

Repositorio de Investigación y Educación Artísticas
del Instituto Nacional de Bellas Artes

ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA
Y GRABADO
“LA ESMERALDA”

Autorretrato de influencias en negativo

Investigación documental del currículum oculto en La Esmeralda

T E S I S
PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS

PRESENTA:

FRIDA CANO DOMÍNGUEZ

México, D.F.

2007

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Cano Domínguez, Frida. Autorretrato de influencias en negativo, ENPEG “La Esmeralda”/INBA/CONACULTA, México, 2007. (El original se encuentra en la ENPEG “La Esmeralda”)

Descriptores temáticos (palabras clave): La educación artística, la formación.

ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA
Y GRABADO
“LA ESMERALDA”

Autorretrato de influencias en negativo
Investigación documental del currículum oculto en La Esmeralda

T E S I S
PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS

PRESENTA:

FRIDA CANO DOMÍNGUEZ

Asesoría: Mariana Gruener -producción
Aurora Noreña -investigación

A mi tío Skip

*Aquel que nos dejó entender lo valioso que son las personas,
como familia, como amigos, como lo que simplemente son.
Aquel que con su ejemplo me enseñó a crecer, a trascender, a ser feliz,
a rebasar mi realidad por medio de mi creencia, a ser yo.
A nuestro líder familiar,
a aquella cabeza que guía con el corazón.*

Autorretrato de influencias en negativo Investigación documental del currículum oculto en La Esmeralda

Temario

Presentación

- 1 El mito de La Esmeralda
 - La educación artística en México
 - Perfil mítico vs Perfil real (artistas todólogos)
 - 2 La formación/desinformación y la información/deformación
 - Oficio y vocación
 - El flujo de información: compañeros, maestros y externos
 - 3 El mundo íntimo que nos rodea: compañeros, amigos y grupos de poder
 - Estrategia de alianzas o el chiste de los cangrejos
 - Del compañerismo a la complicidad y viceversa
 - Amistad: convivencia y conveniencia profesional
 - 4 El personaje artista: el ego
 - Expresar una actitud o elegir una misión
 - Lo in: redundancia e innovación necesaria
 - La labor de promoción de sí mismo
 - Medir el éxito
 - 5 Legitimación y dinero: crear y creer
 - Reconocimiento y fortuna: el problema de la falta o exceso en ambos
 - Distribución y consumo de arte joven
 - *Mainstream or mainsdream?*
 - 6 Los egresados: la realidad artística en México
- Notas finales

Presentación

Autorretrato de influencias es el proyecto que consiste en hacerme consciente de la participación que tengo en un lugar y situaciones específicas al verme involucrada desde el interior de éstas. Por su parte, *Autorretrato de influencias en negativo -Investigación documental del currículum oculto en La Esmeralda* es mi proyecto de titulación en donde sitúo a la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda como el lugar en donde (me) suceden los hechos y acciones a investigar. A partir de una labor documental de la comunidad ENPEG, me confronto, reflexiono y aprendo de lo que *el otro* me aporta en un contexto de estadía escolar. En este sentido, describir el lugar del cual formé parte en un tiempo y condiciones específicos, es también describirme en mis intereses y reflexiones; de ahí que el autorretrato sea de influencias y no sólo en sentido literal.

La lógica del proyecto de autorretratos consiste en relacionar lo que se es, lo que se cree y lo que se vive de circunstancias presentes que se manifiestan en preguntas constantes. Para este caso, términos como el de currículum oculto, canibalismo, mito y realidad son algunos de los conceptos clave para entender esta investigación que parte de la vivencia personal en la escuela. Por un lado, el término currículum oculto¹ lo utilizo para denominar el aprendizaje que se detona de la socialización con las personas que componen el lugar, en donde, no sólo consiste en marcar las diferencias existentes con su currículum oficial, sino de enfatizar la línea humana como la base y fundamentación para descubrir lo que en realidad hay en ese lugar. Por otro lado, el canibalismo² como la manera de subsistencia e interacción con el otro, representa un aprendizaje por identificación, contacto y seducción, inmerso en un deseo de conocimiento y anhelo por saber lo que el otro sabe y tener lo que el otro posee; la interacción entre personas alimenta al individuo al comer, saborear o devorar la realidad de un lugar y situaciones tan acotados como lo es La Esmeralda. El mito³ y la realidad⁴, por su parte, son los ejes dialécticos que guían el trabajo; la confrontación entre creencias generales y experiencias personales marcan el rompimiento de esquemas y estructuras que la labor de construcción de la realidad lleva consigo y que, al igual que la labor del artista, es una tarea que nunca finaliza ni se agota. El mito, en este sentido, devela los intereses primeros en forma de expectativas personales de una sociedad artística escolar; la activación de este elemento representa el lugar donde algunos se encuentran a sí mismos y donde otros aprenden a alcanzar el sueño de alguien más.

El trabajo exterioriza intereses -personales y colectivos- que el paso por la escuela presenta como problemáticas afines al quehacer artístico. Estos intereses están divididos por capítulos en un recorrido análogo al tiempo de duración de la carrera, si se toma en cuenta también el proceso que lleva la titulación; cabe señalar que la reflexión y apuntes para este trabajo, corresponden al lapso 2000-2007, por lo que la referencia que hago en cuanto al plan de estudios corresponde al plan de 1994, el primero que se implementó en la escuela al cambio de sede hacia el Centro Nacional de las Artes. (Actualmente, se ha puesto en marcha el nuevo plan de estudios 2007, el cual generará nuevos cambios en la institución que deben leerse también desde su currículum oculto.) El capítulo primero presenta una revisión general de las creencias externas con respecto a la realidad interna de La Esmeralda, de aquel primer mito con respecto a los hechos que se vive como estudiante ENPEG. En el segundo capítulo, profundizo en la idea de arte que se maneja en la escuela, de lo que representa para los alumnos en talleres y clases teóricas, así como en las vías humanas de aprendizaje personal. El capítulo tres marca una guía general de los maestros y alumnos que conforman La Esmeralda, de lo que esta población hace como prácticas artísticas y de las relaciones de poder que se dan entre ellos por diversas vías -sentimental, sexual, de amistad, entre otras-. El cuarto capítulo aborda al artista como ente individual dentro de un sistema de sujetos similares a él, de cómo se compromete y se comporta con su trabajo y de las consecuencias que ello puede tener en un medio de arte sobrevalorado en la persona del artista desde el ámbito escolar. El quinto capítulo especula la manera en que la validación y la valoración del trabajo artístico no sólo depende de lo que el artista pueda activar como agente del medio, sino de lo que un sistema complejo de creencia y creación representa en la realidad. Finalmente, el capítulo seis trata sobre la relación de adaptación y reaprendizaje de los egresados en una situación de subsistencia artística antes de poder contar con un título de licenciado que lo exonere del yugo y deberes escolares.

El trabajo se presenta a manera de libro, tanto en su versión impresa como en digital y muestra una sintomatología de sucesos y hechos como alumno de artes plásticas y visuales. El aporte creativo de este trabajo consiste en la documentación, investigación, análisis y conjunción de obra plástica y visual, entrevistas directas a los que conforman el capital humano de esta institución y, por supuesto, mi punto de vista a manera de autorretrato de lo que corresponde a la indagación y cuestionamiento de mi persona con respecto a la actividad artística como medio de expresión y libertad del ser creativo.

El concepto básico sobre el cual gira el proyecto de *Autorretrato de influencias* responde a la pregunta de *¿quién soy yo?* en el aquí humano, y que en este caso, va sobre las creencias generales que representa vivir y convivir en un espacio de formación académica y artística, sobre la búsqueda y voz personal dentro de una idea preestablecida de un *deber ser*, de un crecimiento individual gracias a los demás, de lo que compete a la trascendencia y el *yo* como guía artística, del valor de la felicidad que representa el valorar y validar en conjunto, y del disfrute y goce que tiene el elegir y seguir un camino independiente basado en una concepción de realidad por medio de la vía humana.

Autorretrato de influencias en negativo -Investigación documental del currículum oculto en La Esmeralda es un proyecto que hace constar la importancia que para mí tiene *el otro* como detonante de ideas y preguntas personales con la finalidad de conocerme en un ámbito social específico, con el objetivo de poder orientarme en medio de las posibilidades que el campo del arte tiene como salidas profesionales. Quiero dar las gracias a la comunidad de La Esmeralda ya que en todo momento tuvo la disposición de participar en este trabajo, con interés y con obra, con sus palabras, contacto y convivencia; alrededor de cien personas son las que están detrás de este trabajo, aquellas que compartimos algo más que un cigarro, un café, una chela, un beso o simplemente una mirada. La necesidad de reflexión y aprendizaje constantes representan un diálogo entre lo que soy, lo que imagino y creo, y lo que viví como estudiante de artes plásticas y, al mismo tiempo, lo que vivo como artista joven. En este sentido, describir y registrar lo que (me) sucedió, pensé y viví dentro de una comunidad de personas con intereses similares, hacen de la experiencia de La Esmeralda un universo a compartir mediante este trabajo de descripción en autorretrato.

FRIDA CANO
Noviembre 2007

Notas al pie de página

¹ Término acuñado por el pedagogo norteamericano Philip W. Jackson para denominar al conjunto de sistemas de recompensas y poder que existe en el grupo escolar, por el cual, los alumnos aprenden a conformar sus valores sociales, de acuerdo con la normatividad y jerarquía social del momento, así como de la interpelación a lo más profundo de la vida escolar, que representa una de las claves para el verdadero entendimiento de los hechos que allí ocurren, al involucrar aspectos que se relacionan con la asimilación e internalización de la cultura de la sociedad en que se enmarca el centro escolar, todo ello, bajo el factor básico de la socialización como proceso de transmisión del conocimiento escolar.

Cfr. CISTERNA, Francisco, *Curriculum oculto: los mensajes no visibles del conocimiento educativo*, escrito web.

Cfr. HERNÁNDEZ PUEBLA, Rubén, *El currículo oculto y sus implicancias en el sistema Educativo Mexicano*, escrito web.

Con base en los autores mencionados, el enfoque de este término lo aplico para denominar el conocimiento obtenido, no por lo que resulta de lo impartido en aulas, sino de lo externo a ellas que hacen actuar, pensar, hacer y ser a la mayoría de los que estudiamos en la localidad de La Esmeralda, todo esto, basado mayormente en la socialización e interacción con el compañero o el maestro.

² El término canibalismo, que en el presente trabajo se entenderá más como a una apropiación en el proceso de construcción de identidades como metáfora de que somos formados a partir del otro, se refiere originalmente a la concepción de una antropofagia cultural manejada por los intelectuales y artistas brasileiros de principio del siglo pasado.

Cfr. ANDRADE, Oswald de, *Revista de Antropofagia*.

³ En el presente trabajo, el mito se entiende como la historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad, y no como una historia fabulosa de la tradición oral de la Antigüedad.

Cfr. *Diccionario de uso del español de América y España*, VOX, Barcelona, 2002.

⁴ El término realidad indica básicamente la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien, en este caso, de los hechos que en la ENPEG La Esmeralda suceden en contraposición a lo que se piensa de ellos.

Cfr. *Diccionario de uso del español de América y España*, VOX, Barcelona, 2002.