

ARTES VISUALES

INBAL 2019: Educación Artística, espacio para el relevo generacional

Boletín No. 1989 - 24 de diciembre de 2019

- Las y los estudiantes culminaron su ciclo académico con presentaciones artísticas y participaron en festivales, concursos, clases magistrales y en el 85 aniversario del Palacio de Bellas Artes
- El Instituto ha establecido vínculos internacionales con Brasil, Ecuador y Colombia
- Se inician colaboraciones y nuevos diseños para la educación artística en la educación básica

La enseñanza de las artes a través de modelos educativos que se imparten en las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística (SGEIA), es la puerta para el impulso al relevo intergeneracional y el fortalecimiento del sector artístico profesional. Sus egresados podrán consolidar con su talento, disciplina, conocimiento del campo y de su entorno, la escena de la música, danza, teatro y artes visuales del país.

Los centros educativos de nivel inicial, medio superior y superior, realizaron durante este año un trabajo de diagnóstico, actualización de los currículos escolares alineados a las tendencias contemporáneas de la enseñanza en artes y en el fortalecimiento de los valores de pertenencia, retribución social, respeto a la diversidad, colaboración y participación como parte vital en la formación de sus comunidades estudiantiles.

El trabajo de las y los docentes, comprometido con la permanente profesionalización, desde lo individual y colectivo, aunado a su conocimiento académico, contribuyó a reforzar el talento de quienes serán protagonistas de los hechos artísticos que marcarán el quehacer cultural de México, a partir de que, desde su etapa como estudiantes, ya reciben reconocimientos nacionales e internacionales. Este año varios estudiantes ganaron becas para estudios en diferentes países.

Cabe señalar que el INBAL, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, coordina los programas académicos de 13 escuelas profesionales, 12 bachilleratos de arte (Cedart) y cuatro escuelas de iniciación artística (EIA) en diez entidades federativas, con una matrícula del ciclo escolar 2018-2019 de 9,998 estudiantes.

Estudiantes conmemoran el 85 aniversario del Palacio de Bellas Artes

El 29 de septiembre, con motivo de la celebración del 85 aniversario del Palacio de Bellas Artes, se llevaron a cabo seis intervenciones artísticas con la participación de 169 estudiantes y docentes de las escuelas nacionales de Danza *Nellie y Gloria Campobello*, de Arte Teatral, de Danza Folklórica y del Conservatorio Nacional de Música del INBAL, en el vestíbulo principal del recinto. El coro y la Orquesta del Conservatorio Nacional se distinguieron por una presentación

Las obras de danza, teatro y música por parte de la comunidad estudiantil fueron disfrutadas por cientos de personas que visitaron el palacio de mármol. La Sala *Adamo Boari* del Palacio de Bellas Artes se convirtió en un lugar de encuentro donde los estudiantes compartieron la alegría de ser parte de tan importante celebración. Ahí la Directora General del Instituto, Dra. Lucina Jiménez, dialogó con quienes participaron, para agradecerles su profesionalismo y entrega.

Por su parte, los estudiantes de la ENAT ofrecieron el fragmento de una escena de combate de la obra *Romeo y Julieta*, el texto clásico de William Shakespeare, en tanto que los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, ataviados con sobrios trajes y vestidos negros, actuaron con el Ensamble Vocal Cantera para interpretar, además de *Las mañanitas*, los temas *Va pensiero* y el *Brindis*, de las óperas *Nabucco* y *La traviata*, respectivamente, ambas de Giuseppe Verdi.

El INBAL, consideró significativo que los estudiantes de las escuelas del Instituto hayan sido quienes protagonizaran la celebración en la fecha en que se cumplieron los 85 años del Palacio de Bellas Artes, porque constituyen el semillero en el que se están gestando los relevos generacionales para las artes en el país. Fue un acto simbólico para abrir el Palacio de Bellas Artes a las nuevas generaciones que se forman en el Instituto.

La Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL se mantiene activa en el sistema de educación básica

Maestros y maestras de enseñanzas artísticas, de artes plásticas fundamentalmente, continuaron su labor destacada en la atención a estudiantes de primaria de diversas zonas de la Ciudad de México, en continuidad con su origen, ligado a la necesidad de brindar educación artística a quienes acuden a las escuelas públicas de educación básica. Este año, enfocaron su trabajo en el diálogo cultural a través del arte con la República Popular China.

Con ese fin, la Doctora Lucina Jiménez, Directora General del Instituto, sostuvo una reunión a principios de este año, con representantes del Ministerio de Cultura y de la Embajada de la República Popular China, en la que se destacaron los vasos comunicantes entre los dos países que comparten culturas ancestrales diversas, poseedoras de una dimensión popular que alimenta a los creadores contemporáneos.

En ese marco se inauguró la exposición *China en mi imaginación*, el 18 de enero en el Palacio Postal, en la que niñas y niños mexicanos de educación básica abordaron el tema de los derechos culturales y la riqueza de esa cultura milenaria por medio del dibujo. Esta actividad fue promovida por la Sección de Enseñanzas Artísticas de INBAL para promover la hermandad cultural entre ambas naciones.

Avance en la creación de la Red Nacional de Educación e Investigación Artísticas

En materia de educación artística en el Sistema Educativo, el INBAL, a través de la Coordinación Nacional de Teatro y en diálogo con diversas compañías profesionales de teatristas que se dedican a crear para niños, niñas y adolescentes, se realizó una propuesta de reformulación del Programa Nacional de Teatro, el cual será puesto en marcha para el nuevo ciclo escolar, previo diálogo con las Secretarías de Cultura de los estados y la SEP. La Coordinación Nacional de Danza elaboró otro programa relacionado con esta disciplina, que junto con la creación del Consejo Técnico

Pedagógico del INBAL, serán analizados conjuntamente con la SEP, además de otras colaboraciones para la formación docente en el campo artístico, en coordinación con el Centro Nacional de las Artes, entidad que ha realizado un programa de formación interdisciplinario.

El INBAL participó en el Primer Foro Nacional de Educación Artística en la Educación Básica, organizado por la Secretaría de Educación Pública, el cual tuvo una nutrida asistencia de maestros, maestras, directivos y organizaciones de la sociedad civil y fue transmitido por Canal 23 del Cenart, a través de su red de aulas y por internet. Ese Foro se abrió con la participación de la Doctora Lucina Jiménez, como conferencista magistral, quien hizo énfasis en el enfoque pedagógico que las prácticas artísticas deben tener en el aula y en el ambiente escolar, así como en el fortalecimiento de la convivencia en la comunidad. Ahí señaló que el INBAL se prepara para dicha colaboración, a través de la creación de la Red Nacional de Educación e Investigación Artísticas que visibilizará las iniciativas de educación en artes a nivel nacional, para lo cual avanzó en la firma de 13 convenios con Gobiernos Estatales y Universidades públicas. La plataforma de colaboración y visibilidad de las iniciativas de educación en artes para todos los niveles educativos incluirá a diversas organizaciones de la sociedad civil con trayectorias reconocidas y documentadas.

Talento estudiantil, orgullo nacional

En este 2019, las ceremonias de graduación se han convertido en Muestras Artísticas mediante las cuales, quienes egresan dejan testimonio de las nuevas formas y lenguajes artísticos generados durante su etapa de aprendizaje, que habrán de tomar diferentes causas en su desarrollo profesional.

Una de las ceremonias más concurridas fue la realizada el 9 de julio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, donde 483 estudiantes egresados de las cuatro Escuelas de Iniciación Artística (EIA) del INBAL se graduaron con el espectáculo multidisciplinario *Entre líneas, tu nombre. Mayombe-bombe-mayombé*, basado en los poemas *Alta traición*, de José Emilio Pacheco y *¡Mayombe-bombe-mayombé!*, de Nicolás Guillén.

Esta fue la quinta ocasión en que se conjuntaron en un solo espacio los egresados de las cuatro Escuelas de Iniciación Artística (EIA), hecho que les otorga un sentido de pertenencia hacia el INBAL. La Dra. Lucina Jiménez, Directora General del Instituto, y el primer actor Ernesto Gómez Cruz, padrino de la Generación 2016-2019, consideraron que estos colegios son “el nido donde es posible germinar sueños y en los que el arte se vuelve un campo que genera conocimiento y posibilidades de autotransformación”. Las Escuelas de Iniciación Artística son espacios donde personas de cualquier edad pueden acercarse al arte. Asimismo, se cuenta con un programa de escuelas asociadas al INBAL, es decir, que poseen su reconocimiento, pero que dependen de los Gobiernos estatales y municipales, que han ampliado la atención de las personas.

Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas

Con el fin de ampliar y diversificar las opciones de educación inicial en el ámbito de la enseñanza artística no formal y crear nuevas condiciones para atender a niñas, niños y jóvenes que ven en el arte una opción para su desarrollo personal, se creó el Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas (PNEIAA), al que se han incorporado centros culturales en diversos estados del país.

El objetivo es contribuir a la apreciación y disfrute de las manifestaciones artísticas, propiciar a la vez la construcción de una cultura de paz y aportar al logro del cumplimiento de los derechos culturales.

Como parte de este programa, se llevó a cabo, del 26 al 29 de septiembre, el curso de Inducción/Fortalecimiento para personal directivo y docente en la Escuela de Iniciación Artística Asociada del Centro Cultural Rosa de los Vientos, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El objetivo fue analizar los principios, lineamientos pedagógicos, artísticos y estratégicos que sustentan y rigen la aplicación del PNEIAA, revisar temas académicos, el enfoque educativo del programa y los ejes para el desarrollo de las distintas disciplinas artísticas.

Asimismo, del 5 al 8 de septiembre se llevó a cabo un curso similar en el Centro de Artes de Pachuca, Hidalgo, para personal directivo y docente de 19 escuelas adscritas al PNEIAA.

Dicho programa ha cruzado las fronteras del país para establecerse en Colombia. La primera generación de 21 egresados de la Escuela de Iniciación Artística Asociada (EIAA) al INBAL, con sede en Pacho, Colombia, viajó a la Ciudad de México para recibir su constancia de estudios durante una ceremonia que se realizó el 29 de noviembre en la Sala *Manuel M. Ponce* del Palacio de Bellas Artes.

Ubicada en el Departamento de Cundinamarca, la EIAA forma parte del Instituto Municipal de Deporte, Recreación y Cultura (IMDERC) de Pacho, que abrió sus puertas en septiembre de 2017, gracias a las gestiones realizadas por su director, el doctor Gonzalo Martínez Cabrera, para convertirse en la primera escuela asociada al INBAL fuera del territorio nacional.

Por otra parte, en la Escuela Primaria *Pedro J. Méndez*, extensión de la EIAA de la Casa de la Cultura de Reynosa AC, en Reynosa, Tamaulipas, se presentó la muestra *Mi México de ayer y ahora*, como parte del programa de graduación que se realizó el pasado 20 de junio. En este espacio, ubicado en una zona de alta vulnerabilidad, también se impartieron, además de artes plásticas y visuales, las especialidades de danza mexicana y flauta, con la participación de 45 estudiantes: 12 de danza, 17 de música y 16 de artes plásticas y visuales.

Bachillerato Artístico

Los *Cedart* son escuelas cuyo modelo educativo enfocado en artes, aporta la formación necesaria para que estudiantes de diferentes estados del país, además de la Ciudad de México, puedan concluir en algunos casos la secundaria, pero principalmente su bachillerato, aun cuando no vayan a estudiar artes de manera profesional.

Este año se logró un acuerdo para que se retomara el Plan de Estudios, previo a la reforma que intentó hacerse a finales de 2018, toda vez que ponía en riesgo el equilibrio hacia las materias artísticas y un desplazamiento de docentes cuyas materias desaparecerían. Un acuerdo de la Dirección General del Instituto con la Subsecretaría de Educación Media Superior, hizo factible, no solo detener dicho plan, sino sentar las bases para la reformulación de un nuevo currículo escolar, el cual se trabajará en el 2020, de manera colegiada.

Igualmente, el INBAL colaborará en los contenidos de programas artísticos de bachilleratos generales que imparte la SEP.

El INBAL a través de la SGEIA y el Comité de Ética del Instituto, realizó una campaña que fue diseñada por integrantes de la Escuela Nacional de

Diseño, para prevenir y erradicar la violencia de género en las escuelas. Especialmente, se atendieron las denuncias presentadas por estudiantes de los Cedart de Oaxaca y Colima, mediante el programa denominado INBAL te Escucha, además de poner en marcha el Protocolo de atención a la violencia de género, el cual fue fortalecido y difundido. Dicha campaña se fortalecerá en el 2020 para incidir en la prevención.

Destacados directores en la ENAT

A 70 años de su fundación, la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) presentó las *Temporadas académicas* en las cuales sus estudiantes, bajo la dirección de destacados directores, presentaron su examen profesional mediante funciones abiertas al público, mismas que cerraron el ciclo con 12 montajes, el domingo 29 de septiembre y la develación de placa por 33 funciones de la obra *Travesías*, que fue el marco para la ceremonia de egreso de 48 alumnos de licenciatura en actuación y diez de escenografía.

La actriz Julieta Egurrola y el director del montaje, José Caballero, estuvieron en la develación de placa, junto con el profesor Fernando Payán, la directora de la ENAT, Gabriela Pérez Negrete y la Dra. Lucina Jiménez, directora del INBAL.

Derivado de un movimiento estudiantil, la escuela inició un proceso de diálogo para mejorar su comunicación interna, la infraestructura que les ofrece el Centro Nacional de las Artes y una revisión académica que continuará en 2020.

El Palacio de Bellas Artes recibe a egresados de danza

Egresados de las escuelas profesionales de danza del INBAL, ofrecieron una gala dancística en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el lunes 29 de julio, como parte de su ceremonia de graduación. En la muestra de trabajos coreográficos en diversas especialidades, como danza clásica, contemporánea, folclórica y española participaron 144 alumnos de la Academia de la Danza Mexicana, las escuelas nacionales de Danza Clásica y Contemporánea, de Danza Nellie y Gloria Campobello, de Danza Folklórica y el Centro de Investigación Coreográfica. La vitalidad del trabajo coreográfico e interpretativo quedó de relevancia ante un público diverso que abarrotó el Palacio de Bellas Artes.

Diseños en exposición del Museo de Arte Popular

Por su parte, la Escuela de Diseño entregó diplomas a 71 egresados de las maestrías y especialidades que ofrece la institución el miércoles 17 de julio en la Sala *Manuel M. Ponce* del Palacio de Bellas Artes, en tanto que la Escuela de Artesanías hizo lo propio con 78 estudiantes de la generación 2016-2019, quienes montaron una exposición en el Museo de Arte Popular con piezas diseñadas y elaboradas durante su formación académica.

Décima Bienal Nacional de Diseño

La Décima Bienal Nacional de Diseño dio a conocer a los ganadores durante una ceremonia realizada el 21 de octubre en la Sala *Manuel M. Ponce* del Palacio de Bellas Artes. Dicho certamen se ha posicionado como un reconocimiento de prestigio por su transparencia y la calidad de los trabajos seleccionados, además de incentivar a los profesionales e investigadores del diseño, y a estudiantes o recién egresados.

Para la décima edición, se presentaron 416 propuestas de estudiantes, profesionistas y de investigadores, de los cuales 16 fueron galardonados en las categorías de Estudiantes, Investigación y Profesional. El objetivo ha sido estimular la realización de proyectos que puedan satisfacer las necesidades específicas de la población mexicana y aportar a la cultura, el bienestar social o el desarrollo económico-productivo.

Vínculos y reconocimientos internacionales

La ENAT, invitada al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

El 22 de julio, en el Palacio de Oviedo de Almagro, España, alumnos egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral presentaron la obra *Los Locos de Valencia*, de Lope de Vega, bajo la dirección del maestro Antonio Algarra, en el marco del 42 Festival Internacional de Teatro Clásico Almagro 2019, que generó excelentes comentarios del público y de la crítica.

Con esta obra clásica del Siglo de Oro español, que aborda el tema del amor y la locura, presentada también en escenarios de la Ciudad de México, se buscó promover la profesionalización de los jóvenes actores y construir un puente entre el ámbito académico y el profesional.

Clases magistrales con Gustavo Dudamel y la Orquesta de las Américas

Con el fin de enriquecer la experiencia académica de los estudiantes de música en las escuelas del INBAL, e iniciar un vínculo a mediano y largo plazo con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles se llevaron a cabo clases magistrales impartidas por integrantes de dicha orquesta. Por otro lado, la Orquesta de las Américas ofreció el 18 de julio, 14 sesiones de violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón, tuba, arpa y percusiones a 53 estudiantes del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Superior de Música.

Por su parte, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), dirigida por Gustavo Dudamel, durante su presentación en México del 12 al 14 de noviembre, ofreció clases magistrales de trombón, violín, percusiones y clarinete a estudiantes de las escuelas de música del Instituto. También se llevaron a cabo conciertos de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA) con jóvenes mexicanos pertenecientes a la Escuela Superior de Música y del Conservatorio Nacional de Música, acompañados por jóvenes de la Orquesta Carlos Chávez y de las Orquestas Comunitarias del Sistema de Fomento Musical, bajo la batuta de Gustavo Dudamel y Paolo Bortolameo, director asociado de LA Phil. En 2020, habrá un concierto de las personas que participaron en dicha experiencia por parte de México. Este intercambio tendrá continuidad a corto y mediano plazo con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

El Proyecto Escuela Brasil-México con enseñanza intercultural, establecido en junio de 2019, es producto de la colaboración del INBAL con el Consulado de México en Brasil y la Secretaría de Educación del Estado de Rio de Janeiro, cuyo propósito es que, con base en el modelo educativo del Bachillerato de Arte y Humanidades, se genere una propuesta educativa con un enfoque intercultural para atender estudiantes de educación inicial en Brasil. El 7 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión de capacitación para docentes que impartirán este programa.

Otro de los vínculos a nivel internacional fue el Memorando de entendimiento con la Universidad de las Artes de Ecuador (UArtes), que se firmó el

pasado 7 de marzo, en el que se establecieron como actividades principales la promoción de programas de intercambio académico entre estudiantes y docentes de esa universidad y las escuelas pertenecientes al INBAL. También se impulsará el copatrocinio de talleres, reuniones, seminarios, simposios, conferencias, proyectos educativos, coediciones y programas específicos de investigación de arte y educación.

Reconocen en Arizona a estudiantes de la Escuela de Laudería

Del 14 al 18 de octubre, en Tucson, Arizona, EU, egresados y profesores de la Escuela de Laudería del INBAL participaron por vez primera en la Convención Concurso de la Asociación Internacional de Constructores de Violines de Arizona, celebrada en la ciudad de Tucson, en la que José Antonio Távira obtuvo medalla de plata en las categorías obra, barnizado y montaje; el tercer lugar en puntaje general, y el premio al mejor constructor menor de 30 años.

Asimismo, participaron la egresada y docente Daniela Villanueva, el egresado y profesor José Antonio Ontiveros y los exalumnos Martín Cruz, Adolfo Alejandro Díaz y Félix Sandre Ochoa. Villanueva, Ontiveros y Cruz fueron reconocidos como los tres participantes internacionales más destacados en el encuentro.

Centros de Investigación INBAL 2019

Los Centros Nacionales de Investigación realizaron diversos proyectos académicos entre los que destacan los que se hicieron en colaboración con las escuelas nacionales de artes y los museos, incluidas exposiciones en el Museo del Palacio de Bellas Artes, como la relativa a la obra de Juan José Tablada, *Pasajero 21*.

Una de las tareas sustantivas de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, es impulsar el desarrollo de conocimientos originales en el campo de las artes, así como su promoción y difusión, para favorecer las reflexiones y transformaciones en el campo de la investigación y documentación de las artes visuales, la danza, la música y el teatro.

La sistematización y documentación de acervos es una de las tareas sustantivas de los cuatro centros nacionales de investigación, tanto en música como en teatro, danza y artes visuales, disciplinas artísticas que se estudian y sobre las que se preservan acervos como el de Pablo y María O'Higgins, o los de la colección Jesús Sánchez Garza, que contiene cientos de partituras Novo hispanas y del siglo XIX, así como el Fondo de Arquitectura Teatral.

Al cierre de 2019, los cuatro centros de investigación que pertenecen al INBAL cuentan con 46 investigaciones concluidas, 46 iniciadas y 87 en proceso. Entre las actividades de difusión de los Centros de Investigación, destacan el *VIII Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales "Ciudad Estética. Desplazamientos e Imaginarios"* organizado por el CENIDIAP, así como el primer encuentro "Arte y Discapacidad. Territorios Explorados" que organizó el CENIDID.

Entrega de Premios a la Excelencia Artística

Este año se cumplieron dos décadas en que el INBAL entrega Premios a la Excelencia académica, los cuales reconocen la labor académica y de investigación, además de representar una expresión de la vida colegiada que viven las escuelas y los centros de investigación, como base de la búsqueda de calidad académica y de políticas de reconocimiento.

En la vigésima entrega de los Premios al desempeño académico en investigación y a la Excelencia académica, las doctoras Cristina Mendoza, Margarita Tortajada y Antonia Ana María Garduño, así como la licenciada Cristina Híjar, obtuvieron distinciones por la calidad de su producción académica. Las dos primeras pertenecen al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza "José Limón" CENIDID, y Garduño e Híjar al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas CENIDIAP.

—000—

PDF

- Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello presentando la Danza de paloteros de Yuriria, Guanajuato, bajo la dirección de la profesora Yuritzki Alcalá Escárzaga

- Entrega de Reconocimientos a la Excelencia Académica en la Sala

Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

- Exposición China en mi imaginación, sobre derechos culturales, en el Palacio Postal.