

El puente,

“No estás solex”.

Impulsamos un puente de intercambio de experiencias artístico-comunitarias y de participación social entre México-España, a través de la documentación de prácticas inter y transdisciplinarias, y proyectos pedagógicos en formatos sonoros, escultóricos y acciones performáticas que derivan en conexiones para reflexionar acerca de nuestras realidades, desde las miradas de “artistas enseñantes”.

● **Objetivos particulares**

1. Generar experiencias artísticas de aprendizaje, a través de un tránsito inter y transdisciplinario, que cuestionen los conceptos de territorio, límite, frontera, hogar, cuerpo, migración, desplazamiento, orientación, espacio, derecho y esperanza, así como su deconstrucción, desvanecimiento, dilución o posibilidades de reinterpretación.
2. Documentar la reflexión práctica de cada experiencia artística, durante un proceso de decodificación de aquellos formatos sonoros intencionalmente “acuerpados” en Bits, que nos llevan a habitar, retrasar, transitar y desplazar las fronteras disciplinarias.
3. Construir dispositivos escultórico-sonoros “acuerpados” que resguarden las producciones que surgirán durante su activación, a través de archivos sonoros análogos a los códigos de las sondas Voyager, armados a partir de la reinterpretación de las tarjetas madre que les contendrán.
4. Generar con estas acciones de creación (codificación) - decodificación puentes de diálogo transfronteriza, que permita el desplazamiento de conocimientos y la creación de nuevos territorios que favorezcan desde cualquier contexto social el replanteamiento de las distintas realidades que atraviesan los mundos de América Latina y Europa, y la vinculación participativa de tales realidades a partir de experiencias artísticas, comunitarias y colaborativas.
5. Compilar, adecuar y archivar de forma digital los documentos surgidos desde las derivas artísticas, como parte del contenido del podcast “No estas solex”.

● **Justificación**

El cuerpo es hogar. El cuerpo es el punto de partida desde el que se despliega la realidad. Es el punto cero desde donde se traza el mundo y también es un punto de intersección en el que están imbricados otros cuerpos y el mismo mundo. Entendemos que éstas direcciones u orientaciones que salen de cada cuerpo representan caminos en expansión que durante su trayecto llegan a conectarse con otros, o bien, les evaden, generando con tales interacciones nuevas rutas a manera de conexiones. Creemos entonces que el cuerpo es el inicio de un puente y el fin de otros puentes.

El puente representa la ambivalencia entre la acción de cruzar y la intención de unir. Creemos que de esa unión o cruce surge un impulso que resignifica la frontera para conectar con el otro, desde y en cualquier dimensión en la que se encuentren.

Lo social no es masa, se conforma con el conjunto de individualidades que le dan forma, con sus arraigos dentro de diversas esferas que se aterrizan en lo económico, lo cultural, lo comunitario, pues compartir comprende su entrada a la comunión y su contraposición a la división. La piel de lo social se forma en consecuencia a partir del ir y venir de diferentes cuerpos.

De la misma forma, la aparición del aquí (mi cuerpo) y el allí (el espacio/otro cuerpo) implica orientaciones y desorientaciones, así como una señalética determinada que tienen un impacto configurador no solo en el cuerpo, sino en el espacio que le contiene, y en la sociedad que la creó. Entonces ¿la identidad es frontera? Consideramos que sí, por la importancia que las subjetividades tienen en la constitución de su territorio común, así como en sus relaciones físico políticas, ideológicas, virtuales, laborales, de pensamiento, emocionales y espacio-temporales con el otro.

El puente cuestiona a los desplazados y a los desplazadores, conecta los territorios con otras sondas Voyager, con su construcción y sus causas. Interroga a sus habitantes como lo hicieron en su época tales sondas en 1977. Estas viajeras. Buscan el límite de “no sé dónde” y envían un mensaje a “no sé quién”, por medio de una acción en apariencia científica, empero buscando la colonización, expansión y territorialización. Esfuerzos destinados a un lugar en el que nadie ha estado fuera del plano onírico. En consecuencia, el experimento de las sondas Voyager, mismo que reinterpretamos, representa una inversión en pro de la esperanza, para comunicarnos con los otros de los que nunca hemos imaginado su existencia ni su realidad.

Cuestionamos si hoy en día tendría el mismo sentido lanzar otras sondas viajeras fuera de la atmósfera o lanzarlas dentro del planeta para intentar conectar con aquellos otros seres de los que voluntaria o involuntariamente terminamos ignorando su existencia.

De igual manera, nos interesa explorar el contrasentido del concepto del artista como ente virtuoso, aislado, como sujeto articulado principalmente por un modelo económico que impulsa la segmentación, el individualismo y el egoísmo como única manera de ser creador, a través de la reivindicación del concepto que le define, sobre un eje de reflexión y transformación con conciencia social.

Vemos al artista como un motor de cambio sustancial, con el poder de ser aquél sujeto que detona acciones de aprendizaje y sensibilización (a manera de proyectos pedagógicos), al igual que constructos sociales que validan su quehacer como eje de transformación comunitaria.

Así mismo, basados en aquello que Joseph Beuys declara sobre el quehacer artístico en sus frases "todo ser humano es un artista", y "cada acción, una obra de arte", es que buscamos intervenir espacios y momentos no tanto para realizar obras permanentes, si no para exacerbar y trasladar la reflexión de lo individual a lo colectivo. Creemos con firmeza que la obra no es eterna, no está concluida, al igual que los sujetos; está por tanto en constante transformación y en camino a la libertad. De ahí que su acción se vuelve el eje (artístico) de la evolución social.

Para orientarnos necesitamos desorientarnos. Decía Karl Sagan: *"Eso es aquí. Ese es su hogar. Esos somos nosotros... La Tierra es un escenario muy pequeño en un vasto escenario cósmico... En mi opinión, tal vez no haya mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta imagen distante de nuestro diminuto mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos con más amabilidad y compasión y de preservar y apreciar ese punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido"*.

● Momentos de Obra

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (INTERSECCIÓN CON NOTAR)

1. Los puentes:

A través de la creación de estos puentes transfronterizos, se creará un intercambio de mensajes desde México y España "por conocer". Tales mensajes se establecerán incluso sin distinción entre centros y periferias con interés en compartir su contexto por medio de pequeños audios que trenzen historias.

Dichos mensajes, una vez puestos en circulación a través de dispositivos o plataformas digitales de fácil acceso, tendrán una visión opuesta a la desesperanza que permea en la actualidad:

2. Circuitos de esperanza

Consiste en la resignificación simbólica de las "motherboards"; lo haremos haciendo cajas donde depositamos la información recabada de las experiencias trans pedagógicas. Realizaremos una instalación donde se muestre el cruce, los caminos y las experiencias de las personas exploradoras- participantes, donde se accionará códigos con los que se programará sobre estas tablas (a manera de reinterpretación del experimento de los Discos de oro de las Voyager). Dichos dispositivos llevarán mensajes de esperanza desde y a la humanidad.

NUEVAS INSTITUCIONES (INTERSECCIÓN CON ALZAR)

Circuitos de esperanza también implica la decodificación de los mensajes cuyo tema central será el cómo se vive en las periferias en relación a las ciudades. Se habilitará un formulario general, a manera de "ventana de Johari", donde se plantean las cuatro cuestiones que detonan la narración de la historia.

3. La ubicación de mis fronteras.

Consiste en insertar dispositivos (estaciones) artísticos donde se abordará la migración y la otredad desde visiones alternas a la occidental, identidad y esperanza, desde planteamientos como:

- Lo que conozco sobre mí.
- Lo que mi comunidad conoce sobre mí, pero yo no.
- Lo que conozco sobre mí y no cuento a los demás
- Lo que ni yo ni los demás conocemos sobre mí.

Contarán la manera en que se percibe hoy en día la relación entre ambos países desde la globalización, donde las fronteras se diluyen en la virtualidad y crean lazos que comparten necesidades comunes, como el derecho a migrar.

ARCHIVO (INTERSECCIÓN CON CAJA)

Los mensajes que se envíen para interpretarse, serán insumo para realizar instalación, vídeo o mensaje escrito, así como desembocar en derivas artísticas que constituyan en sí mismas posibilidades o rituales de cierre. En estos también se

podrán abordar los diferentes tipos de fronteras que existen (geográfica, ideológica, cultural, económica, corporal) y sus resignificaciones en torno a los puentes y el hogar.

Ambas situaciones artísticas tendrán como un punto de partida a México, y de encuentro a nuestras escuelas, en las que empezarán a trenzarse historias; de ahí se fijará la siguiente frontera a transitar, la cual será constituida por el mar.

Se construirá el objeto o contenedor de los mensajes utilizando las capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos de las motherboard, las cuales emularán la botella del naufrago que incorporará y desplazará todos los mensajes de un lado al otro del mar.

Recibir en un mapa virtual las experiencias con el propósito de generar un código que pueda ser cartografiado, las cuales consistirán en:

- Ondas sonoras (de ser posible radiofónicas) con un mínimo nivel de degradación
- Mensajes = códigos
- El trayecto o paso sobre la frontera, desde el puente

Tales acciones performáticas se inician desde México.

• Cronograma del 01 de mayo al 30 de junio de 2023

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Sondeo en las comunidades y realidades en las que se pueden intervenir Registro y cosecha de evidencia	Realización de las primeras intervenciones en comunidades seleccionadas Registro y cosecha de evidencia	Realización de las acciones performáticas con un público definido Registro y cosecha de evidencia	Realización de las primeras intervenciones en comunidades seleccionadas Registro y cosecha de evidencia
Selección de espacios y comunidades alternas al (NOTAR) Recopilación de experiencias en México y contrapuntear con las posibilidades para trabajar en España	Realización de las primeras intervenciones de intercambio con instituciones intervenidas Laboratorios de exploración artística	Realización de las primeras intervenciones de intercambio con instituciones intervenidas Laboratorios de exploración artística	Recopilación de todo el material de experiencias para dar forma en el podcast con intención transcontinental desde los dos lados del mar
Diseño de estrategias acorde a las comunidades elegidas	Recolección de evidencias y mensajes y su posterior codificación en las Voyager	Recolección de experiencias en México y España Audios para el podcast	Analizar y reflexionar sobre los procesos observados y vivenciados

Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Construcciones de los dispositivos "voyager"	Ajustes pertinentes a los dispositivos "voyager"	Ajustes y complementos para los dispositivos	Cierre Presentación de los dispositivos Fiesta el festejo del cierre para este momento del puente
Producción de podcast y recolección de las experiencias generadas Narración los procesos de construcción de las obras	Producción de podcast y recolección de las experiencias generadas Narración los procesos de construcción de las obras	Post producción de los archivos de audio podcast "No estas solex"	Presentación del podcast con intención transcontinental, en España
Archivo de evidencias digitales	Archivo y edición de evidencias digitales	Difusión de los archivos digitales	Donación de los archivos digitales y dispositivo voyager

- **Semblanza No estás solex.**

El perfil de docente en arte, no es algo que se denomine con facilidad. Al menos en nuestro país no se enseña, ni se aprende en ningún programa educativo. Esto ha obligado al colectivo a buscar su propia identidad bajo el término "Artistas Enseñantes".

"No estas solex" es un colectivo de *artistas enseñantes* mexicanos, autodefinidos como tal, amparados por la propia necesidad de identidad específica que nos distingue y nos da valía dentro de la vida diaria en los entornos escolares, en la construcción cultural y desde el trabajo artístico de nuestro país. Pues aunque son artistas, su obra no se limita a los lenguajes artísticos; su trabajo desde ejes transversales converge con la pedagogía y múltiples disciplinas del saber.

Su trabajo radica en el diseño de experiencias de aprendizaje artístico con las que exploran el saber humano como una unidad sin divisiones ni fronteras.

Se conforma de 6 artistas enseñantes de distintas disciplinas artísticas, enfocadas en el arte visual, danza y teatro, con las que construyen lenguajes de aprendizaje dentro de escuelas secundarias de la Ciudad de México.

Su unión, bastante aleatoria, se dió a partir de la crisis de COVID 19 por la necesidad institucional de adaptar las escuelas al enclaustramiento en 2020. Su primer contacto se dió cuando fueron requeridos por la institución educativa nacional para crear sesiones de artes que solventaron la ausencia de clases presenciales a través de la televisión abierta, institución que antes de ese momento no reconocía de manera formal las bondades de la labor del docente en artes, y más probablemente tampoco su propia existencia. La experiencia de enseñar a los adolescentes del país a través de la televisión, se volvió la bandera que distinguiría su territorio en común.

Un año después, 40 semanas de experiencias artísticas televisadas, continúa cada quién por su camino, ahora e regreso al ámbito presencial dentro de esa institución que bajo el recuerdo de la emergencia, comienza a cambiar el enfoque de sus intereses. Decidieron así juntar sus experiencias y proyectos para hacerse más fuertes y comenzar la exploración de sus acciones como motores de transformación de la sociedad, como entes políticos que trastocan las comunidades educativas, para devenirlas creativas, curiosas, aventureras y rijosas.

Si bien su experiencia colectiva se ha situado mayormente dentro de las escuelas secundarias públicas, ha sido a través del podcast homónimo "No estás solex" que han proyectado la construcción de puentes entre docentes y estudiantes, entre docentes y pares, así como entre docentes y sus comunidades. Es en estas últimas donde han comenzado a navegar con acciones performáticas que intervienen zonas de conflicto o tránsito entre frontera de su ciudad, logrando un acercamiento al conocimiento e interrogación de los actores principales de esas realidades que se desconocen en su localidad.

“No estás solex”, es por tanto un colectivo que produce más allá de la escultura y la danza, más allá del dibujo y el canto, ya que su obra trasciende los límites físicos de lo corporal, pues se han forjado desde lo transdisciplinario, dando forma y contexto a ideas que transforman y moldean a los ciudadanos del mañana. “No estas solex” diluye las fronteras del quehacer individual y artístico para repensar las artes, las pedagogías y su mix en lo cultural.