

La estética para la vida cotidiana en la Casa de Cultura de la UAEM en Tlalpan, en el periodo 2016-2018

Francisco Platas López
Jorge Arturo Mantilla González

Introducción

Tradicionalmente, se ha considerado que es únicamente labor del artista ejercer continuamente la comunicación y su interpretación mediante sus obras. Este tipo de perspectiva soslaya el hecho de que no sólo el artista, sino todos los seres humanos realizan tal comunicación sociocultural mediante una persuasión en la que interviene la sensibilidad, tanto de quien emite el mensaje como de quién lo recibe. Esta nueva perspectiva, que involucra al espectador, es la base de la estética de la vida cotidiana.

La estética de la vida cotidiana (everyday aesthetics) es un subcampo reciente de la estética filosófica que se centra en los eventos cotidianos, entornos y actividades en las que la facultad de la sensibilidad está en juego. Yuriko Saito, esteticista japonesa ambientalista, ha generado un marco teórico para el análisis de juicios morales y estéticos sobre artefactos cotidianos, paisajes y problemas de interacción humana. Por su parte, la mexicana Katia Mandoki, ha indagado sobre la estética involucrada en las actividades diarias enfatizando los estilos y las formas de expresión y las interacciones determinadas por el contexto.

La idea de dar voz no sólo a los llamados “artistas poéticos” sino a todo emisor o receptor de una obra en donde apela la sensibilidad prosaica es un enfoque que ha tenido cobijo principalmente en las universidades públicas.

Los Institutos literarios y la Universidad Autónoma del Estado de México en el contexto de la educación y la cultura nacional

Nuestro país ha sido pionero en la impartición de la educación superior en América Latina. Con las revoluciones independentistas en Latinoamérica el papel de la educación superior tuvo una fuerte transformación y cobró un fuerte impulso liberal. En tal sentido, las cuatro instituciones pioneras en este rubro fueron: el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca (1827)

el Instituto de Ciencias de Jalisco (1827), el de Chihuahua (1827) y el Instituto Literario del Estado de México, que tuvo su primera sede en Tlalpan, primera capital del Estado de México (1828). La importancia de los institutos literarios es debido a que “constituyen el eslabón que concatena las enseñanzas que se impartían en los colegios en el periodo colonial, con las escuelas de formación profesional que en el siglo XX habrían de dar lugar a las universidades públicas de los estados” (Rodríguez Gómez, 2008:1).

La fundación del Instituto Literario del Estado de México fue el 4 de septiembre de 1827 e inició sus actividades el 3 de marzo de 1828. En su momento fue innovador porque incluía una escuela para niños y otra para niñas en las que el enfoque consistía en que los alumnos más avanzados enseñaban a los demás, por lo que se le conoció como “sistema de enseñanza mutuo” o “lancasteriano” en honor a Joseph Lancaster, fundador de esta orientación educativa (Peñaloza, 2016: 20).

El Instituto permaneció en su primera ubicación casi un año y después se mudó a la Casa de la Piedad en donde continuó laborando hasta su clausura temporal el 29 de mayo de 1830 con motivo del traslado de los poderes estatales a Toluca. Es probable que esta segunda casa haya ocupado un predio de actual la calle Triunfo de la Libertad. 150 años después, en 1978, parte de dicho inmueble patrimonial fue rescatado y entregado a la Universidad Autónoma del Estado de México conmemorando el aniversario de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Este inmueble tuvo remodelaciones, edificándose como un edificio de estilo contemporáneo con antiguos restos arquitectónicos. Una vez concluidas la obras, en marzo de 1986, abrió al público como la Casa de Cultura de la UAEM.

Desde ese momento inició la difusión de manifestaciones artísticas y culturales de la comunidad universitaria, de creadores de la entidad, del país y del extranjero. Fue, sin embargo, a partir de 2016 cuando se consolidó la interacción tanto de renombrados artistas que intervienen con la sensibilidad o *aesthesis*, como aquellos que, de otra forma, no tendrían posibilidad de exponer en ningún prestigioso espacio cultural. Asimismo, el público comenzó a involucrarse directamente y de manera institucional, mediante enfoques de estética de la vida cotidiana. La aplicación de enfoques estéticos basados en planteamientos académicos en la Casa de Cultura de la UAEM Tlalpan consideró tres principales premisas a partir de 2016: su conceptualización como sistema complejo con valor patrimonial, su evolución de

casa cultural a centro cultural, y su transformación en una embajada de la UAEM en la CDMX “sobre estándares profesionales de excelencia cultural” (Carreño y Mantilla, 2016).

La concepción de sistema complejo con valor patrimonial.

La postura que se tomó para concebir el espacio fundacional de la sede de la UAEM se adhiere a la idea de considerar “no únicamente el aspecto objetual o morfológico del concepto patrimonial urbano en dicho campo, sino pensarlo inserto en una serie de procesos que interactúan con los actores sociales que configuran los espacios” (Platas, 2014: 43). Es decir, se trata de una percepción como sistema complejo.

Para llevar a cabo tal propuesta, se utilizó el triple enfoque de integrar ideas de especialistas en el ámbito académico, de actores sociales de la comunidad de Tlalpan y de artistas, de talla internacional, en diversos géneros.

En el primer caso, se organizaron tres encuentros de cronistas especializados en patrimonio, quienes generaron las pautas generales sobre el entorno. Por su parte, durante el Trigésimo Tercer encuentro de Cronistas del Barrio de Tlalpan “Evocación narrativa de mi barrio”, en 2016, se abordó el tema: “La comida como punto de identidad y el sabor del barrio”. Este es uno de los antecedentes de consolidación con la vinculación con la comunidad la Casa albergando iniciativas de vecinos, de la Delegación Tlalpan, de colectivos emergentes, de espacios culturales Tlalpenses entre otros (Carreño y Mantilla, 2016). De éstos, el más importante por la cantidad de personas que intervienen y lo han visitado está el proyecto Mercados Alternativo de Tlalpan

El mercado Alternativo de Tlalpan surgió como un esfuerzo por acercar a la comunidad nuevas formas de consumo. Un lugar donde los productores pudieran ofrecer de forma directa sus productos sin la necesidad de intermediarios. Un nuevo comercio justo y solidario. Este mercado alternativo, que se realiza hasta la actualidad todos los sábados, “ha servido para ofrecer ofertas culturales como presentaciones artísticas, talleres, y conferencias en los cuales la comunidad a aumentado el interés en acudir a la Casa de Cultura” (Carreño Martínez, 2018). Con relación a los artistas internacionales que han participado en este periodo destaca la residencia artística internacional del foto-performer italiano Manuel Vasón, reconocido a nivel mundial por su trabajo en Milán, Nueva York, París, Londres y Los Ángeles. La residente a Samita Sinha de la ciudad de Nueva York, quien presentó el Laboratorio Condensación: Work in progress y “Fiebre Bot Fantasma”, proyecto de la Galería

Constitución, de Argentina, cuyos curadores Alberto Antonio Romero y Martín Fernández buscan reunir “artistas que producen pequeñas instituciones fantasmas, que tejen vínculos para posibilitar la circulación y que construyen su propia escena... el trabajo de una generación que, al no disponer de los recursos, hace uso de sus desechos.” (Romero y Fernández, 2018). Todos ellos con una propuesta para propiciar juicios estéticos provocativos con participación del espectador.

De Casa de Cultura a Centro Cultural

Con base en la idea de que la exhibición de obras “demandan ciertos requerimientos de montaje que los vinculan con aquellos espacios denominados museables; y al mismo tiempo, como un lugar destinado a la realización de actividades diversas vinculadas con el desarrollo cultural” (Carreño y Mantilla, 2016) se planteó a partir de 2016 la idea de ir transformando la Casa de Cultura en Centro “tal como funcionan algunos otros centros culturales residentes en el Distrito Federal, como el Centro Cultural España, el Instituto Goethe o el más conocido Instituto Francés de América Latina (IFAL) en los que se da cabida a espectros amplios de creación artística y desarrollo cultural” (Carreño y Mantilla, 2016). Es decir, se planteó generar un foro de divulgación de la cultura universitaria en el centro del país y al mismo tiempo una suerte de embajada de la UAEM “con el fin de poner en operación propuestas culturales que representen a la Universidad Autónoma del Estado de México en la Ciudad de México, sobre estándares profesionales de excelencia cultural” (Carreño y Mantilla, 2016). Para el logro de lo anterior, se desarrollaron exposiciones, talleres y presentaciones (Tabla 1)

Exposiciones (2017)	Talleres y/o cursos (2016)	Presentaciones, cine o conferencias (2016)
70 años de trayectoria artística del Maestro Luis Palomares. Entre palabra e imagen. Galería de pensamiento de Gloria Anzaldúa “APARICION. Una práctica interdisciplinaria sobre cuerpo y objeto” “Doce Miradas”. Fotografías “Mitos y Leyendas de Tlalpan” Exposición del I Concurso de trabajos de Expresiones Artísticas de las y los adolescentes en conflicto con la ley.	Qi Gong, Fotografía Capoeira	Circuito Cineteca Nacional Ciclo de Cine para Niños con la Matatena, AC Presentaciones de libros: Historias para contar de este lado del Río” de Guadalupe Ramos; “Che: una vida Revolucionaria” Novela Gráfica de José Hernández "Borderlands; La frontera: la nueva meztiza" de Gloria Anzaldúa Conversatorio con el Maestro Rubén Ortiz

Actividades destacadas en la Casa de Cultura de la UAEM en Tlalpan, periodo 2016-2018 (elaboración propia)

Embajada de la UAEM en la CDMX.

Con objeto de iniciar la transformación de la Casa de Cultura en una embajada de la UAEM en Tlalpan, Ciudad de México, se buscaron vínculos institucionales, nacionales e Internacionales mediante.

Proyecto Iberescena (2016). La Casa de Cultura participo en la convocatoria 2016 de Residencias Artísticas perteneciente al Fondo Iberoamericano del programa Iberescena, esto con el objetivo de obtener el apoyo para la realización de residencias artísticas. (<http://www.iberescena.org/es/ayudas-concedidas>)

Estancias Iberescena 2017. Se obtuvo un fondo que fue aplicado para financiar el viaje y la estancia de artistas internacionales y apoyo a los artistas locales para obras de teatro “este importante logro posiciona a nuestra institución en los circuitos internacionales de residencias artísticas más destacados de Iberoamérica” (Mantilla y Carreño, 2016)

Coloquio: experiencias exitosas en torno a la investigación educativa en los 190 años de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue organizado por la Casa de Cultura de la UAEM en Tlalpan en 2018. Consistió en la recopilación de experiencias exitosas en torno al contexto histórico, el desarrollo del entorno académico de la disciplina o la investigación educativa de los Cuerpos Académicos que integran la Red de Cuerpos académicos en investigación educativa de la UAEM, en el marco de la celebración de los 190 años de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Foro de debate internacional: El otro diseño. Homenaje internacional a Rafael López Rangel. La Casa de Cultura de la UAEM Tlalpan, como parte del evento mundial CDMX Capital Mundial del Diseño 2018 buscó generar una revisión crítica de las propuestas, tanto metodológicas como de realización, de la forma en que las disciplinas proyectuales han atendido y atienden a personas desfavorecidas, haciendo hincapié en el carácter multidisciplinar de los actores que se han involucrado, en América Latina.

Primer encuentro de agentes culturales del Centro Histórico de Tlalpan. Fue organizado por la Casa de Cultura de la UAEM en Tlalpan en 2018 y buscó identificar formas de interacción entre agentes culturales y las implicaciones que tiene o podrían tener en términos socioeconómicos y culturales