

"Los grupos artísticos de principios de siglo XX en México y el concepto de la quinta máquina constructora de conocimiento colectivo desde las artes"

Mónica Pérez Quintero

Resumen

El ensayo "Los grupos artísticos de principios de siglo XX en México y el concepto de la quinta máquina constructora de conocimiento colectivo desde las artes" explora cómo los colectivos artísticos de la primera mitad del siglo XX en México funcionaron como 'máquinas' de conocimiento colectivo, siguiendo el concepto de Gilles Deleuze y Félix Guattari. El análisis se centra en cómo estas redes no sólo desafiaron y expandieron las fronteras entre disciplinas, sino que también influyeron profundamente en la construcción de conocimiento y la transformación social. Al comparar el impacto histórico de colectivos como 'Las Hijas del Anáhuac' y el Taller de Gráfica Popular con colectivos contemporáneos como "Brillantinas" del MUAC y "No estás SOLEX," el ensayo destaca la continuidad de la participación femenina en la construcción de conocimiento artístico. Además, se examina cómo estos grupos actuaron como herramientas no institucionalizadas para la transformación social y la resistencia cultural. El colectivo "No estás SOLEX" se centra en la exploración del trabajo de los artistas enseñantes a través de podcasts "Los platicaderos", expandiendo redes de conocimiento desde la disciplina de las artes hacia la comunidad. La investigación concluye que las prácticas artísticas de estos colectivos han sembrado las semillas para la construcción de conocimiento transdisciplinario, cuya influencia perdura en el siglo XXI. El impacto socioeconómico y el valor del arte en la construcción y disfrute compartido de la sociedad también son temas clave en el análisis.

Palabras clave: Máquina de Conocimiento Colectivo, Redes Artísticas, Arte y Política, Construcción de Conocimiento, Interdisciplinariedad, Transformación Social, Colectivos Artísticos Mexicanos

"Artistic Groups of Early 20th Century Mexico and the Concept of the Fifth Machine as a Builder of Collective Knowledge through the Arts"

Summary in English

The essay "Artistic Groups of Early 20th Century Mexico and the Concept of the Fifth Machine as a Builder of Collective Knowledge through the Arts" explores how artistic collectives from the first half of the 20th century in Mexico functioned as 'machines' of collective knowledge, following the concept of Gilles Deleuze and Félix Guattari. The analysis focuses on how these networks not only challenged and expanded the boundaries between disciplines but also profoundly influenced the construction of knowledge and social transformation. By comparing the historical impact of collectives like 'Las Hijas del Anáhuac' and the Taller de Gráfica Popular with contemporary collectives such as "Brillantinas" del MUAC and "No estás SOLEX," the essay highlights the continuity of women's participation in the construction of artistic knowledge. Furthermore, it examines how these groups acted as non-institutionalized tools for social transformation and cultural resistance. The "No estás SOLEX" collective focuses on exploring the work of teaching artists through podcasts, expanding networks of knowledge from the discipline of the arts to the community. The research concludes that the artistic practices of these collectives have sown the seeds for transdisciplinary construction of knowledge, whose influence persists into the 21st century. The socioeconomic impact and the value of art in the shared construction and enjoyment of society are also key themes in the analysis.

Keywords: Collective Knowledge Machine, Artistic Networks, Art and Politics, construction of knowledge, Interdisciplinarity, Social Transformation, Mexican Artistic Collective

Introducción

El arte y la cultura visual en México durante la primera mitad del siglo XX vivieron una profunda transformación marcada por la emergencia de redes artísticas e intelectuales que desafiaron las fronteras disciplinarias y redefinieron el papel del arte en la sociedad. Grupos como Las Hijas del Anáhuac, El Ateneo de la Juventud, los estridentistas, y la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), entre otros, no solo crearon movimientos artísticos, sino que también articularon formas de conocimiento colectivo. Estas redes, que pueden entenderse como "máquinas" siguiendo la conceptualización de Gilles Deleuze y Félix Guattari, operaban tanto dentro como fuera de los marcos institucionales, utilizando el arte como una herramienta para la transformación social y la resistencia cultural.

Este ensayo tiene como objetivo explorar cómo estos colectivos funcionaron como nodos de una vasta red de conocimiento, tanto a nivel artístico como político y social. Además, se introduce el concepto de la "quinta máquina" para describir el sistema mediante el cual el arte, a través del trabajo colectivo, el activismo y la transdisciplina, se convierte en una herramienta generadora de conocimiento colectivo. En este sentido, el ensayo se enfoca en la interconexión de estas redes históricas con colectivos contemporáneos, como Brillantinas del MUAC y el colectivo independiente del que formé parte No estas solex,, mostrando cómo el legado de estas prácticas sigue influyendo en la educación artística y en la construcción de conocimiento en la actualidad.

El concepto de la "quinta máquina" como constructora de conocimiento

Para comprender el funcionamiento de estas redes, es crucial aplicar el concepto de "máquina" desarrollado por Deleuze y Guattari en su obra "**El Anti-Edipo**". Para ellos, una "máquina" es un sistema de producción, intercambio y transformación, donde diversos elementos se conectan y operan en conjunto. El concepto de "máquina" puede ser extendido a los colectivos artísticos que, a lo largo de la historia, han operado como tales: grupos de individuos que generan conocimiento, crean discursos y actúan como motores de cambio social a través del arte.

En este ensayo, propongo la "quinta máquina" como un proceso que va más allá de las "máquinas deseantes" o "máquinas sociales" que Deleuze y Guattari describen. Esta "quinta máquina" es un sistema donde convergen tanto las fuerzas internas —el "software" de la creación y la experimentación artística— como las conexiones externas —el "hardware" que vincula al colectivo con la sociedad. El **software** de esta máquina está compuesto por elementos como el self, la experiencia artística, el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento a través de la expresión y el rompimiento de barreras disciplinarias. Por otro lado, el **hardware** se refiere a aspectos externos como el trabajo colaborativo, la academia, el mercado del arte, el activismo y la voluntad de transformar la sociedad a través del arte.

La "quinta máquina" es, entonces, un sistema multidimensional que permite a las redes artísticas funcionar como entidades productoras de conocimiento, modelo expansivo, no lineal y en constante transformación, que analiza cómo los procesos artísticos, a través de la colaboración colectiva generan conocimientos que crecen rizomáticamente, es decir, de manera orgánica y sin un centro único. Estas redes no solo generaron cambios en su contexto histórico, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de una educación artística transdisciplinaria que sigue vigente en la actualidad.

Redes artísticas del siglo XX: Colectivos como nodos de conocimiento

En la primera mitad del siglo XX en México, los colectivos artísticos e intelectuales emergieron como nodos fundamentales para la construcción de conocimiento. Estos grupos, como **El Ateneo de la Juventud Mexicana**, **Las Hijas del Anáhuac**, **el Estridentismo**, **el Taller de Gráfica Popular (TGP)**, y **la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR)**, entre otros, se destacaron no solo por su producción artística, sino también por su papel en la configuración de un pensamiento crítico que iba más allá del arte como objeto estético. Estos colectivos funcionaron como '**máquinas de conocimiento colectivo**', en el sentido en que Gilles Deleuze y Félix Guattari lo proponen, promoviendo una visión del arte como herramienta de construcción social, política e intelectual.

El concepto de red cobra relevancia al entender que estas agrupaciones no operaban de manera aislada, sino que establecían vínculos dentro de un entramado más amplio de producción de ideas y acciones. Cada colectivo representaba un **nodo** dentro de un sistema que permitía la circulación y el flujo de conocimientos, formando una suerte de constelación de pensamiento artístico y cultural.

Por ejemplo, **Las Hijas del Anáhuac**, un colectivo de mujeres que desde finales del siglo XIX lucharon por la visibilidad y la participación femenina en la vida pública, actuaron como uno de los primeros grupos en México que combinaba activismo social con producción cultural. Este colectivo no solo abordó temas de género, sino que también expandió las fronteras del conocimiento al introducir nuevas formas de pensar y actuar en la esfera pública. En paralelo, colectivos como **el TGP** y **la LEAR** se convirtieron en bastiones de resistencia ideológica y social, utilizando el arte como arma para influir en el discurso político y social del país.

En este contexto, los colectivos artísticos pueden ser vistos como **espacios de intersección** entre diferentes disciplinas y esferas del conocimiento, donde las ideas estéticas, filosóficas y políticas se entrelazan para generar transformaciones profundas en la sociedad. Este entrelazamiento disciplinario y social los convierte en 'máquinas' que construyen conocimiento desde el arte y la cultura, desafiando las estructuras institucionales de poder y educación tradicionales.

Arte y política: El impacto de las redes en la primera mitad del siglo XX

El arte y la política en la primera mitad del siglo XX en México se entrelazaron de manera significativa a través de los colectivos artísticos e intelectuales. Estos grupos, además de ser productivos desde una perspectiva estética, se convirtieron en vehículos de transformación social y política. **El Taller de Gráfica Popular (TGP)** y **la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR)** fueron algunos de los principales exponentes de esta dinámica, utilizando el arte como una herramienta de crítica al status quo y de resistencia contra las opresiones sociales y políticas.

El **TGP**, por ejemplo, se centró en la producción de grabados y arte gráfico accesible para las clases populares, con el objetivo de **despertar la conciencia social**. Los artistas de este colectivo usaron su trabajo para ilustrar las desigualdades y las injusticias del sistema político, convirtiendo el arte en un **arma ideológica** que no estaba sujeta a las instituciones tradicionales. A través de su obra, los miembros del TGP desafiaban las narrativas oficiales y creaban una contra-narrativa visual que denunciaba la corrupción, la represión y la pobreza.

En la **LEAR**, el arte también se vio ligado a la política, pero con un enfoque más abiertamente revolucionario. Este colectivo buscaba **romper con las estructuras elitistas** del arte y acercarlo a las masas, promoviendo una cultura visual que fuera directamente funcional a los intereses del proletariado. Desde esta perspectiva, el arte dejó de ser visto como un producto exclusivo para las élites y se transformó en una **herramienta de lucha social**, una especie de lenguaje visual capaz de movilizar y educar a grandes sectores de la población.

Este vínculo entre arte y política en los colectivos de la primera mitad del siglo XX evidencia cómo el arte fue utilizado no solo como medio de expresión, sino también como **estrategia de resistencia cultural y social**. El trabajo artístico no era neutral, sino que estaba cargado de significado político y servía como catalizador para las transformaciones que estos grupos buscaban promover. Así, los colectivos artísticos de esta época actuaron como **espacios de convergencia** donde se gestaban ideas revolucionarias, construyendo nuevos saberes y experiencias a partir del arte, y proyectándolas hacia la sociedad en forma de resistencia activa.

En este sentido, el arte y la política se funden en el concepto de **la quinta máquina** una entidad que no solo actúa dentro de las fronteras del sistema artístico, sino que se proyecta hacia la transformación social, conectando tanto lo individual como lo colectivo, el arte y la acción política, en un proceso continuo de construcción de conocimiento y resistencia.

Colectivos actuales: Conexiones con el pasado y resignificación contemporánea

En el panorama contemporáneo mexicano, los colectivos artísticos han seguido el camino trazado por aquellos del siglo XX, aunque con nuevas formas de interacción y adaptándose a los desafíos actuales. Colectivos como "Brillantinas del MUAC" y "No estás SOLEX", no solo heredan los principios de resistencia y transformación social de sus predecesores, sino que también aportan nuevos enfoques y resignifican el papel del arte en un contexto globalizado y digital.

Las **Brillantinas del MUAC** son un colectivo feminista que ha traído al frente de la discusión el arte como **herramienta de denuncia** contra la violencia de género. En su obra y acciones, las Brillantinas reinterpretan la noción de resistencia cultural, integrando las luchas por la equidad de género y la justicia social en su práctica artística. De esta manera, actúan como un nodo en la red de conocimiento que conecta sus luchas con las de colectivos como **Las Hijas del Anáhuac**, quienes ya desde finales del siglo XIX defendían la participación femenina en la vida pública. Esta conexión histórica destaca la **continuidad de las luchas sociales** y culturales en México, donde los colectivos contemporáneos no sólo retoman las ideas del pasado, sino que las **recontextualizan** en función de los problemas actuales, amplificando su impacto mediante la visibilización de nuevas problemáticas.

Por otro lado, **No estás SOLEX**, un colectivo independiente centrado en la **exploración del trabajo de los artistas enseñantes** a través de podcasts, refleja cómo las tecnologías digitales han abierto nuevos horizontes para la difusión del arte y el conocimiento. Este colectivo vincula la labor de los artistas en instituciones educativas con la creación de redes que extienden el conocimiento artístico hacia las comunidades. A través de sus plataformas digitales, "No estás SOLEX" resuena con los colectivos históricos al subrayar la importancia del arte no solo como medio de expresión, sino también como **herramienta pedagógica** para la construcción de comunidades más conscientes y transformadoras.

La intersección entre los colectivos contemporáneos y los históricos subraya que las luchas por la justicia, la educación y la equidad social a través del arte son **transversales y atemporales**. Estos colectivos actuales no solo son herederos de las redes artísticas del pasado, sino que se han convertido en **resignificadores activos** del papel del arte como herramienta para el cambio social y la construcción de conocimiento. En este sentido, el concepto de la **quinta máquina** se expande en el contexto contemporáneo, conectando pasado y presente en un ciclo continuo de creación y resistencia.

Interdisciplinariedad y disolución de fronteras en las redes de conocimiento

Uno de los aspectos más reveladores en el análisis de los colectivos artísticos e intelectuales tanto del pasado como del presente es la **disolución de las fronteras disciplinarias**. En las redes que estos grupos construyen, el conocimiento no se restringe a una única disciplina, sino que fluye entre diferentes campos del saber, como la filosofía, la política, la sociología, y las artes visuales, desafiando las categorías tradicionales de producción académica y artística.

En la primera mitad del siglo XX, colectivos como **El Ateneo de la Juventud Mexicana** y el **Estridentismo** ya exploraban la **interdisciplinariedad** como una forma de crear pensamiento crítico y disruptivo. Por ejemplo, el **Ateneo** reunió a intelectuales, artistas y científicos, quienes, desde sus respectivas disciplinas, colaboraron para cuestionar el nacionalismo conservador y las ideas del positivismo que dominaban el pensamiento oficial. Al mismo tiempo, los **estridentistas** cruzaban las fronteras entre la literatura, la poesía y las artes visuales, integrando elementos futuristas, cubistas y dadaístas en sus obras, creando un espacio donde las artes no seguían las normas establecidas, sino que se **reconfiguran en función de la experimentación**.

Este enfoque interdisciplinario es aún más visible en los colectivos contemporáneos, donde las fronteras entre disciplinas se han vuelto completamente **permeables**. Colectivos como "**No estás SOLEX**" expanden esta disolución de límites a través de plataformas digitales, integrando arte, educación, comunicación y tecnología en su práctica. Mediante el uso de medios audiovisuales y podcasts, se trascienden los formatos tradicionales de enseñanza y expresión artística, creando una nueva forma de **construcción de conocimiento** que no está restringida por disciplinas específicas.

La **interdisciplinariedad** también es clave en la obra de las "**Brillantinas del MUAC**", que combina performance, instalaciones, arte visual y activismo político. La integración de prácticas diversas dentro del colectivo no solo potencia su mensaje de resistencia, sino que también amplía las posibilidades del arte como **catalizador de transformación social**. El hecho de que sus obras actúen como plataformas para la denuncia y la reflexión sociopolítica resalta cómo el arte contemporáneo, en su dimensión interdisciplinaria, se convierte en una poderosa herramienta para abordar problemáticas sociales complejas desde múltiples ángulos.

Esta **disolución de fronteras** es central al concepto de la **quinta máquina**, que alinea el **software** (la producción de ideas, la creatividad, el conocimiento artístico) con el **hardware** (las redes de trabajo colectivo, el activismo, la transformación social). En este sentido, la **interdisciplina** no solo abre nuevas avenidas para la creación artística, sino que también refuerza el carácter colaborativo y transformador del arte como medio para generar conocimiento y **resistencia cultural**.

Así, tanto los colectivos históricos como los actuales muestran que el arte, en su esencia interdisciplinaria, no sólo transforma a quienes lo producen, sino también a quienes lo reciben y

comparten. Es en esta fluidez y **convergencia de saberes** donde la **quinta máquina** encuentra su mayor potencia, funcionando como un ente colectivo que derrumba las barreras impuestas por las disciplinas, la política y la educación formal, y que abre caminos hacia nuevas formas de **entender y habitar** el mundo.

Categoría	Colectivos del siglo XX (Las Hijas del Anáhuac, Ateneo de la Juventud, LEAR, TGP)	Colectivos contemporáneos (Brillantinas del MUAC, No estás SOLEX)
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo colectivo - Academia - Mercado - Resistencia cultural - Transformación social - Activismo artístico 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo colectivo - Comunidad digital - Artivismo - Resistencia de género - Educación expandida a través de plataformas
Software	<ul style="list-style-type: none"> - Pensamiento crítico - Construcción de conocimiento - Voluntad creadora - Experimentación artística - Ruptura disciplinaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Creación colaborativa - Construcción de redes desde la educación artística - Convergencia de disciplinas - Rompimiento de barreras técnicas y digitales
Impacto en la política	<ul style="list-style-type: none"> - Resistencia al positivismo y nacionalismo conservador - Activismo cultural 	<ul style="list-style-type: none"> - Feminismo y lucha contra la violencia de género - Lucha por derechos sociales y justicia cultural
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> - Encuentros intelectuales y artísticos en espacios físicos - Publicaciones impresas 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de plataformas digitales (podcasts, redes sociales) - Conexión entre artistas y audiencias globales

Tabla 1. Comparación de los componentes clave en los colectivos artísticos del siglo XX y colectivos contemporáneos en México

Esta tabla muestra los componentes fundamentales de los colectivos artísticos del siglo XX en México y cómo han sido resignificados en el contexto contemporáneo. A través de un análisis de los cambios en el trabajo colectivo, la resistencia cultural, la transformación social, y la interdisciplina, se destacan las continuidades y transformaciones en las prácticas artísticas, posicionando a los colectivos actuales como una extensión de las "máquinas" de conocimiento colectivo del pasado.

Construcción de conocimiento desde las artes y su impacto en la educación

La construcción de conocimiento desde las artes se presenta como un proceso dinámico y fluido que trasciende las fronteras de las disciplinas convencionales. En este sentido, se destaca cómo las prácticas artísticas no solo generan formas de expresión, sino que también son vehículos para el

entendimiento y la reflexión crítica. La enseñanza y el aprendizaje en el ámbito artístico se enriquecen al integrar diversas perspectivas y experiencias, permitiendo que los estudiantes se conviertan en agentes activos en su proceso de formación.

Este enfoque se aleja de una educación rígida y normativa, promoviendo en su lugar un modelo más inclusivo y colaborativo. En la primera mitad del siglo XX, los colectivos artísticos en México, como Las Hijas del Anáhuac y el Taller de Gráfica Popular, sentaron las bases para este paradigma, enfatizando la importancia del arte como herramienta de transformación social. En la actualidad, iniciativas contemporáneas como "No estás SOLEX" continúan este legado, explorando y divulgando el trabajo de artistas enseñantes que, a través de sus prácticas, fomentan el diálogo y la construcción de redes en sus comunidades.

Al considerar la educación artística desde la perspectiva de la construcción de conocimiento, se pone de manifiesto la relevancia de la interrelación entre arte y vida, lo que provoca una revalorización de las experiencias vivenciales como parte integral del aprendizaje. Este enfoque abre las puertas a nuevas formas de entendimiento que trascienden lo académico, ofreciendo oportunidades para la innovación y el desarrollo de habilidades críticas.

Arte, política y educación como motores de cambio social

El entrelazado de arte, política y educación se revela como una potente maquinaria para el cambio social, en la que cada uno de estos elementos alimenta y potencia a los otros. A lo largo de la historia, los movimientos artísticos han sido catalizadores de crítica social, proporcionando un espacio para cuestionar y desafiar las estructuras de poder establecidas. En el contexto mexicano del siglo XX, colectivos como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y el Grupo 30-30 Revolución Cultural jugaron un papel fundamental en la promoción de la justicia social a través del arte, utilizando sus obras para visibilizar injusticias y abogar por un cambio significativo.

En el presente, la intersección de arte y política continúa siendo crucial. Iniciativas contemporáneas, como las de "Brillantinas" del MUAC y "No estás SOLEX", abordan temas relevantes en la sociedad actual, utilizando el arte como un medio para visibilizar problemáticas sociales y políticas, al mismo tiempo que empoderan a las comunidades. Esta relación simbiótica entre arte y política subraya la capacidad del arte para influir en el pensamiento crítico y la acción social.

Asimismo, la educación se posiciona como un pilar fundamental en este triángulo, ya que a través de ella se forma a las nuevas generaciones de artistas y activistas, preparándolos para enfrentar los desafíos de su tiempo. La educación artística, entendida como una práctica reflexiva y crítica, no solo promueve el desarrollo de habilidades técnicas, sino que también cultiva una conciencia social que incita a la acción. Así, el arte, la política y la educación se consolidan como motores de cambio social, fomentando un diálogo constante que alimenta la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Conclusiones

El análisis de las redes artísticas y la construcción de conocimiento en el contexto de México, desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad, revela un entramado complejo y enriquecedor. A través de la exploración de colectivos como Las Hijas del Anáhuac, el Taller de Gráfica Popular y las

iniciativas contemporáneas como "Brillantinas" y "No estás SOLEX", se ha evidenciado cómo el arte puede funcionar como una poderosa herramienta de transformación social y resistencia cultural.

Sin embargo, más allá de este análisis, se abre la puerta a la creación de nuevas obras artísticas que integren los componentes discutidos en este ensayo. La concepción de la "quinta máquina", entendida como un proceso continuo de construcción de conocimiento, invita a los artistas contemporáneos a reflexionar sobre su papel en la sociedad y a contribuir a la continuidad de un legado que valora la interseccionalidad del arte, la política y la educación.

Cada uno de los elementos —el hardware y el software— identificados en el ensayo puede ser un punto de partida para la creación de propuestas artísticas que no solo representen la realidad social, sino que también inciten a la acción y la reflexión crítica. Los artistas pueden explorar estas conexiones, resignificando experiencias pasadas y presentes para dar vida a nuevas narrativas que cuestionen, informen y transformen.

La invitación es clara: la obra artística se convierte en un vehículo para la construcción de conocimiento, en el que cada trazo, cada palabra, cada acción puede contribuir a un discurso más amplio que promueva la justicia social y la equidad. Al amalgamar los aprendizajes del pasado con las inquietudes del presente, se fomenta un espacio en el que el arte no sólo documenta la historia, sino que también moldea el futuro.

Por lo tanto, la tarea de los artistas contemporáneos no se limita a la producción estética; se extiende a la creación de un diálogo intergeneracional que honre los logros de aquellos que han luchado antes, mientras se posicionan como agentes de cambio en su propia época. Así, la construcción de conocimiento desde las artes puede ser un proceso creativo y transformador, capaz de desafiar las estructuras existentes y de imaginar nuevas posibilidades para el futuro.

ANNE

XOS

- Aparato Crítico
- Componentes para Resignificación
- Imagen Vs Imagen
- Bibliografía

Aparato Crítico

El marco teórico de este ensayo se apoya en una combinación de conceptos provenientes de la filosofía, los estudios culturales y las teorías del arte. La noción central del "rizoma" y las "máquinas" proviene de los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari, cuyas ideas permiten analizar las redes artísticas desde una perspectiva de crecimiento no lineal, expansiva y colaborativa. El análisis rizomático se complementa con estudios históricos y culturales de colectivos artísticos en México, tanto del siglo XX como contemporáneos, quienes a través del arte han construido conocimiento colectivo y promovido la transformación social.

1. Deleuze y Guattari: La teoría del rizoma y las máquinas deseantes

El concepto de rizoma, desarrollado por Deleuze y Guattari en *Mille Plateaux* (1980), es central para este ensayo. En su teoría, el rizoma se presenta como un modelo de crecimiento horizontal, sin centro fijo, que se expande y conecta múltiples puntos de manera no jerárquica. Este modelo rizomático resulta idóneo para analizar el funcionamiento de los colectivos artísticos, que a menudo operan a través de conexiones múltiples y difusas entre sus integrantes y el entorno social, construyendo así conocimiento colectivo. Las "máquinas deseantes", otro concepto clave en la obra de Deleuze y Guattari, refieren a las dinámicas que impulsan el deseo de crear y transformar la realidad, siendo los colectivos artísticos un claro ejemplo de este proceso en acción (Deleuze y Guattari, 1980).

2. Colectivos artísticos en México: Redes de resistencia y construcción de conocimiento

Históricamente, los colectivos artísticos en México han funcionado como espacios de resistencia cultural y producción de saberes. A partir de la Revolución Mexicana, grupos como el **Taller de la Gráfica Popular (TGP)** y la **Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR)** no solo buscaban plasmar ideales revolucionarios en sus obras, sino también educar a la población a través del arte. Alicia Azuela de la Cueva, en su análisis sobre las artes plásticas en el México posrevolucionario, señala que estos colectivos construyeron un lenguaje visual de lucha y denuncia social, sirviendo como plataformas de educación y movilización política (Azuela de la Cueva, 2017).

El caso de los **estridentistas**, quienes en su *Manifiesto Estridentista* (1921) rompieron con las formas artísticas tradicionales, es un ejemplo de cómo las redes artísticas no solo producen obras, sino que generan discursos y saberes que desafían el orden establecido. Elliot Heilman (2014) analiza cómo el manifiesto no solo era una declaración artística, sino una herramienta retórica de transformación social, lo cual refuerza el papel del arte en la construcción de conocimiento y acción política.

3. Colectivos contemporáneos: La expansión rizomática en el siglo XXI

Los colectivos actuales, como "**Las Hijas del Anáhuac**" o "**Las Brillantinas**" del MUAC, han retomado el legado de los grupos del siglo XX, pero adaptándolo a los contextos contemporáneos de lucha feminista y social. Laura González Matute (2020) sostiene que estos colectivos han ampliado las fronteras del activismo artístico, utilizando el arte como herramienta para combatir la violencia de género y crear redes de solidaridad y resistencia. En este sentido, el trabajo de los colectivos contemporáneos funciona como una continuación rizomática de los movimientos anteriores, expandiendo y transformando sus prácticas y discursos.

El análisis del colectivo "No estás SOLEX", fundado en 2020, parte de esta misma lógica rizomática. Como describe el propio colectivo, su misión es conectar la enseñanza artística con la acción social, extendiendo redes de conocimiento desde el ámbito académico hacia la comunidad, permitiendo que el arte se convierta en una herramienta activa de transformación colectiva.

4. El arte como herramienta de transformación social

El concepto de que el arte no solo refleja la realidad, sino que la transforma, ha sido abordado por múltiples teóricos. Lucy Lippard, en su obra *The Lure of the Local* (1997), argumenta que el arte tiene un rol esencial en el cambio social, especialmente cuando se produce en colectivos o redes comunitarias. El arte colaborativo, según Lippard, permite que las voces marginalizadas se expresen y sean escuchadas, generando así una transformación cultural y política desde la base. Este enfoque refuerza la idea de que los colectivos artísticos, como "máquinas deseantes", son fundamentales para la creación de nuevas realidades sociales.

De manera similar, Grant Kester en *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art* (2004) explora cómo el arte participativo y basado en la comunidad fomenta el diálogo crítico y la construcción de conocimiento colectivo. En este ensayo, se adopta esta perspectiva para mostrar cómo los colectivos artísticos actúan como espacios donde el arte no solo es creación estética, sino un medio para cuestionar, educar y transformar.

Componentes para Resignificación

Trabajo Colectivo

Resignificación actual: Las prácticas colaborativas han pasado de los espacios físicos (talleres, reuniones) a espacios digitales, donde los colectivos operan a través de plataformas en línea, podcasts, redes sociales y proyectos abiertos.

Obra paralela: Creación de una plataforma digital interactiva que conecte a artistas y públicos en tiempo real, siguiendo las lógicas de colaboración y trabajo colectivo, pero expandida a nivel global.

Resistencia Cultural

Resignificación actual: En el siglo XX, la resistencia cultural era contra las ideologías hegemónicas del Estado y el positivismo. Hoy, la resistencia se enfoca en cuestiones de género, identidad, y desigualdades sociales, vinculada a movimientos como el feminismo y el anticolonialismo.

Obra paralela: Instalación o performance que explore los discursos de resistencia cultural de ayer y hoy, destacando los cambios en los objetivos y estrategias.

Transformación Social

Resignificación actual: En el pasado, los colectivos buscaban una transformación social que se centraba en la justicia política y económica. En la actualidad, se amplía hacia derechos humanos, justicia de género y la lucha contra la violencia estructural.

Obra paralela: Serie de obras (escultura, videoarte, etc.) que aborden estas transformaciones, mostrando cómo el arte ha cambiado su foco desde la resistencia política hasta temas de justicia social y equidad de género.

Interdisciplina y Ruptura de Barreras Disciplinarias

Resignificación actual: Las fronteras entre disciplinas artísticas y académicas se diluyen aún más hoy en día gracias a las tecnologías digitales y la globalización, permitiendo la convergencia de múltiples saberes.

Obra paralela: Proyecto colaborativo multimedia que combine diferentes disciplinas artísticas (sonido, video, performance) e involucre a participantes de diversas áreas (ciencias, tecnología, humanidades) para explorar nuevas formas de conocimiento colectivo.

Construcción de Conocimiento Colectivo

Resignificación actual: Si bien en el pasado la construcción de conocimiento se daba a través de publicaciones impresas y talleres, hoy se expande a través de plataformas digitales, como blogs, podcasts y redes colaborativas internacionales.

Obra paralela: Podcast o archivo digital interactivo que documente el proceso creativo colectivo de artistas actuales, conectando este proceso con los métodos de colaboración en el pasado, creando una suerte de memoria viva de la construcción de conocimiento.

Voluntad Creadora

Resignificación actual: La voluntad creadora, que en el pasado se enfocaba en cuestionar la cultura dominante y proponer nuevos lenguajes artísticos, hoy se integra con una voluntad política más fuerte, buscando no solo innovar, sino también cambiar estructuras opresivas.

Obra paralela: Una serie de manifiestos colaborativos, escritos o visuales, que recojan las voces de artistas actuales, destacando cómo su creación está intrínsecamente ligada a un deseo de transformación social.

Expresión Artística y Tecnologías Digitales

Resignificación actual: Las nuevas tecnologías han permitido que la expresión artística se expanda más allá de los medios tradicionales. El acceso a herramientas digitales democratiza la creación artística, aunque también abre debates sobre el control y el acceso.

Obra paralela: Creación de un espacio de exposición digital, donde los artistas puedan explorar nuevas formas de expresión utilizando inteligencia artificial, realidad aumentada o tecnología interactiva, demostrando cómo la tecnología resignifica el arte contemporáneo.

Imagen Vs Imagen

Con esta compilación de stickers inauguramos la Colección Brillantina, una selección editorial de acciones, documentos, cursos y proyectos realizados desde @Brillantinas_MUAC. Con el rosa de la brillantina queremos lanzar un detonante político y producir una cohesión feminista para cambiar las reglas y los estatutos del mundo feminicida.

Partiendo de la pregunta sobre qué otras publicaciones pueden generar los museos, con esta colección queremos construir un espacio para compartir libremente los contenidos que surgen a partir las colaboraciones que se llevan a cabo desde nuestro espacio virtual.

Los documentos que conforman esta colección se han realizado de manera colectiva y estarán reunidos en la página web del MUAC, donde puedes descargarlos de manera gratuita. Abramos las puertas a un contenido que reivindique la idea de que compartir información entre Brillantinas también es un acto político.

Imagineras: Natalia Méndez
Diseño: Andrea Domínguez, Alejandra Martínez
Concepto editorial de la colección: Eleonora Álvarez, Micaela García
Hilafra, Ana María López, Mariana López, Daniela Meléndez

Primera edición, 2024
MUAC, Museo del Siglo XIX, Centro Cultural Universitario, 64519, Ciudad de México
www.muac.unam.mx/colecciones/brillantinas
coleccion@muac.unam.mx/brillantinas

#Brillantinas_MUAC

Violetas del Anáhuac, periódico literario del siglo 19 escrito en su totalidad por mujeres, fue donado al Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

000 --Stickers

Pegar stickers es político. Lanzamos esta planilla para que los imprimas, pegues y compartas con otras Brillantina

Las Brillantinas ✨

Arte

Espacio de mediación digital con perspectiva de género.

muac.unam.mx/evento/coleccion-brillantina

Las hijas del Anáhuac, encabezado, núm.4, 25 de diciembre de 1887.

“Los Platicaderos” surge como un proyecto que busca explorar la relación entre las artes, el conocimiento y la vida cotidiana a través del diálogo. Se trata de encuentros interdisciplinarios donde las y los participantes comparten experiencias y saberes en un ambiente informal y acogedor, y que también pretende reivindicar el arte de platicar como un elemento indispensable para el reencuentro, el contacto, el acompañamiento y el intercambio íntimo entre la humanidad.

La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR)
México

Fundación: 01 de noviembre de 1934 a 1938

Dirección: L. Arenal. Apartado postal 8892 Ciudad de México, Ciudad de México

Este día nos invita al renacimiento, al despertar de nuestro orgullo, raza y fuerza en nuestra realidad alterna. Para aquellos que creen en nosotros y confían en nuestro saber, nuestros ojos se abren como los de un pájaro, para reconocer la grandeza de nuestro ser. Es hora de dejar atrás las bancas y permitir que nuestro aprendizaje se funda en lo más profundo de nuestro ser.

Artista Enseñante

Luis Arenal, Ingresa al Partido Comunista. Por la unidad del pueblo. Litografía en dos tintas, 1938.

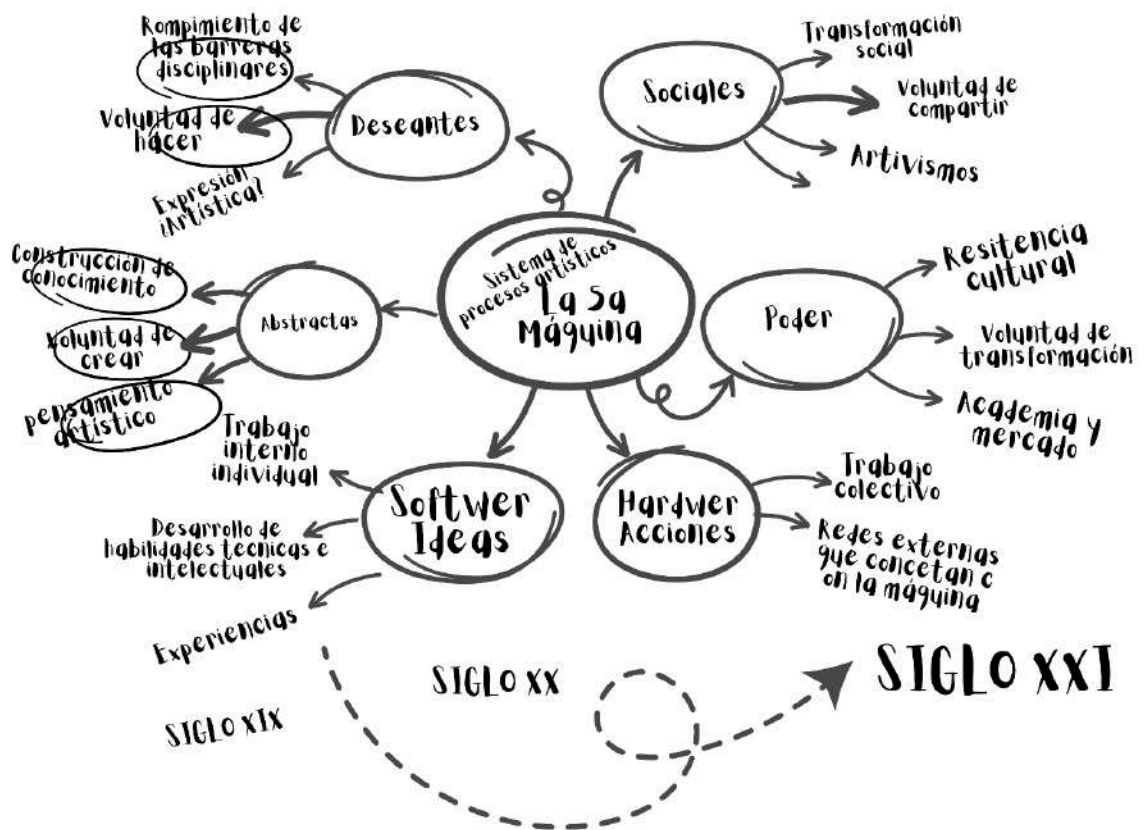

“Un colectivo de artistas enseñantes desenmarañando interrogantes, compartiendo experiencias e inquietudes sobre la docencia y el arte, para propiciar más preguntas y respuestas que permitan romper los límites de la creación”

Síntesis de los principios declarativos de la LEAR, 1934

La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), difundió su ideario en el primer número de la revista Frente a Frente, cerca de un año después de crearse esta organización de intelectuales y artistas. La Liga se definió en términos de “Frente Único”, obrerista, contrario al capitalismo, al fascismo, el imperialismo y la guerra; contaba con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas como paradigma.

**ESTO NO ES NI PEDAGOGÍA
NI EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

Bibliografía

- «000-brillantinas-stickers.pdf». 2021. Brillantinas-Stickers.Pdf. 2021. Accedido 17 de octubre de 2024.
<https://muac.unam.mx/assets/docs/000-brillantinas-stickers.pdf>.
- «Art In Latin America: The Modern Era, 1820-1980». 1990. *Choice Reviews Online* 27 (05): 27-2507.
<https://doi.org/10.5860/choice.27-2507>.
- «Artista Visual». s. f. <https://artistavisual.net/noestasolex/>.
- «brillantinaslapicesfuriosas.pdf». 2021. Brillantinas Lapices Furiosas. agosto de 2021. Accedido 17 de octubre de 2024. <https://muac.unam.mx/assets/docs/brillantinaslapicesfuriosas.pdf>.
- Camnitzer, Luis. 2009a. *Didáctica de la Liberación: Arte Conceptualista Latinoamericano*. CENDEAC.
<https://revistas.udec.cl/index.php/alzaprima/article/download/1206/1853/2211>.
- . 2009b. *Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano*. CENDEAC.
- «Colección Brillantina». s. f.
https://muac.unam.mx/evento/coleccion-brillantina?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabkLuYsHTp_gx8SKVykVO85jX6L7-7RmgRE0tqRtq3m7jLadqVx7mItk_Vg_aem_1LbMNdKqaXdrtNn2TEAwbQ.
- «Colectivos de Arte En México». s. f.
https://revista.correodelmaestro.com/publico/html5122021/capitulo8/colectivos_de_arte_en_mexico.html.
- De la Cueva, Alicia Azuela. 2017a. *Un Acercamiento A las Artes Plásticas En el Marco de los Centenarios de la Independencia (1910-1921)*.
- . 2017b. *Un Acercamiento A las Artes Plásticas En el Marco de los Centenarios de la Independencia (1910-1921)*.
- «Declaración de Principios – Artista Visual». s. f.
<https://artistavisual.net/noestasolex/declaracion-de-principios-no-estas-solex/>.
- Deleuze, Gilles, y Félix Guattari. 1985. *El Anti Edipo: Capitalismo y Esquizofrenia*. Grupo Planeta (GBS).
<https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/ANTI-EDIPO-Deleuze.pdf>.

- . 1988. *Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia*. Pre-Textos eBooks.
http://www.medicinayarte.com/img/b_v_p_deleuze_milmesetaspostulados_de_lalingstica.pdf.
- «El Manifiesto Estridentista». s. f. https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/El_Manifiesto_Estridentista.
- «Frente A Frente - Detalle de Instituciones - Enciclopedia de la Literatura En México - FLM». s. f.
<http://www.elem.mx/institucion/datos/1841>.
- Heilman, Elliot. 2014. «Manifestos In Postrevolutionary Mexico: Opposition, Imposition, And The Comprimido Estridentista». *Rhetoric And Public Affairs* 17 (1): 1-34.
<https://doi.org/10.14321/rhetpublaffa.17.1.0001>.
- «Historia Chiquita». 2020. Historiachiquita. 13 de julio de 2020. Accedido 17 de octubre de 2024.
<https://www.instagram.com/p/CC1-n-ADj11/?igshid=2x5iea8y9cyr>.
- «Instagram». s. f. https://www.instagram.com/brillantinas_muac/?hl=es.
- «———». s. f. https://www.instagram.com/no_estas_solex/?hl=es.
- Kester, Grant H. 2013. *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art*. Univ of California Press.
- León-Portilla, Miguel. 1960. «Arte Mexicano. De Sus Orígenes A Nuestros Días, de Justino Fernández». *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 8 (29): 77.
<https://doi.org/10.22201/iiie.18703062e.1960.29.693>.
- Lippard, Lucy R. 1997a. *The Lure Of The Local: Senses of Place in a Multicentered Society*.
- . 1997b. *The Lure Of The Local: Senses of Place in a Multicentered Society*.
- Matute, Laura González. 1987a. *Escuelas de Pintura Al Aire Libre y Centros Populares de Pintura*.
- . 1987b. *Escuelas de Pintura Al Aire Libre y Centros Populares de Pintura*.
- . 2020. «¡30-30!, Órgano de los Pintores de México, 1928 - Reflexiones Marginales». Reflexiones Marginales. 27 de junio de 2020.
<https://reflexionesmarginales.com/blog/2017/09/30/30-30-organo-de-los-pintores-de-mexico-1928/>.
- «Modern Mexico Avant-Garde And Revolution Malba». s. f.
<https://www.malba.org.ar/en/evento/mexico-moderno/>.
- Naranjo, Marcelo Fernando. 1990. *El artesano como actor social: una visión histórica socio-económica*.
- Núñez, César Andrés. 2005. «La “Antología de la Poesía Mexicana Moderna” de Manuel Maples Arce y la Poesía Mexicana de los Años Veinte». *Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH)* 53 (1): 97-127.
<https://doi.org/10.24201/nrfh.v53i1.2256>.

- Ortiz, Patricia. 1994. «Los Contemporáneos En El Laberinto De La Crítica. Ed. Rafael Olea Franco Y Anthony Stanton. México: El Colegio De México, 1994». *Literatura Mexicana* 5 (2):
<https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm/article/view/1119>.
<https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm/article/view/1119/1090>.
- Pliego, Circe Rodríguez, y Blanca Gutiérrez Galindo. 2022. «Revisión Crítica Al Taller de Arte E Ideología». *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, octubre, 313-38.
<https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.2022.121.2800>.
- Rashkin, Elissa Joy. 2015. «Allá En el Horizonte. El Estridentismo En Perspectiva Regional». *LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos* 13 (1): 90-101. <https://doi.org/10.29043/liminar.v13i1.369>.
- Richard Heilman, Elliot. 2015. *The Public Faces of Estridentismo: Socializing Literary Practice in Postrevolutionary Mexico, 1921-1927*. EVANSTON, ILLINOIS. NORTHWESTERN UNIVERSITY.
<https://drive.google.com/drive/u/0/recent>.
- Schrank, Sarah. 2005. «Conversation Pieces: Community And Communication In Modern Art». *The Public Historian* 27 (3): 80-82. <https://doi.org/10.1525/tph.2005.27.3.80>.
- «Síntesis de los Principios Declarativos de la LEAR · ICAA Documents Project En Español · ICAA/MFAH». s. f. <https://icaa.mfah.org/s/es/item/774370#?c=&m=&s=&cv=&xywh=15%2C1921%2C2560%2C1433>.
- Staff, Reforma /. 2021. «Donan a SRE primer periódico feminista». *Reforma*, 7 de diciembre de 2021.
<https://www.reforma.com/donan-a-sre-primer-periodico-feminista/ar2310756?v=1>.
- Stainer, Rudolf. 1979. *El Arte Y La Ciencia Del Arte: LO SUPRASENSIBLE- SENCIBLE EN SU REALIZACION POR MEDIO DEL ARTE Nueve Conferencias Dadas En Distintos Lugares Entre 1888 Y 1921*. Pdf. Biblioteca Antroposófica. Argentina: Epidauro.
<https://es.slideshare.net/slideshow/steiner-rudolfelarteylacienciadelarte/51508676>.
- Un Acercamiento A las Artes Plásticas En el Marco de los Centenarios de la Independencia (1910-1921)*. 2017. *Instituto de Investigaciones Estéticas eBooks*. <https://doi.org/10.22201/iie.9786070290305e.2017>.