEAAA se organiza mediante una rotación de responsabilidades de coordinación académica, de clases o de misiones en proyectos colectivos, así como las tareas de gestión de espacios. Exista o no un maestro coordinador, todos los participantes serán responsables de partes del proceso formativo.

El primer paso es reunir un grupo de personas afines para reunirse en torno a aprender algo juntos. Se juntan por el interés de explorar un objeto específico de estudio común; uno en que cada uno cumple con su objetivo personal de investigación a la vez que se incluye el de los otros. Claro que el primer objetivo es aprender y crear juntos pero se asume a la vez desde el deseo personal, multiplicando las posibilidades y con la voluntad de todos los participantes de aprender y enseñar, de contribuir a la creación de conocimiento entre todos y para todos.

Se trata de aprender lo que se desea aprender, pero ¿cómo saber qué se quiere aprender si por principio se ignora? Por medio del ensayo y error, metodología del arte, es que el estudiante encuentra e imagina lo que desea saber. Dice José Antonio Marina en su Teoría de la inteligencia creadora: “Convierto la búsqueda en un tanteo orientado. La orientación proviene del proyecto, pero ha de transferirse al espacio de búsqueda. Tengo que saber dónde buscar. Numerosas operaciones se integran en la búsqueda: la memoria, las operaciones perceptivas, imaginativas, inferenciales. Todas van orientadas a crear nuevos caminos. A inventar posibilidades”. La inteligencia creadora es la que inventa sus propios fines. El

proyecto de estudio es una invención subjetiva, autónoma y libre, que no crearía nada si fuera la mera repetición de un logos impuesto.

Es el arte el que nos muestra aquí el camino pues como hemos dicho se busca la creación de conocimiento. Como dijo Giordano Bruno, “la poesía no nace de las reglas, sino que las reglas derivan de la poesía; y así existen tantas normas cuantos son buenos los poetas”. No es posible hacerlo ni enseñarlo-aprenderlo siguiendo reglas establecidas precisamente porque se trata de crearlas. La creación es la reunión de cosas que antes no estaban conectadas, conjugación que se consigue a partir del ensayo y el error, en el que la intuición, la

experiencia, dialogan con la razón. El creador parte de una intención pero se mantiene abierto al hallazgo, al que se suma la reflexión y el análisis en una sucesión de aproximaciones que se van considerando errores y aciertos consigue el encuentro y elaboración de la obra. Asimismo, la definición del campo de estudio y el desarrollo de una investigación, se dan a la vez que se exploran. No es una ruta lineal preconcebida hacia un objetivo sino una deriva en la que se va articulando el saber del sujeto y conforma la cartografía de sus intereses guiados por sus deseos de conocimiento. Este viaje puede ser realizado colectivamente, enriqueciendo el mapa al compartir las experiencias de aprendizaje.

En este punto podríamos afirmar que arte y educación, cuando son procesos emancipadores, pueden ser procesos muy cercanos, e incluso idénticos: ambos son generadores de conocimiento que amplían la percepción, conciencia y voluntad del que los experimenta. Desde luego no todo saber es una obra de arte pero en la creación de conocimiento hay un tránsito que va de lo conocido al conocer, que opera en el sujeto con dispositivos fundados en la intuición, la imaginación y la sensibilidad, necesarios para su realización subjetiva.

El arte es un medio de conocimiento que parte de lo particular y desde su propia vivencia crea modelos sensibles de experiencia para circular en el mun-

do como artefactos que son usados para comunicarse. Crea lenguaje. Cada pieza, cada obra, al ser interpretada por un espectador es una nueva palabra en el mundo que permite desde su particularidad la puesta en común de una experiencia a la que significa colectivamente por la multiplicidad de lecturas particulares que abre. Las obras de arte reciben su significado de las lecturas que de estas hacen sus públicos, y de la misma manera que ni un maestro ni una escuela son los dueños del conocimiento que transmiten a un estudiante que las recibe pasivamente, ni el artista ni las instituciones del arte pueden erigirse como poseedores de la sensibilidad. En ambos casos artistas y maestros son creadores que abren procesos de cono-

cimiento al ofrecer su experiencia, que inician cadenas creativas en las que tanto el público como los estudiantes participan activamente generando y ampliando el saber cuando lo interpretan y contextualizan en sus diversas prácticas. No se puede hablar de una separación entre producción y consumo en el arte ni en la educación ya que esta división corresponde más bien a una economía política hegemónica, establecida hace siglos, basada en la voluntad de dominio que ha asignado un rol de sometimiento a la mayoría de la humanidad, por parte de los dueños de los medios de producción e intercambio. Lo que también vale en los mecanismos sociales de producción y distribución del conocimiento, como es el caso de la ciencia frente a otras

formas del saber en las Universidades. En la educación emancipada, en cambio, todos enseñan-aprenden y en el arte todos son creadores.

A partir de la experiencia de Medios Múltiples, que en esta ocasión presento como un modelo educativo más abierto a posibilidades de réplica, en la conformación de un grupo de estudio del arte pueden ser propuestos los siguientes objetivos: generar investigaciones teóricas-prácticas interdisciplinarias en torno al arte público, buscar nuevos canales de circulación y lectura, y crear cadenas de arte y educación en las que la academia se integre a la vida. De esta forma, los alumnos son a la vez maestros, así como el público es también creador.

El aprendizaje del arte se da en la generación de experiencias comunes, en las que se integran artistas y públicos específicos. El saber del arte se da en la vivencia, su aprendizaje es resultado de su experiencia directa, que funciona como una herramienta de conocimiento cuando opera efectivamente en una realidad específica. En estas experiencias estéticas compartidas, generadas por los participantes de este proyecto, se amplían y entrecruzan los campos de la educación y del arte, tanto entre nosotros, como en la relación con los públicos que cada obra plantea.

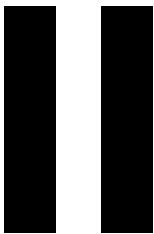
Cada alumno del colectivo es un artista que, indiferente al juicio de calidad que en otros contextos pueda recibir

su obra, asume un compromiso creativo con un proyecto serio y coherente con el contexto en que se realiza y el público con el que dialoga. Cada uno enseña para aprender. Los trabajos no se limitarán a la producción de objetos sino que también estarán enfocados a la búsqueda de apertura de espacios de circulación del arte y a la participación del público en la realización de la obra.

Para el desarrollo de esta guía de estudio partimos de los siguientes principios:

- × La significación del arte proviene de la lectura que realizan determinados espectadores. Por un lado, supone la producción de signos y por otro, la generación de canales de circulación que permitan lecturas posibles.

- × El saber del arte se da en la vivencia. El aprendizaje es resultado de su experiencia directa el cual funciona como una herramienta de conocimiento cuando opera efectivamente en una realidad específica, en las conciencias y voluntades subjetivas e intersubjetivas.
- × Las posibilidades de diálogo con esas realidades se dan a muchos niveles y de manera múltiple por lo que la obra opera mejor de manera interdisciplinaria: en el campo abierto, tierra de nadie, que favorece la creación de canales de comunicación y la ampliación de públicos.

En este manual académico se plantean dos líneas de trabajo simultáneo: la articulación de una investigación personal y la de una investigación colectiva que incluye todas las experiencias de los sujetos del grupo. Personalmente, cada participante desarrollará sincrónicamente su investigación en un proyecto práctico, planteado en un contexto social específico, y en una investigación teórica, que concluirá con un ensayo. Ambas serán complementarias y mantendrán un diálogo permanente por lo que se plantean con la misma hipótesis que se explora a la vez con las metodologías que los dos objetivos implican.

Hay que considerar que la reflexión teórica no justifica las obras y que el

texto no habla directamente de ellas, así como la práctica tampoco será una mera ilustración de las ideas encontradas en la investigación teórica. La idea es desarrollar ambas de manera complementaria y dialógica. A lo largo del trabajo, la hipótesis se irá afinando de acuerdo a los hallazgos y al final puede llegar a ser otra pero para que el estudiante no se pierda ante la diversidad de información y experiencias que encontrará en su recorrido, es importante mantener una idea central que es la intención que motiva la dirección y que ayuda a la organización.

De esta manera se abre un trabajo interdisciplinario centrado en una investigación compleja que organiza la

diversidad en función de un proyecto, relacionado en temas y propuestas específicas. Asimismo, práctica y teoría partirán de varias disciplinas subordinadas al proyecto y es importante abrir el proyecto al uso de diversos ordenes del conocimiento y de las artes en la realización de su investigación.

Los estudiantes ingresan al grupo con un proyecto con las siguientes características:

- × Hipótesis teórico-práctica. La que se demostrará en un texto a partir de por lo menos dos disciplinas teóricas distintas y en la realización de una obra que parta de dos prácticas del arte.
- × Presentación del tema y objetivos en dos cuartillas.

- × Índice.
- × Bibliografía de 10 libros directamente vinculados con el tema.
- × Carpeta de trabajo relacionado con el proyecto.

Se realizan reuniones semanales que alternan lecturas compartidas, ejercicios prácticos, grupales e individuales, y la revisión colectiva de los proyectos.

Todas las investigaciones personales son compartidas y discutidas en el grupo, al tiempo que se realiza una indagación común en temas y obras colectivas. En el curso permanente se realizan diversos tipos de ejercicios teóricos y prácticos: se generan dinámicas, colectivas y personales, de creación, investigación y análisis;

se discuten los proyectos y se comparte información, se organiza el trabajo personal en una estructura de colectivización del aprendizaje, en la que todos aprenden y enseñan. Así, se busca que los participantes aprendan a estructurar un discurso artístico a través de la lectura, escritura, discusión, investigación, producción e intercambio.

Para facilitar la redacción, se realizan ejercicios de organización del índice por medio de diagramas, que van desde el tradicional arbóreo: con raíces, tronco, ramas principales y secundarias, hasta los rizomas: en donde cada tema se dibuja como en las capas de una cebolla o en un mapa como si fueran países, en un diagrama de flujo de

navegación de un sitio web, etcétera. También se llevarán a cabo ejercicios de escritura que siempre deben estar vinculados temáticamente al proyecto de investigación.

Al inicio, se propone un método cualquiera propio del periodismo: se hace una crónica, redactada en primera persona, una entrevista a un especialista o personaje relacionado con la obra, un reportaje, escrito en tercera persona, etc. Para terminar, se procede con redacciones más filosóficas como podría ser la escritura de veinte aforismos y un ensayo.

En el desarrollo de los ensayos se busca crear un contexto teórico a los proyectos prácticos, para ello se evita la autorreferencialidad de las prácticas

del arte con la intención de mostrar su relación con las realidades en las que se realiza.

Dichas actividades van de la mano con la lectura y discusión en clase de textos de autores y temas que sirvan a los intereses del grupo. Además, se realizan clases temáticas en la que cada estudiante investiga un aspecto diferente y lo expone, consiguiendo recolectar en colectivo una gran cantidad de información, puntos de vista y maneras de abordar el tema. Los contenidos se eligen con el grupo de alumnos que comparten inquietudes comunes: como qué es el arte, la ciudad, el cuerpo, el tiempo, el espacio, la identidad, la historia, el juego... En cada colectivo los temas aglutinadores

surgen naturalmente de la reunión de los proyectos.

También se realizan prácticas personales como hacer una deriva (táctica situacionista que consiste en perderse en la urbe), una pieza a partir de un sueño, un regalo, una obra irracional como comunicarse con el mundo sin hablar durante 24 horas, o realizar una obra sin modificar la integridad de ninguna realidad, moviendo las cosas por ejemplo. Así como ejercicios colectivos como lo sería hacer un día de juegos en un espacio público e involucrar a los transeúntes.

Las dinámicas de trabajo en clase variarán de un tema a otro y podrán ir desde la mera discusión o análisis de textos y proyectos, hasta ejercicios

colectivos. Algunos ejemplos son el organizar un debate en el que cada participante elige personificar a un filósofo como Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Nietzsche, Adorno, etcétera, para discutir qué es el arte asumiendo como propia su postura; o en el que se ordenen todos los objetos que se tengan a la mano en el espacio de la clase para hacer la maqueta de una ciudad; o escribir un manifiesto del arte a modo de juego. En todos estos ejercicios se propone a los estudiantes hacer una investigación previa y contribuyen a una reflexión en su práctica. La guía de tareas y los ejercicios colectivos se proponen como una herramienta que puede y debe ser enriquecida con propuestas del grupo de estudio.

Los casos mencionados son un ejemplo de lo que podría hacerse, los participantes sugieren creativamente actividades y experiencias comunes desde las problemáticas que cada colectivo va enfrentando.

Los casos mencionados son un ejemplo de lo que podría hacerse, los participantes sugieren creativamente actividades y experiencias comunes desde las problemáticas que cada colectivo va enfrentando. Los ejercicios aquí propuestos y el desarrollo de las investigaciones están planeados para ser realizados en un lapso de dos a tres años distribuidos en reuniones semanales. Se espera que gran parte del trabajo se desarrolle personalmente mediante un compromiso cotidiano

de investigación teórico-práctica. Sin embargo, siendo ésta más bien un instrumento abierto a su uso, debe ser usada en función de las necesidades de cada grupo de estudio, por lo que es posible usarla flexiblemente.

El objetivo es el de generar y compartir experiencias de aprendizaje desde un sentido lúdico y creativo. Se adopta una dinámica de construcción afectiva para establecer otras maneras de comunicarse. Por ejemplo, se propone que las reuniones del grupo comiencen con la preparación de una comida, unas veces para cocinar juntos y otras llevando algo para compartir. Desde la conversación en la mesa hasta los debates de sobremesa, se generan los espacios de intercambio

del conocimiento en un ambiente horizontal. Incluso establecen un espacio de comunicación que puede ofrecer acciones o performance o en casos afortunados, una fiesta. Es una celebración del saber.

Etimológicamente “alumno” significa “el que se alimenta,” en este caso desde un principio la reunión comienza por alimentarse juntos, aportando todos algo, de la misma manera que en la sobremesa compartirán su estudio. Para lograrlo, se le dará a cada alumno una ficha fotocopiada en un folio con una síntesis de su investigación, la que puede ser discursiva o diagramática, incluirá claramente la bibliografía y/o toda fuente de información, con lo que será guía y recuerdo de su exposición.

Todos estudian un tema para la clase, el diálogo se amplía por el número de participantes y sus diversas fuentes de información: se fomenta el intercambio de ideas y una economía del conocimiento, que al sumarlo se multiplica y ahorra energía de estudio al reunir velozmente una diversidad de conocimientos sobre un mismo objeto de pesquisa. Cada quien decide entonces desde dónde abordar su investigación, será conveniente si lo hace a partir de lo más afín a su proyecto personal, de manera que ese estudio le sirva también para su realización.

Hay ciertas actividades y lecturas que requieren una planeación colectiva, por lo que es necesario definir un cronograma para conseguir lecturas

de libros más largos o complicados, o eventos que necesitan de preparación. En colectivo también se deciden lecturas compartidas, para analizarlo juntos y a la vez obtener un lenguaje común. Entre el orden de lo planeado a mediano y largo plazo se establece también una dinámica más ágil y frecuente, en la que antes de cada reunión los participantes se ponen de acuerdo en el tema de la siguiente clase y preparan los materiales durante una semana. Parte de las clases deben dedicarse a la revisión de avances de los proyectos personales, el que es pensado en colectivo, buscando entre todos mejorarlo a partir de descubrir los aciertos, los errores, y las asociaciones que la investigación/creación provoca en el grupo.

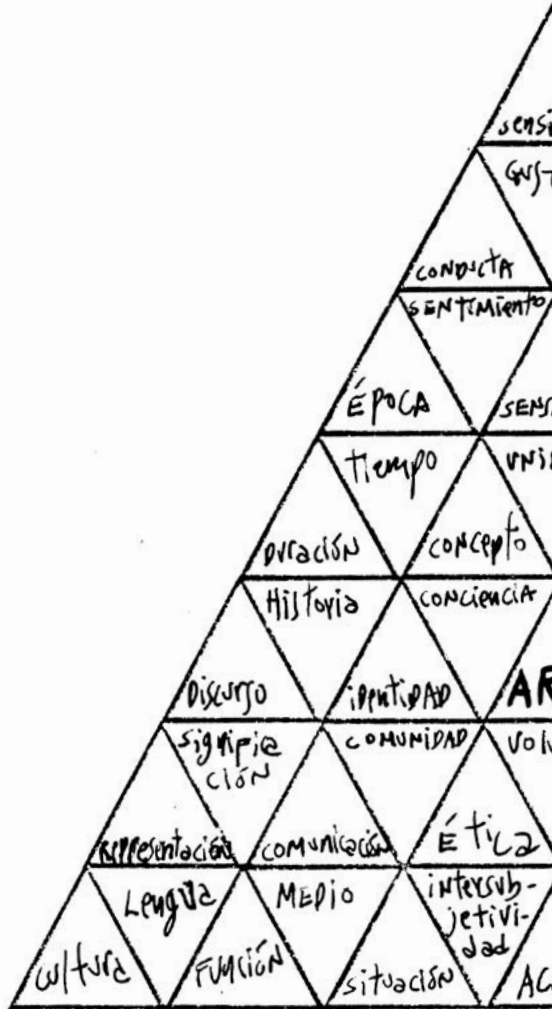

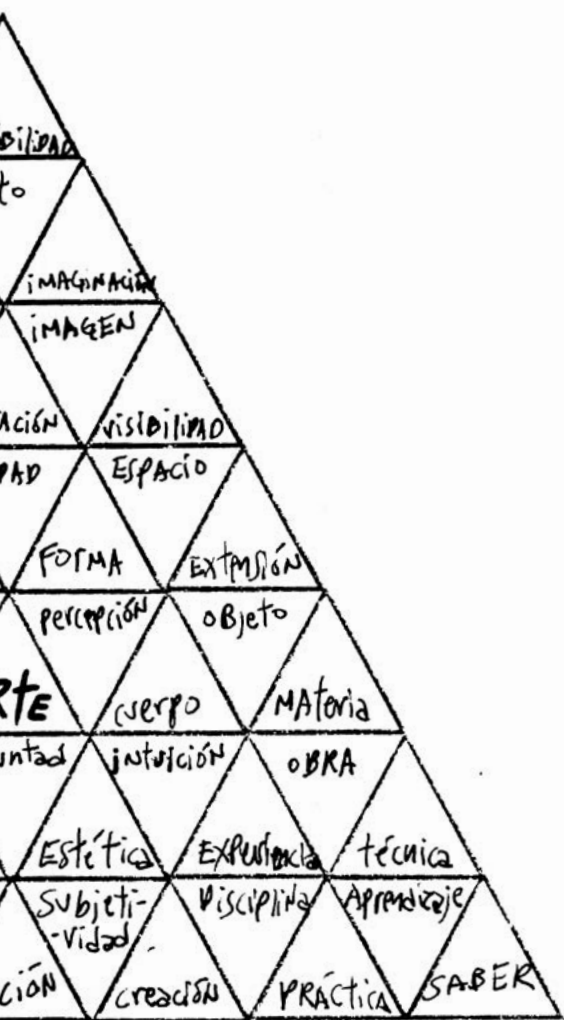
Guía de tareas

A la vez que realiza sus proyectos prácticos cada alumno cumple con la siguiente serie de ejercicios para apoyar su investigación teórica. Insistimos que se trata de una guía solamente y que el grupo puede modificarlos o incluir nuevos ejercicios de acuerdo a las necesidades específicas de sus proyectos.

Mapa de exploración del campo ampliado del arte

Para ayudar la organización de campos complejos de estudio, y de manera complementaria a los temas que el grupo decida, en esta guía se incluye un mapa de saberes en torno al arte, que puede ser usada como herramienta de estudio. Es una maquinaria de asociación triangular de conceptos que parte de la definición del arte como ampliación de la percepción, la conciencia y la voluntad. En esta red de triángulos cada concepto está rodeado de nociones que lo definen. Por ejemplo del triángulo que conforman **PERCEPCIÓN-CONCIENCIA-VOLUNTAD** se puede derivar **SENSIBILIDAD-COMUNICACIÓN-EXPERIENCIA**, y el triángulo

completo se inscribe dentro de **SENSIBILIDAD-CULTURA-SABER**. Este artefacto permite encontrar campos de estudio en la relación se crean triángulos equiláteros con tres ideas en sus ángulos. La maquinaria integra asociaciones. Por ejemplo “historia” se construye con **DURACIÓN-IDENTIDAD-DISCURSO**, saber, en el extremo inferior izquierdo, traza un triángulo con **TÉCNICA-PRÁCTICA** en torno a aprendizaje, a la vez que hace otro con materia y creación, aumentando su campo de estudio al integrar **OBRA-EXPERIENCIA Y DISCIPLINA**. Es un artefacto, un diagrama de estudio que presenta una cartografía del campo ampliado del arte. Estos 49 triángulos pequeños, que forman y se inscriben en un triángulo contenedor, contienen a su vez infinidad de

relaciones triangulares que definen relaciones y campos de conocimiento. El estudiante podrá jugar con eso para darle un cierto orden complejo a la investigación de sus temas. Para comenzar a usar este mapa y explorar los conceptos que integra, se sugiere recurrir a un diccionario filosófico que facilite su comprensión.

Ejercicios prácticos

1. Haz una obra que sea el resumen de todas las que has hecho. Trata de que en una sola piza se sinteticen todas las experiencias de trabajos anteriores.
2. Haz una deriva. Con la ayuda de un amigo, o creando un sistema de azar, realiza un recorrido sin rumbo fijo con el propósito de perderte.

- 3.** Antes de irte a dormir haz siete respiraciones profundas repitiendo mentalmente la frase: “Durante el sueño realizaré una obra de arte que recordaré al despertar”. Así, dormido crearás una pieza, una imagen, que tu inconsciente elaborará sin filtros. Repite el ejercicio todas las noches hasta que surja la idea. En cuanto despiertes con ella haz un dibujo y una descripción escrita. Realízala en cuanto te sea posible.
- 4.** Durante 24 horas no hables. Encuentra otros medios por los cuales comunicarte sin usar palabras. En la medida de lo posible, evita escribir frases. Intenta usar todos los recursos posibles de comunicación no verbal, desde el dibujo hasta la expresión corporal.

5. Has una obra que exprese uno de tus más íntimos secretos. Tiene que ser clara para ti pero no necesariamente otra persona debe entenderla comprender. Pregunta a otros qué significa la obra sin explicarles nada.
6. Haz una obra que sea elaborada a partir de la experiencia y la percepción sin pensar en lo que representa o pueda significar.
7. Haz una pintura sin pintar, un grabado sin grabar, una escultura sin esculpir, un video sin grabar... Por ejemplo, realiza un cuadro tipo tableau vivant con personajes o naturaleza muerta, una instalación con objetos de colores pensando en hacer un cuadro, encuentra un objeto que pueda ser impreso o que pueda tener una presencia escultórica, realiza una “película” con una secuencia de dibujos.

- 8.** Realiza una obra bidimensional, un collage, cortando y pegando imágenes apropiadas sin modificarlas.
- 9.** Realiza una intervención escultórica sólo moviendo los objetos de un lugar sin modificarlos.
- 10.** Haz un periódico cortando los periódicos de este día. Reflexiona la lectura de los contenidos y las jerarquías que obtienen por su composición.
- 11.** Realiza una pieza-regalo para una persona que quieras mucho (por ejemplo tu pareja, mejor amigo(a), etc.)
- 12.** Realiza una pieza-regalo para tu familia. Si puedes planea una intervención en algún lugar de la casa familiar.

- 13.** Realiza una pieza-regalo para abandonar en un lugar público para que la encuentre y se la lleve un desconocido.
- 14.** Realiza una pieza- regalo para tus vecinos de la cuadra.
- 15.** Realiza una pieza-regalo para los vecinos de tu barrio o colonia.
- 16.** Realiza una pieza-regalo múltiple –que se reproduzca en serie un objeto/imagen igual para cada uno– para un grupo específico de gente. Puede ser para un colectivo de amigos, compañeros de trabajo, equipo de juego, etc.
- 17.** Haz una pieza-regalo para los ciudadanos de tu ciudad.
- 18.** Haz una pieza-regalo para los diputados o senadores.

Ejercicios de escritura

1. Explica por escrito: ¿Cuál es la hipótesis?
2. ¿A partir de qué referencias teóricas y prácticas llegaste a ella? ¿Cuáles son las tesis (personales, de la cultura, teóricas y prácticas) de las que partes para llegar a esa tesis? Incluir bibliografía citada, tanto obras como teorías.
3. ¿Cómo has desarrollado esa idea dentro de tu práctica artística?
4. ¿Cuáles son los campos de estudio con los que se relaciona directamente tu proyecto? Por ejemplo antropología, filosofía, sociología, ciencia, etcétera.
5. ¿Cuáles son las ideas básicas que necesitas demostrar para concluir la hipótesis? Estructura un índice con ellas.

6. Elige axiomas mediante los cuales puedas probar tu hipótesis. Luego ajusta el índice con base en esta demostración.
7. Explica brevemente cada uno de los contenidos de tu índice. Escribe un párrafo por cada tema.
8. A partir de la lectura de Rizoma de Gilles Deleuze dibuja una serie de diagramas organizando los temas de tu índice primero en el diagrama de un árbol (raíces, tronco, ramas principales y ramificaciones secundarias), después en el de una cebolla (donde los temas se desarrollan por capas) y finalmente a manera de mapa en donde puedas ubicar espacialmente los temas considerando sus tamaños, fronteras y vecindades.

- 9.** Haz una deriva en la ciudad. La deriva es método situacionista de desplazamiento sin meta en el que el deriva se traslada perdido en el espacio. Escribe una crónica que describa tu experiencia. Esta debe estar escrita en primera persona con un desarrollo temporal lineal de pasado a presente.
- 10.** Responde por escrito la siguiente pregunta: ¿con quién dialogas mediante tu trabajo y qué pretendes provocar con tu obra?
- 11.** Hazle una entrevista a alguien que se relacione con tu proyecto.
- 12.** Realiza un reportaje en tercera persona sobre algún tema relacionado con tu proyecto. Hazlo siguiendo las líneas del reportaje periodístico, el cual requiere de

información objetiva.

13. Escribe la crónica de alguna experiencia colectiva en que hayas participado Redáctala en primera persona del plural (Nosotros/nuestro).
14. Escribe cómo defines los siguientes conceptos:
 - × Cuerpo
 - × Espacio
 - × Tiempo
 - × Conocimiento
 - × Identidad
 - × Historia
 - × Arte
 - × Juego

- 15.** Haz un glosario de las palabras más relevantes en tu proyecto. Entre 5 y 10 palabras, revisa diccionarios filosóficos y etimológicos para comenzar tu investigación.
- 16.** Escribe un aforismo por semana hasta realizar un mínimo de veinte.
- 17.** Intercambia con tus compañeros los aforismos y señalen las palabras comunes que se encuentren en los textos para crear un hipertexto (ligas entre los textos).
- 18.** Haz una lista de veinticinco personas que crees que van a leer el ensayo que estas escribiendo y una lista imaginaria-ideal de cinco personas que te gustaría que leyeran tu texto.
- 19.** A partir de por lo menos veinte fuentes de Internet, copia y pega textos para hacer un ensayo sólo

con citas que pueda leerse linealmente con coherencia, intentando escribir lo menos posible.

- 20.** Escribe un ensayo de veinte cuartillas que demuestre una hipótesis a partir de una reflexión teórica que hila experiencias e ideas, personales y culturales. Debe tener un desarrollo coherente de planteamientos, que pueden ser, por ejemplo:

- × cronológicos personales
- × históricos (experiencias colectivas)
- × filosóficos o estéticos
- × espaciales-corporales
- × Psicogeográficos

- 21.** Procura integrar los aforismos, crónicas, reportaje, entrevista, la propia obra y todas las experiencias del curso.

22. Haz un ensayo visual en el que se desarrollen las ideas a través de una secuencia de imágenes sin texto en las que puedes incluir imágenes propias.

Ejercicios colectivos

Además de las investigaciones personales, un elemento importante es realizar prácticas colectivas: intervenciones de arte público, exposiciones, conferencias y simposios, y diversas presentaciones, así como la publicación de fanzines. Las prácticas que se proponen son orientadas a eventos de arte público y educación e incluyen más participantes, quienes pueden ser tanto compañeros de generación y amigos como expertos y público en general. Todas estas experiencias deberán ser registradas en texto e imagen.

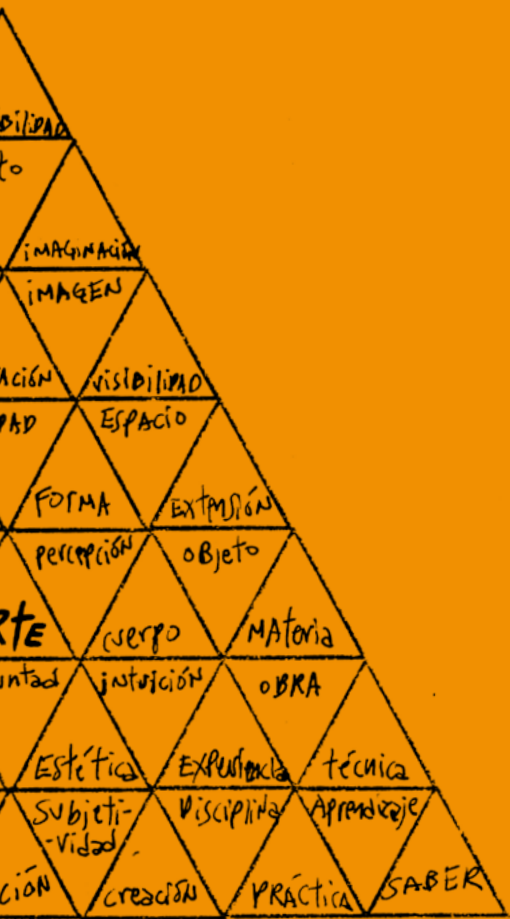
- × Picnic y día de juegos en espacio público. Realicen alguna dinámica que incluya a los transeúntes.
- × Escriban un manifiesto del arte como juego
- × Re-piensa la pieza de un compañero. Desde su proyecto realiza una obra en la que plantees qué harías tú si estuvieras en su lugar.
- × Entre todos realicen una intervención artística en un espacio público. A partir de una investigación previa del contexto, su historia, su forma física y maneras de transitarlo, sus habitantes y transeúntes, sus funciones y usos; modifiquen un lugar público.

- × Realicen la campaña publicitaria de una idea por ejemplo para conseguir una acción social. Explore los medios de comunicación, realicen memes, o carteles y pegatinas.
- × Creen un rumor en un grupo-espacio social.
- × Organicen un simposio con los temas. Incluyan mesas, conferencias, círculos de discusión y un Open Space.
- × Publiquen un fanzine.
- × Organicen una exposición dentro de un espacio de arte o una casa tomada.

José Miguel González Casanova nació en la Ciudad de México en 1964. Su actividad se ha desarrollado como artista plástico, teórico, editor, curador, escenógrafo y educador. Es Maestro en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño, UNAM, lugar en el que ha impartido clases desde 1988. Sus proyectos artísticos han desarrollado investigaciones y obras colaborativas que entrelazan arte, educación y economía.

www.bid.com.mx
mediosmultiples.mx
tallerlacolmena.mx
jardindeacademus.org.mx
visionarionovelagrafica.blogspot.com
cooperativacacao.org
bancodosirreais.org.br

jm.casanova@gmail.com

Guía para formar un Grupo de Estudios Autodidacta de Arte Ampliado

