

ARTE + EDUCACIÓN EN TLATELOLCO

estrategias autorales, lúdicas e interdisciplinarias
para transitar de un punto a otro

Magdala López, coordinación
con introducción de Jesús Cruzvillegas

ARTE + EDUCACIÓN EN TLATELOLCO

TLA
TELOL
centro
cultural
universitario CO

UVA unidad de
vinculación
artística

2019

ARTE + EDUCACIÓN EN TLATELOLCO

estrategias autorales, lúdicas e interdisciplinarias para transitar de un punto a otro

coordinación de **Magdala López**
introducción de **Jesús Cruzvillegas**
ilustraciones de **Eric Proaño, Frik**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Graue Wiechers
RECTOR

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
SECRETARIO GENERAL

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Dr. Jorge Volpi Escalante
COORDINADOR

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO TLATELOLCO

Ricardo Raphael de la Madrid
DIRECTOR

Carlos Alberto Jiménez
JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Yuridia Rangel
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Paola Zavala
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN Y COMUNIDADES

Ander Azpiri
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

UNIDAD DE VINCULACIÓN ARTÍSTICA UVA

Magdala López
COORDINADORA GENERAL

Diana Reséndiz
SECRETARIA ACADÉMICA

Rodrigo Llanos
JEFE DE LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN

Áurea Esquivel
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA ALAÍDE FOPPA

Arte + Educación en Tlatelolco
Estrategias autorales, lúdicas e interdisciplinarias para
transitar de un punto a otro

Coordinación general: Magdala López

Compilación: Diana Eréndira Reséndiz

Coordinación del Laboratorio de Actualización Docente:

Luis Gárciga

Ilustraciones: Eric Proaño Muciño, *Frik*

Editor: Ricardo Cardona

Cuidado de la edición: Ricardo Cardona, Regina García y
Paulina Domínguez

Diagramación, formación y diseño de portada: Mariko Lugo

Este libro es posible gracias a la lúcida guía de Yuridia
Rangel.

Primera edición en la UNAM: septiembre de 2019

D.R. © 2019 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacán, C.P. 04510,
México, Ciudad de México.

Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ricardo Flores
Magón 1, colonia Nonoalco-Tlatelolco, Delegación

Cuauhtémoc, C.P. 06900, <http://tlatelolco.unam.mx/>

D.R. © de los textos, los autores.

ISBN: 978-607-30-3312-1

Esta edición y sus características son propiedad de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Prohibida la
reproducción total o parcial por cualquier medio sin la
autorización escrita del titular de los derechos
patrimoniales.

Hecho en México

ÍNDICE

Presentación | Ricardo Raphael de la Madrid

Arte + Educación en Tlatelolco | Magdala López

Introducción. Propiedades alquímicas de la UVA |
Jesús Cruzvillegas

Inercias de una expansión invertida. Implicaciones de dos talleres para profesores de la UVA | Luis Gárciga

Guiño interdisciplinario para niños | Liliana Pesina

Juguemos con el piano. Educación musical para el desarrollo de habilidades artísticas | Beatriz Flores

Fandango: la fiesta como pretexto. Contexto y bitácora de una historia | Oscar Millán

Interacción eficiente, una aproximación desde la enseñanza del Ta'i chi ch'uan | Erik Báez

El grito que convoca. Expresión, convivencia y reflexión en el flamenco | Lya Guilliem, *Lya Morgana*

Alcances de los sistemas lúdicos en procesos de educación dancística. Taller de danza contemporánea 2014-2016 | Omar Armella

Pintura y Parkour: cómo transitar creativamente de un punto a otro | Olivia Rojo

Semblanzas

PRESENTACIÓN

Ricardo Raphael de la Madrid
DIRECTOR GENERAL DEL CCUT

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco es un complejo multidisciplinario dedicado a la investigación, estudio, análisis y difusión de los temas relacionados con el arte, la historia, la memoria, los procesos de resistencia y los movimientos sociales.

Es, también, la presencia de nuestra máxima casa de estudios en la zona norte de la Ciudad de México: un espacio de encuentro donde distintas generaciones construyen lazos significativos con sus pares —sus comunidades— y desde luego, con la Universidad.

Como su nombre lo indica, la Unidad de Vinculación Artística es el enlace entre este centro cultural y la comunidad circundante. A través de sus talleres, fomenta el intercambio plural e incluyente entre las distintas voces que convoca.

Este libro es la evidencia del trabajo realizado en casi una década. Maestros, alumnos, vecinos, madres y padres de familia han hecho de la UVA un espacio lleno de vida donde el arte y cultura promueven el ejercicio de la ciudadanía y la participación política.

Septiembre, 2019

ARTE + EDUCACIÓN EN TLATELOLCO

Magdala López

COORDINADORA GENERAL DE LA UVA

La Unidad de Vinculación Artística [UVA], del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, ha consolidado desde 2010 una oferta de talleres que favorecen la expresión creativa y la vinculación comunitaria.

A lo largo de estos nueve años, la UVA ha recibido a más de 10 mil alumnas y alumnos deseosos de vincularse con las prácticas artísticas y culturales que aquí coinciden. Lo que llamamos #ComunidadUVA es un cuerpo heterogéneo, lleno de matices y particularidades. Cada integrante de esta Comunidad acude con un interés personal y pone sobre la mesa su propia historia de vida como materia prima para la creación artística.

Acompañar estos procesos tan sensibles y diversos requiere de un cuidado especial. En este sentido, las y los talleristas de la UVA, son los *sherpas* de nuestra expedición y aquí nos comparten las metodologías, los hallazgos y las nuevas dudas que han cosechado durante casi una década.

Como se verá en las páginas de este libro, parte del desafío que hemos asumido desde el colectivo docente es considerar las prácticas pedagógicas como procesos creativos y divergentes. Lo cierto es que los espacios de educación no formal —como la UVA— ofrecen un territorio único para la enseñanza de las artes: su naturaleza flexible, abierta e incluyente, democratiza este campo del conocimiento. Enseñar y aprender arte es, sobre todo, una posibilidad de imaginar nuevos mundos, nuevas formas de relación entre individuos.

Es nuestro deseo que las prácticas aquí registradas sirvan a otros colegas —profesionales de las artes, la educación, la gestión cultural, etc.— para mirar sus propias experiencias, y con ello, fortalecer el panorama de la educación artística.

Septiembre, 2019

INTRODUCCIÓN

PROPIEDADES ALQUÍMICAS DE LA UVA

Jesús Cruzvillegas

1. Espacios y Derechos culturales

En la actualidad, uno de los principales debates en materia de los Derechos culturales está relacionado con la labor de los *espacios culturales*. Se resalta que los espacios son vitales para construir comunidad, revertir la violencia y preservar el medio ambiente, entre otras virtudes.

Se debe promover a los espacios culturales porque «son lugares de encuentro que estimulan la generación de ideas, (...) laboratorios de innovación artística y aprendizaje colectivo, pero también de innovación social, pues su fin último es el fomento y desarrollo de una ciudadanía activa» (Red Transibérica, sa).

En los principios de la *Agenda 21 de la Cultura* se menciona que para contribuir al desarrollo cultural de la humanidad, los espacios locales «constituyen los ámbitos de la diversidad creativa, donde la perspectiva del encuentro de todo aquello que es diferente y distinto (procedencias, visiones, edades, géneros, etnias y clases sociales) hace posible el desarrollo humano integral» (2004: 8).

Sin embargo, al momento de implementar políticas públicas hay discusión sobre el significado de «espacio cultural» y cómo establecer su regulación.

Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, recientemente se aprobó (noviembre de 2018) una ley que

define a los centros culturales como «espacios de hasta 500 m² de superficie y hasta 300 personas en los que se realizan actividades y exposiciones relacionadas al arte y la cultura» (Sáliche, 2018). Parece muy limitante esta normatividad, pero algunos la vieron como un logro, puesto que ya considera *espacio cultural* donde haya baile, antes no.

En la Ciudad de México se ha avanzado en materia de legislación cultural; nuestro reto ahora consiste en reglamentar los espacios culturales para su fomento y no para su control burocrático. El artículo 11 de la ley de los Derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México enuncia:

La presente ley afianza la diversidad cultural de las personas, grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales en sus formas más diversas.

I.- Para los efectos toda persona, grupo, comunidad o colectivo cultural (...) les asiste la legitimidad en el ejercicio, entre otros, de manera enunciativa y no limitativa, de (...)

h) A constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades, siempre favoreciendo su fomento (...) (Asamblea Legislativa, 2018: 6)

El centro de la reflexión es que los espacios no sólo representan el «acceso a bienes y servicios culturales», sino que deberían ser *expresiones vivas* de su entorno y comunidad, con una mirada crítica de la realidad y plataformas para transformación.

Con el objetivo de «desarrollar facultades artísticas, intelectuales o sociales mediante la educación no formal y la creación de comunidades de práctica y aprendizaje» (Cultura UNAM, 2019 a), el Centro Cultural Universitario Tlatelolco [CCUT] inició en 2010 las actividades de la Unidad de Vinculación Artística [UVA]

DE VINCULACION ARTISTICA [UVA].

Con este espacio, nuestra máxima casa de estudios hace una apuesta comunitaria, con un enfoque más relacionado al ejercicio de los Derechos culturales: «todas las edades, perfiles e intereses caben en la UVA, aquí celebramos la diversidad, lo heterogéneo, lo flexible, el encuentro y la posibilidad de encontrarnos en un espacio universitario donde la creación artística nos permita explorar nuevas formas de reconocernos como comunidad» (Cultura UNAM, 2019 b).

La UVA es un espacio cultural institucional, afortunado por su ubicación estratégica; sólido por el respaldo de la universidad pública más importante de América Latina; y comprometido con la generación de ciudadanía.

2. ¿Qué hacer frente a la necropolítica?

Nos encontramos en un contexto adverso de violencia y desesperanza. La necropolítica domina nuestra realidad.

La escritora Mónica Nepote plantea: «¿Cómo contrarrestar la necropolítica? Con la vida. La fiesta es la vida. La política nos pertenece a todos, la política está en nuestras acciones...» (Noticias 22, 2015).

La necropolítica rige a través de la muerte, el terror y el miedo que nos reducen al individualismo, a la cosificación, al encierro. ¿Qué cosas se contraponen a lo individualista y lo privado? Lo colectivo y lo público: la música, la fiesta, el baile y el goce son un respiro y un aliento que nos permite sobrevivir.

Un espacio por sí solo no basta para lograrlo; requiere que la comunidad lo haga suyo. Para contrarrestar la criminalización y discriminación hacia entornos cercanos al espacio (colonias Guerrero, Atlampa, etc.) se debe priorizar la atención a esas comunidades y su aporte desde la exclusión.

Como indica Clara Valverde:

Las iniciativas, ideas y grupos implicados en lo común son el antídoto contra la necropolítica. Lo que el poder absoluto quiere dividir, nosotros lo tenemos que juntar. Nos tenemos que juntar enfermos, sanos, trans y todos los géneros, razas varias, ancianos, niños... No funciona que los "incluidos" inviten a los excluidos a sus movimientos. Tiene que ser al revés. Los que aún se creen incluidos necesitan ir a esos espacios intersticiales en los que habita la exclusión y empezar desde ahí. (2016)

Todas las actividades de la UVA hacen esta invitación a ejercer el «derecho al disfrute» (categoría de Amparo Sevilla), donde pareciera que el Estado «otorga el permiso a los ciudadanos para que puedan divertirse» cuando en realidad es un derecho para todas las personas «ejercer su facultad de bailar, escuchar música y otras actividades placenteras en el espacio público» (2004).

3. Propiedades alquímicas de la UVA

Como indica la escritora Jocelyn Pantoja, la cultura es «un motor e impulsor de la transformación, por lo que no (solamente) debe ser entendida como una medida de entretenimiento, sino como un espacio de sanación y recomposición social, que permita reconocer y hacer de la diversidad cultural un recurso potencial» (Secretaría de Cultura, 2018). Cuando un espacio cultural llega a funcionar con un carácter transformador de la comunidad, es *alquímico* en la medida que se trata de una «transmutación maravillosa e increíble».

La UVA transformó el lugar donde estuvo el Centro de Desarrollo Infantil Rosario Castellanos, de la SRE, para convertirse en un espacio de promoción de Derechos culturales, en relación con la citada ley de la Ciudad de México:

Art. 36.- Las políticas culturales de la Ciudad de México (...) favorecerán y promoverán la cooperación de todos aquellos que participen en la promoción, difusión y respeto a los derechos culturales y si fuere necesario,

fortalecerán y complementarán (...):

VI.- El desarrollo y consolidación de los sistemas de educación formal y no formal, teatros, casas de cultura, archivos, bibliotecas, museos y demás espacios de expresión cultural como derechos culturales (Asamblea Legislativa, 2018: 16-17).

La UVA revitaliza una tradición de creación artística que caracteriza ese espacio desde el México antiguo. En 2010, el museo del INAH en Tlatelolco presentó una exposición de instrumentos musicales prehispánicos encontrados en ese sitio arqueológico, donde se explicaba que:

Para los mexicas tlatelolcas, la música fue un regalo de los dioses y acompañamiento en todas sus ceremonias. Con la palabra *cuícatl* se denominaba al canto y a su ejecutor. La música se enseñaba en las escuelas denominadas *cuicacalli* o casa del canto, donde también se aprendía a danzar. Los músicos ocupaban la posición de mediadores, establecían comunicación con el mundo espiritual y gozaban de prestigio, debido a que permitían que se manifestara la voz de los dioses. (INAH, 2010)

También durante el primer siglo del virreinato de la Nueva España, se enseñó música y pintura en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco.

Ahora, con los *talleres de autor*, es decir, talleres pensados para contextos y poblaciones específicas, la UVA es un racimo que agrupa, une, conglomera miradas desde la pluralidad, interculturalidad y la transdisciplina.

Referencias bibliográficas

Agenda 21 de la cultura (2004). *Un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural. Agenda 21 de la cultura*. Recuperado de

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21_es_ok.pdf

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2018). *Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. México*. Recuperado de

<http://www.ordeniuridico.gob.mx/Documentos/Estat>