

29 de septiembre de 2022

**H. Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente**

En cumplimiento al mandato que nos ha conferido el H. Consejo Divisional a la *Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodos o años sabáticos y de la evaluación de los informes de actividades desarrolladas en éstos, así como del análisis y evaluación de las solicitudes e informes de la beca para estudios de posgrado*, se procedió a revisar el documento presentado como informe de sabático de la Dra. Bela Gold Kohan, adscrita al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, en consecuencia se presenta el siguiente:

Dictamen

De acuerdo con la evaluación efectuada por esta Comisión, se encontró que se cumplió con el programa planteado para el disfrute del sabático, relativo a realizar cinco obras en madera y cinco en papel. Con el tema La quema de los libros en la Alemania nazi. Aplicando técnicas que transmite y aplica en los cursos que imparte en el nivel de licenciatura de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, por lo que se recomienda aprobar el informe.

Cabe hacer mención que el informe se presentó en tiempo y forma.

Los integrantes de la Comisión que se manifestaron a favor del dictamen: LAV. Carlos Enrique Hernández García y Alumno Daniel Armando Jaime González.

**Atentamente
Casa abierta al tiempo**

Mtra. Areli García González
Coordinadora de la Comisión

Universidad
Autónoma
Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Septiembre 21, 2022

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas

Director de la división de Ciencias y Artes para el Diseño
Presidente del Consejo Divisional

Con copia al

Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón

Jefe del Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización

Presente

Por este medio les envío un cordial saludo y a su vez solicito sea presentado ante el H. Consejo Divisional el informe del periodo sabático que contiene las actividades que realicé durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 28 de agosto del 2022, en concordancia con los lineamientos para el disfrute del periodo sabático del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

La primera versión de este informe se presentó en formato digital, en una USB, para el Presidente del Consejo Divisional. En esta versión, se presenta el informe impreso, tanto para el Presidente del Consejo Divisional como para el Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

Sin mas por el momento, agradezco de antemano las atenciones recibidas.

Atentamente

Dra. Bela Gold Kohan

Profesora – Investigadora
Titular C, tiempo completo

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, delegación Azcapotzalco, 02200 Cd. De México Tel.: 5553189000

Universidad
Autónoma
Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Agosto 29, 2022

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Presidente del Consejo Divisional

Con copia al

Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón
Jefe del Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización

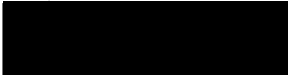
Presente

Por este medio les envío un cordial saludo y a su vez solicito sea presentado ante el H. Consejo Divisional el informe del periodo sabático que contiene las actividades que realicé durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 28 de agosto del 2022, en concordancia con los lineamientos para el disfrute del periodo sabático del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Anexo el informe digital contenido en una USB, para el Presidente del Consejo Divisional y el informe impreso para el Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

Sin mas por el momento, agradezco de antemano las atenciones recibidas.

Atentamente

Dra. Bela Gold Kohan

Profesora – Investigadora
Titular C, tiempo completo

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, delegación Azcapotzalco, 02200 Cd. De México Tel.: 5553189000

Universidad
Autónoma
Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Agosto 29, 2022

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Presidente del Consejo Divisional

Con copia al

Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón
Jefe del Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización

Presente

Por este medio les envío un cordial saludo y a su vez solicito sea presentado ante el H. Consejo Divisional el informe del periodo sabático que contiene las actividades que realicé durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 28 de agosto del 2022, en concordancia con los lineamientos para el disfrute del periodo sabático del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Anexo el Informe digital contenido en una USB, para el Presidente del Consejo Divisional y el informe impreso para el Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

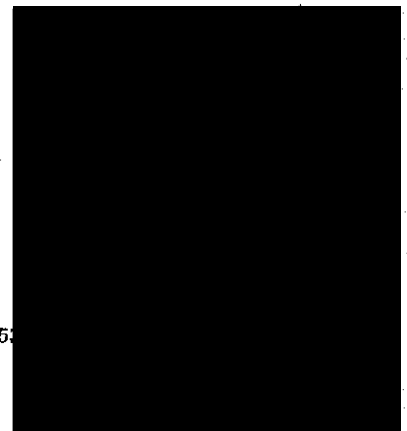
Sin mas por el momento, agradezco de antemano las atenciones recibidas.

Atentamente

Dra. Bela Gold Kohan
No. Epc. 6523
Profesora – Investigadora
Titular C, tiempo completo

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, delegación Azcapotzalco, 02200 Cd. De México Tel.: 5553

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL PERIODO SABÁTICO
COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE FEBRERO Y EL
28 DE AGOSTO DE 2022:**

**SE PRESENTA LA SERIE DE OBRA VISUAL EN 10 PIEZAS
LLAMADA:**

**LA QUEMA DE LOS LIBROS, LA MUERTE DE LA
CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN.**

**BASADA EN LA INVESTIGACIÓN N-406 CON EL TÍTULO:
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA, LA PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA, LA PERPETUACIÓN DE LA MEMORIA (EN
PROCESO DE REGISTRO ANTE EL CONSEJO
DIVISIONAL).**

**NOMBRADA EN ESTA FASE : LA PERPETUACIÓN DE LA
MEMORIA, EL USO DE LA ESTÉTICA COMO FACTOR
DETONANTE DE UNA CONTRAPOSICIÓN PARA
REFORZAR EL MENSAJE DE LA OBRA VISUAL.**

a) Descripción de las actividades realizadas.

Realización de cinco obras en madera y cinco en papel. Sobre el tema de La quema de los libros en la Alemania nazi. Aplicando técnicas que transmito y aplico en los cursos que imparto en el nivel de licenciatura de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica.

A partir del proyecto general, me refiero al proyecto paraguas, llamado: LA PERPETUACIÓN DE LA MEMORIA, EL USO DE LA ESTÉTICA COMO FACTOR DETONANTE DE UNA CONTRAPOSICIÓN PARA REFORZAR EL MENSAJE DE LA OBRA VISUAL.

Primera etapa:

Investigación, recopilación y selección de información, en fuentes correspondientes; por medio de internet así como en archivos físicos públicos y privados, en el país y fuera de él.

Segunda etapa :

Preparación de imágenes desde la obtención de los derechos autorales respectivos. Desarrollo del procedimiento de preparación para la realización de la obra gráfica.

Tercera etapa :

Elaboración de cinco piezas utilizando madera reciclada, (con un uso previo en los hornos de una panadería), aplicando una técnica de dibujo asistida con una herramienta eléctrica reguladora y liberadora de calor.

Cuarta etapa:

Elaboración de cinco piezas utilizando papel de base algodón, aplicando una técnica de dibujo asistida con una herramienta eléctrica reguladora y liberadora de calor. Conclusiones, elaboración de documento parcial de investigación, relacionado con un proyecto de investigación aún en curso y que se titula: PERPETUACIÓN DE LA MEMORIA, EL USO DE LA ESTÉTICA COMO FACTOR DETONANTE DE UNA CONTRAPOSICIÓN PARA REFORZAR EL MENSAJE DE LA OBRA VISUAL.

Por tratarse de un período sabático, se anexará una síntesis del material de investigación explicativo correspondiente.

Cabe señalar que este material es parte de mi trabajo actual en la docencia

de posgrado y licenciatura y como investigación forma parte mis proyectos dentro del Grupo de Educación para el Diseño del Departamento de Evaluación.

Se indica en la bibliografía que se anexa, que ya existen antecedentes de esta investigación, las cuales cuentan con registro en el Repositorio de GOOGLE ACADEMIC y de la BIBLIOTECA DE UAM-A y en mis 3 libros publicados oportunamente:

UNA VISIÓN ARTÍSTICA POSÍBLE; ANÁLISIS DE UN PROCESO INTERDISCIPLINARIO ENTE LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA DIGITAL, EL HUMANISMO Y LAS ARTES VISUALES.

Debidamente publicado como libro impreso y traducido al inglés por la Dirección de Publicaciones, Rectoría General-UAM.

PALABRA Y SILENCIO .

Debidamente publicado por la Dirección de Publicaciones, Rectoría General-UAM.

DE ARTE Y MEMORIA. RELATO Y DOCUMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA VISUAL DESDE LOS ARCHIVOS DESCLASIFICADOS DE AUSCHWITZ.

Publicado como libro electrónico por Rectoría General-UAM.

b) Resumen de los problemas abordados

Los fundamentos teórico- prácticos de las actividades desarrolladas, fueron retomados del proyecto de investigación antes mencionado del cual se desprenden esta porción que fue solicitada por:

The Agora International Journal of Multidisciplinary Research (ISSN: 2764-5517), through our editorial committee, analyzed and evaluated your article "LA EDUCACIÓN Y LOS PARADIGMAS DEL SIGLO XXI. EL HUMANISMO, EL POSTHUMANISMO Y EL TRANSHUMANISMO". Therefore, we decided to send this invitation for your article to be published in our journal. (Lo dejo, tal cual aparece en la invitación)

c). Mención de los aspectos metodológicos más relevantes.

Búsqueda de materiales documentales en texto e imagen, lecturas varias, relacionadas con los hechos históricos. Cabe señalar que en la búsqueda de

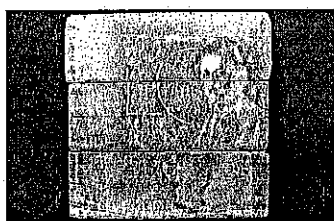
materiales que documenten esta investigación teórico-visual, tuve acceso a los archivos que se presentan: material de propaganda en **carteles llamando a la población de 21 ciudades de Alemania en una misma fecha a deshacerse de la obra literaria de muchos autores citados y enlistados.**

Vi y registré, fotográficamente, las placas que recuerdan los lugares en donde se realizaron las hogueras de libros quemados, que en una de ellas, en el Schlossplatz en Brunswick, se lee una frase extraída de la obra *Almanzor* del poeta y pensador alemán muy importante del siglo XIX Heinrich Heine: : *«Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen»* («Eso sólo fue un preludio, ahí donde se queman libros se terminan quemando personas»).

d) Descripción del resultado parcial o total alcanzado

La creación de 10 piezas a partir de la selección de los documentos de referencia obtenidos, en los que se fue enfocando a los autores, a lo largo de la historia, con obra que mas repercusión tuvo en la sociedad hasta la actualidad.

e) Presentación de los materiales producidos

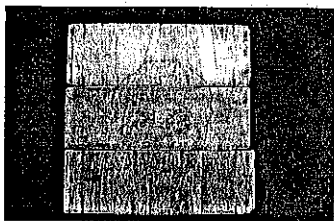

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS, LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Albert Einstein.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022.

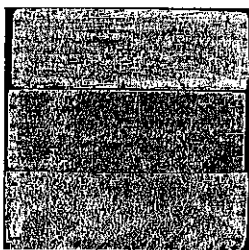

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS , LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Gertrud Kolmar.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022

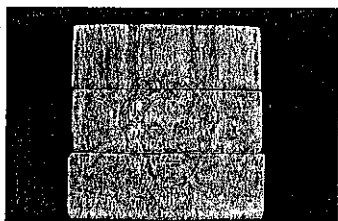

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS , LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Karl Marx.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022

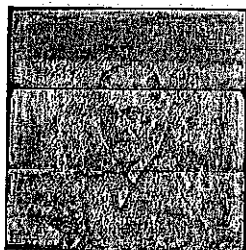

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS , LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Nelly Sachs.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022.

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS , LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Sigmund Freud.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022.

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS, LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Albert Einstein.

Técnica: Dibujo quemado sobre papel de base algodón.

Medidas: 70 x 110 cm.

Año: 2022.

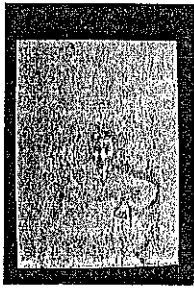

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS, LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Bertolt Brecht.

Técnica: Dibujo quemado sobre papel de base algodón.

Medidas: 70 x 110 cm.

Año: 2022.

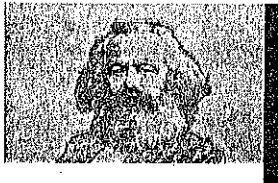

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS, LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Heinrich Heine.

Técnica: Dibujo quemado sobre papel de base algodón.

Medidas: 70 x 110 cm.

Año: 2022.

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS , LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Karl Marx.

Técnica: Dibujo quemado sobre papel de base algodón.

Medidas: 110 x 70 cm.

Año: 2022.

Título de la serie: LA QUEMA DE LOS LIBROS, LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN / Rosa de Luxemburgo (alternativa de lectura de la misma matriz gráfica).

Técnica: Dibujo quemado sobre opalina.

Medidas: 21.5 x 28 cm. c/u

Año: 2022.

A continuación, anexo una síntesis de la investigación que sirvió como soporte teórico a las actividades desarrolladas que tuvieron como fin la creación de las diez piezas elaboradas.

**LA PERPETUACIÓN DE LA MEMORIA.
EL USO DE LA ESTÉTICA COMO FACTOR DETONANTE DE UNA
CONTRAPOSICIÓN
PARA REFORZAR EL MENSAJE DE LA OBRA VISUAL**

HIPÓTESIS: de la investigación

¿Cómo fue humanamente posible?

La representación y la perpetuación de la memoria intentan quedar registradas en esta obra. Ésta adquiere una mayor polisemia y fuerza en su lectura a partir de la confrontación del uso de la belleza estética como tratamiento y el horror del holocausto, como resultado del contrapunto que se genera en la intersección de ambos elementos. Para Elie Wisel el mandato de la memoria luego de Auschwitz se divide en tres partes: la primera, no olvidar; la segunda, recordar; y finalmente la tercera, hacer recordar.

De este modo, la generación de nuevas imágenes se logra a partir de la apropiación de documentos de archivo de la época y su postproducción, convirtiéndolos así en obra visual, con el fin de denunciar los hechos, y perpetuar la memoria histórica. El uso de los parámetros estéticos como contradicción con el mensaje de la barbarie, refuerzan el significado de la obra, su perpetuación de la memoria y la necesidad de su trascendencia en los procesos educativos.

Habría que señalar que el interés en el manejo de estas imágenes y en la experimentación con las mismas está relacionado con la preocupación en la relación política-historia-sociología y las manifestaciones visuales.

“Auschwitz” representa el pensamiento contrario a la vida. J Semprún, ² así lo manifiesta en su discurso dictado en ocasión de la recepción del Premio por la Paz, otorgado por los libreros alemanes en 1994 Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels:⁽¹⁾ La vida, dice Semprún, fue más importante que la elaboración intelectual del pensamiento, la política y el arte en el campo de concentración: “Hubiera sido imposible sobrevivir. El único final previsible de aquella aventura de querer dejar un testimonio, hubiera sido mi propia muerte. Tuve que elegir entre mi propia vida y la escritura, me decidí por la vida.”⁽²⁾

Está permitido manifestar lo indecible? Se puede representar con formas y conceptos el horror? De qué se trata la “Representatividad de Auschwitz”? Es factible crear una cultura estética y afrontar el cataclismo humano e histórico que representó Auschwitz para la humanidad? Esta cultura estética debería estar comprometida no sólo con la estética sino que debe ser un acto de responsabilidad con la moral y la política.

Theodor W. Adorno, al decir Auschwitz, se refiere no sólo al lugar, geográfica y topográficamente identificado, (sitio del campo de la muerte), sino es una referencia del momento de la muerte, la ruptura de la moral. Este momento introdujo un cambio en la

ética, en la filosofía, en la historia, y en la historiografía (material documental fotográfico y obras de arte, dibujos, poemas, ilustraciones, composiciones musicales), encontrados en los sitios donde se procedía a la muerte. Fue una ruptura fundamental con los conceptos de la estética. Es entonces donde la pregunta formulada por Theodor W. Adorno tiene sentido: Puede haber arte o poesía después de la barbarie y la muerte?. ¿Se puede hacer una representación sin traicionar a las víctimas? ¿Se puede comprender el verdadero significado de la brutalidad? ¿Está permitido retomar algo tan atroz para representar ese sufrimiento? *Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, desembocó en un nuevo género de barbarie.*(3)

En *Minima Moralia. Reflexiones de la Vida Dañada*, el autor realiza un estudio filosófico y crítico de las formas de la cultura contemporánea. Este libro es una explicación, a partir de aforismos, del colapso de la civilización europea durante la II Guerra Mundial.

En este libro, Adorno, dialoga e intenta comunicarse con otros intelectuales y pensadores exiliados. Una y otra vez, alude en sus escritos a la destrucción y a la ruptura de las reglas de convivencia humana, que se habrán modificado para siempre. A quienes los une el visceral rechazo a la violencia y al régimen que en función de su "ideología", el nazismo, destruían el mundo.

El nazismo, es para Adorno el horror que amenazaba a la humanidad en lo más sensible y profundo de su rumbo: la vida.

Para este autor, Adorno, la crítica y el pensamiento crítico, se ven destruidos y colapsados por las expresiones culturales de la sociedad industrializada. Sigmund Freud, en su libro *El Malestar en la Cultura*, el cual recomendó ampliamente Adorno en varias de sus obras, indaga, también en conexión con Auschwitz, como el principio de la civilización puede estar instalado en la barbarie, y como la lucha contra esta tiene visos de desesperación.

"Así pues", dice Freud, "el primer requisito cultural es el de la justicia". El orden jurídico en estado no debe ser violado.(4)

Para S. Freud, en sus estudios realizados sobre la conducta humana, la agresividad se convierte en un elemento fundamental de la conducta humana. Manifiesta, sin aseverar que las fuentes impulsoras del progreso son siempre oscuras, como diría acerca de la Primera Guerra mundial, pero definitivamente, la barbarie y genocidio de la Segunda Guerra Mundial no le dejan duda acerca de sus conclusiones. La irracionalidad se apropió de una inmensa capacidad técnica y la puso al servicio de la barbarie. A esta circunstancia el psicólogo nacido en Freiberg califica como "impulso de muerte".

Podrán la creatividad en la literatura y el arte encontrar su razón de ser como testimonios de esa catástrofe, principalmente como referencia de un destino trágico"? El holocausto fue un momento definitivo en el pensamiento filosófico y social.

¿Qué es la obra de arte y qué esperar de ella? Adorno se ocupa de la obra de arte y de las manifestaciones estéticas, entre otras ideas en *Dialéctica de la ilustración*.¹⁶

Horkheimer y Adorno subrayan en *Dialéctica de la Ilustración*, Fragmentos filosóficos que la "Ilustración" concibe las relaciones de poder de un modo conflictivo. Estiman que la razón se usa muchas veces de una forma destructiva lo cual contribuye a minar los potenciales liberadores que siempre tuvo la modernidad. Esto supone la renuncia a algunas de las pretensiones que dejó la herencia del marxismo occidental.

Adorno y Horkheimer argumentan los motivos de la ruina de la civilización. "El acontecer del proceso de la civilización se entabla como relación dialéctica entre el mito y la ilustración."⁽⁵⁾

... El sentimiento que después de Auschwitz se eriza contra toda afirmación de la posibilidad de ser-ahí como charlatanería, injusticia para con las víctimas, contra que del destino de éstas se exprima un sentido por lixiviado que sea, tiene su momento objetivo tras acontecimientos que condenan al ridículo la construcción de un sentido de la inmanencia que irradia de una trascendencia afirmativamente establecida"

... La perpetuación del sufrimiento tiene tanto derecho a expresarse como el torturado a gritar; de allí que haya sido falso decir que después de Auschwitz ya no se puedan escribir más poemas.⁽⁶⁾

Ambas son manifestaciones de Adorno. Una la prohibición de escribir poesía y hacer manifestaciones artísticas, para no actuar con injusticia ante las víctimas, para no manchar su nombre, porque no hay posibilidades de pensar mas en la belleza ni en el arte como salvación después de la barbarie.

Luego la segunda manifestación, años después, reconsidera la prohibición y sostiene que es necesario combatir el olvido, educar a través de las manifestaciones artísticas, y retomar un lenguaje para " que la perpetuación del sufrimiento tenga derecho a expresarse y el torturado a gritar.

Paul Celan apunta en 1967: "Ningún poema después de Auschwitz (Adorno). ¿Qué es lo que aquí se subsume bajo la categoría de 'poema'. Rasga el poeta los velos —tañe, rasguña—, marca las caras del mundo: ante los ojos del horror —llámese horno crematorio o inutilidad de los municipios— nos revela esa cosa que somos. Porque el poeta mete las manos en la lengua viva como los arúspices romanos las introducían en los cadáveres para saber de qué se trata, cuál es el signo del día, el sentido de nuestras oscuridades."⁽⁷⁾ Paul Celan, sí escribe poesía después de Auschwitz.

La representación estética de los acontecimientos tendrá que ver con redefinir el status de "estética", la dimensión del hecho histórico y la atrocidad del mismo. La impresión anímica que produce el término Auschwitz, se contrapone con el deseo de que la vida, el arte, el pensamiento, la discusión, la política sigan su curso.

Se presenta aquí el enfrentamiento de decir lo que no se puede decir, de darle forma a lo indecible y de representar estéticamente, por la necesidad de usar el recurso de la representación para lograr los objetivos de la preservación de la memoria, los objetivos de la educación, y la denuncia de los hechos.

Se genera una irremediable tensión, que habrá de ser resuelta con la conciencia de reconocer que más que cualquier otra manifestación del espíritu humano, el arte tiene la capacidad de lograr justicia a partir de dar expresión a lo indecible.

No se trata de quebrar un tabú, sino de darle legitimidad a partir de la desmitificación del mismo. Las posibilidades de establecer por medio de estos testimonios, los documentos de archivo, rechazando la representación mimética, de narrar lo ocurrido son ajenas a la creación de imágenes idealistas y de consuelo.

No se utilizan en esta obra ningún material de imágenes fotográficas, hay un rechazo a la obviedad en el mensaje.

Los documentos son abordados no sólo como testimonios, ya que son testigos del horror. Aún tratándose de documentos, papeles, escritos, cartas, etiquetas, no los hace inertes, los convierte en verdaderos testimonios de una brutalidad ejercida con sistematización y estricto orden administrativo y burocrático.

No son necesarios los comentarios interpretativos en esta obra, ya que el mismo documento de archivo y su tratamiento deben ser el detonantes de la interpretación. El silencio y la memoria juegan un papel muy relevante en la manifestación artística. El silencio no es sólo el significado del olvido. El silencio debe ser suplantado por el recuerdo, por la memoria. Sin embargo silencio y memoria serán objeto de análisis en capítulos posteriores.

Debo destacar, que la audacia de la representación artística no es gratuita. A pesar de lo inquietante y doloroso a que conducen las manifestaciones artísticas, ésta trae consigo una satisfacción que tiene que ver con el placer. Esta perturbación y confrontación, entre traer a la manifestación artística un tema conceptual y temáticamente desgarrador, y el tratamiento que se le da al mensaje, estético, a todas luces, produce una conmoción que podemos denominarla como catártica.

El uso de la estética como factor detonante de una contraposición para reforzar el mensaje de la obra visual, título que lleva esta propuesta de hipótesis, deberá estar alejada de la búsqueda del placer estético "voyeurista", o sea de aquel placer que busca el observador que procura satisfactores en la observación de lo terrible, lo espeluznante y lo desgarrador.

En el proceso de la apropiación de signos lingüísticos, su postproducción y su posterior conversión en imágenes, subyace la idea de presentación de concepciones estéticas que abordan el horror de una época conflagrada dentro del colapso de la civilización europea. Es posible agregar momentos estéticos a lo horrible, a lo moralmente inaceptable? Se trata de llevar la expresión artística al límite de la contradicción con la finalidad de provocar con esta paradoja la más brutal confrontación.

Teoría y práctica del proyecto

El planteamiento de producción de la obra artística que se presenta a partir de este texto, no pretende recrear la historia, sino, sin dejar de aludir a documentos testimoniales, ya que la

construcción de paradigmas remite por necesidad a modelos estéticos que transfiguran y perpetúan la memoria, seleccionando objetos de archivo, los cuales al ser reelaborados, se insertarán en un nuevo contexto de percepción.

Dra. Bela Gold

Notas

¹ Jorge Semprún. Fráncfort 1994, p. 36).

² Ibid.

³ 1944: Dialéctica del Iluminismo Escrito con Max HorkheimerMax Horkheimer & Theodor Adorno Adorno (1944)Escrito: Se comenzó a escribir en 1942, siendo acabado en 1944.

⁴ El Malestar en la Cultura, Sigmund Freud, Editorial Iztacihuatl, México, 1985, pp 45.

⁵ Dialéctica de la Ilustración , Th. W. Adorno, Horkheimer, Max, Ed. Trotta, Octava Edición, Madrid, 2006.

⁶ Dialéctica Negativa (1966)Versión en español de José María Ripalda, revisada por Jesús Aguirre, Ediciones taurus, Madrid 1975, pp 362

⁷ "Paul Celan y el Tango de la muerte", de Ricardo Ibarlucía, en Nuestra memoria , año XI, núm. 25, junio de 2005.

LA EDUCACIÓN Y LOS PARADIGMAS DEL SIGLO XXI EL POSTHUMANISMO Y LOS CAMBIOS EN LA IDENTIDAD HUMANA

La pregunta será: ¿Qué entendemos por educación artística?

La educación artística es uno de tantos procesos de un sistema cultural.

En un mundo en el cual la cultura visual es un imperativo, frente al fenómeno globalizador que tiende a unificarlo todo, el arte debería recuperar su vocación generadora de cultura que nos autorice a re-inventarnos y explicarnos, que nos permita redescubrir nuestra identidad a la luz de este mundo complejo, respetando identidades y multiplicidad de expresiones, y que nos dé el beneplácito para enfrentarnos a un mundo colmado de cuestionamientos, creando una diversidad de escenarios que nos faculten a afrontar retos de un futuro que ya se hizo presente.

Los sistemas de producción estética invitan a definir históricamente a todas las manifestaciones artísticas. El arte y sus manifestaciones se liberan de la mimesis a finales del siglo XX, se empiezan a considerar irrelevantes los viejos códigos y caen los planteamientos clásicos. Se superan los géneros tradicionales y el espacio de las representaciones, se incorporan el pensamiento de la época y las nuevas tecnologías. Tenemos la obligación de enfrentarnos a estas grandes transformaciones.

Qué es educación artística, cultural y estética o Educación para el arte?

Definiendo a la Estética como una rama de la filosofía, la cual trata de la belleza y de la fealdad(Umberto Eco), lo cual, aunado a lo bueno y verdadero, debe ser incorporado , al ser categorías fundamentales, se sugiere su incorporación a los procesos educativos y formativos universales.

Qué es o qué será la educación artística en el siglo XXI?

Según Olaia Fontal Merillas, Universidad de Valladolid, "las nuevas tecnologías" han invadido todos los ámbitos, o casi todos los ámbitos de la producción cultural y de la difusión de la misma. ²

Forman parte de los dispositivos, , habilidades e ingenios de los procesos de producción y divulgación de la cultura, actuando los mismos como mediadores de de la educación, tanto del arte como de la cultura y como consecuencia casi todos los procesos de enseñanza incorporan a las tecnologías como métodos, sistemas, procesos creativos y herramientas facilitadoras en general.

Sin el uso y conocimiento de Internet y el manejo de las tecnologías, aunque elementales, no sería posible conocer hoy en día "los mecanismos del sistema del arte contemporáneo" ni la creación de obras artísticas , híbridas o no, para el proceso de desarrollo de las mismas.

Son las TIC herramienta ineludible en los procesos de la creación artística, como recurso y instrumento, sin dejar de lado la influencia en la complejidad en la marcha conceptual y discursiva.

Esto nos compromete aún mas en no dejar de considerar el estudio de estas competencias, las tecnológicas, en los complejos mapas educativos actuales. Son , en consecuencia, objetivos de la compleja enseñanza del arte, ya que no dejan de estar sumergidas en la estructura , forma y contenido del arte contemporáneo, y definitivamente como transmisor de los acontecimientos en el mundo del arte y de la nueva realidad vigente.

Los efectos de las TICS, son múltiples hasta cierto punto impredecibles. Estas mezclan todo, eliminan las distancias¹⁰.

Se tejen complejas vinculaciones que se presentan entre los avances tecnológicos, y la transformación de la sociedad, considerando con absoluta responsabilidad su presencia en la sociedad entre los hombres que las han creado.³

El humanismo: perspectiva analítica.

El humanismo rompe con las tradiciones predominantes de la Edad Media, centradas en la organización del pensamiento y la conducta como dictados divinos. Para dar sentido racional a la existencia, la perspectiva humanista enaltece las cualidades del individuo. Como consecuencia, hace énfasis en la responsabilidad del propio hombre en la conformación de su destino, sin eludirla a través de la existencia de Dios o de otras filosofías deterministas.

Una manera de expresar la tesis central del humanismo en un sentido general, más allá de sus diversas acepciones específicas, es la clásica expresión de que el hombre es: "...centro y medida de todas las cosas". El humanismo exalta la dignidad y el valor de la persona como ser racional, quien, por ello, tiene la capacidad de hacer el bien y de encontrar la verdad.

Aproximación a algunos autores humanistas.

Es muy importante señalar, quiénes son considerados los mentores o impulsores de las teorías humanistas. Iniciaremos con la posición de Giovanni Pico della Mirandola, quien es considerado con frecuencia –injustamente– menos relevante que otros pensadores del Renacimiento, pero quien definitivamente transforma y emite nueva luz a la relevancia del

“hombre” y “la dignidad humana”. Con sus ideas reafirma y potencia la importancia de la vida terrena del hombre. Su joven y nueva mirada, en sus 900 tesis, donde resume sus ideas filosóficas y su Oratio de hominis dignitate se considera, con razón, como el Manifiesto del Renacimiento y el humanismo: “Gran milagro, oh Asclepio, es el hombre” (Mirandola, 1993).

Humanismo versus Posthumanismo

El Posthumanismo –una forma de teoría postmoderna y postestructuralista– piensa que el yo es histórico y está construido socialmente mediante las relaciones sociales, las prácticas, los discursos, las instituciones. De este modo, se entiende que la humanidad está entrando en una era posthumana, donde el mundo humano subjetivo y objetivo sufren grandes cambios.⁴

Como ya fue anotado con anterioridad, el término Posthumanismo es utilizado bien como forma de designar las corrientes de pensamiento que aspira a una superación del Humanismo, en el sentido de las ideas y las imágenes provenientes del Renacimiento clásico para actualizar dichas concepciones al siglo XXI implicando frecuentemente una asunción de las limitaciones de la inteligencia humana. El Humanismo está considerado, como ya se dijo, como doctrina basada en una actitud integradora de los valores humanos, y cuya esencia no cambia en el tiempo y donde su naturaleza es racional. Son

un conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que tiene como objetivo el desarrollo de las cualidades esenciales del hombre.

Considera y reconoce a la totalidad del hombre como un ser conformado por cuerpo y alma, destinado a vivir en el mundo y para dominarlo. Reivindica el valor del placer y asegura la importancia del estudio y el conocimiento de las leyes y la ética. Exalta la dignidad y la libertad del individuo. Establece firmemente su postura central frente a la naturaleza.

Esta corriente filosófica constata como una de sus características, el descubrimiento de la antigüedad y su estudio. Reconoce el valor de las letras clásicas, de la educación: “humanitas” y “paidea” o “buenas artes” como disciplinas que le otorgan formación humana diferenciándolo de otras especies. En el siglo XX, Jean Paul Sartre califica como “humanista” a su “filosofía existencialista”. Son un conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que tiene como objetivo el desarrollo de las cualidades esenciales del hombre. Nace una nueva era, un nuevo siglo, el de la velocidad y el ciberespacio. En cambio, el Posthumanismo –una forma de teoría postmoderna y postestructuralista– piensa que el yo es histórico y está construido socialmente mediante las relaciones sociales, las prácticas, los discursos, las instituciones. De este modo, se entiende que la humanidad está entrando en una era posthumana, donde el mundo humano subjetivo y objetivo sufren grandes cambios.

El siglo XX es de la revolución digital. El siglo XXI, que dejaba atrás el humanismo tradicional para dar paso al Posthumanismo, al Transhumanismo, a la Cibercultura, la Robótica y a la Inteligencia Artificial entre otras tantas variables. Los posthumanistas radicales-deconstructivistas, rechazan toda herencia humanista y todo lo que este concepto conlleva: valores y teorías modernas, así como los conceptos de progreso acuñados hasta este momento.

Los más moderados, considerados también como constructivos, procuran establecer

nuevos conceptos a partir de repensar la mente, la razón y la libertad, procurando proponer mejores formas y no romper del todo con la herencia humanista. Sin embargo, se piensa que una ideología posthumanista viable, debe considerar los serios y dramáticos desarrollos de las diferentes tendencias tecnológicas y su verdadera

trascendencia en las realidades socioeconómicas y su incidencia en la vida de los seres humanos, tomando en cuenta su influencia e injerencia en la problemática política, ideológica y ética.

Nuevos planteamientos: Qué es o qué será la educación artística en el siglo XXI?
La educación artística en un contexto posmoderno?

Desde los últimos tiempos empezaron a circular en el mundo académico occidental términos como deconstrucción, post-estructuralismo, posmodernismo, postcolonialismo, posthumanismo. Estos cuestionan los fundamentos del conocimiento y filosofías, la epistemología de la época y van anticipando "el fin de las utopías y de las ideologías totalizantes" y como consecuencia, un cambio radical en los conceptos sobre cultura, educación, formación de nuevos paradigmas, propiciando una nueva forma de encarar la realidad y el análisis de la misma. Nuevas consideraciones sobre identidades, nuevas identidades como reflejo de estos cambios y nuevas propuestas acerca de la necesidad de re-planteamientos acerca de que enseñar, como enseñar, como propiciar un individuo alerta a los cambios y conocedor de nuevos lenguajes: cambios en la "alfabetización visual" o la necesidad de educar con miras a nueva alfabetización visual, la cual se modifica de acuerdo a cada cultura y nuevo imaginario, lo cual sería el eje para generar estudios y nuevos conceptos.

"Una nueva era, un nuevo siglo, el de la velocidad y el ciberespacio. El siglo del empoderamiento de las periferias frente a las metrópolis, el de la revolución digital. El siglo XXI, que dejaba atrás el humanismo tradicional para dar paso a otras concepciones de lo humano y a otras subjetividades, el cyborg, el hombre numérico, el hombre simbiótico."

El predominio de la cultura visual en nuestros tiempos, es de mayor consideración que en otros tiempos. Las tecnologías han marcado gran influencia en la concepción de nuevas culturas y han transformado el espíritu del pensamiento visual..

Estos nuevos conceptos son estudiados y reclaman la atención de importantes estudiosos del MIT e importantes escuelas de Europa, tales como Peter Slodertdijk filósofo y catedrático alemán de la Escuela de Arte y Diseño de Karlsruhe, quien representa una crítica a la razón instrumental, y dentro de su creativo espíritu transgresor, interroga los fundamentos de la educación, como la que conocemos hasta hoy y reclama una revisión genético técnica de la humanidad.

Derrida, Deleuze, Foucault, Baudrillard, J. F. Lyotard, J. Habermas, Bataille, entre otros, han colaborado con sus ideas a conformar teorías acerca de estos cambios inminentes, haciéndoles asimilables y comprensibles.

Una población y ciudadanía intercultural, se construye a través de un andamio que reconsidere la presencia del arte en la educación, lo cual contribuirá definitivamente al desarrollo integral, el desarrollo de la capacidad creativa, desarrollará pensamiento abstracto, así como la autoestima y la capacidad de trabajo en equipo. Estas

consideraciones provienen del Programa de educación Artística y Cultural, establecido por la Organización de Estados Iberoamericanos.⁷

Son muchos los ejemplos de cómo la educación artística promueve hábitos de trabajo que cultivan la curiosidad, la imaginación, el trabajo en equipo, el respeto por los demás, la comunicación, la alfabetización digital, la innovación y la creatividad. Sin duda, la educación artística debe ser un pilar básico en toda educación de carácter integral e innovador.

Propone desarrollar el pensamiento crítico a través del uso de diversos lenguajes como el cine, la creación de historias animadas digitales y otras.

Encomienda el análisis acerca de la habilidad de compositores, artistas, coreógrafos y dramaturgos comunican ideas, temas, conceptos y sentimientos en diferentes obras artísticas. Una vez analizados, se conocerán las capacidades con las diferencias de expresión y comunicación encontradas en las diferentes disciplinas, a través de un ejercicio multimedia.

Es oportuno preguntarse ¿hasta qué punto influyen las nuevas tecnologías en estos y otros aspectos? Y, bajo esta dinámica, preguntarse también por el papel de las escuelas en tanto que instituciones: "¿Hasta qué punto y de qué manera las escuelas están ahora sirviendo en las condiciones complejas y diversificadas de la era postmoderna a la comunidad, constituyendo comunidades o siendo comunidades?" (Hargreaves, 1997, 121).⁸

Para responder a estas cuestiones debemos tener presente que las nuevas tecnologías se pueden configurar como transmutadoras y generadoras de una nueva sociedad, y por ende, de su cultura. Se podrán producir profundas transformaciones en las conductas sociales. Las tecnologías, entre otras cosas, han posibilitado celeridad y premura, la competencia suprema y un empirismo sustancial. "Esto ha hecho que el hombre relativizara lo absoluto, las verdades inamovibles y, por tanto, que sustituyera la lógica de la moralidad por la lógica de la necesidad"⁹ (Colom, 1997b). Esto ha significado que que haya un cambio de paradigma en la educación: Modificación o construcción de nuevos planes de estudio, adaptados a nuevas realidades, además de los estudios tradicionales, los que sin duda seguirán siendo fundamentales para otorgar una base sólida y permitir la

integración de estos paradigmas y conceptos y que se haga responsable del adiestramiento o configuración de un "nuevo individuo" como formadores de una nueva sociedad, constituidas para afrontar y vivir socialmente, con una conducta regida por valores éticos y discernimiento. Las tecnologías, como tales, y como herramientas de uso, Entendemos, en suma, que la tecnología por sí misma, no contiene valores humanos, y estos siempre dependerán de quien las utilice.

Por tanto habremos de reconocer su utilidad y habremos de propiciar su integración en la educación en general y en la creación artística en particular.

Educación Artística

La tecnología se volvería así, el eje del desarrollo a través de la industrialización y aparecería entonces, el moderno concepto de mercado. Hoy, esta situación no ha variado y más bien, se ha acentuado con el desarrollo de las tecnologías de la información.¹⁰

El arte debe recuperar su vocación generadora de cultura, la cual nos permitiría reinventarnos y re-explicarnos, así como redescubrir nuestra identidad a la luz de un mundo globalizado: la unidad sí, pero respetando la multiplicidad de expresiones.

El arte y sus manifestaciones se liberan de la mimesis a finales del siglo XX, se empiezan a considerar irrelevantes los viejos códigos y caen los planteamientos clásicos. Se superan los géneros tradicionales y al espacio de las representaciones, se incorporan el pensamiento de la época y las nuevas tecnologías. Aquí, toma sentido lo que el Maestro Juan Acha decía: que la enseñanza del arte propone desarrollar un sistema redefinitorio de cultura, el cual incorporaría a las artes, las artesanías y los diseños, como cultura estética. Existe una unidad indisoluble aplicable como criterio de juicio en la producción, distribución y consumo de los productos, resultados, que en la franja histórica, apuntan hacia los terrenos artístico y tecnológico.

Es significativo destacar, que la instrucción del lenguaje visual constituye uno de los principales protagonistas de la enseñanza artística, la cual involucraría el proceso productivo, el crítico y el contexto histórico. Se propondría entonces, incidir en áreas que incluyen la impartición de conocimientos, como las teorías de la imagen, de la percepción, de la comunicación del arte y el buen uso de na TIC o NT, todo esto como parte de la enseñanza del arte o la transmisión de conocimientos y experiencia artística.

Hoy en día enfrentamos con mayor frecuencia el binomio arte y otras disciplinas, su interrelación, lo cual no deja de ser un fértil terreno con sus limitaciones y ambigüedades, y su práctica contemporánea da claridad y gran certeza en una incontrovertible relación con los fenómenos estéticos actuales, que con la práctica artística, con el impacto de la tecnología digital y con nuevas formas para construir lo visual, nos debe remitir a la edificación de un nuevo universo visual.

Para establecer un planteamiento de los procesos de la enseñanza artística, es una condición inicial la exposición del lenguaje visual, la cual parte de la analogía con el lenguaje verbal que reconoce, en los elementos que estructuran las imágenes, principios análogos a las palabras, a la gramática y a la sintaxis verbal.

La labor del educador artístico deberá estar centrada, entre otras tareas, en propiciar las capacidades creativas de comunicación, de análisis y crítica social
Se educa a un ser humano, por tanto, a este educando se le forma en su sensorialidad, sensibilidad, y fantasía, facultades estas inherentes al ser humano y que deberán ser orientadas hacia las cuestiones artísticas.

Existe la imperativa necesidad de considerar, hoy en día, una educación plural, tolerante, e interdisciplinaria, intercultural y condescendiente.

Se debe educar en las convenciones genéricas en cuanto al uso de herramientas, materiales y procedimientos. El ritmo, la simetría, las proporciones y direcciones son los principios ordenadores que corresponden a la educación artística.

También se debe educar en los planos comunicativos: Semántico, sintáctico y pragmático, para lograr efectos miméticos, expresivos, emblemáticos y heurísticos. Enseñar los principios de la investigación, desarrollar la curiosidad por lo nuevo y por lo existente, en los espacios de la estética para incentivar destrezas técnicas y teóricas.

Promover y difundir el arte es uno de los criterios de la educación artística dominante en

nuestros días, pero es importante destacar que la educación artística va más allá de las disciplinas y promueve la libertad de expresión y las capacidades inventivas y recreadoras de la realidad.

CONCLUSIÓN

En las últimas décadas el campo de la creación artística ha constituido un espacio privilegiado de reflexión, crítica cultural, cuestionamiento ético, y experimentación tanto estética como técnica en el que se han ensayado las más variadas visiones de la evolución, de la transformación de las relaciones con la naturaleza y de la autocomprensión del ser humano. Dentro del debate abierto por la biología sintética, este artículo aspira a remarcar que tanto el bioarte como el arte genético, el arte transgénico y el biohacking, constituyen poderosas herramientas de debate social cuyas dimensiones éticas y estéticas deben ser revisadas y tratadas detalladamente.

Me permito traer a consideración algunas de las conclusiones que el Dr. Yuval Noah Harari, publicados en su libro: HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana:

- 1.- La ciencia converge en un dogma universal, que afirma que los organismos son algoritmos y que la vida es procesamiento de datos.
- 2.- La inteligencia se desconecta de la conciencia.
- 3.- Algoritmos no conscientes pero inteligentísimos pronto podrían conocernos mejor que nosotros mismos.

Estos a su vez, plantean 3 interrogantes clave:

- 1.- SON EN VERDAD LOS ORGANISMOS SOLO ALGORITMOS Y ES EN VERDAD LA VIDA SOLO PROCESMIENTOS DE DATOS?
- 2.- QUÉ ES MÁS VALIOSO : LA INTELIGENCIA O LA CONSCIENCIA?
- 3.- QUÉ LE OCURRIRÁ A LA SOCIEDAD, A LA POLÍTICA Y A LA VIDA COTIDIANA CUANDO ALGORITMOS NO CONSCIENTES PERO MUY INTELIGENTES NOS CONOZCAN MEJOR QUE NOSOTROS MISMOS?¹¹

Notas

¹ La educación artística en el contexto posmoderno: Un paso por las nuevas tecnologías-Olaia Fontal Merillas
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__02f7a79c-7a0a-11e1-818f-ed15e3e494af/index.html

² Idem- Cap 1

³ Idem- Cap 1

⁴ Idem- Cap 1

⁵ Idem, Cap 1 pág 34

⁶ Chavarría Alfaro, Gabriela, Informe final de Investigación-Repositorio Institucional de la Universidad de Costa Rica

⁷ Idem (Hargreaves, 1997, 121

⁹ Idem

¹⁰ Gold, Bela Reflexiones acerca de la Educación Artística, MM1, número 17, año 2015.

¹¹ HARARI YUVAL NOAH, HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana, Ed. Debate, México, cuarta reimpresión, 2017

BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA

Acha, Juan, Educación artística escolar y profesional. México, Trillas, 2001.

Acha, Juan, Introducción a la teoría de los diseños. México, Trillas, 1999.

Acha, Juan, Teoría del dibujo, su sociología y su estética. México, Trillas, 1999.

Adolfo Vázquez Roca – Universidad Andrés Bello Universidad Complutense de Madrid
 Adorno, Theodor, W. Teoría Estética, Edit Trotta, Madrid, España, 2006b
 Barrena, Sara. La razón creativa, Madrid, Rialp, 2007.
 Bettelheim, Bruno. Educación y vida moderna (Crítica) Barcelona, Grijalbo, 1982.
 Cao, Marian, Martínez, Noemi, Díez, Catalina, Vanrell, Rigo. La educación artística ante los retos del siglo XXI, Universidad Complutense de Madrid.
 Blanco, R, Teoría de la Educación II, citado por María Isabel Corts Gines institucional.us.es/revistas/cuestiones/3/art_4.pdf
 Chavarria Alfaro, Gabriela , Informe final de Investigación-Repositorio Institucional de la Universidad de Costa Rica-DIALNET – 2013
kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/246/browse?value=Chavarria+Alfaro%2C+Gabriela...
 Danto, Arthur C. Después del fin del arte, España, Paidós, 1999.
 De Luna, Andrés. Nombrar lo Innombrable. Texto publicado en el catálogo de la exposición Bela Gold, Galería del Sur- UAM-X, México 2001.
 Fontanal Merillas, Olaia, Marco Teórico para docentes, LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL CONTEXTO POSMODERNO, UN PASO POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, <https://www.educ.ar/dinamico/unidad/html> ,
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__02f7a79c-7a0a-11e1-818fed15e3c494af/index.html
 Giraldez, Andrea y Lucía Pimentel, "Artes y tecnologías en la escuela" "Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica"
 Gold, Bela, Tesis Doctoral, Una Visión Artística Posible Gold, Bela, Tesis Doctoral, Una Visión Artística Posible - Análisis de un proceso interdisciplinario entre la vanguardia tecnológica digital, el Humanismo y las Artes Visuales, Tesis Doctoral, Bela Gold, UAM 2009
 Gold, Bela, Toledo, Francisco Gerardo. El dibujo como proceso de configuración para la enseñanza, UAM. Azcapotzalco, Colección Libros de Texto y Manuales de Práctica, Serie Cuadernos Docentes, 2003
 Gold, Bela, Toledo, Gerardo, et al, Algunos fundamentos del anteproyecto para la creación de la Carrera de Artes Visuales, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño.
 Gracia Calandín Univ de Valencia, España, Repensando la innovación educativa en y desde la filosofía", Univ de Valencia, España,
 Harari, Yuval Noah, Homo Deus, Breve Historia del mañana, Ed. Debate, 2017, Penguin Random House, Barcelona, España
 HARARI YUVAL NOAH, HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana, Ed. Debate, México, cuarta reimpresión, 2017, pp309
 Harari, Yuval. http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1998_e2_18.pdf
<http://www.monografias.com/trabajos15/ciencia-actual/cienciaactual.shtml#ixzz4yMxYdH7l>
http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1998_e2_18.pdf
<https://www.fayerwayer.com/.../inteligencia-artificial-decidira-futuro-de-la-economia-...2008>
 Yuval Noah Harari . 21 LECCIONES PARA EL SIGLO XXI, 291 Periódico REFORMA, CULTURA, miércoles 12 de septiembre de 2018
 HARARI YUVAL NOAH, HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana, Ed. Debate, México, cuarta reimpresión, 2017, pp431
 Hargreaves, 1997
<https://books.google.com.mx/books?isbn=8483171392>

29 Periódico REFORMA, CULTURA, miércoles 12 de septiembre de 2018
Joyce, James. Portrait of the artist as a young man, the Colonial Press Inc. 1916, copy
Rigth, 1944, Ninth Printing, 1959.
The New York Times, Suplemento en español, Periódico Reforma, del sábado 28 de junio
de 2013, p. 1.
The New York Times, Suplemento en español, Periódico Reforma, del sábado 28 de junio
de 2013, p. 1.
Thornthon, Sara. Siete días en el mundo del arte, Edhasa, 2010, pp. 55-83.
Vásquez Rocca, Adolfo Universidad Andrés Bello - Universidad Complutense de Madrid
Sloterdijk, Habermas y Heidegger; Humanismo, Posthumanismo y debate en torno al
Parque Humano.
Zweig, Stefan. El misterio de la creación artística, Madrid, Sequitur, 2007

SACD/CYAD/488/2022
1 de septiembre de 2022

Dra. Bela Gold Kohan

Profesora del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Presente

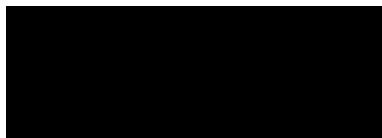
Asunto: Solicitud respecto a su Informe de sabático.

Por este conducto le informo que la *Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodos o años sabáticos y de la evaluación de los informes de actividades desarrolladas en periodos o años sabáticos y el análisis de las becas para estudios de posgrado*, revisó su informe de sabático y le solicita lo siguiente:

- En el inciso b, indicar a qué proyecto de investigación se refiere (ampliar la información).
- Sea formal de manera académica ya que el informe no es claro.
- Unificar la estructura del documento, centrar su redacción hacia lo que desea comunicar.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Areli García González
Coordinadora de la Comisión

Agosto 29, 2022

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Presidente del Consejo Divisional

Con copia al

Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón
Jefe del Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización

Presente

Por este medio les envío un cordial saludo y a su vez solicito sea presentado ante el H. Consejo Divisional el informe del periodo sabático que contiene las actividades que realicé durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 28 de agosto del 2022, en concordancia con los lineamientos para el disfrute del periodo sabático del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Anexo el informe digital contenido en una USB, para el Presidente del Consejo Divisional y el informe impreso para el Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

Sin mas por el momento, agradezco de antemano las atenciones recibidas.

Atentamente

Dra. Bela Gold Kohan
No. Eco. 6523
Profesora – Investigadora
Titular C, tiempo completo

INFORME FINAL DE PERIODO SABÁTICO 2022

Dra. Bela Gold Kohan

**LA QUEMA DE LOS LIBROS, LA MUERTE DE LA CULTURA, LA
MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.**

Presentación de los materiales producidos, justificación y marco teórico.

PROYECTO:

Parte del proyecto de investigación registrado refiere a los contenidos de docencia, en los talleres de Dibujo y Técnicas de representación en la carrera de Diseño Gráfico

LA QUEMA DE LOS LIBROS, LA MUERTE DE LA CULTURA, LA MUERTE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

a. Descripción de las actividades realizadas:

Realización de cinco obras en madera y cinco en papel. Con el tema La quema de los libros en la Alemania nazi. Aplicando técnicas que transmito y aplico en los cursos que imparto en el nivel de licenciatura de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica.

El proyecto general, me refiero al proyecto paraguas, llamado LA PERPETUACIÓN DE LA MEMORIA, EL USO DE LA ESTÉTICA COMO FACTOR DETONANTE DE UNA CONTRAPOSICIÓN PARA REFORZAR EL MENSAJE DE LA OBRA VISUAL.

Primera etapa:

Investigación, recopilación y selección de información, en fuentes correspondientes; por medio de internet así como en archivos físicos públicos y privados, en el país y fuera de él .

Segunda etapa :

Preparación de imágenes desde la obtención de los derechos autorales respectivos. Desarrollo del procedimiento de preparación para la realización de la obra gráfica.

Tercera etapa :

Elaboración de cinco piezas utilizando madera reciclada, (con un uso previo en los hornos de una panadería), aplicando una técnica de dibujo asistida con una herramienta eléctrica reguladora y liberadora de calor.

Cuarta etapa:

Elaboración de cinco piezas utilizando papel de base algodón, aplicando una técnica de dibujo asistida con una herramienta eléctrica reguladora y liberadora de calor. Conclusiones, elaboración de documento parcial de investigación, relacionado con un proyecto de investigación aún en curso y que se titula: PERPETUCIÓN DE LA MEMORIA, EL USO DE LA ESTÉTICA COMO FACTOR DETONANTE DE UNA CONTRAPOSICIÓN PARA REFORZAR EL MENSAJE DE LA OBRA VISUAL.

Por tratarse de un período sabático, se anexará el material de investigación explicativo correspondiente.

Cabe señalar que este material es parte de mi trabajo actual en la docencia de posgrado y licenciatura desarrollado en el Grupo de Investigación con el cual colaboro actualmente: Grupo de Educación para el diseño del Departamento de Evaluación.

PD.se indica en la bibliografía que se anexa que ya existen antecedentes de esta investigación, las cuales cuentan con registro en el Repositorio de GOOGLE ACADEMIC y de la BIBLIOTECA DE UAM-A y en mis libros publicados

oportunamente:

UNA VISIÓN ARTÍSTICA POSIBLE. ANÁLISIS DE UN PROCESO INTERDISCIPLINARIO EN LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA DIGITAL, EL HUMANISMO Y LAS ARTES VISUALES.

PALABRA Y SILENCIO.

DE ARTE Y MEMORIA. RELATO DE UNA PROPUESTA VISUAL DESDE LOS ARCHIVOS DESCLASIFICADOS DE AUSCHWITS.

b. Resumen de los problemas abordados:

Fundamentos retomados de la teoría abordada en el último proyecto de investigación.

c. Mención de los aspectos metodológicos más relevantes.

Búsqueda de materiales documentales, lecturas varias, relacionadas con los hechos históricos. En la búsqueda de materiales que documenten esta investigación visual, tuve acceso a los archivos que se presentan.

*“Placa recordatoria en el Schlossplatz en Brunswick. La placa cita una frase de [Heinrich Heine](#) en su obra *Almansi*: «Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen» («Eso sólo fue un preludio, ahí donde se queman libros se terminan quemando personas»).*

A la vez que en Berlín, el 10 de mayo de 1933 también se realizaron cremaciones de libros en veintiún otras ciudades universitarias: [Bonn](#), [Brunswick](#), [Brema](#), [Breslavia](#), [Dortmund](#), [Dresde](#), [Fráncfort del Meno](#), [Gotinga](#), [Greifswald](#), [Hannover](#), [Hannoversch Münden](#), [Kiel](#), [Königsberg](#), [Landau](#), [Marburgo](#), [Múnich](#), [Münster](#), [Núremberg](#), [Rostock](#), [Worms](#) y [Wurzburg](#). Debido a que el 10 de mayo hubo lluvias torrenciales en diversos lugares, en algunas ciudades se retrasó el acto; hasta el 19 de mayo se realizaron otras ocho quemas de libros: el 12 de mayo en [Erlangen](#) y [Halle](#), el 15 de mayo en [Hamburgo](#), el 17 de mayo en [Heidelberg](#) y [Colonia](#) y el 19 de mayo en [Mannheim](#) y [Kassel](#) (con 30 000 participantes).

La cremación pública planeada para el 10 de mayo en [Friburgo](#)¹¹ fue cancelada inicialmente por razones desconocidas, pero se buscó una fecha alternativa para una quema «simbólica» más pequeña con las asociaciones juveniles y los estudiantes en el estadio deportivo de la universidad para el 21 de junio; después de que la convocatoria también tuviese que anularse por causa del mal tiempo, se planeó realizarla el 24 de junio durante la fiesta del [solsticio](#) nazi, junto con la asociación de estudiantes de Friburgo. Durante el acto, el filósofo [Martin Heidegger](#), en aquel momento rector de la [Universidad de Friburgo](#), realizó un discurso:

*... Flamme künde uns, leuchte
uns, zeige uns den Weg, von
dem es kein Zurück mehr gibt!
Flammen zündet, Herzen
brennt!*

*¡...Llama anuncia nos,
ilumina nos, muestra nos el
camino del que ya no hay
vuelta! ¡Llamas encended,
corazones arded!*

[Badische Zeitung](#), 21 de agosto de 2013, Heiko Wegmann¹²

La última quema de libros se realizó el 21 de junio en Darmstadt, mientras que la primera ya había ocurrido el 8 de mayo en Giessen. Para las ciudades universitarias de Stuttgart y Tubinga, así como en Singen,¹³ el comisario para la asociación de estudiantes de Wurtemberg, el escritor Gerhard Schumann, prohibió la acción y mantuvo la prohibición a pesar de las protestas que algunos”

d. Descripción del resultado parcial o total alcanzado.

La creación de obra visual a partir de los documentos de referencia.

e. Presentación de los materiales producidos

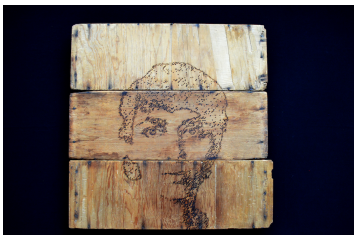

Título: De la serie: La quema de los libros / Albert Einstein.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022.

Título: De la serie: La quema de los libros / Gertrud Kolmar.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022

Título: De la serie: La quema de los libros / Karl Marx.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022

Título: De la serie: La quema de los libros / Nelly Sachs.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022.

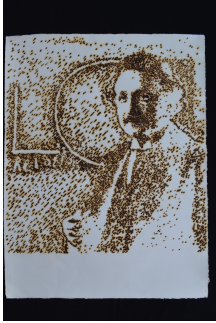

Título: De la serie: La quema de los libros / Sigmund Freud.

Técnica: Dibujo quemado sobre madera reciclada.

Medidas: 84 x 83 x 7 cm.

Año: 2022.

Título: De la serie: La quema de los libros / Albert Einstein.

Técnica: Dibujo quemado sobre papel de base algodón.

Medidas: 70 x 110 cm.

Año: 2022.

Título: De la serie: La quema de los libros / Bertolt Brecht.

Técnica: Dibujo quemado sobre papel de base algodón.

Medidas: 70 x 110 cm.

Año: 2022.

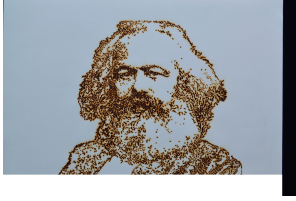

Título: De la serie: La quema de los libros / Heinrich Heine.

Técnica: Dibujo quemado sobre papel de base algodón.

Medidas: 70 x 110 cm.

Año: 2022.

Título: De la serie: La quema de los libros / Karl Marx.
 Técnica: Dibujo quemado sobre papel de base algodón.
 Medidas: 110 x 70 cm.
 Año: 2022.

Título: De la serie: La quema de los libros / Rosa de Luxemburgo (alternativa de lectura de la misma matriz gráfica).
 Técnica: Dibujo quemado sobre opalina.
 Medidas: 21.5 x 28 cm. C/U
 Año: 2022.

La perpetuación de la memoria.
 El uso de la estética como factor detonante de una contraposición
 para reforzar el mensaje de la obra visual

HIPÓTESIS:

¿Cómo fue humanamente posible?

Auschwitz como experiencia es singular con respecto a que obliga al ser humano de este siglo a confrontar su memoria, convirtiéndola en una carga o en un privilegio.
 Independientemente del aspecto de la que será siendo la mayor tragedia humana, sus significados pueden ser reducidos a una sencilla pregunta: ¿Nuestro pasado se convertirá en el futuro de nuestros hijos?

La representación y la perpetuación de la memoria intentan quedar registradas en esta obra. Ésta adquiere una mayor polisemia y fuerza en su lectura a partir de la confrontación del uso de la belleza estética como tratamiento y el horror del holocausto, como resultado del contrapunto que se genera en la intersección de ambos elementos.
 Para Elie Wisel el mandato de la memoria luego de Auschwitz se divide en tres

partes: la primera, no olvidar; la segunda, recordar; y finalmente la tercera, hacer recordar. De este modo, la generación de nuevas imágenes se logra a partir de la apropiación de documentos de archivo de la época y su postproducción, convirtiéndolos así en obra visual, con el fin de denunciar los hechos, y perpetuar la memoria histórica. El uso de los parámetros estéticos como contradicción con el mensaje de la barbarie, refuerzan el significado de la obra, su perpetuación de la memoria y la necesidad de su trascendencia en los procesos educativos.

Habría que señalar que el interés en el manejo de estas imágenes y en la experimentación con las mismas está relacionado con la preocupación en la relación política-historia-sociología y las manifestaciones visuales.

“Auschwitz” representa el pensamiento contrario a la vida. J Semprún, ² así lo manifiesta en su discurso dictado en ocasión de la recepción del Premio por la Paz, otorgado por los libreros alemanes en 1994 Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels:³ La vida, dice Semprún, fue más importante que la elaboración intelectual del pensamiento, la política y el arte en el campo de concentración: “Hubiera sido imposible sobrevivir. El único final previsible de aquella aventura de querer dejar un testimonio, hubiera sido mi propia muerte. Tuve que elegir entre mi propia vida y la escritura, me decidí por la vida.”⁴

Está permitido manifestar lo indecible? Se puede representar con formas y conceptos el horror? De qué se trata la “Representatividad de Auschwitz”? Es factible crear una cultura estética y afrontar el cataclismo humano e histórico que representó Auschwitz para la humanidad? Esta cultura estética debería estar comprometida no sólo con la estética sino que debe ser un acto de responsabilidad con la moral y la política.

En este orden de ideas, E. Wiesel no acepta la posibilidad de existencia de una Literatura sobre “Auschwitz”. “Una novela sobre Auschwitz o no es una novela o no es sobre Auschwitz».⁵

Después de “Auschwitz” toda expresión artística y no sólo el arte sobre la catástrofe está afectada y transformada por ellas

Podrán la creatividad en la literatura y el arte encontrar su razón de ser como testimonios de esa catástrofe, principalmente como referencia de un destino trágico”? En este sentido, habrá que señalar que el holocausto fue un momento definitivo en el pensamiento filosófico y social.

Theodor W. Adorno, al decir Auschwitz, se refiere no sólo al lugar, geográfica y topográficamente identificado, (sitio del campo de la muerte), sino es una referencia del momento de la muerte, la ruptura de la moral. Este momento introdujo un cambio en la ética, en la filosofía, en la historia, y en la historiografía (material documental fotográfico y obras de arte, dibujos, poemas, ilustraciones, composiciones musicales), encontrados en los sitios donde se procedía a la muerte. Fue una ruptura fundamental con los conceptos de la estética. Es entonces donde la pregunta formulada por Theodor W. Adorno tiene sentido: Puede haber arte o poesía después de la barbarie y la muerte?. ¿Se puede hacer una representación sin traicionar a las víctimas? ¿Se puede comprender el verdadero significado

de la brutalidad? ¿Está permitido retomar algo tan atroz para representar ese sufrimiento? *Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, desembocó en un nuevo género de barbarie.*⁷

En *Minima Moralia*. Reflexiones de la Vida Dañada, el autor realiza un estudio filosófico y crítico de las formas de la cultura contemporánea. Este libro es una explicación, a partir de aforismos, del colapso de la civilización europea durante la II Guerra Mundial.

Este documento es uno de los escritos más conocidos de Adorno, fue escrito en su mayor parte en los años finales de la Segunda Guerra Mundial, en su exilio en Los Ángeles California, donde radicó en su exilio como intelectual.

Theodor W. Adorno, tuvo que huir de Alemania durante el Tercer Reich, al igual que muchos otros intelectuales. Este libro aborda la “vida dañada” de su autor. Los aforismos de su libro iluminan una pista de cómo la humanidad se convirtió en “inhumanidad”.

El filósofo sostiene que la vida, hoy, después de la barbarie nazi, no puede ser buena ni honesta, al demostrar como las más diminutos cambios en nuestra conducta diaria están relacionados con los eventos más catastróficos del Siglo XX.

En este libro, Adorno, dialoga e intenta comunicarse con otros intelectuales y pensadores exiliados. Una y otra vez, alude en sus escritos a la destrucción y a la ruptura de las reglas de convivencia humana, que se habrán modificado para siempre. A quienes los une el visceral rechazo a la violencia y al régimen que en función de su “ideología”, el nazismo, destruían el mundo.

El nazismo, es para Adorno el horror que amenazaba a la humanidad en lo más sensible y profundo de su rumbo: la vida.

La destrucción de lo absurda que fue la Segunda Guerra Mundial, cruzó los límites que los seres humanos jamás debían de haberlo hecho.

Auschwitz, y cualquier otro campo de exterminio de esa triste época de nuestra historia, es una de las muestras de lo que se puede conseguir a través de la técnica, y del uso irracional del poder y la barbarie. Pero aquí se ubica a la humanidad entera ante un imprescindible mandato categórico de la moral, ante el imperativo que nos diría que ese tipo de cosas no pueden, y sobretodo, no deben suceder.

“Auschwitz viene a ser una travesía fatal entre arrecifes: la aventura del pensamiento humano sufrió allí su completo fracaso... Se trata de un retorno al caos... Auschwitz es un fracaso bruto, cuyo absoluto rigor es subrayado por lo que tuvo de universal... La muerte de Auschwitz no admite comparación con ninguna otra muerte conocida hasta ahora desde los orígenes de la historia.....”⁸

Conociendo estos relatos, lo ocurrido en aquel lugar no admite comparación con ninguna otra muerte, porque allí todo se desarrolló, ejecutó, consumó durante años, en el

mas absoluto silencio, a la deriva de la historia y con la complicidad de la humanidad. Adorno ve pasar ante si un montón de términos muertos, de formas culturales que asemejan a fósiles, la mirada melancólica, y se pregunta si realmente somos eso. Bajo el signo de la melancolía ya no parece ser posible dejar de contemplar el Saturno de Goya devorando a sus propios hijos.⁹

Con la perspectiva del intelectual en el exilio siempre presente, el autor enlaza en tres partes y un apéndice una estructura consistente y lógicamente coherente de aforismos, marcados por un inmenso sentimiento de dolor, de allí el subtítulo de la obra Reflexiones desde la vida dañada desde los que aborda a través de sus ambientes de estudio predilectos, como la sociología, la antropología y la estética, este terrible trauma de la destrucción. Adorno alude en el aforismo N° 33¹⁰, que el significado de la ilusión de restaurar la cultura después de la guerra. “la restauración de la cultura, de por si, es una negación”, después de que millones de judíos fueron exterminados, considerando esto sólo como un intermedio no la verdadera catástrofe, pregunta: “¿Qué espera aún esa cultura?”, “Cabe imaginar que lo sucedido en Europa no tenga consecuencias, que la cantidad de víctimas no

se transforme en una nueva realidad de la sociedad entera, ¿en barbarie?” Y si la situación persiste, “la catástrofe será perpetua.

En los aforismos N° 34 y N° 35, confirma lo anterior y critica a la propaganda irresponsable que desean liberar de responsabilidad al hecho de que Hitler aniquilara desde su arribo al poder en 1933 el arte y el pensamiento. El fin del Expresionismo, el fin de la cultura alemana que había logrado estabilizarse, las revistas ilustradas, y la aparición de las ideas acerca del “arte degenerado”.¹¹

En este análisis utilizaremos el nombre “Auschwitz” entre comillas para referirnos a esta catástrofe que afecta a toda la historia y que culminó los campos de concentración y de la muerte. Otros términos usados para representar este mismo concepto son: shohá, Holocausto, Jurbán. Decir “Auschwitz” es decir muerte, cámaras de gas, campos de la muerte. “En ellas sucedió lo que ese nombre nos encarga recordar y obliga a pensar.”¹² Para Adorno, Auschwitz implica un quiebre, una ruptura de la tradición de la cultura occidental, ya que retomando las ideas de Freud, dice: “entre las intuiciones de Freud, que con verdad alcanzan también a la cultura y a la sociología, la civilización engendra por si misma la anticivilización y la refuerza de modo creciente”, precisamente, en conexión con Auschwitz.

Una constante que se puede encontrar en lecturas de Adorno es su animadversión hacia las consecuencias deshumanizantes de la civilización.

Para este autor, Adorno, la crítica y el pensamiento crítico, se ven destruidos y colapsados por las expresiones culturales de la sociedad industrializada. Sigmund Freud, en su libro El Malestar en la Cultura, el cual recomendó ampliamente Adorno en varias de sus obras, indaga, también en conexión con Auschwitz, como el principio de la civilización puede estar instalado en la barbarie, y como la lucha contra esta tiene visos de desesperación.

“Así pues”, dice Freud, “el primer requisito cultural es el de la justicia”. El orden

jurídico en estado no debe ser violado.¹³

Para S. Freud, en sus estudios realizados sobre la conducta humana, la agresividad se convierte en un elemento fundamental de la conducta humana. Manifiesta, sin aseverar que las fuentes impulsoras del progreso son siempre oscuras, como diría acerca de la Primera Guerra mundial, pero definitivamente, la barbarie y genocidio de la Segunda Guerra Mundial no le dejan duda acerca de sus conclusiones. La irracionalidad se apropió de una inmensa capacidad técnica y la puso al servicio de la barbarie. A esta circunstancia el psicólogo nacido en Freiberg califica como “impulso de muerte”.

Freud realiza estudios sobre las “personalidades obsesivas” que están al servicio de la irracionalidad, las figuras de los “capos de la muerte”, aquellos que llevarían a cabo las deportaciones y matanzas masivas sin misericordia. Las teorías psicoanalíticas de Freud se topan con la magnitud de la maldad. En *El malestar en la Cultura*, se estudia esa condición de la civilización, esa dimensión del mal transforma a la civilización en “anticivilización”. La cultura no logrado proteger al hombre ante las fuentes del sufrimiento.

Dicho texto está dividido en capítulos, en los cuales el autor explica como la pertenencia a determinada cultura tiene sus causas e implicaciones, y como es imposible alcanzar la felicidad total, a partir de las complicaciones que existen en la vida a partir de la aceptación de ciertos cánones culturales. Argumenta, con una visión oportuna su punto de vista sobre la cultura, el modelo de vida a seguir que los individuos adoptan, la diversidad de modelos adoptados, y finalmente desemboca en una tesis central acerca del “malestar en la cultura”.

Contrapone Freud a dos mayorías: Una, las que admiran e imitan a los sujetos con poder y dinero y otra, con características muy diferentes, destacan por su sabiduría, su desinterés por la fama y el dinero. Son aquellos los que centran su interés en los valores humanos y las capacidades intelectuales, por sobre todo. Con toda claridad se establece que la mejor elección para la vida en la sociedad, estaría dada por los individuos que optan por la cultura, el arte, los valores humanos y establecen como norma de vida una escala de valores.

Podrán la creatividad en la literatura y el arte encontrar su razón de ser como testimonios de esa catástrofe, principalmente como referencia de un destino trágico”? El holocausto fue un momento definitivo en el pensamiento filosófico y social.

Las causas del genocidio nazi desbordan la historia del antisemitismo o la de Alemania, por citar dos de los ámbitos más explorados. Como dice Enzo Traverso en el prólogo de *“La violencia nazi. Una genealogía europea”*, el estudio “intenta explorar las condiciones materiales y los encuadres mentales del judeicidio” y para ello “deberá remontarse más allá de 1914 y de las fronteras”. La tesis principal es que Europa concibió material y conceptualmente lo que ocurrió en la Alemania nacional-socialista, El nazismo inventa su imperialismo biológico, y realiza una síntesis de las formas de violencia y de dominación que ya habían sido experimentadas en la historia del imperialismo europeo.

En el texto *La responsabilidad europea*, los ejemplos que el autor va mostrando para apoyar sus afirmaciones ciertamente visualizan la tesis. No queda exentos de responsabilidad el gobierno de Roosevelt, (Hiroshima y Nagasaki), a pesar de levantar la bandera de la democracia. Ejemplo de ello es que en Estados Unidos, se encontraba alguien tan sospechoso como Henry Ford, quien firmó escritos sobre “el problema judío”: no en vano fue el ideólogo de la producción en cadena, sistema que subyacería en la organización de los campos de la muerte¹⁴.

El genocidio judío es único en la historia por haber sido perpetrado con el objetivo de una remodelación biológica de la humanidad, el único en que el exterminio de víctimas no era un medio, sino un fin en sí mismo.¹⁵

Pronunciar el nombre Auschwitz, sinónimo de la tragedia y de la oscura noche de la historia, estamos obligados a no olvidar hechos que lo hacen diferente a otros acontecimientos de la historia.
El arte y la negatividad radical

¿Qué es la obra de arte y qué esperar de ella? Adorno se ocupa de la obra de arte y de las manifestaciones estéticas, entre otras ideas en *Dialéctica de la ilustración*.¹⁶
Horkheimer y Adorno subrayan en *Dialéctica de la Ilustración*, Fragmentos filosóficos que la “Ilustración” concibe las relaciones de poder de un modo conflictivo. Estiman que la razón se usa muchas veces de una forma destructiva lo cual contribuye a minar los potenciales liberadores que siempre tuvo la modernidad. Esto supone la renuncia a algunas de las pretensiones que dejó la herencia del marxismo occidental.

Adorno y Horkheimer argumentan los motivos de la ruina de la civilización. “El acontecer del proceso de la civilización se entabla como relación dialéctica entre el mito y la ilustración.”¹⁷

Estos autores escriben esta obra hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. Se lleva a cabo en ese momento histórico la demencial teoría de la Alemania nazi, una atroz realidad que argumentaban con la teoría de la “superioridad sobre otras razas”, dando lugar a una de las más atroces barbaries cometidas por mitos desprovistos de toda razón. Es a partir del Siglo XVIII que la Ilustración relaciona su porvenir con el uso de la razón. Esta misma teoría, engendra su contradicción: En el siglo XX, la atrocidad y el odio llega al mundo europeo, dando otro traspié: convertir a lo racional en irracional. Se posibilita con este “orden” la llegada al poder de Hitler, y se sostiene lo impensable: la muerte sistematizada de millones de seres humanos en las fábricas de la muerte.

De allí que Adorno plantean la necesidad de depositar sus esperanzas en el arte y la cultura. En el prólogo de la edición de autoría de Juan José Sánchez, del libro editado por la editorial Trotta, Juan José Sánchez, su traductor, presenta este libro como “texto extraordinario y extraño al mismo tiempo”. Es intenso y denso en su contenido y literariamente es muy expresivo. Es extraño porque a pesar de que su relevancia por el análisis que presenta acerca de la historia política y cultural de Europa, no lo ha hecho un libro muy difundido.

Pero, cabe afirmar que a finales de los años sesenta, la contribución de esta obra, a través de la filosofía del estructuralismo en Francia, ayudó a configurar una corriente de pensamiento crítico. Es esta “teoría crítica” de la obra de Adorno la que asocia a un conjunto de teorías en distintos campos del pensamiento -estética, artes, antropología, sociología y especialmente filosofía: un modo de ver la realidad que tenía que ser revolucionario, transformador, y que más que de comprender al mundo, debía proponer un cambio. Un cambio filosófico. Esta transición es lo que caracteriza a la teoría crítica en oposición a la teoría tradicional.

La idea central de la teoría crítica es que no es posible entender el fracaso de la modernidad y crear un mundo solidario, solo tomando en cuenta un análisis económico. Es necesario entender como la “modernidad” incorpora “las relaciones de poder”. Por lo tanto, el enigma no se está solamente en el ámbito de la economía sino que abarca también el campo de la cultura. Los principales actores y autores de estas teorías filosóficas son Adorno, Horkheimer, y Pollok.

La crítica a la “razón instrumental” de la Dialéctica de la Ilustración localiza su ejemplo en Auschwitz. La razón instrumental que se transforma en destrucción. La pretensión de construir la civilización se transforma en la construcción de la barbarie.

Sin embargo, ésa ha sido la cultura. Esa cultura y la crítica de esa cultura fueron el universo ¿Por qué la fiereza del dictum adorniano? ¿Por qué no se puede escribir después de Auschwitz?

Esa cultura y la crítica de esa cultura fueron el universo de ideas que no logró impedir que la barbarie ocurriera. ¿? Porque en Auschwitz la cultura demostró que de sus entrañas surge la barbarie. O, al menos que es incapaz de frenarla. ¿De qué sirvió entonces esa cultura?

Si criticamos Auschwitz desde la cultura, lo hacemos desde un universo conceptual que no impidió que Auschwitz surgiera. Porque esto es lo alarmante: Auschwitz surgió en medio de una sociedad altamente culturizada. Surgió en un pueblo de grandes filósofos, músicos y poetas. Y si criticamos Auschwitz al margen de la cultura, alejados de la cultura, lo estaremos haciendo desde la barbarie, de la cual Auschwitz es el mayor exponente. De aquí que Adorno escriba: “Toda la cultura después de Auschwitz, junto con la imperiosa crítica a él, es basura”

... El sentimiento que después de Auschwitz se eriza contra toda afirmación de la posibilidad de ser-ahí como charlatanería, injusticia para con las víctimas, contra que del destino de éstas se exprima un sentido por lixiviado que sea, tiene su momento objetivo tras acontecimientos que condenan al ridículo la construcción de un sentido de la inmanencia que irradia de una trascendencia afirmativamente establecida”

... La perpetuación del sufrimiento tiene tanto derecho a expresarse como el torturado a gritar; de allí que haya sido falso decir que después de Auschwitz ya no se puedan escribir más poemas.¹⁸

Ambas son manifestaciones de Adorno. Una la prohibición de escribir poesía y hacer manifestaciones artísticas, para no actuar con injusticia ante las víctimas, para no manchar

su nombre, porque no hay posibilidades de pensar más en la belleza ni en el arte como salvación después de la barbarie.

Luego la segunda manifestación, años después, reconsidera la prohibición y sostiene que es necesario combatir el olvido, educar a través de las manifestaciones artísticas, y retomar un lenguaje para “que la perpetuación del sufrimiento tenga derecho a expresarse y el torturado a gritar.

Esta lección no habrá sido en vano, si nos expresamos, si aprendemos de la historia. “Lo decible es preferible a lo indecible, la palabra humana al gruñido animal”¹⁹ Para Adorno, escribir poesía, ante la conciencia del holocausto, resultaba ser el “último escalón de la dialéctica de cultura y barbarie”.²⁰

Años más tarde Adorno se retractaría ante la aclaración que solicita Paul Celan²¹, ya que en los borradores de *Der Meridian*, su discurso de recepción del Premio Büchner,

fechados en 1960, Paul Celan dictamina: “El ruiseñor de la poesía ya no trina sobre nuestras cabezas (...) sobre nuestras cabezas zumba algo diferente a un pájaro cantor.”²² Sería en 1961 después de haber conocido al Paul Celan, que Adorno reflexiona acerca de su sentencia, acerca de la “prohibición”. “La perpetuación del sufrimiento tiene tanto derecho a expresarse como el torturado a gritar; de ahí que quizá haya sido falso decir que después de Auschwitz ya no se puede escribir poemas.”²³

Paul Celan apunta en 1967: “Ningún poema después de Auschwitz (Adorno). ¿Qué es lo que aquí se subsume bajo la categoría de ‘poema’. Rasga el poeta los velos —tañe, rasguña—, marca las caras del mundo: ante los ojos del horror —llámese horno crematorio o inutilidad de los munícipes— nos revela esa cosa que somos. Porque el poeta mete las manos en la lengua viva como los arúspices romanos las introducían en los cadáveres para saber de qué se trata, cuál es el signo del día, el sentido de nuestras oscuridades.”²⁴ Paul Celan, sí escribe poesía después de Auschwitz.

Curiosamente, y sin haber reparado sobre la relación de éste con Adorno, hacen ya unos años, Paul Celan cautivaba la atención con su poema *Fuga sobre la muerte*. “Herido por la muerte y apenas cicatrizado, el siglo veinte nos ha dado el poeta de su tragedia. ¿Era imposible la poesía después de Auschwitz? En un único movimiento, el poeta soporta un “cuerpo a cuerpo” con la lengua alemana y la redime, posibilitando “que la escritura poética advenga, es decir, sea un acontecimiento que la marque” Nombra y hace silencio.

En *Fuga sobre la muerte* voces en contrapunto dan cuenta de la crueldad del verdugo y la degradación de sus semejantes. Entre el poder del Uno y el plural de sus víctimas estalla la muerte. El cabello de sus mujeres es metáfora de tragedia. Con música de violines la masacre es refinada: la mayor espiritualidad acompaña la mayor atrocidad. Negra leche del amanecer te bebemos por la noche / te bebemos al mediodía y de mañana te bebemos por la tarde / te bebemos y bebemos / un hombre vive en la casa tu dorada cabellera Margarita / tu cabellera cenicienta Sulamita él juega con serpientes / Grita tocad más dulcemente a la muerte la muerte es un maestro de Alemania /Grita tocad más gravemente los violines luego ascenderéis como humo en el aire / luego tendréis una

fosa en las nubes allí no hay estrechez

A partir de este poema, el poeta se da a sí mismo un nombre. Firma como testigo de una generación espantada, que guarda en su retina los cadáveres apilados frente a los hornos, el humo de un fuego innombrable”.²⁵

La Representación después de Auschwitz

La representación estética e historiográfica del Holocausto, desde un punto vista general no debería ser diferente a cualquier otra representación que tome en cuenta un pasado histórico. Sin embargo, al plantear el problema de la representación de la barbarie, de la destrucción de una parte de la humanidad y de la civilización, no nos quedamos solamente con la interpretación histórica, sino que llevamos más allá la intención.

La representación estética de los acontecimientos tendrá que ver con redefinir el status de “estética”, la dimensión del hecho histórico y la atrocidad del mismo. La impresión anímica que produce el término Auschwitz, se contrapone con el deseo de que la vida, el arte, el pensamiento, la discusión, la política sigan su curso.

Se presenta aquí el enfrentamiento de decir lo que no se puede decir, de darle forma a lo indecible y de representar estéticamente, por la necesidad de usar el recurso de la representación para lograr los objetivos de la preservación de la memoria, los objetivos de la educación, y la denuncia de los hechos.

Se genera una irremediable tensión, que habrá de ser resuelta con la conciencia de reconocer que más que cualquier otra manifestación del espíritu humano, el arte tiene la capacidad de lograr justicia a partir de dar expresión a lo indecible.

El arte se funda en la dimensión conceptual y estética. Para ser vislumbrado necesita de la concepción estética y para ser comprendido, debe echar mano de la intervención conceptual. Así se genera una reciprocidad entre lo estético y lo conceptual. Esta correlación confiere al arte una claridad de conocimiento muy importante para lograr entender y transmitir un mensaje con este grado de complejidad.

Con la conciencia de que la representación artística del holocausto tiene límites estéticos y morales, es importante advertir que la transmisión de los significados de tan atroces acontecimientos a las generaciones que nacieron después son una obligación, y refrendan el valor de dichas manifestaciones. Es importante también transmitir a las nuevas generaciones la vigencia de esa realidad.

No se trata de quebrar un tabú, sino de darle legitimidad a partir de la desmitificación del mismo. Las posibilidades de establecer por medio de estos testimonios, los documentos de archivo, rechazando la representación mimética, de narrar lo ocurrido son ajenas a la creación de imágenes idealistas y de consuelo.

No se utilizan en esta obra ningún material de imágenes fotográficas, hay un rechazo a la obviedad en el mensaje.

Los documentos son abordados no sólo como testimonios, ya que son testigos del horror. Aún tratándose de documentos, papeles, escritos, cartas, etiquetas, no los hace

inertes, los convierte en verdaderos testimonios de una brutalidad ejercida con sistematización y estricto orden administrativo y burocrático.

No son necesarios los comentarios interpretativos en esta obra, ya que el mismo documento de archivo y su tratamiento deben ser el detonantes de la interpretación. El silencio y la memoria juegan un papel muy relevante en la manifestación artística. El silencio no es sólo el significado del olvido. El silencio debe ser suplantado por el recuerdo, por la memoria. Sin embargo silencio y memoria serán objeto de análisis en capítulos posteriores.

Debo destacar, que la audacia de la representación artística no es gratuita. A pesar de lo inquietante y doloroso a que conducen las manifestaciones artísticas, ésta trae consigo una satisfacción que tiene que ver con el placer. Esta perturbación y confrontación, entre

traer a la manifestación artística un tema conceptual y temáticamente desgarrador, y el tratamiento que se le da al mensaje, estético, a todas luces, produce una conmoción que podemos denominarla como catártica.

El uso de la estética como factor detonante de una contraposición para reforzar el mensaje de la obra visual, título que lleva esta propuesta de hipótesis, deberá estar alejada de la búsqueda del placer estético “voyeurista”, o sea de aquel placer que busca el observador que procura satisfactores en la observación de lo terrible, lo espeluznante y lo desgarrador.

En el proceso de la apropiación de signos lingüísticos, su postproducción y su posterior conversión en imágenes, subyace la idea de presentación de concepciones estéticas que abordan el horror de una época conflagrada dentro del colapso de la civilización europea. Es posible agregar momentos estéticos a lo horrible, a lo moralmente inaceptable? Se trata de llevar la expresión artística al límite de la contradicción con la finalidad de provocar con esta paradoja la más brutal confrontación.

Teoría y práctica del proyecto

El planteamiento de producción de la obra artística que se presenta a partir de este texto, no pretende recrear la historia, sino, sin dejar de aludir a documentos testimoniales, ya que la construcción de paradigmas remite por necesidad a modelos estéticos que transfiguran y perpetúan la memoria, seleccionando objetos de archivo, los cuales al ser reelaborados, se insertarán en un nuevo contexto de percepción.

Dra Bela Gold

¹ Traducción -Elie Wiesel en el Foro Internacional sobre el Holocausto, Estocolmo, Enero de 2000

² Jorge Semprún es un sobreviviente del campo de concentración de Buchenwald. Fue capturado en Francia por las tropas de ocupación nazis en Francia, bajo el gobierno de Vichy. Su trabajo en la escritura es autobiográfico, y su obra está profundamente ligada a su experiencia de vida. Fue protagonista de los tristemente relevantes hechos del siglo XX, en Europa. Esta experiencia de vida, como ser humano y como intelectual, refleja íntegramente la cuestión que Adorno plantea en su libro Dialéctica Negativa, de si es posible seguir viviendo después de Auschwitz, pues para seguir viviendo se «necesita la frialdad, principio fundamental de la subjetividad burguesa, sin la que no hubiera sido posible Auschwitz»

³Jorge Semprún. Fránkfort 1994, p. 36).⁴ Ibid. ⁵ (E. Wiesel: «Art and Cultur after the Holocaust», en: E. Fleischer (ed.): Auschwitz: Beginning of a New Era? Reflections on the Holocaust . Nueva York 1974, p. 405.⁷ 1944: Dialéctica del Iluminismo Escrito con Max HorkheimerMax Horkheimer & Theodor Adorno Adorno (1944)Escrito: Se comenzó a escribir en 1942, siendo acabado en 1944. ⁸ Neher, André, El Exilio de la Palabra , Ed Riopiedras, Barcelona, 1997, pp144, 145 ⁹ Adorno, Theodor W., Actualidad de la Filosofía, Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo , Traducción de José Luis A. Tamayo, ED. Planeta Agostini, Bs.As, 1994, pp 62 , de la introducción: Lógica dela descomposición de Antonio Aguilera¹⁰ Adorno, Th. W., Mínima Moralia, Reflexiones desde la vida dañada , (1951) Akal Editores, 2005 y 2006, Madrid, pp 60, 61, 62¹¹ Adorno, Th. W., Mínima Moralia, Reflexiones desde la vida dañada ,(1951) Akal Editores, 2005 y 2006, Madrid, pp 62 y 63.¹² “Estética del Horror. Negatividad y representación después de Auschwitz”. en Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, N° 23, diciembre 2000, pp 11

¹³ El Malestar en la Cultura, Sigmund Freud, Editorial Iztacihuatl, México, 1985, pp 45 ¹⁴ Enzo Traverso, La violencia nazi. Una genealogía europea , trad. De Beatriz Horrac y Martín Dupaus, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003. ¹⁵ La Historia Desgarrada , Enzo Traversa, Empresa Editorial Herder, Barcelona, 2001 ¹⁶ Dialéctica de la Ilustración , Th. W. Adorno, Horkheimer, Max, Ed. Trotta, Octava Edición, Madrid, 2006 ¹⁷ Ibid.

¹⁸ Dialéctica Negativa (1966)Versión en español de José María Ripalda, revisada por Jesús Aguirre, Ediciones taurus, Madrid 1975, pp 362

¹⁹ Fractal Revista Trimestral, Margo Glantz

²⁰ Wellmer, Albrecht, Vicente Gómez, Teoría Crítica y Estética , Dos Interpretaciones de Th. W. Adorno, Editor Universidad de Valencia, 1994, España

²¹ “Paul Celan, poeta de origen rumano. Su nombre verdadero era Paul Antschel. Nació en Czernowitz, Rumania, el 23 de noviembre de 1920, en el seno de una familia judía. En 1942, mientras estudiaba en la universidad de su ciudad natal, sus padres fueron deportados y murieron en un campo de concentración, mientras que él fue recluido en un campo de trabajo. Tras ser liberado en 1944 se trasladó a Bucarest, donde trabajó en una editorial, pero abandonó Rumania en 1947 para pasar una breve temporada en Viena. En 1948 se trasladó a Francia, obtuvo la nacionalidad francesa y dio clases de alemán en la Escuela Normal Superior de París. Celan tradujo al alemán las obras de Arthur Rimbaud, Osip Mandelstam y otros poetas. Su primera colección de poemas, Amapola y memoria (1952), incluye su poema más famoso Muerte en fuga (1948), una descripción del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Su poesía, influida por el surrealismo y rica en imágenes bíblicas, expresa su sentimiento de lo absurdo de la vida moderna y la dificultad de la comunicación. Sus otros dos libros importantes son: Cambio de aliento (1967) y Hebras del sol (1968). Celan se quitó la vida arrojándose al Sena, el 20 de abril de 1970”.

²² http://www.ph-heidelberg.de/wp/steinbre/docs/texte/celan_meridian_auszuege.pdf

²³ Th. W. Adorno Dialéctica Negativa, La Jerga de la Autenticidad , Ed Akal, Madrid. 2005

²⁴ “Paul Celan y el Tango de la muerte”, de Ricardo Ibarlucía, en Nuestra memoria , año XI, núm. 25, junio de 2005.

²⁵ Meridiana Revista Digital .Liliana Piñeiro, file:///Users/bela/Desktop/meridiana%20bis:%20PAUL%20CELAN:%20POESÍA%20DE%20MUERTE.web archive

LA EDUCACIÓN Y LOS PARADIGMAS DEL SIGLO XXI EL POSTHUMANISMO Y LOS CAMBIOS EN LA IDENTIDAD HUMANA DRA BELA GOLD...

HOMO SAPIENS pierde el control

¿Pueden los humanos seguir haciendo funcionar el mundo y darle sentido?

¿Cómo amenazan la biotecnología y la inteligencia artificial al HUMANISMO?

¿Quién podría heredar la humanidad, y qué nueva religión podría sustituir al HUMANISMO?

YUVAL NOAH HARARI

HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana¹

INTRODUCCIÓN O PRÓLOGO

Este artículo es un intento de ensayo el cual deberá considerarse como un artículo de divulgación. El trabajo de investigación está en proceso.

No tiene la intención de ser un artículo de investigación sobre educación, ya que el tema relevante a tratar involucra otra preocupación, está allegada definitivamente a las nuevas fronteras abiertas a partir de los grandes temas y cambios o giros inesperados en el siglo XXI, tales como el regreso de los nacionalismos, los fanatismos religiosos, las guerras, los

¹ HARARI YUVAL NOAH, HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana, Ed. Debate, México, cuarta reimpresión, 2017

movimientos migratorios, el terrorismo, y por naturaleza propia, la marcada influencia en la educación en todos los aspectos. En las últimas décadas el campo de la creación artística ha constituido un espacio privilegiado de reflexión, crítica cultural, cuestionamiento ético, y experimentación tanto estética como técnica en el que se han ensayado las más variadas visiones de la evolución, de la transformación de las relaciones con la naturaleza y de la auto-comprensión del ser humano. Dentro del debate abierto por la biología sintética, este artículo aspira a remarcar que tanto el bioarte como el arte genético, el arte transgénico y el biohacking, constituyen poderosas herramientas de debate social cuyas dimensiones éticas y estéticas deben ser revisadas y tratadas detalladamente.

“Estamos en medio de un período de transición. Las historias viejas ya no tienen sentido, pero aún no tenemos historias nuevas que las reemplacen. Yuval Noah Harari .

21 LECCIONES PARA EL SIGLO XXI, ²

La pregunta será: ¿Qué entendemos por educación artística?

La educación artística es uno de tantos procesos de un sistema cultural.

En un mundo en el cual la cultura visual es un imperativo, frente al fenómeno globalizador que tiende a unificarlo todo, el arte debería recuperar su vocación generadora de cultura

que nos autorice a re-inventarnos y explicarnos, que nos permita redescubrir nuestra identidad a la luz de este mundo complejo, respetando identidades y multiplicidad de expresiones, y que nos dé el beneplácito para enfrentarnos a un mundo colmado de cuestionamientos, creando una diversidad de escenarios que nos faculten a afrontar retos de un futuro que ya se hizo presente.

Si la educación artística forma parte de los sistemas culturales, entendemos tácitamente que estos se modifican como procesos, con el devenir del tiempo y con los

2 Periódico REFORMA, CULTURA, miércoles 12 de septiembre de 2018

acontecimientos, culturales o no, pero que modifican la percepción.

Nuevos paradigmas inciden hoy en los panoramas de la educación, cotidiana y por tanto, como herramienta y expresión deben considerarse como fundamentales para la comprensión de esta época.

Los sistemas de producción estética invitan a definir históricamente a todas las manifestaciones artísticas. El arte y sus manifestaciones se liberan de la mimesis a finales del siglo XX, se empiezan a considerar irrelevantes los viejos códigos y caen los planteamientos clásicos. Se superan los géneros tradicionales y el espacio de las representaciones, se incorporan el pensamiento de la época y las nuevas tecnologías. Tenemos la obligación de enfrentarnos a estas grandes transformaciones.

Con el fin de asumir con conocimiento de causa la redacción de este texto, me permito anexar algunos referentes necesarios, provenientes de varias fuentes relevantes, para poder enfrentar y confrontar los argumentos que componen esta reflexión.

En primer lugar, es importante definir:

Qué es educación?

1.- Según el Diccionario Enciclopédico Larousse, -Diccionario Enciclopédico Larousse:

“La base de la educación es un proceso natural vinculado con el crecimiento superiores. Pero la complejidad de la cultura humana ha exigido intervenir la educación para facilitarla y comunicar los fines privativos del hombre y las aptitudes que han creado el arte y la ciencia de educar3

2.- La educación como mandato en el judaísmo- Antiguo testamento , base fundamental para las 3 religiones monoteístas, regidoras de la ética y costumbres, dice:

“Tu tienes que enseñar a tu hijo” (Deut 6:7). Esto lo que subraya la importancia de la educación en el judaísmo desde sus principios hasta nuestros días, poniéndola en una obligación cuyo cumplimiento es la responsabilidad de los padres pero también de la comunidad.

3 Diccionario Enciclopédico Larousse

En consecuencia de eso un sistema educacional público y obligatorio existe desde el regreso del Exilio Babilónico (siglo VI a.e.c.). En una época en la cual la mayor parte de los pueblos europeos se debatían en la ignorancia y en el analfabetismo casi absoluto, - sólo los sacerdotes u otros privilegiados recibieron educación- las comunidades judías ya tenían escuelas a las cuales todos los niños y jóvenes debían concurrir. Según el Talmud aquella comunidad que minimiza la enseñanza está condenada a desaparecer, la ignorancia ha sido considerada como desgracia4”

3.- Según El Diccionario de Oxford, educación es:

“Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen.”⁵

¿Qué es o qué se plantea como proyecto educativo para el Siglo XXI,
Según la UNESCO:

La educación transforma vidas y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO, consistente en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.⁶ La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos de la educación. De hecho, se le confió la coordinación de la Agenda de Educación Mundial 2030 en el marco del [Objetivo de Desarrollo Sostenible 4](#). La hoja de ruta para la consecución de este objetivo es el [Marco de Acción de Educación 2030](#) (FFA, por sus siglas en inglés).

⁴ www.veghazi.cl/cristianos/jpc16.html

⁵ Definición de EDUCACIÓN en español de OXFORD DICTIONARIES,
<https://es.oxforddictionaries.com/definicion/educacion>

⁶ Educación para el siglo XXI, <https://es.unesco.org/themes/education-21st-century>

Qué es educación artística, cultural y estética o Educación para el arte?

Definiendo a la Estética como una rama de la filosofía, la cual trata de la belleza y de la fealdad (Umberto Eco), lo cual, aunado a lo bueno y verdadero, debe ser incorporado, al ser categorías fundamentales, se sugiere su incorporación a los procesos educativos y formativos universales.

“«Cualquiera que sea el concepto que se tenga de una educación estética, siempre puede afirmarse que toca a un orden elevado y noble de la vida y supone un grado de perfección superior a la de la cultura general»”⁷

Qué es o qué será la educación artística en el siglo XXI?

Según Olaia Fontal Merillas, Universidad de Valladolid, “las nuevas tecnologías”⁸ han invadido todos los ámbitos, o casi todos los ámbitos de la producción cultural y de la difusión de la misma⁹.

Forman parte de los dispositivos, , habilidades e ingenios de los procesos de producción y divulgación de la cultura, actuando los mismos como mediadores de la educación, tanto del arte como de la cultura y como consecuencia casi todos los procesos de enseñanza incorporan a las tecnologías como métodos, sistemas, procesos creativos y herramientas facilitadoras en general.

Sin el uso y conocimiento de Internet y el manejo de las tecnologías, aunque elementales, no sería posible conocer hoy en día “los mecanismos del sistema del arte contemporáneo” ni la creación de obras artísticas, híbridas o no, para el proceso de desarrollo de las mismas.

⁷ R. Blanco, Teoría de la Educación II

http://www.mercaba.org/Rialp/E/educacion_estetica_artistica.htm

⁸ La educación artística en el contexto posmoderno: Un paso por las nuevas tecnologías-Olaia Fontal Merillas
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__02f7a79c-7a0a-11e1-818f-ed15e3c494af/index.html

⁹

Son las TIC herramienta ineludible en los procesos de la creación artística, como recurso y instrumento, sin dejar de lado la influencia en la complejidad en la marcha conceptual y discursiva.

Esto nos compromete aún mas en no dejar de considerar el estudio de estas competencias, las tecnológicas, en los complejos mapas educativos actuales. Son , en consecuencia, objetivos de la compleja enseñanza del arte, ya que no dejan de estar sumergidas en la estructura , forma y contenido del arte contemporáneo, y definitivamente como transmisor de los acontecimientos en el mundo del arte y de la nueva realidad vigente.

Los efectos de las TICS, son múltiples hasta cierto punto impredecibles. Estas mezclan todo, eliminan las distancias¹⁰.

Se tejen complejas vinculaciones que se presentan entre los avances tecnológicos, y la transformación de la sociedad, considerando con absoluta responsabilidad su presencia en la sociedad entre los hombres que las han creado.¹¹

El humanismo: perspectiva analítica

Adorno decía que ocuparse del arte, la música o las notas de literatura, completaba y enriquecía la investigación científica. Las frescura y el estímulo que uno encuentra en las artes , como creador o como consumidor alienta la imaginación científica. otorgando al mismo tiempo experiencias y perspectivas que uno expresa y entiende de modo más claro y convincente en un poema que en todo un ensayo científico¹².

Las obras de arte, decía, operan en otra lógica, diferente a la a las que predominan en las actividades del hombre común, orientadas por el interés y cálculos instrumentales, sin importar los medios para obtener sus fines.

Hacia una delimitación general del humanismo

¹⁰ Una Visión Artística Posible- Análisis de un proceso interdisciplinario entre la vanguardia tecnológica digital, el Humanismo y las Artes Visuales, Tesiss Doctoral, Bela Gold, 2009

¹¹ Idem

¹² Idem , Adorno TH. W.

7

La elección del humanismo como soporte teórico-conceptual requiere de explorar y explicar cuáles son las bases de esa corriente del pensamiento. No se trata, por supuesto, de elaborar un estudio propio de una disertación filosófica en sí, sino de proponer una delimitación que nos permita operar con ella como perspectiva de análisis.

El primer acercamiento a este concepto requiere de explorar esta voz en los diccionarios de filosofía, que proponen y señalan que el humanismo es:

a) El movimiento literario y filosófico que tuvo sus orígenes en Italia en la segunda mitad del siglo XIV, y que de Italia se difundió a otros países de Europa y constituyó el origen de la cultura moderna.

b) Cualquier movimiento filosófico que considere como fundamento la naturaleza humana

o los límites y los intereses del hombre. Se le identifica directamente con el Renacimiento, ya que sus fundamentos coinciden con los principios de esta escuela y son los que se refieren al hombre en su plenitud, su naturaleza, su historia y su mundo (Abbagnano, 1996).

Es esta segunda acepción la que interesa postular en primer lugar, pues se afirma que, como núcleo del humanismo, hay un criterio claro: fundarse, cimentar la reflexión, en el valor intrínseco de la naturaleza humana.

El humanismo rompe con las tradiciones predominantes de la Edad Media, centradas en la organización del pensamiento y la conducta como dictados divinos. Para dar sentido racional a la existencia, la perspectiva humanista enaltece las cualidades del individuo. Como consecuencia, hace énfasis en la responsabilidad del propio hombre en la conformación de su destino, sin eludirla a través de la existencia de Dios o de otras filosofías deterministas.

Una manera de expresar la tesis central del humanismo en un sentido general, más allá de sus diversas acepciones específicas, es la clásica expresión de que el hombre es: "...centro y medida de todas las cosas". El humanismo exalta la dignidad y el valor de la persona como ser racional, quien, por ello, tiene la capacidad de hacer el bien y de encontrar la verdad.

Una vez asentado como valor último y universal el sujeto por ser tal persona, se siguen una serie de criterios que procuran preservarlo:

1.-Consideran que las iglesias deben actuar separadas del Estado, pues las primeras

ofrecen patrones de conducta (normas) que son válidos para la vida privada, pero que no pueden ser, en un contexto de libertad de creencias o de no tenerlas, la base de la moral laica que toda nación ha de construir.

2.-Se oponen a los que pretenden usar el poder político para imponer dogmas e ideologías.

3.-El compromiso del humanismo como corriente, y del humanista en el nivel individual, es con las artes y las ciencias, no coincide con una falsa dicotomía entre estas dos maneras de acceder a la realidad y su complejidad.

4.-Apoyan por sus méritos esclarecedores a la investigación.

5.-Desechan la ortodoxia no sólo si proviene del poder político, sino con independencia de su fuente.

6.-Dan prioridad a la verdad por encima de la ignorancia. Consideran al saber como un bien público, parte de las aspiraciones y constitución a su vez de lo propiamente humano.

7.-Son tolerantes

7.-Creen en la razón, y,

Por todo ello, su búsqueda prioritaria es restaurar los valores humanos.

El humanismo clásico, con los rasgos antes dichos, propicia la exaltación de lo humano y de los valores clásicos: dignidad, libertad, cultura, estudio (instrucción, educación), belleza, crítica, nobleza del alma, equilibrio y esfuerzo intelectual, moral, emocional, estético, social y político. Esta idea del humanismo llega hasta hoy y rige con sus fundamentos a la cultura occidental, momento clave en la historia del desarrollo de la humanidad.

Está considerado como doctrina basada en una actitud integradora de los valores humanos, cuya esencia, cuyo núcleo no cambia en el tiempo y donde su naturaleza es racional. Por ello, son un conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que tiene como

objetivo el desarrollo de las cualidades esenciales del hombre.

Considera y reconoce a su vez, y con esto damos continuidad a las características centrales de esta escuela de pensamiento:

1.-A la totalidad del hombre como un ser conformado por cuerpo y alma, en realidad cuerpo y dimensión espiritual o simbólica, no escindido sino integrado.

Destinado a vivir en el mundo y dominarlo.

2.-Reivindica el valor del placer y asegura la importancia del estudio y el conocimiento de las leyes y la ética.

3.-Reconoce la historicidad del hombre.

4.-Revalora los nexos con el pasado, con respecto a los cuales tiene la libertad de oponerse, conectarse reclamando lo que por razón de dominio le pertenece.

Esta corriente filosófica no hubiera sido posible sin el impulso al re/descubrimiento de la antigüedad y su estudio. Reconoce el valor de las letras y de la educación clásicas: humanitas y paideia o “buenas artes” como disciplinas que otorgan o están orientadas a la formación humana.

Aproximación a algunos autores humanistas

Es muy importante señalar, quiénes son considerados los mentores o impulsores de las teorías humanistas. Iniciaremos con la posición de Giovanni Pico della Mirandola, quien es considerado con frecuencia –injustamente– menos relevante que otros pensadores del Renacimiento, pero quien definitivamente transforma y emite nueva luz a la relevancia del “hombre” y “la dignidad humana”. Con sus ideas reafirma y potencia la importancia de la vida terrena del hombre. Su joven y nueva mirada, en sus 900 tesis, donde resume sus ideas filosóficas y su Oratio de hominis dignitate se considera, con razón, como el Manifiesto del Renacimiento y el humanismo: “Gran milagro, oh Asclepio, es el hombre” (Mirandola, 1993).

Pico della Mirandola es un pensador osado, sobresaliente en su época, pues se aventura, desde su posición como estudiante de derecho canónico, a proponer que el hombre ocupe el centro del universo, el cual estaba colmado por Dios hasta entonces. Hasta aquí, y en reconocimiento a la obra de este autor, se puede concluir que el hombre se ubica ante nuevas definiciones y retos. Mediante el pensamiento de este filósofo, se pretenden proponer nuevas y mejores metas para la humanidad a la luz de los trágicos acontecimientos y de la pérdida de valores de la humanidad. No se debe dejar nuevamente al hombre olvidado y a la deriva.

¿Es posible encontrar un núcleo de valores, o al menos un valor invariante en toda la historia de la especie humana?, ¿acaso no toda referencia ética es histórica y sujeta a

cambios? La pérdida de referencias que propone cierto relativismo histórico y el avance de nuevos conceptos, muchas veces vacíos de contenido, hace necesario considerar un debate serio y propositivo que recupere los valores de la ética y la moral humanistas. En este tenor, es preciso reconsiderar, entre otras propuestas filosóficas importantes, el concepto del imperativo categórico, en el pensamiento de Immanuel Kant debido a la importancia que revisten los conceptos que aquí se plantean.

Humanismo versus Posthumanismo

El Posthumanismo –una forma de teoría postmoderna y postestructuralista– piensa que el yo es histórico y está construido socialmente mediante las relaciones sociales, las prácticas, los discursos, las instituciones. De este modo, se entiende que la humanidad está entrando en una era posthumana, donde el mundo humano subjetivo y objetivo sufren grandes cambios.¹³

La Dra Gabriela Chavarría Alfaro, catedrática de la Universidad de Costa Rica, desde sus preocupaciones sobre el futuro de la naturaleza humana, investiga el Posthumanismo y el Transhumanismo, como “transformaciones del concepto del ser humano en la era tecnológica”,¹⁴ a través de un artículo muy esclarecedor.

Los vocablos “deconstrucción, posmodernismo, poscolonialismo, cuestionaban los fundamentos epistemológicos de la Modernidad y del orden mundial establecido y proclamaban el fin de las utopías y de las ideologías totalizantes, así como un cambio radical en la cultura”.

Como ya fue anotado con anterioridad, el término Posthumanismo es utilizado bien como forma de designar las corrientes de pensamiento que aspira a una superación del Humanismo, en el sentido de las ideas y las imágenes provenientes del Renacimiento clásico para actualizar dichas concepciones al siglo XXI implicando frecuentemente una asunción de las limitaciones de la inteligencia humana. El Humanismo está considerado, como ya se dijo, como doctrina basada en una actitud integradora de los valores humanos, y cuya esencia no cambia en el tiempo y donde su naturaleza es racional. Son

¹³ Idem- Cap 1

¹⁴ Chavarria Alfaro, Gabriela , Informe final de Investigación-Repositorio Institucional de la Universidad de Costa Rica-DIALNET

un conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que tiene como objetivo el desarrollo de las cualidades esenciales del hombre¹⁵

Considera y reconoce a la totalidad del hombre como un ser conformado por cuerpo y alma, destinado a vivir en el mundo y para dominarlo. Reivindica el valor del placer y asegura la importancia del estudio y el conocimiento de las leyes y la ética. Exalta la dignidad y la libertad del individuo. Establece firmemente su postura central frente a la naturaleza.

Esta corriente filosófica constata como una de sus características, el descubrimiento de la antigüedad y su estudio. Reconoce el valor de las letras clásicas, de la educación: “humanitas” y “paidea” o “buenas artes” como disciplinas que le otorgan formación humana diferenciándolo de otras especies. En el siglo XX, Jean Paul Sartre califica como “humanista” a su “filosofía existencialista”. Son un conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que tiene como objetivo el desarrollo de las cualidades esenciales del hombre. Nace una nueva era, un nuevo siglo, el de la velocidad y el ciberespacio. En cambio, el Posthumanismo –una forma de teoría postmoderna y postestructuralista– piensa que el yo es histórico y está construido socialmente mediante las relaciones sociales, las prácticas, los discursos, las instituciones. De este modo, se entiende que la humanidad está entrando en una era posthumana, donde el mundo humano subjetivo y objetivo sufren grandes cambios.

El siglo,XX es de la revolución digital. El siglo XXI, que dejaba atrás el humanismo tradicional para dar paso al Posthumanismo, al Transhumanismo, a la Cibercultura, la

Robótica y a la Inteligencia Artificial entre otras tantas variables-

Los posthumanistas radicales- deconstructivistas, rechazan toda herencia humanista y todo lo que este concepto conlleva: valores y teorías modernas, así como los conceptos de progreso acuñados hasta este momento.

Los más moderados, considerados también como constructivos, procuran establecer nuevos conceptos a partir de repensar la mente, la razón y la libertad, procurando proponer mejores formas y no romper del todo con la herencia humanista. Sin embargo, se piensa que una ideología posthumanista viable, debe considerar los serios y dramáticos desarrollos de las diferentes tendencias tecnológicas y su verdadera

¹⁵ Idem, Cap 1 pág 34

trascendencia en las realidades socioeconómicas y su incidencia en la vida de los seres humanos, tomando en cuenta su influencia e injerencia en la problemática política, ideológica y ética.

Nuevos planteamientos: Qué es o qué será la educación artística en el siglo XXI?
La educación artística en un contexto posmoderno?

Desde los últimos tiempos empezaron a circular en el mundo académico occidental términos como deconstrucción, post-estructuralismo, posmodernismo, postcolonialismo, posthumanismo. Estos cuestionan los fundamentos del conocimiento y filosofías, la epistemología de la época y van anticipando “el fin de las utopías y de las ideologías totalizantes” y como consecuencia, un cambio radical en los conceptos sobre cultura, educación, formación de nuevos paradigmas, propiciando una nueva forma de encarar la realidad y el análisis de la misma. Nuevas consideraciones sobre identidades, nuevas identidades como reflejo de estos cambios y nuevas propuestas acerca de la necesidad de re-planteamientos acerca de que enseñar, como enseñar, como propiciar un individuo alerta a los cambios y conocedor de nuevos lenguajes: cambios en la “alfabetización visual” o la necesidad de educar con miras a nueva alfabetización visual, la cual se modifica de acuerdo a cada cultura y nuevo imaginario, lo cual sería el eje para generar estudios y nuevos conceptos.

La alfabetización visual se presenta como una nueva premisa en el panorama de la enseñanza –aprendizaje.

“Una nueva era, un nuevo siglo, el de la velocidad y el ciberespacio. El siglo del empoderamiento de las periferias frente a las metrópolis, el de la revolución digital. El siglo XXI, que dejaba atrás el humanismo tradicional para dar paso a otras concepciones de lo humano y a otras subjetividades, el cyborg, el hombre numérico, el hombre simbiótico.”¹⁶

El predominio de la cultura visual en nuestros tiempos, es de mayor consideración que en otros tiempos. Las tecnologías han marcado gran influencia en la concepción de nuevas culturas y han transformado el espíritu del pensamiento visual..

¹⁶ Chavarría Alfaro, Gabriela, Informe final de Investigación-Repositorio Institucional de la Universidad de Costa Rica

Estos nuevos conceptos son estudiados y reclaman la atención de importantes estudiosos del MIT e importantes escuelas de Europa, tales como Peter Slodertdijk ¹⁷filósofo y catedrático alemán de la Escuela de Arte y Diseño de Karlsruhe, quien representa una

crítica a la razón instrumental, y dentro de su creativo espíritu transgresor, interroga los fundamentos de la educación, como la que conocemos hasta hoy y reclama una revisión genético técnica de la humanidad.

Derrida, Deleuze, Foucault, Baudrillard, J. F. Lyotard, J. Habermas, Bataille, entre otros, han colaborado con sus ideas a conformar teorías acerca de estos cambios inminentes , haciéndoles asimilables y comprensibles.

Una población y ciudadanía intercultural, se construye a través de un andamio que reconsidere la presencia del arte en la educación, lo cual contribuirá definitivamente al desarrollo integral, el desarrollo de la capacidad creativa, desarrollará pensamiento abstracto, así como la autoestima y la capacidad de trabajo en equipo. Estas consideraciones provienen del Programa de educación Artística y Cultural, establecido por la Organización de Estados Iberoamericanos.¹⁸

“Repensando la innovación educativa en y desde la filosofía”, de Javier Gracia Calandín de la Univ de Valencia, España¹⁹, estudio que reflexiona y concluye que” la innovación educativa supone un reto para la filosofía a la luz de los avances en la innovación educativa.

¹⁷Vásquez Rocca, Adolfo Universidad Andrés Bello - Universidad Complutense de Madrid

¹⁹ “Repensando la innovación educativa en y desde la filosofía”, de Javier Gracia Calandín de la Univ de Valencia, España

“La innovación educativa supone un reto para la filosofía. Un reto porque nos lleva a replantear el magisterio de la filosofía a la luz de los últimos avances en la investigación educativa. Pero también porque nos hace volver con energías renovadas a las fuentes originales de la actitud filosófica de vigilancia y de búsqueda sin término del conocimiento y de la verdad. En estas líneas, en primer lugar, analizamos filosóficamente la relevancia que ha cobrado la innovación en el ámbito educativo y proponemos una visión humanista (no reductiva a las nuevas tecnologías) para entender la innovación educativa con especial significación para la labor educativa de la filosofía”

En la búsqueda de nuevos referentes acerca de “esta innovación” en el pensamiento filosófico que incidirá en nuevos planteamientos cuando se haga referencia a esta temática, de “EDUCACIÓN, EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SIGLO XXI, o EDUCACIÓN Y/O EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y POSTHUMANISMO, se revela un texto que refiere a Artes y tecnologías en la escuela”²⁰ de Andrea Giraldez²¹ y Lucía Pimentel, en el libro "Artes y tecnologías en la escuela" "Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica" de donde se desprende P21.org (The Partnership for 21st Century Skills), una asociación estadounidense que defiende la implantación en todo el Sistema educativo la inclusión de la educación artística.

Su labor consiste en desarrollar propuestas, herramientas y recursos que favorezcan esas habilidades básicas: el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, la creatividad y la innovación y dar a conocer buenas prácticas que las potencien.

El documento muestra como las enseñanzas artísticas (danza, teatro, música, artes visuales, y los medios de comunicación) se pueden fusionar con las competencias básicas para crear atractivas experiencias de aprendizaje que pongan en práctica una educación que responda a las exigencias de la sociedad actual.

En la sociedad interconectada y dominada por la imagen en la que nos desenvolvemos, la educación artística es el medio más adecuado para mostrar cómo interpretar críticamente los mensajes multimedia que nos llegan y formar a ciudadanos y ciudadanas conscientes, colaborativos y responsables. También ayuda a nuestro alumnado a plasmar sus propias

21 Giraldez, Andrea Andrea y Lucía Pimentel, "Artes y tecnologías en la escuela" "Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica

ideas a través de producciones artísticas que en muchos casos utilizan las TIC como medio de expresión.

Son muchos los ejemplos de cómo la educación artística promueve hábitos de trabajo que cultivan la curiosidad, la imaginación, el trabajo en equipo, el respeto por los demás, la comunicación, la alfabetización digital, la innovación y la creatividad. Sin duda, la educación artística debe ser un pilar básico en toda educación de carácter integral e innovador.

Propone desarrollar el pensamiento crítico a través del uso de diversos lenguajes como el cine, la creación de historias animadas digitales y otras.

Encomienda el análisis acerca de la habilidad de compositores, artistas, coreógrafos y dramaturgos comunican ideas, temas, conceptos y sentimientos en diferentes obras artísticas. Una vez analizados, se conocerán las capacidades con las diferencias de expresión y comunicación encontradas en las diferentes disciplinas, a través de un ejercicio multimedia.

Es oportuno preguntarse ¿hasta qué punto influyen las nuevas tecnologías en estos y otros aspectos? Y, bajo esta dinámica, preguntarse también por el papel de las escuelas en tanto que instituciones: "¿Hasta qué punto y de qué manera las escuelas están ahora sirviendo en las condiciones complejas y diversificadas de la era postmoderna a la comunidad, constituyendo comunidades o siendo comunidades?" (Hargreaves, 1997, 121).²² □

Para responder a estas cuestiones debemos tener presente que las nuevas tecnologías se pueden configurar como transmutadoras y generadoras de una nueva sociedad, y por ende , de su cultura. Se podrán producir profundas transformaciones en las conductas sociales. Las tecnologías, entre otras cosas, han posibilitado celeridad y premura, la competencia suprema y un empirismo sustancial. "Esto ha hecho que el hombre relativizara lo absoluto, las verdades inamovibles y, por tanto, que sustituyera la lógica de la moralidad por la lógica de la necesidad"²³ (Colom, 1997b). Esto ha significado que que haya un cambio de paradigma en la educación: Modificación o construcción de nuevos planes de estudio, adaptados a nuevas realidades, además de los estudios tradicionales, los que sin duda seguirán siendo fundamentales para otorgar una base sólida y permitir la

²² (Hargreaves, 1997, 121

²³ Colom, 1997b

integración de estos paradigmas y conceptos y que se haga responsable del adiestramiento o configuración de un "nuevo individuo" como formadores de una nueva sociedad, constituidas para afrontar y vivir socialmente , con una conducta regida por valores éticos y discernimiento. Las tecnologías, como tales, y como herramientas de uso,

Entendemos, en suma, que la tecnología por sí misma, no contiene valores humanos, y estos siempre dependerán de quien las utilice.

Por tanto habremos de reconocer su utilidad y habremos de propiciar su integración en la educación en general y en la creación artística en particular.

Son útiles en su incorporación en engranajes y artilugios, artefactos, en el universo de la cultura contemporánea como también, en los dispositivos de transmisión y divulgación de la cultura y las manifestaciones artísticas y educación artística.

Debe ocuparse de la función de contemplación estética de la forma visual.

Serán las NT catalizadoras de la cultura de una nueva sociedad y una nueva identidad, es decir, seremos testigos en esta época de LOS CAMBIOS EN LA IDENTIDAD HUMANA? Son los cambios de la identidad humana, “HUMAN IDENTITY”, alteración- variación en el concepto de IDENTIDAD HUMANA, consecuencia de estos nuevos paradigmas tecnocientíficos???

Educación Artística

Tradicionalmente, en las sociedades occidentales se consideraban tres los ejes del conocimiento: la filosofía, la ciencia y el arte y los tres tendían a tener la misma importancia, hasta mediados del siglo XVIII, cuando surge un interés por la ciencia debido al auge de descubrimientos científicos que prometían aplicaciones prácticas. A partir de ese momento, el desarrollo científico y sus aplicaciones cobrarían una importancia particular.

Th. W. Adorno, en el libro Teoría Estética, publicación póstuma, nos deja la tarea de reflexionar sobre sus preocupaciones acerca de la relación que hay entre arte y sociedad, depositando lo implícito del mensaje, el complejo de la verdad en el objeto artístico.

La tecnología se volvería así, el eje del desarrollo a través de la industrialización y aparecería entonces, el moderno concepto de mercado. Hoy, esta situación no ha variado y más bien, se ha acentuado con el desarrollo de las tecnologías de la información. ²⁴ El arte debe recuperar su vocación generadora de cultura, la cual nos permitiría reinventarnos y re-explicarnos, así como redescubrir nuestra identidad a la luz de un mundo globalizado: la unidad sí, pero respetando la multiplicidad de expresiones.

El arte y sus manifestaciones se liberan de la mimesis a finales del siglo XX, se empiezan a considerar irrelevantes los viejos códigos y caen los planteamientos clásicos. Se superan los géneros tradicionales y al espacio de las representaciones, se incorporan el pensamiento de la época y las nuevas tecnologías. Aquí, toma sentido lo que el Maestro Juan Acha decía: que la enseñanza del arte propone desarrollar un sistema redefinitorio de cultura, el cual incorporaría a las artes, las artesanías y los diseños, como cultura estética. Existe una unidad indisoluble aplicable como criterio de juicio en la producción, distribución y consumo de los productos, resultados, que en la franja histórica, apuntan hacia los terrenos artístico y tecnológico.

Es significativo destacar, que la instrucción del lenguaje visual constituye uno de los principales protagonistas de la enseñanza artística, la cual involucraría el proceso productivo, el crítico y el contexto histórico. Se propondría entonces, incidir en áreas que incluyen la impartición de conocimientos, como las teorías de la imagen, de la percepción, de la comunicación del arte y el buen uso de na TIC o NT, todo esto como parte de la

enseñanza del arte o la transmisión de conocimientos y experiencia artística. Hoy en día enfrentamos con mayor frecuencia el binomio arte y otras disciplinas, su interrelación, lo cual no deja de ser un fértil terreno con sus limitaciones y ambigüedades, y su práctica contemporánea da claridad y gran certeza en una incontrovertible relación con los fenómenos estéticos actuales, que con la práctica artística, con el impacto de la tecnología digital y con nuevas formas para construir lo visual, nos debe remitir a la edificación de un nuevo universo visual.

24, Gold, Bela Reflexiones acerca de la Educación Artística, MM1, número 17, año 2015

Para establecer un planteamiento de los procesos de la enseñanza artística, es una condición inicial la exposición del lenguaje visual, la cual parte de la analogía con el lenguaje verbal que reconoce, en los elementos que estructuran las imágenes, principios análogos a las palabras, a la gramática y a la sintaxis verbal.

Es fundamental remarcar, que son el siglo XX y XXI, los siglos de la imagen, de la información y donde el trabajo con las imágenes constituye, sobre todo, a partir de la posguerra, una de las repercusiones de la dinámica social más importante de la historia de la humanidad, de lo que resulta el desarrollo y la diversificación del arte creando una nueva organicidad visual que se ha asentado en la vida cotidiana.

. Si la educación artística es un proceso que se inserta dentro de un sistema cultural, entendemos que educación y artístico como procesos se modifican con el tiempo y con la cultura. La educación artística comprenderá todas las manifestaciones artísticas, cada una con sus principios, medios y fines específicos, y ésta deberá incorporar maneras y modos adecuados a su pedagogía y didáctica.²⁵

La labor del educador artístico deberá estar centrada, entre otras tareas, en propiciar las capacidades creativas de comunicación, de análisis y crítica social

Se educa a un ser humano, por tanto, a este educando se le forma en su sensorialidad, sensibilidad, y fantasía, facultades estas inherentes al ser humano y que deberán ser orientadas hacia las cuestiones artísticas.

Existe la imperativa necesidad de considerar, hoy en día, una educación plural, tolerante, e interdisciplinaria, intercultural y condescendiente.

Se debe educar en las convenciones genéricas en cuanto al uso de herramientas, materiales y procedimientos. El ritmo, la simetría, las proporciones y direcciones son los principios ordenadores que corresponden a la educación artística.

25 Gold, Bela Reflexiones acerca de la Educación Artística, MM1, número 17, año 2015

También se debe educar en los planos comunicativos: Semántico, sintáctico y pragmático, para lograr efectos miméticos, expresivos, emblemáticos y heurísticos. Enseñar los principios de la investigación, desarrollar la curiosidad por lo nuevo y por lo existente, en los espacios de la estética para incentivar destrezas técnicas y teóricas.

Promover y difundir el arte es uno de los criterios de la educación artística dominante en nuestros días, pero es importante destacar que la educación artística va más allá de las disciplinas y promueve la libertad de expresión y las capacidades inventivas y recreadoras de la realidad.

En este orden de cosas, se plantea la urgente necesidad de motivar a la reflexión académica en los espacios universitarios, para que se contemplen las alternativas teóricas, metodológicas y organizativas en los significados de la preservación, difusión y creación de la cultura y responder adecuadamente a los retos y potencialidades planteados por el proceso de globalización de la sociedad y de la incorporación de las TIC como nuevo reto en la propuesta educativa.

La importancia de las interdisciplinas y las transdisciplinas en la transmisión del conocimiento y el desarrollo de nuevos conceptos junto al cruce de las facultades de cada una, no deja de ser novedoso

La enseñanza debe no sólo considerar, valorar y defender, sino fomentar la experiencia creativa en todos los terrenos del conocimiento. Se educa en las diferentes especialidades artísticas o géneros literarios, plásticos, musicales y corporales.

Apostemos por considerar el arte como la autoconciencia de la humanidad. La obra de arte es inseparable inmanente del género humano. Representa al mundo como mundo del hombre.²⁶

La educación estética en el desarrollo de la personalidad es insoslayable e impostergable ya que “los artistas tiene la capacidad de transformar el conocimiento en saber y reflexión.”²⁷

CONCLUSIÓN

En las últimas décadas el campo de la creación artística ha constituido un espacio privilegiado de reflexión, crítica cultural, cuestionamiento ético, y experimentación tanto estética como técnica en el que se han ensayado las más variadas visiones de la evolución, de la transformación de las relaciones con la naturaleza y de la autocomprensión del ser humano. Dentro del debate abierto por la biología sintética, este artículo aspira a remarcar que tanto el bioarte como el arte genético, el arte transgénico y el biohacking, constituyen poderosas herramientas de debate social cuyas dimensiones éticas y estéticas deben ser revisadas y tratadas detalladamente.

Me permito traer a consideración algunas de las conclusiones que el Dr. Yuval Noah Harari, publicados en su libro: HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana:

- 1.- La ciencia converge en un dogma universal, que afirma que los organismos son algoritmos y que la vida es procesamiento de datos.
- 2.- La inteligencia se desconecta de la conciencia.
- 3.- Algoritmos no conscientes pero inteligentísimos pronto podrían conocernos mejor que nosotros mismos.

²⁶ Gold, Bela Reflexiones acerca de la Educación Artística, MM1, número 17, año 2015

²⁷ De Luna Andrés, Nombrar lo Innombrable. Texto publicado en el catálogo de la exposición: Bela Gold Galería del Sur, UAM-X, México 2001.

Estos a su vez, plantean 3 interrogantes clave:

- 1.- SON EN VERDAD LOS ORGANISMOS SOLO ALGORITMOS Y ES EN VERDAD LA VIDA SOLO PROCESMIENTOS DE DATOS?
- 2.- QUÉ ES MÁS VALIOSO : LA INTELIGENCIA O LA CONSCIENCIA?
- 3.- QUÉ LE OCURRIRÁ A LA SOCIEDAD, A LA POLÍTICA Y A LA VIDA COTIDIANA

CUANDO ALGORITMOS NO CONSCIENTES PERO MUY INTELIGENTES NOS CONOZCAN MEJOR QUE NOSOTROS MISMOS?²⁸

28 28 HARARI YUVAL NOAH, HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana, Ed. Debate, México, cuarta reimpresión, 2017

BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA

- Acha, Juan, Educación artística escolar y profesional. México, Trillas, 2001.
- Acha, Juan, Introducción a la teoría de los diseños. México, Trillas, 1999.
- Acha, Juan, Teoría del dibujo, su sociología y su estética. México, Trillas, 1999.
- Adolfo Vázquez Roca – Universidad Andrés Bello Universidad Complutense de Madrid
- Adorno, Theodor, W. Teoría Estética, Edit Trotta, Madrid, España, 2006b
- Barrena, Sara. La razón creativa, Madrid, Rialp, 2007.
- Bettelheim, Bruno. Educación y vida moderna (Crítica) Barcelona, Grijalbo, 1982.
- Cao, Marian, Martínez, Noemi, Diez, Catalina, Vanrell, Rigo. La educación artística ante los retos del siglo XXI, Universidad Complutense de Madrid.
- Blanco, R, Teoría de la Educación II, citado por María Isabel Corts Gines institucional.us.es/revistas/cuestiones/3/art_4.pdf
- Chavarria Alfaro, Gabriela , Informe final de Investigación-Repositorio Institucional de la Universidad de Costa Rica-DIALNET – 2013
- kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/246/browse?value=Chavarría+Alfaro%2C+Gabriela...
- Danto, Arthur C. Después del fin del arte, España, Paidós, 1999.
- De Luna, Andrés. Nombrar lo Innombrable. Texto publicado en el catálogo de la exposición Bela Gold, Galería del Sur- UAM-X, México 2001.
- Fontanal Merillas, Olaia, Marco Teórico para docentes, LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL CONTEXTO POSMODERNO, UN PASO POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS¹, <https://www.educ.ar/dinamico/unidad/html> , https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__02f7a79c-7a0a-11e1-818fed15e3c494af/index.html
- Giraldez, Andrea y Lucía Pimentel, "Artes y tecnologías en la escuela" "Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica"
- Gold, Bela, Tesis Doctoral, Una Visión Artística PosibleGold, Bela, Tesis Doctoral, Una Visión Artística Posible - Análisis de un proceso interdisciplinario entre la vanguardia tecnológica digital, el Humanismo y las Artes Visuales, Tesiss Doctoral, Bela Gold, UAM 2009
- Gold, Bela, Toledo, Francisco Gerardo. El dibujo como proceso de configuración para la enseñanza, UAM. Azcapotzalco, Colección Libros de Texto y Manuales de Práctica, Serie Cuadernos Docentes, 2003
- Gold, Bela, Toledo, Gerardo, et al, Algunos fundamentos del anteproyecto para la creación de la Carrera de Artes Visuales, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño.
- Gracia Calandín Univ de Valencia, España, Repensando la innovación educativa en y desde la filosofía”, Univ de Valencia, España,
- Harari, Yuval Noah, Homo Deus, Breve Historia del mañana, Ed. Debate, 2017, Penguin Random House, Barcelona, España
- ¹ HARARI YUVAL NOAH, HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana, Ed. Debate, México, cuarta reimpresión, 2017, pp309
- Harari, Yuval. http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1998_e2_18.pdf
- <http://www.monografias.com/trabajos15/ciencia-actual/cienciaactual>.

shtml#ixzz4yMxYdH7l

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1998_e2_18.pdf

<https://www.fayerwayer.com/.../inteligencia-artificial-decidira-futuro-de-la-economia-...2008>

Yuval Noah Harari . 21 LECCIONES PARA EL SIGLO XXI, ²⁹¹ Periódico REFORMA, CULTURA, miércoles 12 de septiembre de 2018

¹ HARARI YUVAL NOAH, HOMO DEUS, Breve Historia del Mañana, Ed. Debate, México, cuarta reimpresión, 2017, pp431

Hargreaves, 1997

<https://books.google.com.mx/books?isbn=8483171392>

²⁹ Periódico REFORMA, CULTURA, miércoles 12 de septiembre de 2018

Joyce, James. Portrait of the artist as a young man, the Colonial Press Inc. 1916, copy

Rigth, 1944, Ninth Printing, 1959.

The New York Times, Suplemento en español, Periódico Reforma, del sábado 28 de junio de 2013, p. 1.

The New York Times, Suplemento en español, Periódico Reforma, del sábado 28 de junio de 2013, p. 1.

Thornton, Sara. Siete días en el mundo del arte, Edhasa, 2010, pp. 55-83.

Vásquez Rocca, Adolfo Universidad Andrés Bello - Universidad Complutense de Madrid
Sloterdijk, Habermas y Heidegger; Humanismo, Posthumanismo y debate en torno al
Parque Humano.

Zweig, Stefan. El misterio de la creación artística, Madrid, Sequitur, 2007