

1er Foro Universitario **Reflexiones desde las áreas de investigación**

Julio 2022

Mesa 2: Evolución y perspectivas de las áreas de investigación

Experiencias en el área 2 del Departamento de Síntesis Creativa: Procesos Creativos y de Comunicación en el Arte y el Diseño

Dra. Martha Isabel Flores Avalos (21914) mflores@correo.xoc.uam.mx

Profesora investigadora del Departamento de Síntesis Creativa

Jefa del área en los periodos 2003-2005 y 2016-2018

Mi experiencia en las áreas de investigación ha sido como jefa de área 2, Procesos creativos y de comunicación en el arte y el diseño, en el Departamento de Síntesis Creativa de CyAD UAMX por dos periodos pero también como integrante del área.

Como jefa de área he participado en dos periodos: en 2003, hace ya casi 20 años, se hizo una reestructuración conceptual para reorganizar a los grupos de investigación que ya existían en el área. El área cambió de nombre a “Procesos comunicativos en el arte y el diseño” y pudimos organizar las líneas de investigación de los profesores en función de sus intereses y los protocolos dados de alta en Consejo Divisional en aquel momento; fue una iniciativa del Dr. José Luis Lee, en ese momento Jefe del Departamento de Síntesis Creativa, con el apoyo teórico del Dr. Francisco Pérez. En dicho proceso se reestructuraron las áreas de investigación y se presentaron como tales ante PROMEP. El área quedó conformada por profesores investigadores con perfil en las artes visuales principalmente, que imparten docencia en el Programa Académico de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica, pero también había profesores que apoyaban en los programas de arquitectura y diseño Industrial, Tronco divisional y posgrado.

En el segundo periodo de mi gestión, hace unos 5 años, armamos un mapa conceptual con apoyo de la asistente de investigación Beatriz Meneses, cuya organización nos ayudó a visibilizar sistemáticamente las actividades, funciones y necesidades de los integrantes de los grupos de investigación del área.

En general en este área existen dos bloques de profesores investigadores, definidos por las actividades desempeñadas y los giros profesionales para la docencia, la investigación y la difusión de la cultura: por un lado el grupo de profesores con formación en diseño gráfico y artes visuales que nutren las áreas expresivas de la licenciatura antes mencionada (ilustración, técnicas de representación, grabado, taller de diseño, etc), tronco divisional y posgrado; y por otro lado los profesores con formación en medios audiovisuales y de comunicación que alimentan los conocimientos requeridos para este rubro muy específico en la licenciatura de diseño de la comunicación gráfica.

Este área tiene un carácter de orden muy pragmático, concentrada en la profesionalización propia de la naturaleza del programa académico que nos compete. La investigación se realiza desde este lugar y hay buenos esfuerzos que se ven reflejados en reportes, en materiales didácticos y en la docencia; los profesores en ese sentido son sumamente comprometidos en el espacio áulico. En cuanto a producción en la investigación propiamente dicha, se comprende que la academia está buscando alternativas para identificar los procesos de este tipo de conocimiento que no es propiamente científico pero que sí retoma ciertos aspectos de la ciencia y de las artes para validar su fin. En tal sentido, los miembros de este área hacen a la vez un esfuerzo para llevar a cabo la labor de la investigación de la mejor manera entendida.

Desde el punto de vista como integrante del área, he observado varios modos de trabajo entre los compañeros y me hago ciertas preguntas. Hay profesores sobresalientes en el campo profesional que investigan por su cuenta pero no llevan dicha experiencia al campo académico de la investigación sino que directamente lo comparten en el espacio en el aula. ¿Cómo integrar esa experiencia tan rica? ¿Cómo animar a los profesores a reflexionar al respecto y construir conocimiento alrededor de tanta riqueza y experiencia?

También hay profesores interesados en darle un lugar a las metodologías del arte para integrar al diseño desde la investigación. ¿Cómo nos integramos a las estructuras tan fuertemente científicas que carga la investigación académica?

En el área nuestra labor es muy teórico-práctica y necesitamos encontrar los métodos y conceptos más afines a nuestra actividad en la universidad. Nos aprovechamos de diversos modos de ver el mundo desde otras disciplinas para enriquecer y justificar nuestro quehacer. El posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño es un punto de contacto interesante para integrar conocimientos de investigación, estudios y experiencias de este tipo, pero muy pocos profesores del área apoyamos en el posgrado ya que la demanda de docencia en licenciaturas es muy fuerte, entonces existe una división conceptual que a veces tenemos que sortear para cubrir las necesidades que tiene la universidad. Hay una percepción, que quizás sea verdadera, de que la promoción a perfiles con doctorado e investigación científica se come los recursos humanos para las carreras profesionalizantes. Entonces ¿Cómo reconfigurar el conocimiento necesario para la demanda académica en nuestras disciplinas del diseño desde la investigación?

Como he comentado anteriormente, veo un compromiso auténtico de parte del personal docente en este área con su alumnado; a veces dicho compromiso pone en segundo plano los compromisos de diálogo entre pares y las posibilidades que ofrecen por ejemplo la organización de grupos de investigación como PROMEP incluso la participación en los premios a las áreas, que no resultan atractivos.

Asimismo, he observado que para algunos compañeros estar en áreas de investigación no es necesario, incluso es hasta complicado, estorboso y contraproducente; hay compañeros que prefieren hacer investigación de forma independiente.

Operativamente hemos encontrado experiencias que apuntan a un deseo genuino de trabajo colaborativo pero que no fraguan no pueden continuar por modalidades institucionales menos flexibles. Hace algunos años hubo un buen intento de integrar trabajo colaborativo con miembros de distintas áreas y departamentos en el campo del arte en el diseño. Una profesora investigadora que no tenía área de investigación nos propuso trabajar desde su

premisa de doctorado: hacer obra gráfica a partir de imágenes sintéticas (es decir, con apoyo de la tecnología digital). Trabajamos muy bien e incluso se editó un libro. Los problemas institucionales se dieron ya que el presupuesto que solicitamos para trabajar nos lo proporcionaba nuestra área pero los resultados de investigación se los llevaba la profesora a su departamento, lo cual no era rentable para nuestro departamento debido a que el proyecto estaba a nombre de un solo titular en otro departamento. Hay aspectos institucionales que a veces no ayudan al trabajo colaborativo y de investigación en el arte para el diseño. Por lo tanto el trabajar dentro de las áreas y a veces de los departamentos, resulta poco atractivo ya que algunos profesores, como en este caso, prefieren llevar sus resultados a instancias paralelas a la institución como pueden ser el mismo PROMEP, CONACYT o bien otras instituciones internacionales de carácter académico. ¿Cómo flexibilizar las demandas institucionales en beneficio de sus propios profesores investigadores?

Me he podido dar cuenta de los cambios que se han dado y la importancia que han cobrado las áreas como instrumentos institucionales que incentivan la investigación. Pero hay muchas formas de hacer investigación institucional en nuestro campo. Lo vemos por los ejemplos dados. ¿Cómo hacer para integrar todas las iniciativas de los profesores que no vean la investigación como un deber sino como una oportunidad para desenvolverse y crear conocimiento de manera sistemática y con posibilidad de memoria? Creo que es muy importante sabernos hacer escuchar y obviamente permitir que los autores naturalmente hagan conciencia de la gran importancia que tienen como gestores de cambio a través de la oportunidad de hacer investigación, documentarla, sistematizarla y conectarla con las actividades de la universidad, profesional y de la vida propia.

Esperemos que con imaginación y participación de todos los interesantes encontremos puertas y ventanas que nos ayuden a oxigenar estos intereses para el bien de la comunidad universitaria.