

Crónicas de la emergencia: reflexión docente sobre la creación artística en tiempos de pandemia.

Chronicles of the emergency: educational reflection on artistic creation in times of pandemic.

MORELOS LEÓN CELIS

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" – Ciudad de Mexico, Mexico

RESUMEN

Este texto es un relato de una actividad docente que reflexiona sobre la resonancia de los efectos de la pandemia de COVID-19 en los procesos creativos de tres artistas en formación en artes visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" ubicada en la zona sur de la Ciudad de México. A partir de la experiencia docente del autor se expondrán los retos y oportunidades de la labor pedagógica en la formación artística en tiempos adversos y de confinamiento explorando las atmósferas introspectivas de creación de los tres artistas con la intención de visibilizar sus procesos creativos desde el análisis de los conceptos de vulnerabilidad, rastro y memoria presentes en las narrativas íntimas autorreferenciales desarrolladas en búsqueda de una comprensión de su historia familiar para entender su lugar en el mundo, creando relatos visuales de un realismo crudo desde la perspectiva ficcionada de su historia.

PALABRAS CLAVE

Crónica, memoria, confinamiento, rastro, proceso creativo

ABSTRACT

This article reflects on the resonance of the effects of the COVID-19 pandemic in the creative processes of three artists in training in visual arts at the National School of Painting, Sculpture and Engraving, La Esmeralda located in the southern area of Mexico City. Based on the author's teaching experience, the challenges and opportunities of pedagogical work in artistic training in adverse and confining times will be exposed. It will be explored the introspective creation atmospheres of the three artists with the intention of making visible their creative processes, bringing analysis of the concepts of vulnerability, trace and memory present in the intimate self-referential narratives developed in search of an understanding of their family history to comprehend their place in the world, creating visual accounts of a crude realism from the fictionalized perspective of their history.

KEYWORDS

Chronicle, memory, confining times, trace, creative process

Estos tiempos de crisis me han brindado la posibilidad de resignificar mi labor como artista y docente, estableciendo desde la introspección de mis métodos de enseñanza un equilibrio horizontal entre lo experimental y lo formativo mediante la creación de ejercicios pedagógicos que devienen de la comprensión y asimilación de los procesos intrínsecos a la creación artística y que se enfocan en el desarrollo del lenguaje y la sintaxis visual, así como a la relación de sentido entre el concepto y la técnica a través de la elaboración de proyectos de producción en medios específicos dentro de ambientes pedagógicos diversos, plurales e inclusivos que incentiven la contaminación de la empatía entre pares que ayuden a afrontar los

retos que implica el agudizamiento del panorama de emergencia actual. Esta reconfiguración pedagógica contempla dos modalidades, la del formato taller de producción y la modalidad de seminarios teórico-reflexivos en las que se activan una diversidad de estrategias y dinámicas de creación que fomentan la ruptura de la zona de confort de las y los estudiantes con el objetivo de dotar de oxígeno y contexto a problemas de conceptualización y representación propios del proceso creativo.

En este sentido, desde los seminarios con enfoque teórico que imparto dentro de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ENPEG “La Esmeralda”, he implementado una serie de ejercicios de escritura para creadores que decidí nombrar “Ensayos para desplazar el ego”, con ellos busco incentivar la escritura crítica mediante el análisis de los procesos intrínsecos de producción entre pares, es decir, cada participante del seminario selecciona el proceso creativo de un compañero para emprender una exploración comprometida que los llevé a entender las rutas conceptuales, el uso y la función de los medios de representación visual, el contexto contemporáneo en el que se inserta la obra y las implicaciones estéticas con las que dialoga a partir de la producción artística. El objetivo final es constituir un ensayo crítico realizado de un ego creador a otro, desplazando el propio y poniéndolo al servicio del entendimiento, posicionamiento y visibilización de un proceso de creación distinto y muchas veces ajeno al suyo.

Este proceso de deglución crítica de procesos creativos se asemeja a devorar al otro mediante la disección y el análisis de un cuerpo de obra artística y regurgitarlo en forma de ensayo teórico con un perfil académico, como una especie de ejercicio antropofágico por escrito, en alusión al Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade, en la que deben argumentar y sustentar un posicionamiento crítico-reflexivo al mismo tiempo que ofrecen una lectura expandida y experimental de los componentes que conforman la obra. Desde la academia, veo necesario diseñar nuevas estrategias pedagógicas para palear la insípida labor de la crítica de arte a nivel profesional en el arte contemporáneo mexicano en la actualidad; precisamente en un sector estudiantil, el cual se ubica entre un campo artístico que procura el ensimismamiento temático y estético con fines comerciales y las anomías universitarias que no participan de la discusión pública del arte contemporáneo mexicano. Ante este panorama un estudiante de arte o artista en formación pocas

veces tiene la posibilidad de que un crítico de arte profesional haga una lectura de su obra.

En esta búsqueda por construir espacios de crítica y visibilidad de los procesos creativos de los artistas en formación, se fortaleció dentro de la ENPEG “La Esmeralda” el espacio vital por su carácter plural y diverso que propone la comunidad escolar al finalizar cada semestre lectivo a través de las muestras académicas, que tienen como objetivo mostrar los procesos formativos, intereses estéticos y perspectivas conceptuales de las y los estudiantes. Esta actividad académica se lleva a cabo a puertas abiertas, transformando los talleres y salones de clase en espacios de encuentros fraternos entre familiares, público especializado en arte y público en general entorno a los interesantes y propositivos proyectos artísticos que presentan las y los estudiantes al término de cada semestre.

Las muestras académicas en cada ciclo escolar mutan, se transforman y se adaptan al contexto contemporáneo, operan como un ritual académico que acompaña los ciclos de la vida escolar y donde se cultiva un terreno experimental con diversas incursiones visuales, estéticas y artísticas de las nuevas generaciones de creadores formados en México. Recientemente las muestras académicas de la ENPEG “La Esmeralda” han convocado a diversos profesionales del arte que se acercan para conocer las propuestas más actuales de la escena artística mexicana desde el ámbito académico.

En tiempos de pandemia la ENPEG “La Esmeralda” ha tenido que transformar sus procesos de enseñanza, así como la presentación de las muestras académicas que han mutado al espacio virtual, transformándose y adaptándose ante las restricciones de actividades presenciales por instrucciones de las autoridades educativas. Por primera vez, las muestras académicas se presentan en formato de página *web* en donde el visitante accede al espacio virtual en el que podrá navegar para visualizar los procesos intrínsecos a la creación desde el desarrollo de proyectos, las fases de estudio e investigación que los componen, así como la práctica que cada estudiante realiza a partir de las nociones y estrategias del arte contemporáneo como son la apropiación y la intervención de imágenes de la cultura visual para construir y resignificar el momento histórico que vivimos. Generando proyectos escolares artísticos que dejarán memoria de la mirada de esta generación y su contexto histórico.

“Crónicas Visuales Vol.2” (Figura 1), es el título que lleva el sitio *web* que aloja las muestras académicas, un proyecto escolar que actualmente coordino y que se realiza de forma conjunta por las y los estudiantes, el personal docente, el equipo del departamento de difusión y los directivos de la institución. Durante el transcurso e impacto de la primera y segunda ola de la pandemia provocada por el COVID-19 en México se desarrollaron los dos volúmenes de este proyecto escolar, que reúnen las distintas líneas de producción e investigación de las nuevas generaciones de creadores mexicanos, la muestra virtual está en exhibición desde el 4 de septiembre del 2020 a la fecha en el sitio web de la muestra¹.

Figura 1. Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Muestras Académicas: Crónicas Visuales Vol.2 Proyecto escolar, 2021. (Vista del sitio). Crédito: Cortesía del departamento de difusión. Fuente: <https://www.muestraacademicalaesmeralda.art/dibujo>

Dentro de la gran diversidad de propuestas de dichas muestras académicas destacan -a mi modo de ver- tres artistas en formación por la pertinencia de sus propuestas artísticas que logran situarse de forma particular dentro del contexto de emergencia actual, los artistas en formación son: Brandon Galván, Dafne Ávila y Hugo Ismael Martínez².

¹ Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” Muestras académicas: “Crónicas visuales. Vol.2 Proyecto escolar” Disponible en: <https://www.muestraacademicalaesmeralda.art/>

² Brandon Galván, es estudiante del séptimo semestre de la etapa final de la licenciatura en artes visuales, ha realizado a través de su vida académica distintos talleres de producción enfocados en el desarrollo de proyectos de creación individual con un perfil diverso de profesores en la etapa previa

Este diálogo que relaciona el proceso de los tres artistas tiene la intención de abordar la problemática entorno a la crónica de la emergencia, específicamente sobre los conceptos de “vulnerabilidad, rastro y memoria”, tópicos recurrentes en la actualidad; a medida que visibiliza las heridas abiertas y las cicatrices de la pandemia en el territorio de la Ciudad de México y el área metropolitana. La selección de estos tres creadores tiene como objetivo en primer instancia develar un cuerpo estético-simbólico en común a través de lo que llamo “Crónicas de la emergencia”, mediante el análisis y relación de los conceptos entorno a sus obras de arte y a sus procesos creativos desarrollados durante la pandemia y en segunda instancia, realizar una radiografía del cuerpo académico a través de la identificación, asociación y visibilización de los ejes temáticos y conceptuales entre los distintos cuerpos de trabajo artístico de las y los estudiantes, que a mi manera de ver, representan a los tres estados creativos asociados a cada una de las etapas formativas de la estructura curricular que conforman el Plan de Estudios de La Esmeralda 2016 actualmente vigente.

de flexibilidad curricular, en los cuales ha construido un terreno conceptual sólido entorno a la exploración de su contexto sociopolítico y su circunstancia particular para articular sus proyectos de producción a través de una diversidad de medios como: la gráfica, el video y la instalación. Galván, cursa actualmente el seminario de reflexión conceptual y el taller de producción final que son dos asignaturas eje que preparan el proceso de titulación y egreso del estudiante durante séptimo y octavo semestre como un solo módulo, en el que trabajan junto con sus profesores el proyecto de titulación en la modalidad que ellos eligen. Dafné Avila, también es estudiante del séptimo semestre de la etapa final de la licenciatura en artes visuales, ha realizado a través de su vida académica en la etapa previa de flexibilidad curricular los tres panoramas de carácter teórico enfocados en la enseñanza en las artes, la gestión y la curaduría. En el panorama de curaduría Ávila realizó el proyecto curatorial “Una espada atravesará tu corazón” junto con la estudiante de su generación Alba Islas, el cual aborda a manera de cartografías personales la problemática del cuerpo y sus implicaciones en cuanto a construcción de identidad, territorio político y reflejo contemporáneo de las tensiones sociales. Haciendo énfasis en la reflexión personal del proceso artístico en cada una de las propuestas de los distintos artistas invitados al proyecto. Ávila, ha experimentado sus intereses estéticos tanto en la creación de discursos curatoriales con enfoque teórico en modalidad colectiva como en la creación de proyectos de producción individual, empleando el medio fotográfico y la cartografía visual como estrategia de creación narrativa del rastro y la memoria. Actualmente cursa el seminario de reflexión conceptual y taller de producción final que son dos asignaturas eje que preparan el proceso de titulación y egreso del estudiante durante séptimo y octavo semestre como un solo módulo en conjunto, en el que trabajan junto con sus profesores el proyecto de titulación en la modalidad que ellos elijan. Hugo Ismael Martínez, es un estudiante de tercer semestre de la etapa inicial de la licenciatura en artes visuales, ha realizado a través de su vida académica asignaturas eje, como bidimensión y tridimensión, así como también asignaturas procesuales de introducción a la gráfica y a la fotografía, siendo estas últimas clave en su formación, ya que ha creado proyectos entorno al dibujo y la fotografía que establecen un vínculo poético mediante la conjunción del texto y la imagen a través de la estética del archivo. Martínez, cursa actualmente el último semestre del tronco común de la etapa inicial, y se prepara para entrar a la etapa de flexibilidad curricular en la que los estudiantes escogen a los docentes de acuerdo con sus intereses creativos.

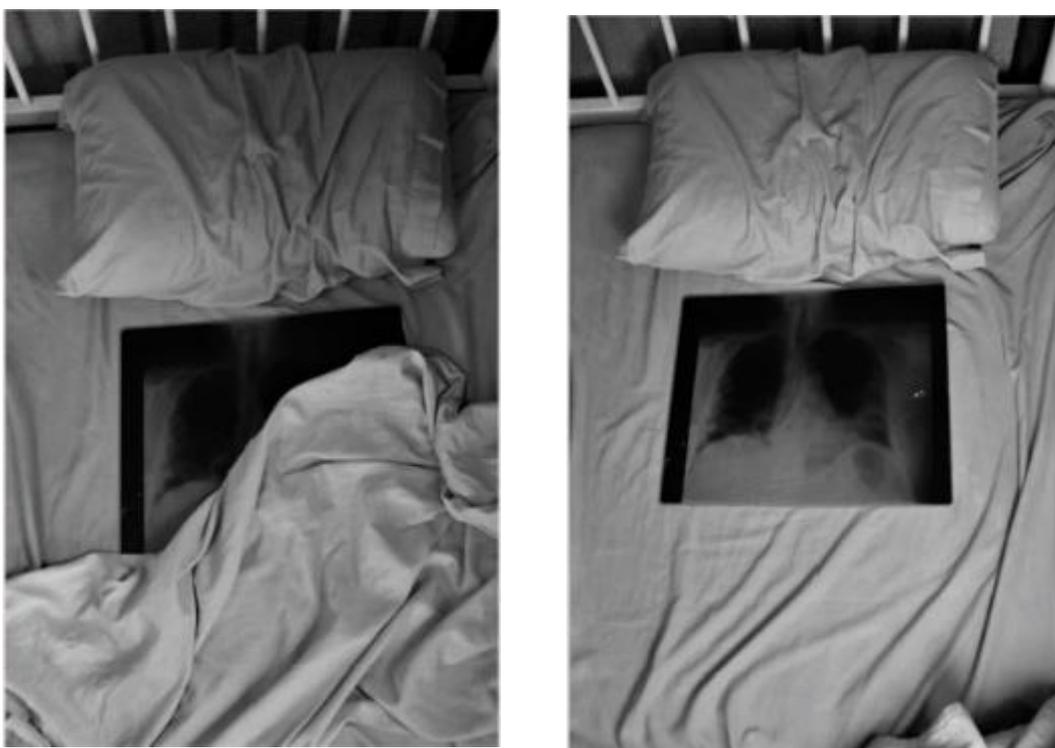
Exploración de la enfermedad

A partir de una serie de investigaciones en torno a la comunidad de Tultepec, Estado de México, lugar dónde reside el artista Brandon Galván y que tiene como mayor actividad productiva la fabricación artesanal y distribución comercial desde tiempos prehispánicos de la pirotecnia, Galván se apropia de los elementos intrínsecos a la pirotecnia como el fuego y la pólvora para presentarnos registros de acciones performativas, dibujos y objetos de condición efímera que refieren a la tradición ancestral en tensión constante con su propio cuerpo. Esto para evidenciar y reflexionar sobre los estados de tensión y vulnerabilidad en su entorno social.

Figura 2, 3 y 4. Brandon Galván, Envoltura de mechas, 2019. Impresiones fotográficas 27.9 x 40.6 cm. Imagen cortesía del artista.

En el proyecto titulado “Envoltura de mechas” (2019) (Figura 2, 3 y 4), la cabeza del artista es absorbida por un cordel utilizado como mecha en la fabricación de explosivos artesanales llamados popularmente como “cuetes” en México. La serie fotográfica aborda un problema de escala en su posibilidad de detonación, ficcionando la emergencia desde lo íntimo de la posibilidad de la autolaceración por el fuego para plantearnos la experiencia colectiva de la tragedia pública, expandiendo su potencial silente como un tufo de pólvora para activar la memoria entorno a la explosión acontecida en el mercado de pirotecnia de San Pablito de la

comunidad de Tulpetlac, Estado de México en el año 2016, en el que 42 personas murieron por el gran incendio provocado debido a una explosión de juegos artificiales.³ Accidente resultado de negligencias y omisiones de autoridades y pobladores en una de las comunidades de la periferia de la Ciudad de México.

Figura 5 y 6. Brandon Galván, Exploración del padecer (obra en proceso), 2021. Instalación: Radiografías de tórax, cama, almohada y sábanas, medidas variables. Fuente cortesía del artista.

Luego de explorar a través de su obra una especie de geo-poética de su circunstancia en el entorno social, Galván se concentra actualmente en lidiar con el duelo por el fallecimiento reciente de su padre. Esta ausencia entrañable la

3 Crónica del incendio en el mercado de juegos pirotécnicos de San Pablito en el año 2016 <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38398455>

comparte a través del registro de su proceso creativo, para entender lo acontecido y para poder situarse desde un territorio íntimo y vulnerable retratando las radiografías de los pulmones de su padre sobre una cama vacía (Figura 5 y 6), en ella nos muestra como los pliegues de las sábanas y una imagen interna del cuerpo se convierten en la cartografía sensible de todo un país, develando una especie de símbolos de la emergencia. Esta serie fotográfica e instalación, aún en proceso nos muestra las cicatrices internas de la rebelión de los pulmones⁴, nos hace cómplices del dolor y de la necesidad urgente de sanar en colectivo para encontrar una salida a la crisis, respirando juntos y en sintonía como un solo cuerpo social.

Curaduría de los rastros

En el proyecto “Curaduría de los rastros” (2020), la artista Dafne Ávila realiza una crónica fotográfica del cuerpo enfermo de su padre desde una visión cotidiana y personal, este proceso aparte de registrar el tiempo que pasa Ávila junto a él, es una bitácora de los cambios del cuerpo físico, emocional, psicológico y espiritual que implica la degradación por la enfermedad ante el inminente desenlace.

Dichos gestos, son rastro y huella de dos fuerzas contrarias, la que se disemina y la que busca contenerla y contrarrestarla, fuerzas contrarias que se unen con la sutileza del bordado con que interviene directamente el registro fotográfico, dotándole de una sutura estética como una forma simbólica de sanar los rastros que ha dejado la enfermedad en el cuerpo y que aluden a las actividades que solía hacer su padre en su vida cotidiana (Figura 7).

4 Relacionado al concepto de crónica de la psicodiflación de Franco Berardi en la que alude a la actual crisis del cuerpo humano, como una rebelión de los pulmones, de la respiración, “el capitalismo financiero no puede curar esta enfermedad, sólo el cuerpo mismo, y la mente, pueden curarla: respirando, concatenando a la respiración del cuerpo de otro y todos los cuerpos buscando un ritmo de respiración común, una sintonía con la respiración del cosmos.” menciona.

Figura 7. Dafne Ávila, Curaduría de los rastros, 2020. Fotografía en transfer y bordado en tela, medidas variables. Crédito: Cortesía de la artista. Fuente: <https://bit.ly/2Nliq0S>

El acto de bordar en las manos de Ávila es una acción poética en constante tránsito, a través del tejido. La artista, trata de hilar una narrativa que se disloca en múltiples tiempos suspendidos bifurcándose en diversos estadios mentales como el duelo, la resignación y la iluminación. En estos fragmentos desglosa una estrategia de pensamiento que implica hacer surcos para la memoria a manera que se van desvaneciendo, la mano se hace uno con la mente para entrar en un trance curativo constituido desde un detritus de recuerdos. Esta pieza de Ávila de alguna manera configura un “atlas de la afección”, una declaración áspera y sólida que cuida como un esqueleto el interior de los órganos más sensibles, en cada encuadre de esta catedral corporal se refugia lo más sagrado de la vida, la relación padre e hija.

Te encargo a mi Mayito

La obra del artista Hugo Ismael Martínez se ha caracterizado por una serie de invocaciones a la memoria de sus padres, mismas que ha realizado a través de piezas que transmiten este llamado con propuestas conceptuales que lo colocan como una especie de médium entre dos planos significativos; la relación espectral geométrica de la imagen fotográfica y el aura textual con que despliega la crónica en sus trabajos visuales, estos elementos narrativos que cada vez toman más terreno a manera de una compulsión estética en el cuerpo de obra de Martínez.

En la obra “Te encargo a mi Mayito” (2020), Martínez realiza una pieza a modo de caligrama a partir de una fotografía en la que se encuentran retratados su padre cuando niño, a quien su abuelo llamaba Mayito de cariño, y su abuela en el año de 1961 (Figura 8), esta fotografía fue tomada días después de la muerte de su abuelo Agustín.

Figura 8. Autor desconocido, Fotografía familiar del archivo del artista Hugo Ismael Martínez, 1961. Fuente cortesía de la artista.

El artista se vale de la transcripción de una grabación del archivo familiar cuyo contenido refiere a la serie de hechos que inesperadamente condujeron a ese suceso – historia digerida y narrada por la voz de su padre desde del recuerdo y vivencia de su abuela para recrear la escena de la fotografía.

En la obra, el texto de la transcripción se convierte en las formas de sus familiares. La crónica del relato avanza a través de la serie fotográfica como una

especie de contaminación textual que impregna el retrato de su padre y su abuela creando una ficción intermedia (Figura 9).

Esta obra nos muestra el potencial de Martínez por los ejercicios de traducción formal y conceptual que recae en una compulsión hacia el archivo y a la crónica como dispositivo creativo, su acercamiento hacia el cuerpo fantasmal devela una serie de presencias que aparecen de forma repentina y fugaz en medio de una pandemia global, precisamente para dar sentido desde el concepto de historia y origen al sin sentido cotidiano. Esta invocación a la memoria familiar que hace el artista es una especie de ancla para mantener a flote su propia existencia e identidad dentro del silencio que produce una respiración pausada e introspectiva dentro del confinamiento.

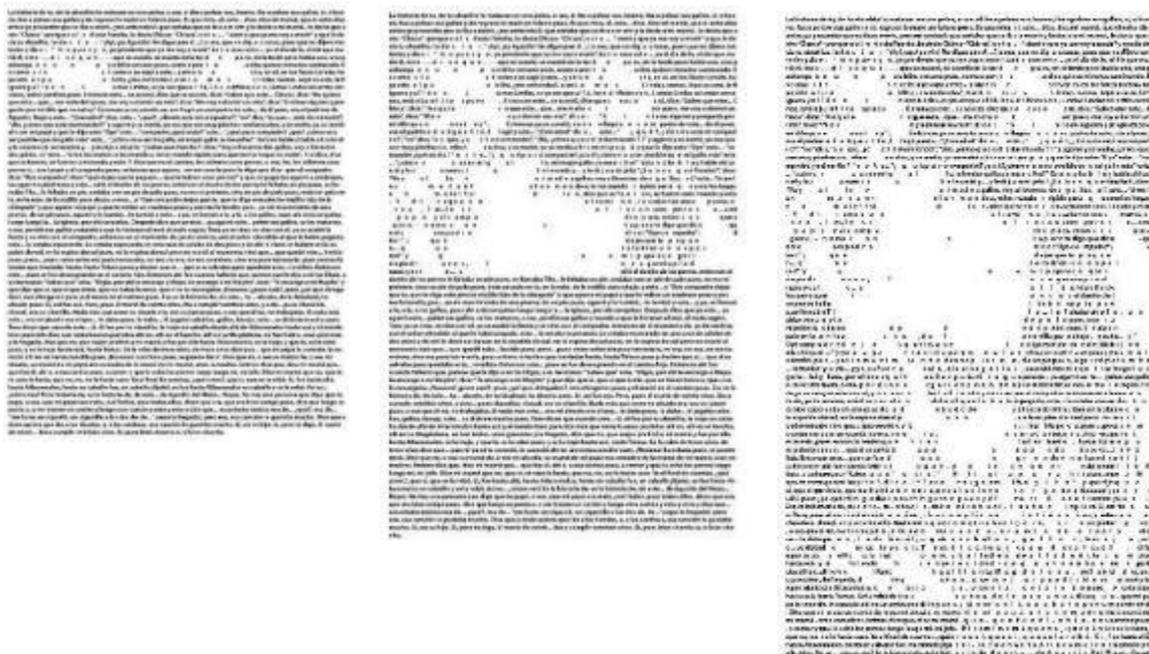

Figura 9. Hugo Ismael Martínez, Te encargo a mi Mayito, 2020. Impresión digital sobre papel de algodón, 70 cm x 50 cm. Imagen cortesía de la artista. Fuente: <https://bit.ly/3todUya>

Creación desde la emergencia

La pandemia de Covid-19 en México ha dejado mella en el cuerpo social, personal y colectivo. A un año de la pandemia desde las grandes urbes hasta las pequeñas comunidades ubicadas en los márgenes de las zonas periféricas han padecido de la saturación hospitalaria aunada a los graves problemas estructurales que continúan aquejando al país como son la pobreza y la extrema violencia, dicho

clima adverso ha provocado un ambiente de asfixia y un panorama desolador, sin embargo, desde la adversidad y la empatía tiende a resistir y a subsistir la creación como una posibilidad de para imaginar otros escenarios posibles que no sucumban ante los embates pandémicos. Estos tres creadores comparten en sus “Crónicas de emergencia” un panorama de múltiples visiones desde un mismo cuerpo sensible y ausente, la condición de orfandad en ellos es un terreno en común que potencializa significativamente su labor creativa, son creadores necesarios para entender cómo piensa un artista la pandemia desde el duelo, la enfermedad y la esperanza, ya que dotan de oxígeno a nuestro panorama artístico y cultural actual en momentos tan críticos.

A través de los procesos artísticos contemporáneos la crónica urbana toma cuerpo de ficción, se despliega a manera de estrategia narrativa para mapear una ciudad y sus afecciones desde sus entrañas corporales. Estos tres artistas emergentes se apropian de la capacidad visual de la crónica desde una condición narrativa híbrida y mutante que apunta hacia los intersticios del problema urbano y del cuerpo transfigurado. En esta condición dialógica y estética, la crónica visual funge entonces en sus obras como una especie de refugio del tiempo vivencial y particular dentro del confinamiento. Desde este espacio literario y visual, suceden las situaciones más extrañas, aquellas con la disposición a una especie de poética que se resiste a ser absorbida y que mantiene la mínima estructura de cordura y el suficiente arrojo frente a la oscuridad pandémica.

La visión ciudadana y a la vez artística de estos tres creadores construyen un diálogo entre contaminaciones temáticas, brindando un panorama íntimo del binomio cuerpo y ciudad, abriendo la posibilidad de perspectiva para reflexionar y enfrentar los problemas en común desde una especie de posicionamiento crítico hacia la problemática de lo urbano a través del cuerpo como vestigio de lo contemporáneo.

Visibilizar las obras y procesos artísticos de las y los estudiantes se me hace necesario y fundamental en estos momentos tan críticos, producir arte desde la emergencia es un reto que han decidido afrontar y como profesor pienso que es indispensable acompañar estas declaraciones visuales que persisten con autonomía y carácter a pesar de las circunstancias tan adversas que enfrentan. De igual forma en urgente comenzar a identificar los nuevos lenguajes estéticos y artísticos que

desarrollarán en los próximos años para entender el impacto que produce la pandemia y sus afecciones en las nuevas generaciones de creadores mexicanos.

Estos ejercicios de escritura crítica desde, hacia, para y con nuestros artistas emergentes nos dan la oportunidad de crear nuevos horizontes desde la academia nos abre la posibilidad de comprender la situación actual que nos atraviesa y hacer tierra con lo más vital de la existencia. Por esta razón, cada muestra académica es vital por el aporte significativo y simbólico que se realiza para, con y desde la comunidad escolar. En este sentido, las muestras académicas se han convertido a lo largo de los años en auténticos pulmones de oxígeno cultural que por nuestro contexto son necesarios en estos momentos de emergencia.

Durante la emergencia al interior de las clases virtuales de la universidad cada grupo estableció junto con sus profesores redes de colaboración que rindieron frutos en proyectos participativos que involucran la inclusión de diversos grupos de trabajo coordinados por las y los profesores de diversas asignaturas, tanto teóricas como prácticas y que aún continúan reformulándose en cada semestre y ola pandémica que acontece. Por ejemplo, en el sitio web “Crónicas Visuales Vol.2” se pueden apreciar proyectos de producción editorial que se consolidan con cada semestre como son el fanzine editorial “OCICO 11” coordinado por el profesor Ulises Mora y la revista del taller de producción textil “Textere” coordinada por la profesora Teresa Olmedo. También, las muestras académicas en formato virtual nos han permitido visibilizar el gran aporte reflexivo-teórico que realizan las y los estudiantes junto con sus profesores desde los seminarios teóricos y que en esta ocasión se materializan de manera significativa en proyectos como la revista digital “Abordajes” coordinada por la maestra Rosario Nava y el proyecto curatorial realizado de forma colectiva titulado “Chocolate y Progreso” coordinado por el profesor José Manuel Springer desde el Panorama de Curaduría.

La presentación oficial del proyecto escolar que representa las muestras académicas virtuales contó con el respaldo interno de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas SGEIA del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL nuestro órgano rector. Para la dinámica de la presentación se propuso abrir una serie de intervenciones de una selección de profesores acompañados con sus estudiantes para que introduzcan al público asistente a la presentación virtual a la vez que extendían la invitación al público asistente a explorar a detalle cada uno de los proyectos generados desde su curso, así como

también nos compartieran las distintas estrategias docentes implementadas para guiar los procesos de investigación y producción a buen puerto durante la pandemia. Además, por primera vez, se presentó dentro de esta segunda edición de las muestras académicas virtuales el primer proyecto independiente de estudiantes sin el acompañamiento directo de docentes de la universidad con el nombre de “Proyecto Urutaú” (Figura 10), una iniciativa reciente que celebramos al interior de nuestra comunidad escolar por el esfuerzo que implica organizarse creativamente desde lo virtual con una actividad extraescolar.

Figura 10. Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Muestras Académicas: Crónicas Visuales Vol.2 Proyecto escolar, 2021. (Vista del sitio). Crédito: Cortesía del departamento de difusión. Fuente: <https://www.muestraacademicalaesmeralda.art/revistas-fanzines>

Con la esperanza de que este año sea distinto nació una nueva propuesta de muestra académica virtual que incluye una diversidad de propuestas artísticas que optaron por la crónica visual como una estrategia narrativa y plural para entender nuestro presente, situando el punto de partida hacia nuevos horizontes. Esta compulsión crónica que surgió desde el 2020, se alojó precisamente en el espacio virtual con el objetivo de brindar un horizonte diverso de posibilidades artísticas y ensayos críticos que nos invitan a reflexionar juntos lo que hemos vivido en estos tiempos convulsos.

Ahora bien, la plataforma de exhibición en línea nos ha permitido la socialización del proyecto escolar de las muestras académicas en distintos niveles, además de no perder el ritmo del pulso de la creación contemporánea mexicana, ya

que la mayoría de las universidades, museos y galerías tanto públicas como privadas modificaron sus estrategias de creación y difusión de contenidos artísticos y culturales a los medios digitales. Además, junto con el departamento de difusión y la coordinación de la etapa de flexibilidad curricular que organiza las muestras académicas, se diseñó una convocatoria virtual dirigida a toda la comunidad escolar y una campaña de divulgación de cada proyecto participante (Figura 11, 12 y 13). También se creó una estrategia de difusión en medios digitales para potenciar el impacto de las muestras no solo a nivel local sino global ya que el sitio es visitado actualmente en países como España, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Brasil, República Dominicana y Ecuador, por mencionar algunos, abonando a la visibilización de los logros académicos más allá de nuestras fronteras. Además de aportar al interior a la descentralización de las propuestas culturales, mostrando la producción de las y los estudiantes que se encuentran en estados al interior de la República mexicana actualmente, como son: Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, entre otros.

En este segundo y último volumen de “Crónicas Visuales” más que conceptos el visitante al sitio puede encontrar auténticos estados de ánimo, estados introspectivos y profundos, pero también reveladores y valientes que indagan y exploran territorios como la memoria, la identidad y el origen mediante incursiones estéticas con fuertes cargas de realismo. En esta ocasión los creadores abordan desde mi perspectiva cuestionamientos en común como: ¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos? y ¿Hacia dónde vamos? Cabe mencionar que estos detonantes creativos están planteados nuevamente desde el duelo y la ausencia, pero también desde la vida y el deseo con sus múltiples posibilidades de existencia en el futuro.

El jueves 25 de marzo de 2021 se llevó a cabo la presentación virtual de “Crónicas Visuales Vol.2” a través de las redes sociales de la escuela⁵ con una asistencia promedio de 80 espectadores. Recientemente el proyecto escolar ha llamado la atención de “Terremoto” que es una revista cuatrimestral bilingüe impresa y digital, dedicada al arte contemporáneo en las Américas y en el mes de mayo se publicará una nota a través de su blog para dar a conocer y difundir una selección de los proyectos más representativos de la muestra académica.

5 Presentación oficial del sitio a través del de red social: <https://fb.watch/5fcJx4GQG3/>

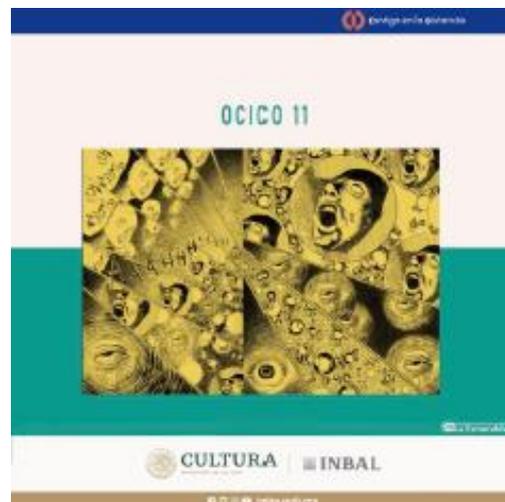

Figura 11, 12 y 13. Gráficos de campaña de divulgación en medios digitales. Sitio web Crónicas Visuales Vol.2 Proyecto escolar, 2021. Crédito: Cortesía del departamento de difusión. Fuente: <https://www.facebook.com/LaEsmeraldaENPEG>.

REFERENCIAS

ANDRADE, Oswald. **Manifiesto Antropófago**, Revista de Antropofagia, Brasil, Año 1, No.1, mayo 1928. Disponible en: <http://fama2.us.es/earq/pdf/manifiesto.pdf> Acceso el 1 de marzo 2021.

BBC MUNDO. **Había Muchos Cuerpos Esparcidos, los duros testimonios de la fatal explosión en un mercado de pirotecnia de Tultepec**, Ciudad de México, 21 de Diciembre de 2016. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38398455>. Acceso el 1 abril 2021.

ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO "LA ESMERALDA" **Muestras Académicas: Crónicas Visuales**. Vol.2 Proyecto Escolar. Fuente disponible en: <https://www.muestraacademicalaesmeralda.art/> Acceso el 1 abril 2021.

BERARDI, Franco. **Crónica de la psicodéflación, Capítulo la rebelión de los pulmones**, [Entrevista concedida a Pedro Fernández Mouján]. Télam Agencia Nacional de Noticias, Buenos Aires, Argentina, 10 de Abril de 2020. Disponible en: <https://www.telam.com.ar/notas/202004/450276-franco-berardi-pandemia-italia.html>
Acceso el 1 de abril 2021

Sobre el autor

Morelos León Celis (1981) estudió la licenciatura en artes plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ENPEG “La Esmeralda” y la maestría en artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México FAD-UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte SNCA (2020) y actualmente se desempeña como profesor y coordinador de la etapa de flexibilidad curricular en la licenciatura de visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ENPEG “La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6804-717X>.

Recibido: 15-03-2021 / **Aceptado:** 20-04-2021

Citar como

CELIS, Morelos León. (2021). Crónicas de la emergencia: reflexión docente sobre la creación artística en tiempos de pandemia. *Revista Estado da Arte, Uberlândia*. v.2, n.2, p. 1-17, jul./dez. 2021. <https://doi.10.14393/EdA-v2-n1-2021-59843>

Esta versão está publicada em *Ahead of Print*

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.