

Arroba-dos

Arte, investigación artística y docencia. Testimonio

Miguel Alejandro González Virgen

Artista e investigador en el arte

Nací en la ciudad de Colima en 1964 y crecí en un ambiente en el que el arte prácticamente no existía, excepto por los mariachis de la calle España que es el barrio donde vivía. A los dieciséis años decidí por mi cuenta emigrar a Los Ángeles, California, donde residía mi abuela paterna, ella se convirtió en mi tutor durante mi estadía en el área de Hollywood, que era donde vivía y trabajaba. Como mi interés en emigrar era estudiar y llegar a la universidad, en 1981 me inscribí en el Hollywood High School para cursar los últimos dos años previos a la universidad. Desde hacía muchos años, mi abuela trabajaba en la galería de arte más respetada de Los Ángeles en aquel tiempo, y en mi tiempo libre yo hacía trabajo de mantenimiento en la galería, que comerciaba sobre todo cuadros de arte impresionista. Creo que fue mi experiencia en esa galería, y el apoyo que sus propietarios dieron a mi desarrollo, lo que me empezó a inclinar hacia el mundo del arte.

Al cabo de dos años de estudio en el Hollywood High School, terminé con el promedio más alto de mi generación, lo que provocó que me nombraran *valedictorian*, que es el premio al alumno más destacado de la generación (1983 en mi caso). Esto me llevó a ganar una beca completa para estudiar en el *college* de la Universidad de

Harvard, a donde llegué en el otoño de ese mismo año. No puedo describir con precisión el gran choque que significó para mí el llegar a Harvard. Por una parte, era una emoción grandísima y un orgullo interno maravilloso. Por otra parte, también me di cuenta que era un cambio mucho más extremo que el ir de Colima a Los Ángeles: la cultura puritana del área de Boston era un mundo en un universo aparte. Al fin de cuentas, eran apenas un par de años desde cuando yo había estado viviendo en la calle España de Colima y de repente estaba conviviendo con la élite intelectual de Estados Unidos.

Creo que tras el *shock* de la experiencia de Harvard, encontré en el arte un lenguaje y una forma de pensar que trascendía de alguna forma las diferentes culturas en las que yo me venía formando. Era algo que había aprendido ya en mi experiencia en la galería de arte de Hollywood: el hecho de que había algo en el arte que todos podían entender y, sobre todo, valorar. Después de un inicio en el que pensé quizás ser matemático o astrónomo, decidí entonces enfocarme en el campo del arte como mi área de concentración (*major*) en el Harvard College. Fueron cuatro años inolvidables, en los que además pude contar con una beca de la propia Universidad de Harvard para estudiar, por todo un año, dibujo y pintura en la Academia de Bellas Artes de Venecia, en Italia.

Mi proceso

Como artista, siempre me ha gustado mucho dibujar, sobre todo el dibujo con tinta y carbón. En Harvard, tuve como maestro de dibujo a Yuan Yungshen, un gran maestro del muralismo chino que era un gran admirador de Diego Rivera y de José Clemente Orozco, a la vez que dominaba con maestría de genio el dibujo caligráfico con el pincel y la tinta. Al mismo tiempo que yo estudiaba el dibujo y otras técnicas como el grabado; también me adentré en la filosofía y, sobre todo, empecé a tomar todos los cursos de historia del arte y de la arquitectura que eran ofrecidos por mi departamento y por la Escuela de Posgrado de Arquitectura. Gracias a este interés, me acerqué al Dr. Edward Sekler, urbanista, arquitecto e historiador de la Escuela de Viena que había trabajado con Le Corbusier en la construcción del Carpenter Center en Harvard. El profesor Sekler se convirtió en mi mentor, y fue él quien me animó a entrar a la Es-

Arte, investigación artística y docencia. Testimonio. Miguel Alejandro González Virgen

cuela de Posgrado de Arquitectura (*Graduate School of Design*) de la misma Universidad de Harvard.

Los estudios en la Escuela de Arquitectura, de tres años y medio, me llevaron a obtener el título de Máster de Arquitectura, y a iniciar mi vida profesional como arquitecto, primero en la ciudad de Nueva York con el afamado arquitecto Paul Rudolph, y después en la ciudad de Tokio, en Japón. Posteriormente regresé a México, donde recibí la invitación para trabajar en la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Monterrey, donde trabajé como profesor algunos años, y más tarde como arquitecto independiente en la misma ciudad de Monterrey. En 2002, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey presentó una muestra con la obra del joven artista mexicano Gabriel Orozco, y al verla empecé a preguntarme cuál sería el origen de las ideas detrás de la obra del artista, dado que no encontré un texto que me explicara el proceso de su desarrollo, por lo que decidí yo mismo escribir un ensayo tratando de descifrar el mecanismo mental que conduce a Gabriel Orozco a su obra. El ensayo fue publicado por una revista local de Monterrey. Algunos meses más tarde, el propio Gabriel Orozco me contactó para conocerme y hablar sobre mi ensayo. Me invitó a extenderlo a partir de nuestras discusiones, lo que llevó a la publicación de mi primer libro, *Of Games, The Infinite and Worlds: The Work of Gabriel Orozco*, que publicó la Douglas Hyde Gallery de Dublín, en Irlanda.

Puedo decir que el proceso que me condujo, primero a escribir de manera espontánea un ensayo sobre la obra de Orozco y más tarde a redactar todo un libro, es el mismo que he seguido en todos mis escritos y en mi trabajo como investigador del arte. Esto es, mi interés siempre es tratar de entender el proceso mental y los mecanismos intelectuales que están detrás del cuerpo de obra de un artista. Eventualmente esto me encaminó al doctorado en el tema de la investigación artística.

Mi proceso creativo se trata, sobre todo, de intentar entender cuáles son las ideas y los conceptos que yacen detrás de la obra de un artista, o de un grupo de artistas que comparten un interés similar. Una vez que empiezo a atisbar cuáles son esas ideas iniciales, mi siguiente paso es el de buscar visualizar (y en esta etapa debo decir que hay mucho de intuición) el cómo ha sido que los artistas han

procesado esas ideas, cómo las han incorporado a una particular forma de contemplar el mundo y cómo a partir de esas ideas y esas contemplaciones surge la obra de arte.

Primeramente he descrito que al análisis del origen de las ideas del artista se requiere de un conocimiento profundo de la historia del arte, así como de las diferentes teorías y formas de conceptualizar la producción artística. Aquí es donde el bagaje que adquirí a través de mi educación y mis propias lecturas se vuelve valioso. Enseguida, es el de comprender el proceso de investigación que sigue el artista y requiere, como he señalado, un esfuerzo grande de imaginación y de intuición; creo que se basa sobre todo en ponerme en los zapatos del artista —por así decirlo— y hacer un ejercicio similar al que le llevó a traducir sus ideas y conceptos a una obra. Se necesita, en otras palabras, que yo mismo me convierta en el artista durante algunos momentos, y de esa manera puedo escribir sobre el proceso que ha llevado a la producción de la obra.

Las temáticas de mis investigaciones han venido surgiendo de un mismo interés inicial, un interés que yo creo que ya traía conmigo desde que empecé a estudiar arte en la Universidad de Harvard. Este tema tiene que ver con la pregunta, ¿de dónde surge la obra de arte? O, para ser más preciso, ¿cuál es el proceso mental que lleva a un artista a producir su obra? Este cuestionamiento, debo de aclarar, lo aplico lo mismo a artistas enfocados en arte representacional o figurativo, como a artistas que se desenvuelven conceptualmente, si bien es cierto que encuentro más fascinantes los trabajos de estos últimos.

En años recientes, los textos de crítica de arte que he escrito han surgido por invitación de los artistas mismos, quienes buscan una perspectiva filosófica —por decirlo de alguna manera— de su obra. Creo que quienes me han invitado a escribir sobre su trabajo están interesados en que alguien describa un proceso mental, el suyo, que para ellos mismos muchas veces no es evidente, pues trabajan de manera intuitiva, aún los mismos artistas conceptuales; entonces mis textos describen la serie de interconexiones conceptuales y saltos cognitivos que realizan de manera instintiva.

Por otra parte, puedo decir que los temas más profundos y complejos de mi investigación han surgido de un impulso propio, de un deseo de continuar desentrañando los procesos de produc-

Arte, investigación artística y docencia. Testimonio. Miguel Alejandro González Virgen

ción de conocimiento que se logran a través de la contemplación de la obra artística, dicho proceso es lo que en los últimos años se ha venido a conocer como investigación artística. Este fue el tema de mi investigación doctoral, cuyo título fue *La investigación artística en las artes visuales: Paradigmas y definiciones*, que realicé bajo la supervisión de la historiadora del arte Hilde Van Gelder.

Mi obra

Mi trabajo de indagación en torno a la investigación artística es sobre todo un trabajo de averiguación académica que se apoya en diferentes disciplinas, principalmente en la historia del arte y en la filosofía, pero también con contribución de la historia de la ciencia y de la sociología del conocimiento. Con relación a la historia del arte, debo decir que tengo inclinación por el formalismo de la Escuela de Viena, gracias a la influencia de mi mentor, el arquitecto e historiador Edward Sekler. Respecto a la filosofía, es un interés que empecé a desarrollar ya en mis estudios en el Harvard College, como una forma de descubrir las raíces de las ideas que dieron pie al arte moderno y más tarde al arte conceptual. Aquí, mi interés se ha centrado en los filósofos del idealismo alemán como Fichte y Schelling, y en la interpretación que Friedrich Nietzsche hizo del idealismo para relanzarlo como una metafísica del artista; metafísica que en años recientes fue relanzada por los neonietzscheanos de Francia, Derrida y, sobre todo, Deleuze.

Con relación a la historia de la ciencia, me sorprende que no exista una verdadera *historia de la investigación*, pero he encontrado gran soporte en la obra de Thomas S. Kuhn y en los escritos de Henri Poincaré. Creo que la discusión teórica y filosófica en torno a la investigación artística está aún en su infancia, por lo que es un campo relativamente nuevo y, por ello, abierto a muchas colaboraciones interdisciplinarias, algo que considero es una característica esencial de mi trabajo.

Proyectos importantes

La publicación del libro *Of Games, The Infinite and Worlds: The Work of Gabriel Orozco* es algo de lo que me siento especialmente orgulloso. No tanto por la publicación del libro en sí, sino por la manera

en que se dio. Cuando yo escribí el ensayo original de trece páginas sobre la obra de Gabriel Orozco en la revista *Movimiento Actual*, en Monterrey, en realidad tenía poco de conocer la obra de Orozco y a él ni siquiera lo conocía personalmente. El ensayo llegó a sus manos de manera casual, como él mismo me dijo, y me señaló entonces que consideraba que era uno de los textos que mejor explicaban su obra. Obviamente este fue un gran reconocimiento, pues algunos de los mejores críticos de arte internacionales habían escrito ya sobre su trabajo. La invitación a extender el ensayo y convertirlo en un libro fue una manera de reconocer mi aportación a la comprensión de su obra. Por otra parte, mi discusión estaba lejos de ser un elogio o una justificación de sus proyectos; mi interés al escribir el ensayo, y después el libro, radicaba en descubrir cómo el trabajo de un artista mexicano de principios de siglo, podía revelar algo de la manera en que se concibe y se produce el arte en el periodo que seguía al posmodernismo de los ochentas, específicamente en el llamado entonces como arte postconceptual. Este interés era parte, a su vez, de mi amplio interés por comprender los mecanismos de conceptualización de la obra artística en el arte moderno.

Sin duda, la investigación que más emoción y más nervios me ha causado es la publicación de mi disertación, primero como parte de mi proceso de defensa para obtener el doctorado en historia del arte en la Universidad Católica de Lovaina, y —más recientemente— en su proceso de publicación como libro. Es cierto que mi libro sobre la obra de Gabriel Orozco es el proyecto del que me siento más orgulloso, sobre todo —como he señalado— por la manera en que surgió la idea para la publicación, pero mi proyecto de disertación es, sin ninguna duda, un proyecto más ambicioso intelectualmente hablando, una investigación donde trato de poner sobre la mesa mis propias ideas en torno a la naturaleza del conocimiento artístico y de su proceso de producción. Con la finalidad de dar sustento a mis percepciones, he tratado de fundamentar cuidadosamente cada uno de mis conceptos en la historia del arte y de la filosofía, incorporando también, en una discusión que se centra sobre el arte, temas de la historia de la ciencia, específicamente de la historia del llamado método científico. El resultado, desde mi punto de vista, es una discusión que aporta una perspectiva nueva sobre

Arte, investigación artística y docencia. Testimonio. Miguel Alejandro González Virgen

el significado de la producción de conocimiento en el arte moderno, específicamente en las vanguardias. Mi tesis principal es que la investigación artística no es un fenómeno nuevo, sino un proyecto que nace con las vanguardias de los años veinte del siglo pasado.

Esta tesis choca contra casi todo lo que se ha escrito sobre la investigación artística en las últimas tres décadas, considerándosele un campo totalmente nuevo en busca de un paradigma de investigación. La conclusión es que el arte debe de acercarse al nivel de la ciencia, pues es una disciplina que lleva años haciendo investigación para adaptar sus metodologías. Desde mi punto de vista y tal como lo desarrollo y argumento en mi tesis, adoptar esta postura va en contra de todo el proyecto del arte moderno, que ya había desarrollado su propio proceso de investigación generando un tipo de conocimiento alterno al científico. Considerando que esta tesis va en contra de la corriente académica actual en torno a la investigación artística, espero con mucha ansia la publicación de mi disertación en el formato de libro, pues es la manera en que mi tesis será realmente puesta a prueba.

Influencias y referencias

He mencionado ya a mi profesor de dibujo, el artista chino Yuan Yungshen, que en los años noventa estaba en el exilio en Boston y más tarde en Nueva York. En ese tiempo también tuve el apoyo de Paul Rotterdam, un grabador y dibujante vienés que me impulsó en mi trabajo visual, enseñándome a pensar y cuidar cada línea que produzco. Fue el mismo profesor Rotterdam quien me alentó a viajar a Venecia a estudiar dibujo y pintura en la academia. De vuelta a Harvard, y siguiendo mi interés en el trazo oriental, tuve la oportunidad de estudiar el arte de la caligrafía japonesa con Hideki Yamamoto, un *sensei* del *Shodo*, quien a sus entonces ochenta años era considerado un tesoro nacional viviente de Japón.

Otra persona que tuvo una influencia importante en mi desarrollo intelectual fue el arquitecto español Rafael Moneo, ganador en 1996 del Premio Pritzker. El arquitecto Moneo fue director de la Escuela de Posgrado de Arquitectura de la Universidad de Harvard durante los casi cuatro años que pasé ahí estudiando mi maestría. Rafael Moneo es de un rigor académico impecable, sustenta su obra

arquitectónica en un aprecio infinito por el peso de la historia del arte y de la arquitectura en la producción contemporánea. Creo que de él aprendí a considerar siempre y en todo proyecto, ya sea arquitectónico o artístico, las corrientes históricas que subyacen a un proyecto, además del impacto que éste puede tener en la misma historia de una cultura.

Hablando de mi obra gráfica, de mis dibujos, estos surgen sobre todo como imágenes que aparecen en mis sueños o en momentos de contemplación en los que estoy, digamos, soñando despierto. Son imágenes efímeras pero poderosas, que necesitan ser fijadas en el papel para que no se pierdan en mi memoria. Tengo muy presente, a la hora de realizarlos, la obra de grabadores como mi maestro Paul Rotterdam y Rembrandt, también los dibujos de Paul Klee y los grabados de Francisco Toledo. Por otra parte, también me vienen a la mente las representaciones en cuevas rupestres de animales o las figuras que los artistas huicholes trazan con hilo sobre cera, sobre todo aquellas figuras de espíritus animales que ellos conciben como compañeros de empresas visionarias.

En la arquitectura, creo que siempre aspiro a crear una versión actual del espacio sugerente de una realidad inmaterial y platónica, que está presente en el arte de las vanguardias de los años veinte. El espacio, por ejemplo, de las obras de El Lissitzky, Kandinsky o de Malevich, artistas que estuvieron fuertemente influenciados por teorías en torno a una cuarta dimensión espacial perceptible solamente a través de la intuición y que, una vez contemplado, podía ser realizable como proyecto artístico y arquitectónico.

Con relación a los textos en torno al arte, disfruto la manera de escribir de autores literarios como Jorge Luis Borges, por citar un ejemplo. De hecho alguna vez me pregunté si sería posible escribir un texto académico en el estilo narrativo, historicista y fantástico de Borges, o inclusive de Juan Rulfo, sobre todo el de *El Llano en Llamas*. En cuanto al texto académico en sí mismo, siempre me ha inspirado mucho el texto de Thomas S. Kuhn sobre *La estructura de las revoluciones científicas*, en cuyo texto es evidente que Kuhn no tenía perfectamente claro el significado de paradigma de investigación, pero intuitivamente percibía un concepto que trataba de comunicar al lector. Su texto, por lo mismo, es una exploración abierta que

Arte, investigación artística y docencia. Testimonio. Miguel Alejandro González Virgen

conduce a quien lo lee a través del proceso mental, inacabado, del propio Kuhn. El libro es, en otras palabras, la indefinición y la apertura de una obra poética, disfrazado de academicismo. Siempre me he preguntado que hubiera pasado si Kuhn hubiese escrito ese mismo libro el día de hoy, si no hubiese sido rechazado por los *peer reviewers* de las editoriales académicas actuales. Mi meta, pues, es la de escribir textos académicos con calidad literaria.

Sobre el arte

El arte significa, más que nada, una manera específica de pensar. La obra de arte como tal no es sino un producto de esa manera específica de pensar que tiene el artista. Como he señalado antes, esta idea de lo que es el arte la aplico a todas las expresiones artísticas de la historia, no sólo al conceptual o posconceptual con su énfasis en la idea detrás del proyecto artístico.

En otras palabras, considero que el artista —desde las épocas del arte rupestre hasta nuestros días, pasando por todos los episodios del clasicismo occidental o el arte del universo prehispánico de nuestras tierras—, siempre ha pensado el mundo de una forma diferente que sus demás congéneres no artistas, y ello tiene que ver con un pensamiento visual que trata de hacer visible lo que a todos los demás escapa. El artista requiere de un esfuerzo constante para superar la forma normalizada de ver el mundo que le ha sido compartida por su grupo social o por su comunidad, a menos que viva en comunidades como la de los huicholes, donde todos están empeñados por ver aquello que está detrás de la esquina de la realidad cotidiana.

En un mundo, como el nuestro, en el que la visión de la realidad está cada vez más y más condicionada por un mecanismo social de conformación normalizada, creo que la perspectiva del artista es una de nuestras últimas balsas de salvación por la que podemos navegar hacia mundos totalmente diferentes, sin perder con ello nuestra conexión sana y lúdica con el contexto que nos rodea.

Por esta misma razón siempre trato de enfatizar a mis estudiantes que aprender a ser un artista es, antes que nada, aprender una forma de pensar. Y que esta forma de pensar, una vez que la desarrollan a través de la producción de obras de arte originales, puede después ser aplicada en cualquier otra disciplina o actividad

profesional: la forma artística de pensar constituye, sobre todo, la forma alterna para verdaderamente innovar en cualquier aspecto de nuestra vida.

Colima y el arte

Colima, como estado de México, está pasando por un periodo de transición importante, su crecimiento como sociedad y como centro neurálgico es cada vez más acentuado, llevando a su sociedad a integrarse, de manera clara, con el resto del mundo. Esto para Colima es un cambio fundamental, pues desde que en la Colonia el papel marítimo de la Villa de Colima y su puerto se perdió en favor de Acapulco y otros puertos, el estado se había aislado del resto de México y del mundo, de tal forma que casi se había convertido en un fósil del virreinato. El crecimiento reciente y casi imparable del puerto de Manzanillo, y el lugar privilegiado de la ciudad de Colima como espacio para vivir, está trayendo enormes beneficios al estado, pero a la vez nuevos e importantes retos y problemáticas. Creo que la mayoría de la población en el estado no está consciente de la magnitud histórica de los cambios actuales de su sociedad, y este hecho genera una dinámica por la que hábitos y formas de pensar de otras épocas son usados para tratar de resolver problemas y situaciones novedosas, que tienen que ver con un futuro en el que Colima forma parte activa de la comunidad global.

Desde esta perspectiva, muchos estudiantes de arte en Colima consideran la profesión como una actividad muy localista y propia de otras épocas, como si vivieran aún en tiempos atrás en el que el artista se dedicaba a esperar o provocar la inspiración para producir obras visuales que, por su origen en la intuición única del productor, debían de generar el aprecio indisputable de la sociedad. Creo que esta actitud, derivada en la mayoría de los casos de un malentendido sobre la naturaleza del artista, ha provocado que muchos de estos estudiantes tengan un choque frontal con un mundo, el actual, que se niega a darles el aprecio que ellos consideran se merecen.

De la misma manera que nuestra sociedad, en general, debe despertar a la nueva realidad de que Colima ya no es aquel rincón paradisíaco (aunque un poco extravagante) aislado del resto del mundo que tan bien describió Alberto Isaac en *El rincón de las vír-*

Arte, investigación artística y docencia. Testimonio. Miguel Alejandro González Virgen

genes, creo que los jóvenes colimenses que aspiran a ser artistas en el mundo actual deben de comprender los mecanismos que rigen el mundo contemporáneo del arte y su circuito internacional de ferias, galerías y coleccionismo. Tenemos aquí mismo el ejemplo de Gabriel de la Mora, artista que si bien nació y se formó en Ciudad de México, ha tratado de mantener un lazo muy activo con los jóvenes artistas del estado; sin embargo, creo que para la gran mayoría el ejemplo de Gabriel de la Mora no ha tenido el impacto que pudiera esperarse.

Esto es, sobre todo, por el hecho —con el pecado de repetirme a mí mismo— de que los estudiantes deben aún comprender que el arte contemporáneo es una forma de pensar muy específica a nuestra época. Que la producción de arte en el mundo actual no está basada en la intuición o la inspiración pura (de cualquier forma como la quisiéramos definir), sino en el desarrollo de un discurso intelectual que, *acompañado* por la intuición, genera formas de conocimiento únicas y específicas al arte. Comprender, pues, que la obra de arte es, antes que nada, un medio para comunicar nuevas formas de pensar los problemas actuales. Al mismo tiempo, quiero subrayar que el nuevo plan de estudios de la licenciatura de artes visuales de la Universidad de Colima es un logro fundamental para la educación en el arte, pues está enfocado en desarrollar precisamente las capacidades del estudiante como un investigador artístico; esto es, como un creador que piensa a través de la obra artística. Estoy seguro que los frutos de este nuevo plan de estudios surgirán con las primeras generaciones que se gradúen dentro de un par de años. Mientras tanto, a nuestros estudiantes de los planes anteriores, quiero enfatizar la importancia de tratar de asimilar, tan pronto les sea posible, las metodologías y los procesos de la investigación artística para la producción contemporánea. Creo que tienen a la mano todas las herramientas y la capacitación para hacerlo.

Con relación a nuestro país puedo decir que, México, desde mediados de la década pasada, ha estado en medio de un *boom* de arte contemporáneo sin precedente en la época moderna. Creo que tiene su origen, en parte, en el fenómeno Gabriel Orozco y el cuadro de artistas de la galería Kurimanzutto de Ciudad de México, que llamaron la atención al mercado del arte internacional hacia una nueva generación de artistas mexicanos con una visión diferente

hacia el arte contemporáneo. Parte importante de este desarrollo también tiene que ver con la madurez que alcanzaron mercados de arte como el de Monterrey o Guadalajara, que han podido sostener una cultura de artistas emergentes a pesar de las diferentes crisis de la última década. Todo esto ha logrado hacer que México, hoy día, tenga un papel destacado en el circuito internacional del arte, un papel que yo espero continúe creciendo y al que los jóvenes artistas de nuestro rincón se incorporen muy pronto.

El arte y las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías pueden ser consideradas como un medio disponible para el artista, siempre y cuando comprenda cuál es el origen de las nuevas tecnologías y las implicaciones de usarlas. El riesgo detrás de las nuevas tecnologías es el de considerarlas desde el punto de vista del aparato tecnológico que las ha creado, esto es, como un instrumento absolutamente positivo que (supuestamente) siempre trae beneficios a la humanidad. Ya desde Heidegger entendemos que este no es el caso y que, muchas veces o la mayoría de las veces, las nuevas tecnologías surgen por presiones del mercado para servir propósitos de beneficios comerciales y no necesariamente beneficios para la sociedad o para el medioambiente. Creo que los nuevos medios pueden ser muy valiosos para el artista, siempre y cuando se aproxime a ellos con una actitud crítica y con una visión global de su impacto en todos los niveles.

Por otro lado, no cabe duda que las nuevas tecnologías digitales han facilitado enormemente las tareas de investigación, haciendo posible el poder tener al alcance de la mano documentos y textos que hasta hace pocos años eran posibles de consultar con gran esfuerzo de recopilación y formando parte de sistemas bibliotecarios disponibles para pocas personas. Hoy día un investigador, o un artista, no importa cuál sea su lugar de trabajo, pueden informar su trabajo de manera amplia y fundamentada con fuentes precisas y rigurosas de forma relativamente sencilla. El problema que veo, sin embargo, es que las mismas redes sociales y la facilidad de obtener información han hecho que los estudiantes de arte realicen búsquedas de información de manera desenfocada y acrítica, con la consecuencia de que muchas veces su trabajo no tiene originali-

Arte, investigación artística y docencia. Testimonio. Miguel Alejandro González Virgen

dad o está basado en premisas mal fundamentadas. Esto se deriva en gran parte de las características mismas de los sistemas a través de los que la información circula por redes sociales o de sitios como Wikipedia, donde la información se presenta como datos factuales y verdaderos, cuando en realidad han sido altamente manipulados y editados de acuerdo a los intereses que son afectados por la información, intereses que por lo demás no son documentados en ese proceso de edición.

Lo fundamental es que el estudiante de arte o el joven investigador, desarrolle una actitud crítica propia, un pensamiento original sobre su relación con la sociedad y con el conocimiento, y que busque fortalecer esa postura personal de manera sistemática y enfocada, apoyándose en información que puede ser corroborada y con fuentes confiables cuyo origen sea rigurosamente verificable. Sólo de esa manera el estudiante puede tomar control de la información que se le presenta en los medios digitales, estableciendo una distancia crítica y de análisis con relación a sus propios intereses de investigación. En este sentido, los estudiantes pueden revalorar las fuentes tradicionales de conocimiento, como los propios libros y ensayos de revistas certificadas, o las opiniones y discusiones que pueden tener con sus profesores y con profesionales de su área. Hoy en día, muchos de los jóvenes parecen asumir que la fuente de información verdadera es exclusivamente la que encuentran en sitios en línea, dejando en segundo plano la información que pueden obtener de sus maestros o de textos adecuadamente acreditados. Por ello quiero subrayar, una vez más, la importancia de entender el arte como una forma de pensar el mundo de manera original y crítica, con la capacidad de discernir entre el conocimiento normalizado y codificado de la sociedad, y el conocimiento sobre los aspectos alternos o inesperados que pueden dar un nuevo sentido a nuestra existencia.

Mi experiencia docente

Trato de que mi actividad docente y mis intereses de investigación y de creación tengan un punto de convergencia, de manera que estas actividades se enriquezcan mutuamente. Me explico: si estoy enfocado en una investigación sobre determinado tema artístico, trato de traer el tema a mis discusiones en el salón de clase, adaptándolo

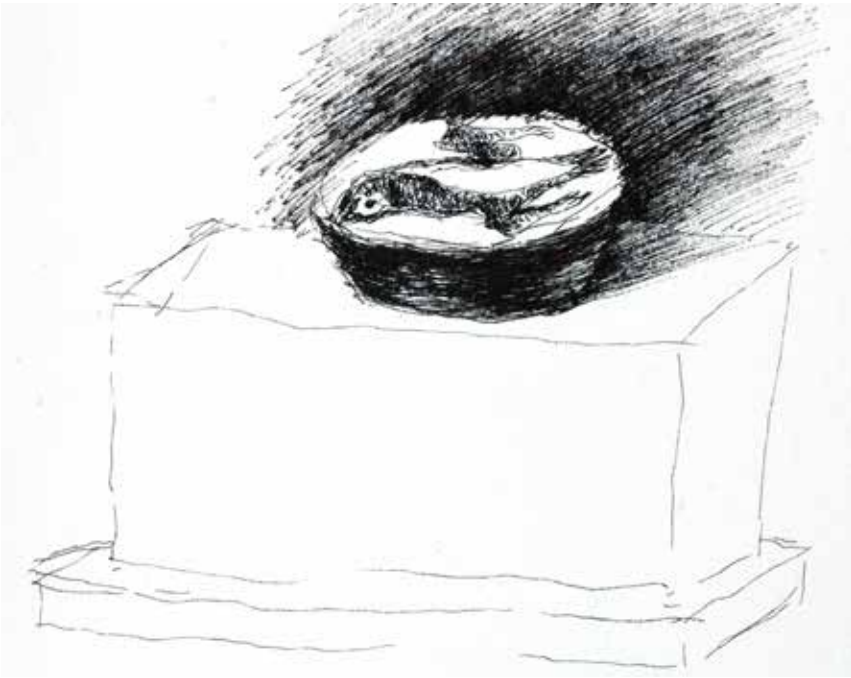

a los contenidos específicos de la materia en cuestión. Creo que de esa manera me permite hacer que la actividad docente tenga un interés vivo para mí, y que el estudiante perciba también una energía dinámica en mi enseñanza.

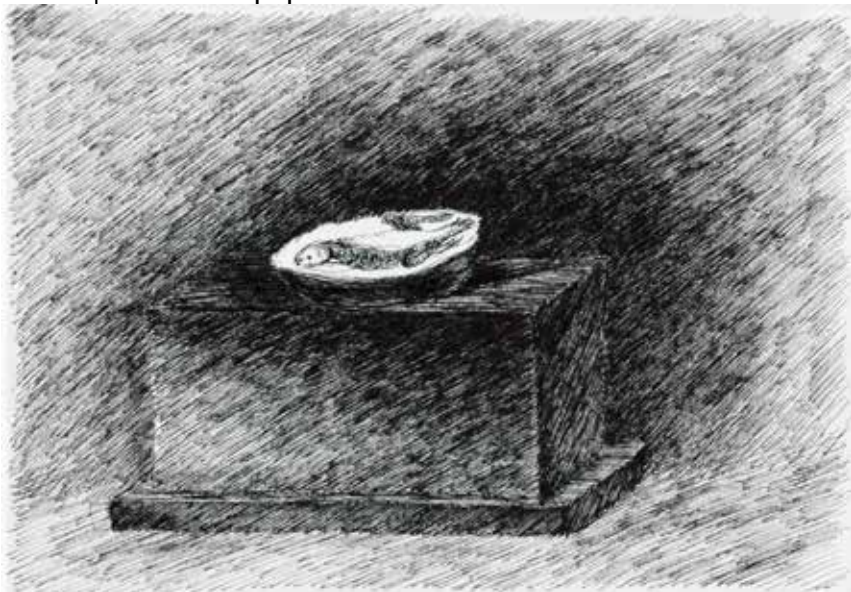
Me gusta presentar a mis estudiantes artistas un discurso enfocado y crítico con su obra, de manera que se vuelvan evidentes para ellos las oportunidades creativas derivadas de una forma de pensar analítica y sistemática. Estoy pensando en, por ejemplo, el suizo Thomas Hirschhorn, quien ha desarrollado una carrera con base a lo que él llama el “encuentro entre el arte y la filosofía; y entre los artistas mexicanos está Mario García Torres, un artista de Coahuila que se formó en Monterrey y más tarde en el CalArts, por su enfoque metodológico y sistemático en desarrollar una forma de arte basada en la reconceptualización continua de la historia. Otros artistas de enorme interés para mí por su enfoque crítico hacia la sociedad contemporánea son los hermanos Chapman, el fotógrafo Jeff Wall o el colectivo de artistas austriacos Gelitin. Finalmente, me llama mucho la atención la obra del artista argentino Tomás Saraceno, por su interés en trabajar en la intersección entre el objeto artístico y el experimento científico, situando sus proyectos en un espacio en el que es difícil decir si se trata de uno o de otro. Creo que esa ambigüedad es la que conduce al espectador a preguntarse sobre el sentido de la obra de arte como investigación, y a reconsiderar el experimento científico como un proyecto estético. Es el tipo de pensamiento que encuentro fascinante por la forma en que nos conduce a repensar con cuidado el sentido de la obra de arte en la actualidad.

Acompañados | Tinta sobre papel

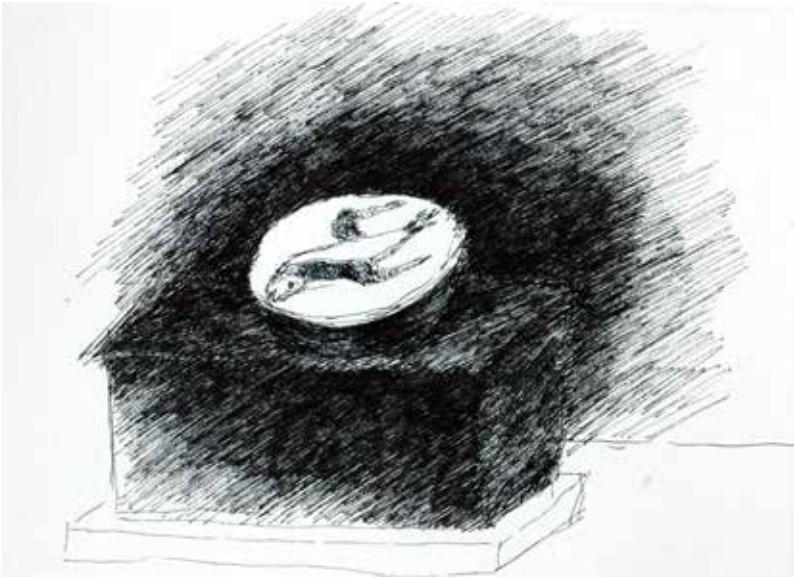

Altar 1 | Tinta sobre papel

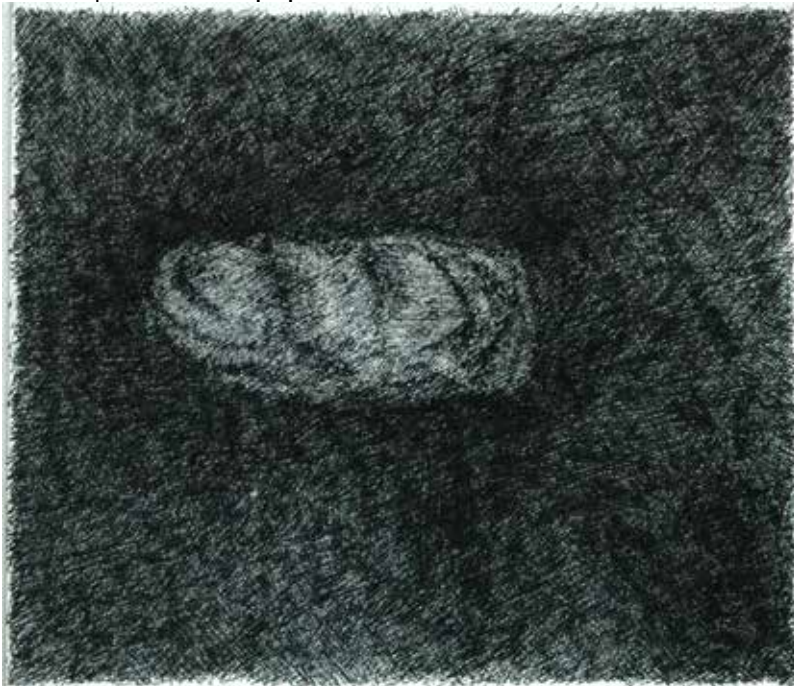

Altar 2 | Tinta sobre papel

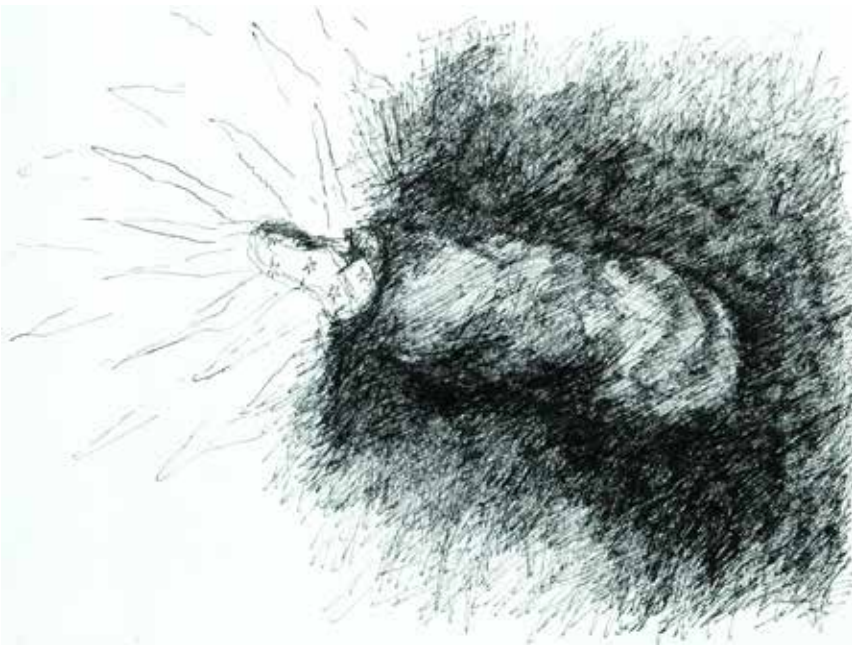

Altar 3 | Tinta sobre papel

Capullo 1 | Tinta sobre papel

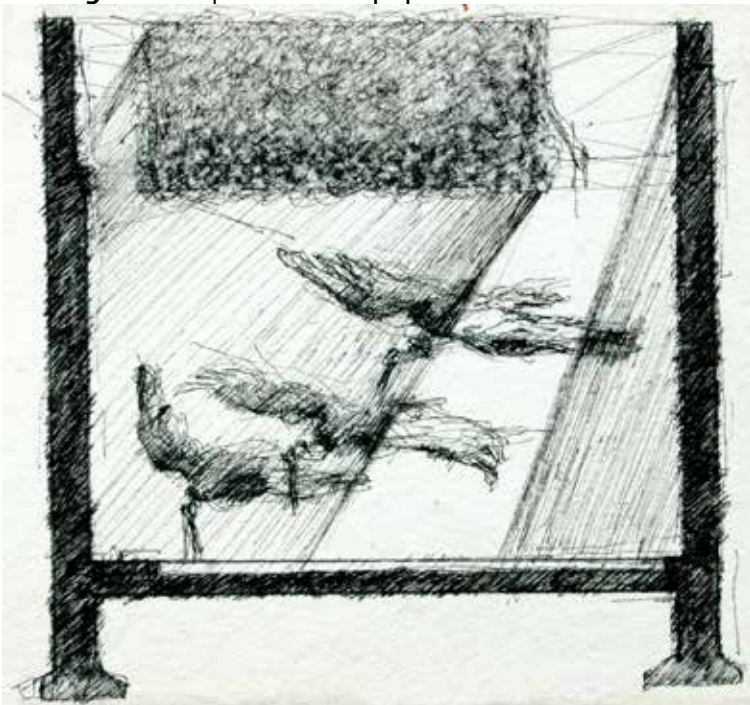
Capullo 2 | Tinta sobre papel

Capullo 3 | Tinta sobre papel

Con el guardián | Tinta sobre papel

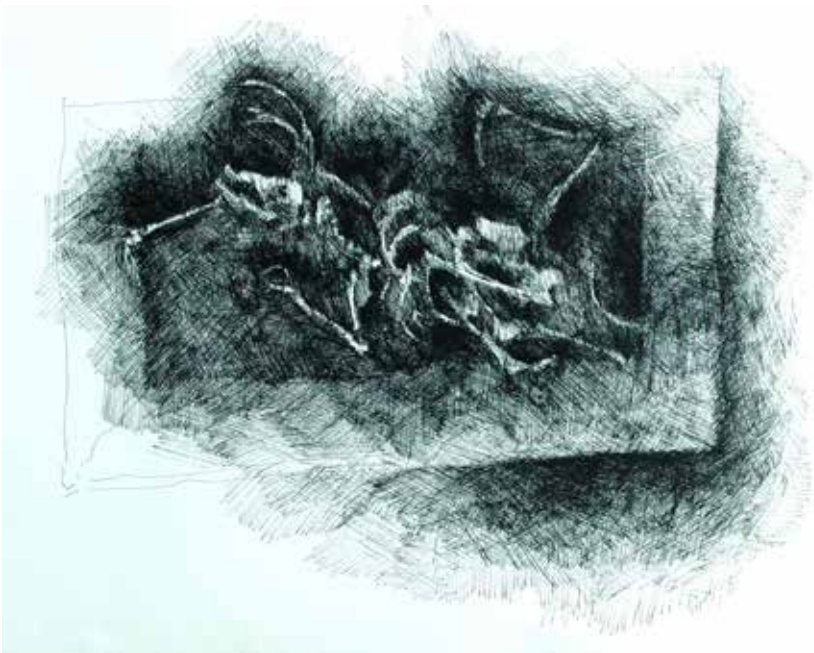
Corte estructural | Tinta sobre papel.

• **Creación** | Tinta sobre papel

Encuentro | Tinta sobre papel

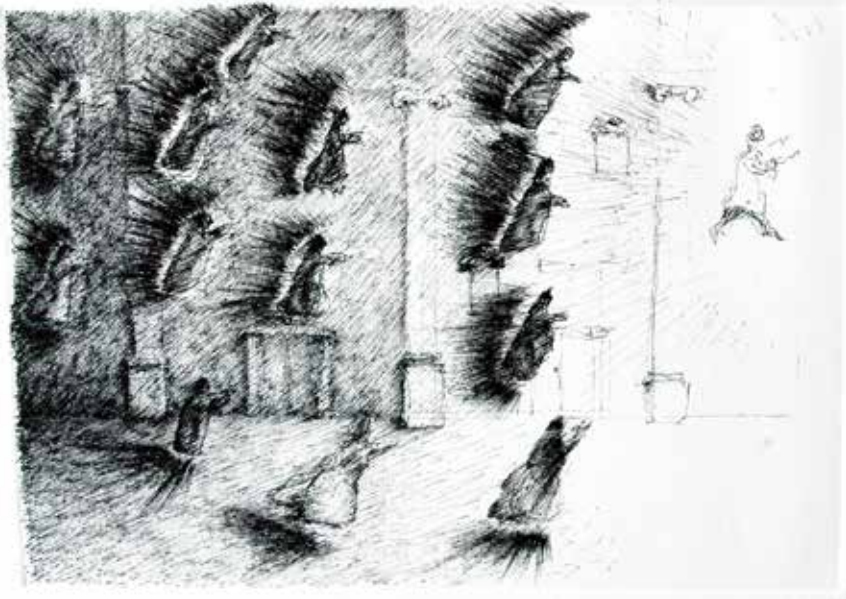
Entierro 2 | Tinta sobre papel

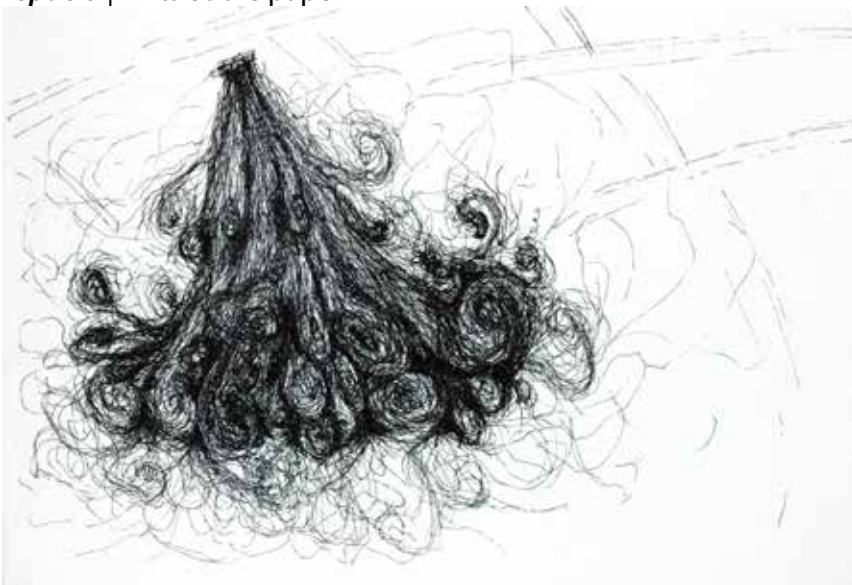
Entierro 3 | Tinta sobre papel

Entierro 4 | Tinta sobre papel**Entrando** | Tinta sobre papel

Arte, investigación artística y docencia. Testimonio. Miguel Alejandro González Virgen

Espacio | Tinta sobre papel

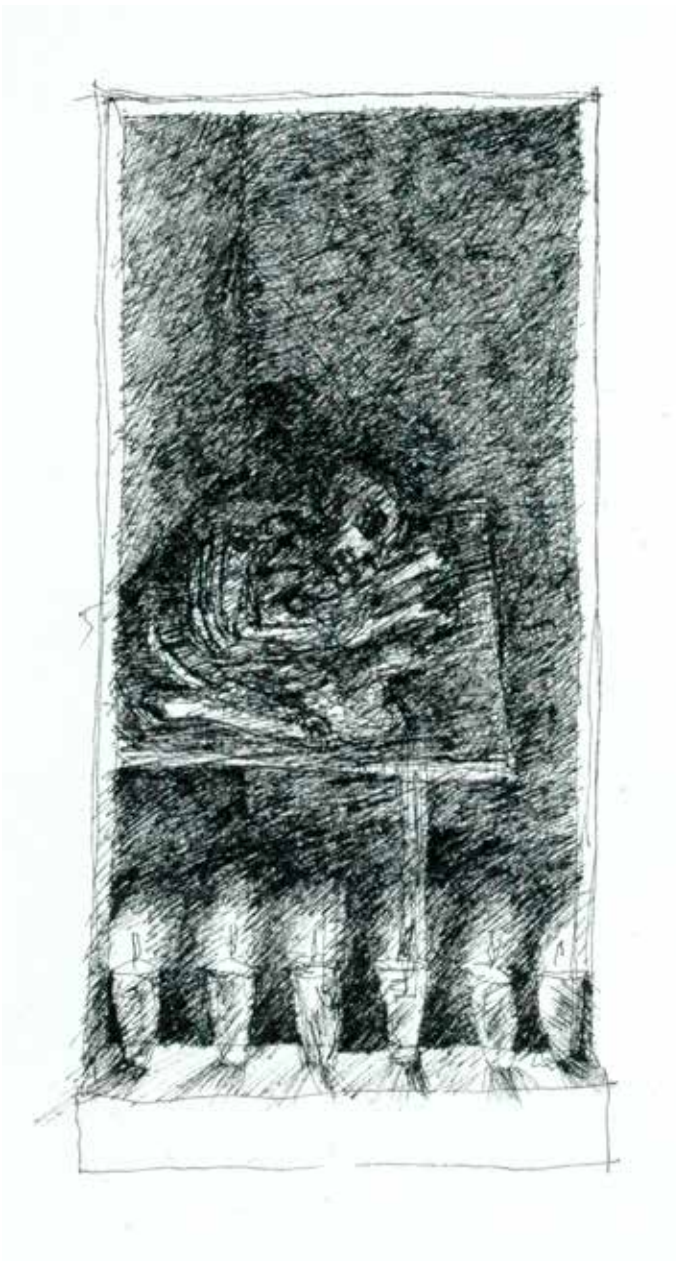

Espíritu | Tinta sobre papel

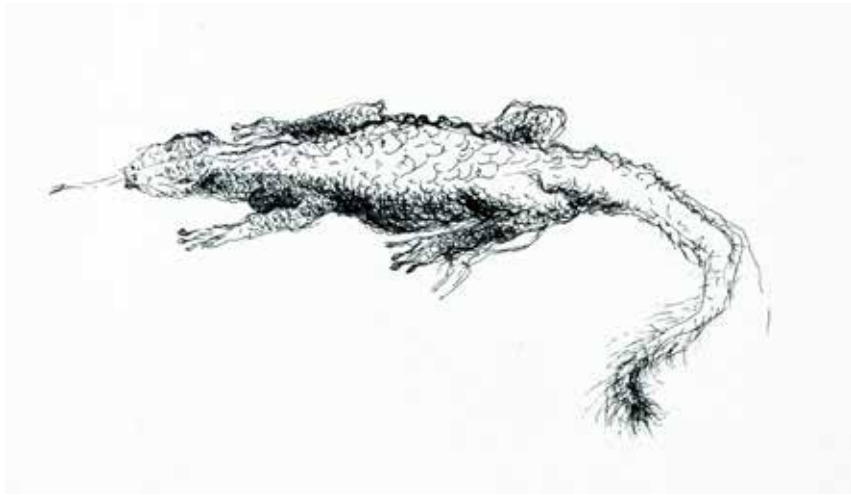

Frijoles | Tinta sobre papel

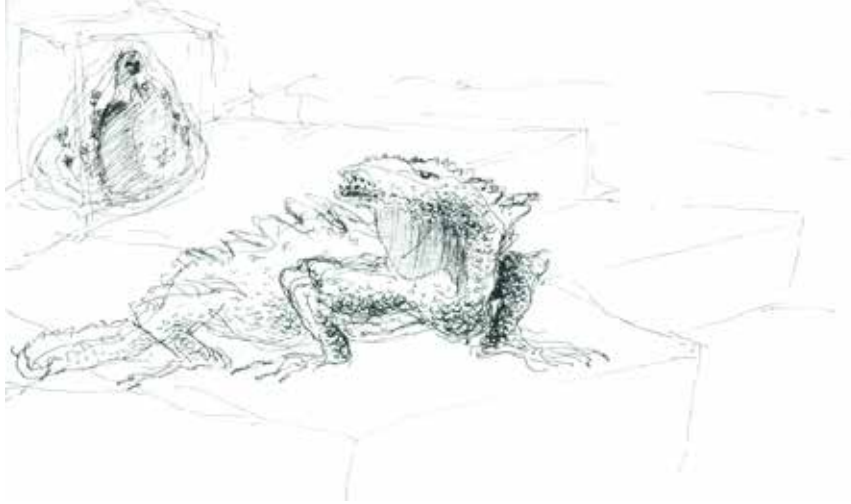

Funeral | Tinta sobre papel

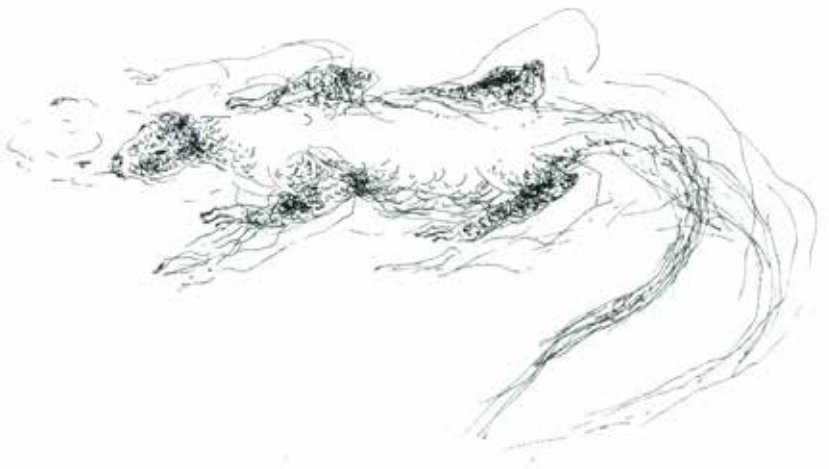
Guardián | Tinta sobre papel

Guardián 2 | Tinta sobre papel

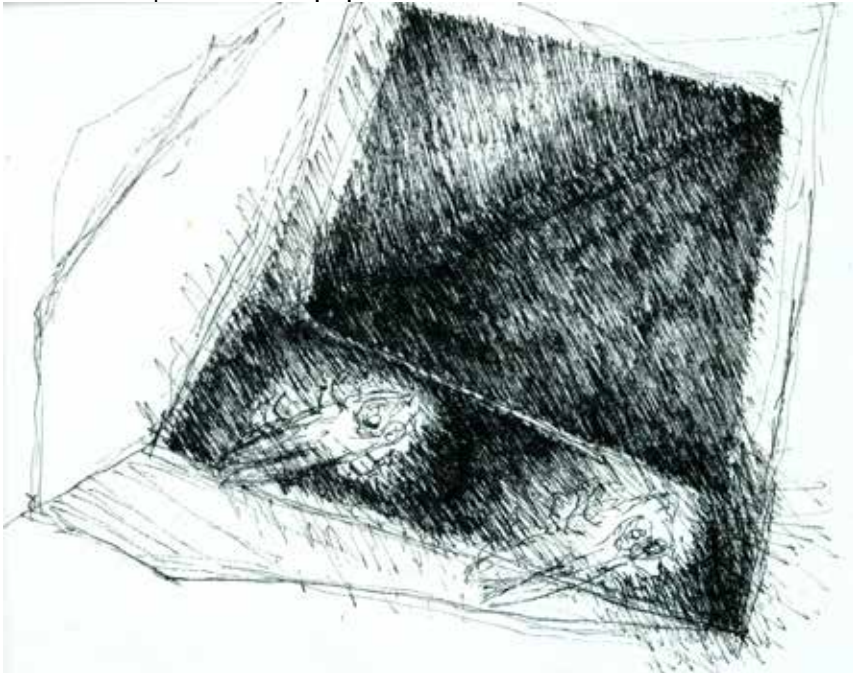
Guardián 3 | Tinta sobre papel

Guardián 4 | Tinta sobre papel

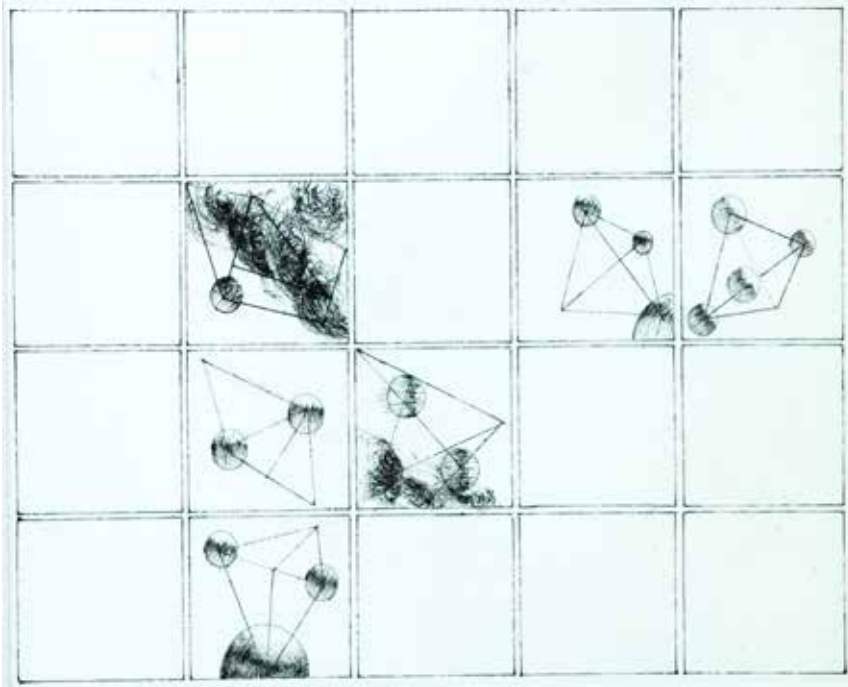

Guardián 5 | Tinta sobre papel

Habitantes | Tinta sobre papel

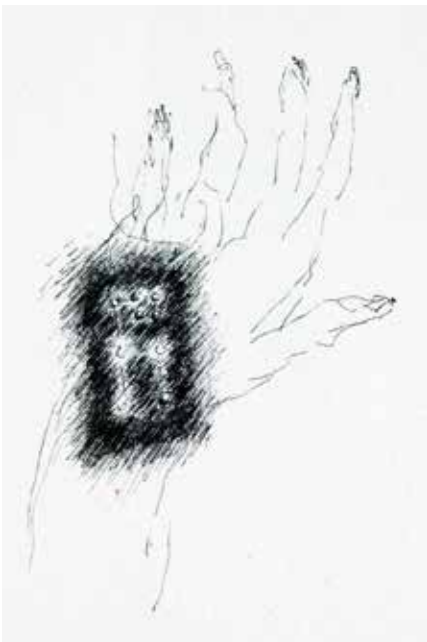
Arte, investigación artística y docencia. Testimonio. Miguel Alejandro González Virgen

Armonía cósmica | Tinta sobre papel

Juego | Tinta sobre papel

Mano | Tinta sobre papel

Memoria de Japón | Tinta sobre papel

Retrato | Tinta sobre papel

Salamandra | Tinta sobre papel

Salamandra 2 | Tinta sobre papel

Virgen | Tinta sobre papel