

Proyecto editorial Preliminar: un dispositivo para fortalecer la creación-investigación en artes

Preliminar Editorial Project: a Device to Strengthen Creation-Research in Arts

Brenda Guajala Castillo*

Ana Crespo Ortega*

*Universidad de las Artes

Resumen

El presente artículo pretende analizar los procesos de edición universitaria, como mecanismo para la exposición y valorización del acontecimiento pedagógico de creación-investigación en artes. Se toma como punto de partida la metodología de Preliminar: cuadernos de trabajo, un proyecto del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes (ILIA) que se inserta en el campo de la educación cultural y artística, donde convergen las producciones de los estudiantes y docentes de la Universidad de las Artes. Además, se busca reflexionar sobre cómo los procesos de edición tejen una relación simbiótica con la creación colectiva y cómo la editorialización de obras en distintos formatos es una muestra viva de los procesos pedagógicos que se instauran en las aulas de clase. Así se evidencia la expresión del pensamiento crítico en la producción de investigación académica, tanto en los procesos creativos como en los encuentros entre las distintas disciplinas artísticas que los estudiantes hacen posible con sus trabajos.

Palabras clave: creación artística, conocimiento sensible, editorial, investigación artística, pedagogía

Abstract

The following article aims to analyze the processes of college publishing as a mechanism for the exhibition and valorization of creation-research in the arts pedagogical field. It takes as a starting point the methodology of Preliminar: cuadernos de trabajo, a project from Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes (Institute of Latin American Arts Research, ILIA for its Spanish acronym), which is inserted in cultural and artistic education field, where the academic production of students and teachers at Universidad de las Artes converge. It also seeks to reflect on how publishing weaves a symbiotic relationship with collective creation and how the editorialization of works in different formats become an example for pedagogical processes that are established in the classrooms. Thus, the expression of critical thinking is evidenced in the production of academic research, both in the creative processes, and in the encounters between the various artistic disciplines that students make possible through their work.

Keywords: artistic creation, sensitive knowledge, publishing, artistic research, pedagogy

Introducción

En el presente artículo se exponen los resultados del proyecto editorial Preliminar: cuadernos de trabajo, del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes (ILIA), con los trabajos de investigación realizados por estudiantes de la Universidad de las Artes (Uartes). Para el desarrollo de este texto, se tomará en cuenta la praxis entre la gestión editorial y las metodologías de trabajo vinculadas a los procesos pedagógicos que se generan dentro de las aulas de clase.

En este recorrido investigativo se abordará la importancia de la gestión editorial generada por la participación estudiantil y docente, se analizarán las experiencias formativas que componen el campo pedagógico en artes y la práctica editorial. Así mismo, se parte de la idea de que la edición es un dispositivo para fortalecer la creación e investigación en artes.

Además, se cuestiona por qué es importante promover la edición como práctica de difusión en torno a los procesos educativos y cómo estos dialogan con la comunidad universitaria, para la producción de investigación artística.

Una mirada desde la edición académica y su fortalecimiento en el campo artístico

La labor editorial vinculada a la producción de conocimiento académico y artístico en Ecuador es un sector de interés en relación con el ecosistema editorial. Dado que las editoriales contribuyen a la difusión del pensamiento crítico, un estudio generado en el 2016, por Carlos Gonzales Matute, explica que apenas dos sellos se reconocen como relevantes en el mercado nacional: Abya Yala, de la Universidad Politécnica Salesiana, y Mar Abierto, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Gonzales, 2016, p, 131). Por otro lado, si bien la Cámara del Libro del Ecuador proporciona datos acerca del número de publicaciones producidas por editoriales universitarias, no existen cifras oficiales que exploren el número de proyectos editoriales que nacen dentro de las universidades y que son dirigidos de forma exclusiva por estudiantes.

Sumado a esto, la profesionalización del perfil del editor, a penas en estos cinco últimos años, es parte de la oferta formativa de las universidades públicas. Podemos citar el caso de la Universidad de las Artes que, con su itinerario de edición y creación de la Escuela de Literatura, gradúa licenciados especializados en este campo.

Ahora bien, si el conocimiento universitario debe garantizar calidad en función de su producción académica, ¿cómo aprehender el aporte del conocimiento sensible generado a partir de procesos pedagógicos en el campo artístico? En este caso, se considera que la gestión editorial estudiantil permite dar cuenta de los procesos pedagógicos dentro de las aulas de clase, de tal forma que estos puedan ser retomados para potencializar y enriquecer la visión crítica de los contenidos pedagógicos que apuestan por la emancipación de subjetividades artísticas.

Para Vilcapuma (2011), la actividad editorial universitaria enriquece la calidad del texto y, además, contribuye a la formación de conciencia y sentido. Además, posibilita evaluar la generación de conocimientos y los resultados de la práctica artística. Tomando en cuenta que cada editorial universitaria parte de su experiencia y aprendizaje institucional, se expone aquí un análisis del archivo de Preliminar: cuadernos de trabajo, un proyecto impulsado por estudiantes que se preguntaron cómo potenciar la calidad de los trabajos académicos de investigación y creación en artes, para aportar a la circulación y democratización del conocimiento artístico.

Aporte del método de investigación

Abordar el campo de la formación artística puede ser complejo, pues es necesario tomar en cuenta los factores que interactúan entre la relación del arte y pedagogía. Si bien la pedagogía puede ser considerada como de naturaleza creativa, es también la encargada de buscar metodologías adecuadas para la sistematización y organización del conocimiento generado dentro de los procesos artísticos internos.

Es así como Victoria Orce, directora de proyectos de investigación, y Flora Hillert, investigadora sobre proyectos de arte, enfatizan la importancia que tiene el arte dentro de los espacios curriculares y didácticos. Las autoras señalan que “pensar el arte como conocimiento implica destacar el lugar fundamental de las artes en la formación de subjetividades libres y emancipadas, en el marco de sociedades democráticas y participativas” (Orce y Hillert, 2021, p. 109). Bajo esta premisa, es necesario preguntar: ¿cómo se entiende la relación que confluye entre la pedagogía y arte en el campo artístico? y ¿cómo se miden los resultados de dichas propuestas bajo los procesos de enseñanza?

Para hablar sobre las prácticas pedagógicas generadas dentro de las aulas de clase es imprescindible analizar y evaluar los procesos teóricos, metodológicos y prácticos que versan sobre la formación y el aprendizaje del estudiante. Para esto, el proyecto de Preliminar: cuadernos de trabajo teje una relación simbiótica con la creación-investigación en artes y pone en evidencia los resultados establecidos entre la práctica editorial y los procesos pedagógicos impartidos en las aulas de clase de las escuelas de Literatura, Artes Escénicas, Música, Producción Musical y Cine.

Preliminar y sus metodologías de trabajo

Preliminar: cuadernos de trabajo se erigió a finales del 2019, como un proyecto editorial del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes que busca trabajar con las obras de los estudiantes que convergen en el deseo por investigar y crear *en, desde, a través y para* las artes. La edición como práctica comunitaria pretende crear una propuesta a partir de los manuscritos de los estudiantes, de manera que se pueda abrir la lectura más allá de las fronteras de la universidad, hacia otras comunidades para las que el arte no es su campo de experticia. Por lo que el proyecto engrana los trabajos finales de las distintas cátedras que componen el p^énsum de estudios, con la edición académica, que es una de las posibilidades de especialización con la que cuentan los estudiantes de la licenciatura en Literatura.

¿Pero por qué es necesario que exista una circulación de estos conocimientos de naturaleza sensible más allá de los espacios de la universidad? De acuerdo con Baranzoni (2017), hay que repensar el valor del arte “en su papel educativo, no solo en relación con la historia, la cultura y su producción, sino con la vida misma, en su dimensión individual y social (en el clásico sentido del término) para curarnos frente a los síntomas de la miseria sensible que nos afecta” (citado por Gómez Rendón, 2017, p. 11). De ahí que las propuestas estudiantiles insertan el cuerpo dentro del entramado crítico, mediante el que generan unos saberes de trascendencia colectiva. En estos términos, la investigación en artes busca posicionar al arte como sujeto productor de conocimiento y no solo como objeto de estudio (Hilgert y Carrillo, 2017).

El proyecto editorial funciona como un laboratorio de acción-aprendizaje para los estudiantes con intereses en el quehacer editorial; quienes, al ser parte de esta gestión, se introducen en una propia dinámica de creación e investigación, en la que deberán convertirse en los mediadores, entre lo que la obra tiene que decir y sus potenciales lectores/espectadores.

El catálogo de Preliminar está compuesto por dos colecciones: Estudiantes y Docentes. La recepción de las propuestas se realiza a través de una convocatoria abierta a la comunidad UArtes. Los requerimientos para postular consisten en una carta aval del docente que acompañó el desarrollo de la obra y, en el caso de propuestas en un formato distinto al de ensayo, es necesario incluir una justificación para obras creativas: un texto que le ofrecerá al lector una ruta para aproximarse al texto presentado, desde los referentes, motivaciones y método de trabajo del estudiante.

Con relación a otras revistas las que circulan propuestas artísticas, dentro de la comunidad estudiantil, Preliminar se distingue porque se alinea con la política investigativa que la Universidad de las Artes postula: “la práctica artística es en sí un tipo de investigación que produce conocimiento. La obra y el artículo académico sobre la obra ocupan ahora el mismo plano” (Hilgert y Carillo, 2017, p. 58). Esto reafirma la importancia del aparato teórico-conceptual que, desde esta perspectiva, es una pieza que constituye a la obra artística.

Cátedras en la investigación en artes

En la colección Docentes, del proyecto Preliminar: cuadernos de trabajo, se pone en evidencia el mecanismo que conecta la edición con los trabajos producidos en clase. En esta serie, el profesor hace las veces de editor y trabaja junto a un estudiante que ejerce el rol de coeditor. Juntos seleccionan los manuscritos y obras, en otros formatos, que formarán parte de la revista. Los docentes postulan con una propuesta temática derivada de una o varias de las cátedras que dictan, con el objetivo de que las reflexiones que se suscitaron en la esfera privada del aula de clase puedan ser consultadas, por otros estudiantes de la comunidad estudiantil o agentes externos.

Tabla 1. Revistas que forman parte de la colección Docentes

Publicación	Editor	Disciplina	Número de obras
<i>250 años del nacimiento de Beethoven correspondencias estéticas</i>	Norberto Bayo	Artes Sonoras	6
<i>Una educación soñada desde las artes</i>	Juan José Rocha	Artes Escénicas	5
<i>Fragmentos de un discurso del cuerpo</i>	Olga López	Departamento transversal*	12
<i>Ñawpa Pacha: diálogos entre cóndores y manglares</i>	Arturo Muyulema	Literatura	9

* Se encarga de impartir un corpus de materias como Estética, Historia del arte, Nuevos medios, etc. Todos los estudiantes de las cinco escuelas de la UArtes reciben estas cátedras, que son un espacio de encuentro para suscitar proyectos interdisciplinarios.

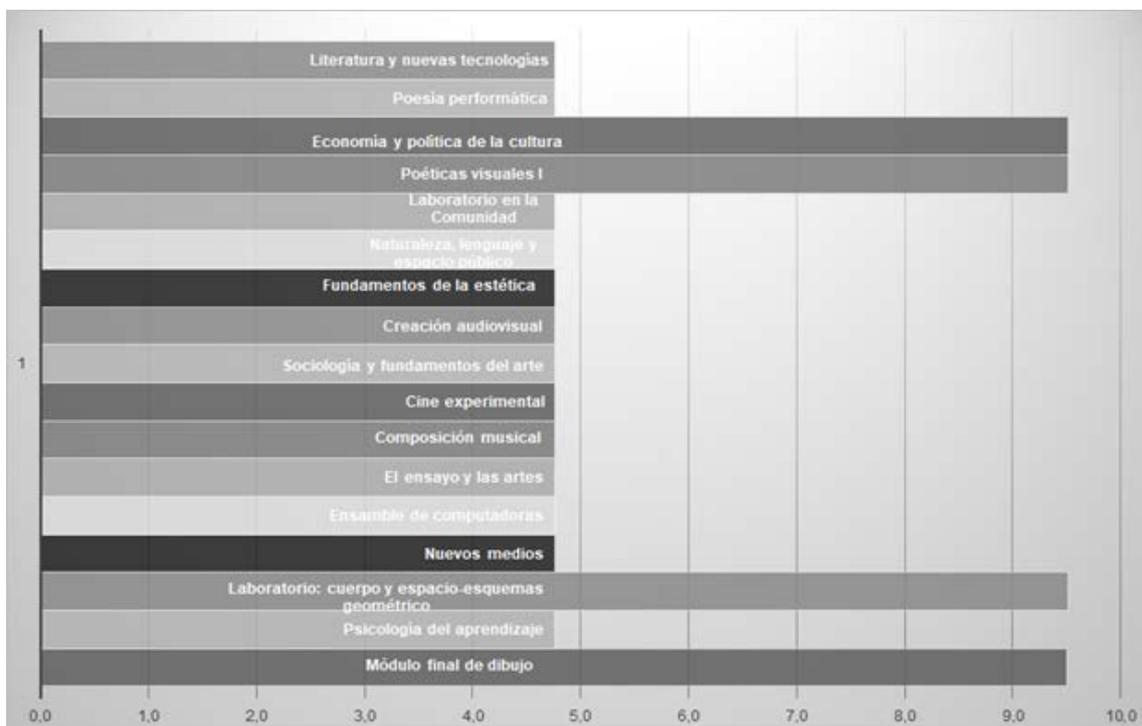
Fuente: elaboración propia

La Tabla 1 muestra las cuatro publicaciones entre las que se han dividido las de treinta y dos obras que son parte de la colección Docentes. La primera publicación en desarrollarse fue *250 años del nacimiento de Beethoven: correspondencias estéticas* que fue editada por el docente Norberto Bayo, de la Escuela de Artes Sonoras, quien trabajó junto a siete de sus estudiantes de la materia de Filosofía de la Música, durante el primer semestre de 2020. Su objetivo era mostrar el proceso de escritura académica, junto a un grupo de estudiantes-músicos. Bajo esta misma lógica se presentó *Una educación soñada desde las artes*, que fue editada por Juan José Rocha, docente de la escuela de Artes Escénicas, y que surgió del trabajo en varias asignaturas a su cargo: Psicología del Aprendizaje, Metodología de la Enseñanza, Diseño Curricular. Así mismo, Olga López, docente del departamento Transversal, propuso, a partir de sus materias, Fundamentos de Estética, Filosofía y Sociología del Arte, producir el *dossier Fragmentos de un discurso del cuerpo*; mientras, Arturo Muyulema se postuló con *Ñawpa Pacha: diálogos entre cóndores y manglares*, revista que surgió desde las materias: Mirada de los pueblos originarios y Kichwa, de la carrera de Literatura.

Por otro lado, en la colección Estudiantes, la diversidad caracteriza a las materias que alimentan las dos publicaciones que se han realizado y que suman un total de veintiún obras. En los textos de justificación que acompañan las piezas creativas se puede constatar el tránsito de la experiencia del estudiante, en el entorno de aprendizaje, hacia la concreción de la obra artística. Tal es el caso de “D-Estructuración”, de Darashea Toala, que, en palabras de la autora, explica que: “el proceso de esta pieza surgió durante las reflexiones teóricas y las creaciones corporales e investigativas en el “Laboratorio: cuerpo y espacio-esquemas geométricos” (2021, p. 90).

En la siguiente gráfica se puede apreciar las materias que potenciaron el primer y segundo número de la colección Estudiantes:

Figura 1. Materias que originan las obras de la colección Estudiantes

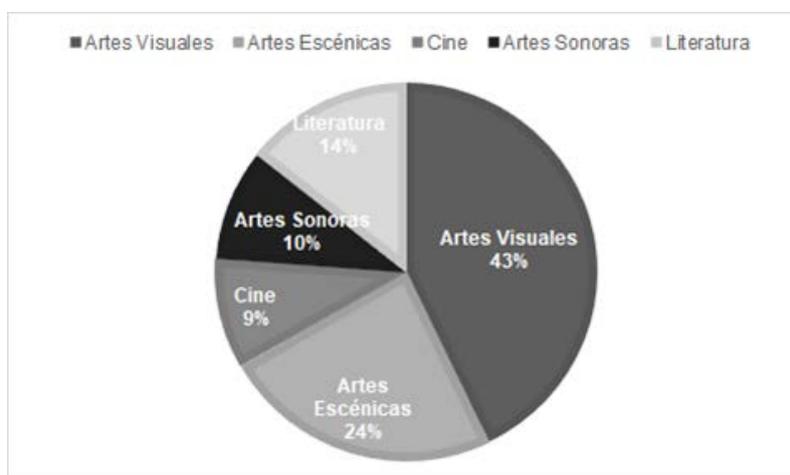
Fuente: elaboración propia

En la Figura 1 se observa que el 4,8 % corresponde a un trabajo producido en el marco de una materia en cuestión como, por ejemplo, Literatura y Nuevas Tecnologías, o Poesía Performática. Por otro lado, el 9,5 % implica que hay dos trabajos realizados dentro de las siguientes cátedras: Módulo Final de Dibujo; Laboratorio: Cuerpo y Espacio-esquemas Geométricos; Poéticas Visuales I; y Economía y Política de la Cultura.

Disciplinas artísticas y su participación en Preliminar

Como equipo editorial, Preliminar se interesa por conocer el porcentaje de participación de las escuelas de la Universidad de las Artes, pues estos datos permitirán enfocar las estrategias de difusión del proyecto, con el fin de lograr una mayor participación de las disciplinas, cuya postulación ha sido minoritaria. En la figura que se muestra a continuación se detalla la información de la colección Estudiantes:

Figura 2. Participación por escuelas en la colección Estudiantes

Fuente: elaboración propia

En la Figura 2 está el resultado de las postulaciones según las escuelas que participaron en la convocatoria de Preliminar I y II. La escuela de Artes Visuales tuvo el 43 % de obras publicadas, mientras que la escuela de Cine obtuvo el 9 %, es decir una participación menos activa, si se la compara con el resto de las escuelas.

Analizar estos porcentajes ayuda a planificar nuevas estrategias para el fortalecimiento de postulaciones en cada escuela. El objetivo del proyecto editorial es el de impulsar y motivar al cuerpo estudiantil a circular el resultado de la producción generada dentro de las aulas de clase. A la par, se brinda un acompañamiento editorial para mejorar y potenciar la calidad de los trabajos. El flujo editorial que se presenta a continuación da cuenta que editorializar una propuesta artística requiere de un trabajo colectivo comprometido. Preliminar, al estar conformado por estudiantes, procura gestionar metodologías prácticas en el proceso de edición como, por ejemplo, trabajar junto al alumno durante la corrección de sus manuscritos. La colaboración puede ampliarse y funcionar en la tríada docente —ya sea quien firma la carta aval o quien forma parte del consejo asesor—, alumno y editor, mediante tutorías telemáticas. Pero la relación más cercana se teje entre estudiante-editor, con el fin de potenciar la calidad académica y crítica en la creación artística, la que está intrínsecamente comprometida con la investigación.

Figura 3. Flujo editorial de Preliminar Estudiantes

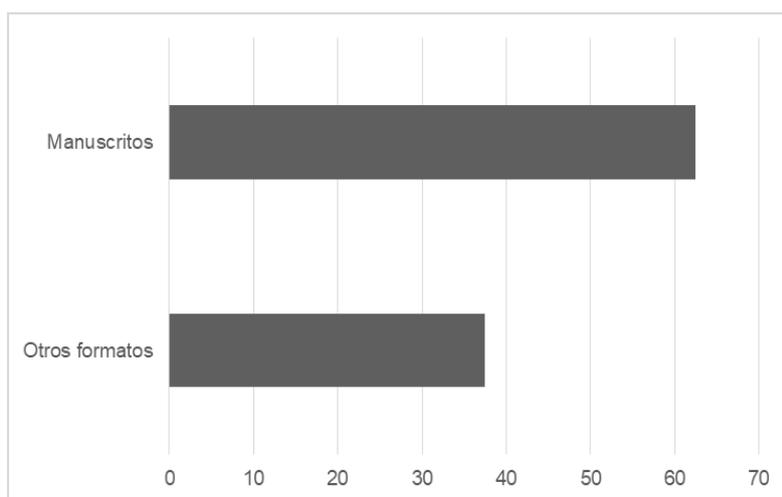
Fuente: elaboración propia

Ensayos académicos vs. otros formatos en las colecciones Estudiantes y Docentes

El artículo académico se asocia con la investigación, por su cercanía con el formato de divulgación que se emplea en las ciencias duras. Sin embargo, en Preliminar se busca promover la idea de que la investigación no se suscribe solo a la producción escrita, sino que puede realizarse mediante la creación de un archivo sonoro, pieza audiovisual, obra visual y/o una propuesta donde la frontera entre estos formatos se transgreda.

La siguiente figura nos muestra que, en la colección Docentes, el formato de ensayo académico tuvo un mayor peso, al punto que el 62,5 % de las obras publicadas corresponden a este género; mientras que el 37,5 % restante de los trabajos fue de propuestas en otros formatos: audiovisual, cómic, archivos sonoros y ensayo visual.

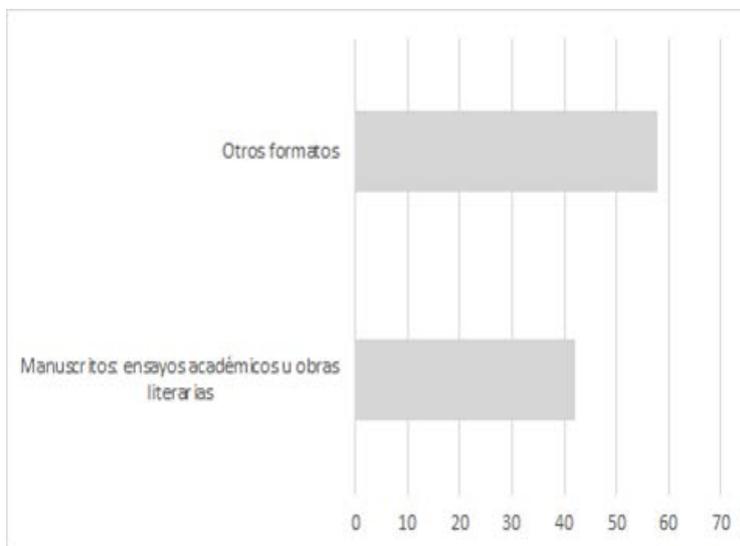
Figura 4. Formatos de las obras en la colección Preliminar Docentes

Fuente: elaborado propia

En el caso de la colección Estudiantes, las obras en otros formatos tuvieron mayor presencia (58 %), mientras que los ensayos académicos u obras literarias representaron el 42 % de los trabajos publicados.

Figura 5. Formatos de las obras en la colección Preliminar Estudiantes

Fuente: elaborado propia

Ante estas cifras, la expectativa del comité editorial consiste en lograr un equilibrio entre propuestas que correspondan al formato tradicional, en relación con las obras que proponen otra ruta estética. Así se podrá diseñar publicaciones más dinámicas para los lectores, en las que la palabra escrita no sea la única protagonista y las posibilidades de ingreso a la revista estén dadas por otros recursos, como la imagen, el sonido y el video.

Resultados

Existe una relación de mutuo beneficio entre la práctica editorial y la creación que se produce desde las aulas de clase. Al finalizar cada semestre, las distintas cátedras que se dictan en la universidad tienen como proyecto final una propuesta individual o colectiva. Estos ponen en relación los conocimientos teóricos y prácticos, que se han revisado a lo largo del semestre, con las preguntas que el estudiante se plantea y que suelen estar atravesadas por sus cuerpos, afectos y archivos personales. De este contacto surge una propuesta que toma una forma creativa, para expresar estos cuestionamientos. Gran parte de estos trabajos permanecen ocultos, de ahí surge la necesidad de contar con un proyecto editorial que se constituya en una memoria institucional gestada por y para los estudiantes, y que, al mismo tiempo, sea un referente para incentivar a la excelencia académica. Los resultados de las dos convocatorias del proyecto Preliminar: cuadernos de trabajo se traducen en un total de cincuenta y tres obras publicadas.

Conclusiones

El resultado del análisis presentado rinde cuentas de la praxis editorial en campo investigativo y de sus metodologías, las que permiten evaluar y registrar la participación de las editoriales

estudiantiles en la esfera del campo artístico. Preliminar, al ofrecer los resultados de la construcción de su proyecto, refleja el compromiso y la apertura de los pequeños espacios académico-editoriales que promueven la cultura e investigación enfocada en la producción artística.

Por otra parte, la consolidación del proyecto puede verse como un circuito de producción que desarrolla ideas y obras que se engranan con el quehacer artístico. Esta apuesta editorial estudiantil es indispensable, dentro del campo educativo y sociocultural, para posicionar la idea de que el arte es un ámbito que puede producir conocimiento sensible. De esta manera, Preliminar procura mantener tanto al estudiante-investigador como al lector-artista-ciudadano en una constante democratización de saberes, al ofrecer y circular, de forma semestral, una nueva colección.

Resulta fundamental que, dentro de las instituciones universitarias, los proyectos editoriales se gesten de la mano de estudiantes, como, en este caso, en el interior del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes (ILIA), de la Universidad de las Artes. Este trabajo colaborativo permite afianzar los contenidos culturales y la construcción de subjetividades en potencia, para que el estudiante-investigador contribuya, bajo sus lineamientos de investigación y propuestas artísticas, a la ampliación de horizontes culturales en la formación y democratización del conocimiento.

Referencias bibliográficas

- Gómez, R. (Ed.). (2017). *Repensar el arte. Reflexiones sobre arte, política e investigación*. UArtes Ediciones.
- Gonzales, C. (2016). Producción y divulgación de las editoriales universitarias del Ecuador. Estudio del caso: Mar abierto de la ULEAM. *Revista San Gregorio*, 15, 128-135.
- Orce V. y Hillert F. (2021). Arte, conocimiento y ciudadanía en la formación docente. *Revista F-ILIA*. UArtes Ediciones.
- Piccolini, P. (2014). *De la idea al libro. Un manual para la gestión de proyectos editoriales*. Fondo de Cultura Económica.
- Toala, D. (2021). D-Estructuración. *Revista Preliminar: cuadernos de trabajo*, (3), 89-95. <https://bit.ly/3JRzW5e>
- Vilcapuma, P. (2011). La editorial universitaria y su importancia en el fortalecimiento de la identidad institucional. *Revista STUDIUM VERITATIS*, 9(15), 373-404.

 Volver al índice

