

Cartografías Graduadas; Derivas Creativas

Martina Cabrera¹
Ann Carrera²

Resumen

Cartografías graduadas; Derivas creativas propone un espacio para mapear y poner en diálogo las trayectorias de lxs graduadxs de la Facultad de Arte de la UNICEN. Entendidas no como líneas rectas sino como recorridos irregulares, híbridos y en tensión, estas derivas articulan investigación, práctica artística, docencia, producción y modos de trabajo atravesados por la digitalización, la precariedad y las transformaciones culturales del país. El dossier busca visibilizar cómo nuestrxs egresadxs sostienen sus oficios entre lo estético y lo político, lo académico y lo intuitivo, lo presencial y lo virtual. A través de entrevistas y registros diversos, la sección convoca a reconstruir comunidad, fortalecer redes y pensar colectivamente qué significa hoy ser artista, docente o investigadorx en un contexto cambiante. Más que un registro, este espacio se concibe como un dispositivo vivo que enlaza experiencias, preguntas y estrategias que hacen posible habitar el campo artístico contemporáneo.

Palabras Clave: Trayectorias profesionales - Cartografía artística - Graduadxs - Investigación/ creación - Prácticas escénicas y audiovisuales - Precariedad y profesionalización - Universidad pública.

¹ Profesora de Teatro. Facultad de Arte UNICEN. Correo-e: martinacabrera@virtual.arte.unicen.edu.ar

² Profesor de Teatro. Facultad de Arte UNICEN; IMTA (Avellaneda); EMAD (CABA). Correo-e: acarrera@virtual.arte.unicen.edu.ar

Abstract

Cartografías graduadas; Derivas creativas proposes a space to map and bring into dialogue the trajectories of graduates from the School of Arts at UNICEN. Conceived not as linear paths but as irregular, hybrid, and tension-filled journeys, these creative drifts weave together research, artistic practice, teaching, production, and modes of work shaped by digitalization, precarity, and the country's shifting cultural landscape. The dossier aims to make visible how our graduates sustain their artistic practices between the aesthetic and the political, the academic and the intuitive, and the virtual and the face-to-face. Through interviews and diverse forms of documentation, this section seeks to rebuild community, strengthen networks, and collectively rethink what it means today to be an artist, teacher, or researcher in a changing context. More than a record, this space is conceived as a living device that links experiences, questions, and strategies that make it possible to inhabit the contemporary artistic field.

Keywords: Professional trajectories - Artistic cartography - Graduates - Research/creation - Performing and audiovisual practices - Precarity and professionalization - Public university.

Con la certeza y la voluntad de saber - sabernos diseminadxs a lo ancho y a lo largo de nuestro país, de los vecinos y otros continentes; abrimos un espacio para rastrear, dibujar y renegociar las trayectorias vivas y múltiples de aquellxs que pasaron por las aulas de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Pretendemos reunir Graduadxs del Profesorado y la Licenciatura en Teatro³ y de la carrera de Realización Integral en Artes

³ Para conocer el plan de estudios de la carrera de Profesorado en Teatro ingresar al siguiente link: <http://www.arte.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/1955.96-1-16-01640-96-expediente-plan-de-estudios-teatro.pdf> Para conocer el plan de estudios de la carrera de Licenciatura en

Audiovisuales (RIAA)⁴ en un mapeo que no pretende solo quedarse en la bitácora, sino que patea la línea entre la investigación, la docencia, el teatro, la producción audiovisual, y todo lo que queda atrapado en el escurridizo borde de lo artístico hoy, para generar un espacio que nos permita habitar estas reflexiones sustentadxs en los diversos formatos de registro que pueden contenernos a la vez.

Nos encontramos y reunimos en un momento donde la incertidumbre no es sombra sino textura; donde la historia del país, que en los 90 reformó la educación poniendo en el centro —o por lo menos en el margen— la formación artística, se cruza con un presente atravesado por el zapping digital, el scroll infinito, lo más cruel e invasivo del neoliberalismo y un grotesco argentino que se reinventa para no hundirse.

Este dossier arranca con la premisa de contemplar el recorrido de nuestrxs graduadxs en tanto derivas creativas que no son lineales ni pulidas, sino que navegan en el contraste: la tensión entre lo académico y lo espontáneo ¿Cómo se articula la investigación en artes dentro de las prácticas científicas académicas, ya ancladas y formalizadas en contraste con la era digital y el mundo virtual? ¿Dónde encuentran lugar las prácticas diversas, los perfiles múltiples, a los 37 años de nuestra institución, en contextos donde la profesionalización no espanta ni da certezas sino más bien es campo de batalla?

Se percibe así cierto paralelismo entre tiempos convulsos que parecen repetirse bajo distintas máscaras pero que pueden reflejarse a la vez por ejemplo en lo trash como una misma estética.

Teatro ingresar al siguiente link: <http://www.artes.unicen.edu.ar/carreras/grado/licenciado-en-teatro/plan-de-estudio/>

⁴ Para conocer el plan de estudios de la carrera de RIAA ingresar al siguiente link: <http://www.artes.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/PLAN-DE-ESTUDIOS-RIAA-2012.pdf>

La reforma educativa de 1993 como la ley Nacional del Teatro N 24800 de 1997 y la Ley de cine N 24377 de 1994 abrieron puertas y cerraron otras, profesionalizando el arte y al mismo tiempo relegando a los márgenes formales. Hoy volvemos a esas preguntas con nuevas variables: digitalización, mercados globalizados, políticas educativas y culturales que se debaten entre crisis y reinvención.

Cartografías⁵ graduadas; Derivas⁶ creativas no es solo un título, es una invitación a reconocer y mapear los recorridos de lxs

⁵ Según Felipe Andrés Matti, la cartografía no se limita a la representación tradicional de paisajes o territorios, sino que la define como un mapa de intensidad que describe los caminos y trayectos del sujeto dentro de un flujo intenso y constante. Este enfoque de cartografía artística considera la obra de arte como un mapa que no representa espacios geográficos fijos, sino procesos dinámicos de desterritorialización, desplazamientos y devenires del sujeto. La cartografía se convierte en un acto que revela las haecceidades (lo que hace única a una cosa) y los umbrales de paso de los flujos que atraviesan los cuerpos y territorios. Así, el arte-cartografía es una representación que funciona en un espacio hodológico (espacio vivido y recorrido), donde cada línea del mapa es un viaje en un espacio intensivo, alejándose de la noción clásica de mapa estático a uno vivencial y afectivo. Esta visión está influida por conceptos filosóficos de Deleuze y Guattari, específicamente el Cuerpo sin Órganos y la multiplicidad.

⁶ La deriva en términos creativos se vincula principalmente con la experiencia artística y la exploración subjetiva del entorno, especialmente en las prácticas del arte contemporáneo. La deriva es entendida como un acto de paseo o vagar sin rumbo fijo, una navegación sensible y consciente que implica observar, escuchar y registrar el entorno con una mirada artística. Este concepto, originado en la Internacional Situacionista por Guy Debord (1958), se utiliza para generar experiencias nuevas y aprendizajes significativos, donde el movimiento y desplazamiento se convierten en métodos creativos para explorar el espacio, cuestionar límites y fronteras, y abrir posibilidades para nuevas formas de expresión artística. La deriva en el arte es, por tanto, una estrategia que mezcla exploración física y emocional para resignificar territorios, conceptos y experiencias sociales, transformándose en una herramienta de creación interdisciplinaria y crítica social.

graduadxs que sostienen cultura, pensamiento, producción, investigación y enseñanza con sus prácticas. Es un llamado para visibilizar estos procesos de resistencia y desafío, de éxito o no tanto que atraviesa su vocación artística, y a la vez las dificultades intactas para proyectar y mantenerse en un país que se reinventa en crisis que se instalan en un modo loop, una tras otra, impulsándonos a reinventarnos y poniéndonos en jaque a nosotrxs mismxs década tras década, a cada graduadx de ambas carreras de nuestra Facultad.

Esta sección parte de un supuesto que compartimos desde nuestra identidad institucional: las trayectorias de nuestrxs graduadxs no son lineales, ni limpias, ni rectas. Son derivas creativas.

En esas derivas conviven: lo académico y lo espontáneo, la investigación formal y el ensayo intuitivo, la teoría que se escribe y la práctica que desobedece, el mundo virtual y la presencialidad del convivio, la profesionalización y la precariedad laboral.

Este espacio no se queda en la nostalgia sino que se propone a construir redes de apoyo, generaciones que dialogan, y estrategias compartidas para fortalecer un hábitat artístico vivo, diverso y complejo que sea reflejo de una misma comunidad.

Queremos que esta sección sea puente y sea escalera que permita conectar estudiantes avanzadxs y graduadxs con variadas experiencias, generando cruces creativos y críticos para vincular las prácticas y el pensamiento en movimiento, para que la voz de cada unx encuentre eco en otrxs. Un espacio donde el “principiante” puede definirse a sí mismx y desplegar sus búsquedas con la antesala comprometida de quien ya transitó parte del camino. Así, mediante estos cruces poder habitar nuevas reflexiones en esos procesos alquímicos donde la investigación ar-

tística se fusiona en la práctica, y la práctica hace combustión con la escritura, el ensayo, el video, los registros y la acción.

Promovemos esta sección para dar soporte a quienes inician pesquisas al borde del arte y el conocimiento. Pero también extendemos la mirada al acompañamiento entre pares, alentando relaciones horizontales que potencien proyectos desde la experiencia compartida.

Un mapeo activo que busca conectar a graduadex dispersxs, invitándolxs a contar dónde están, qué hacen, qué les sucedió y qué imaginan para adelante. Una herramienta para recomponer y fortalecer el tejido colectivo de nuestra Facultad entre y con sus egresadxs, sus estudiantes y el resto de integrantes que son parte.

Por último, invitamos hacia los siguientes números invertir roles y pasar la posta: estudiantes avanzadxs aportando saberes tecnológicos y de comunicación, mientras quienes llevan años sosteniendo prácticas artísticas ofrecen claves para resistir y crecer. La multiplicidad de perfiles y lenguajes, la simultaneidad de saberes y desencuentros, son la materia prima de esta sección que quiere ser más que un registro.

“Cartografías graduadas; Derivas creativas” invita a reflexionar juntxs sobre qué significa hoy ser artistas, productorex, investigadorxs, y docentes en contextos de cambio profundo. Este espacio busca ser más que una publicación: es una comunidad en movimiento, un cuerpo vivo que palpita entre lo contradictorio, lo estético y lo político, justo ahí donde el arte se hace fuerza y sentido.

Las entrevistas que darán vida a la sección “Cartografías graduadas; Derivas creativas” buscan recorrer sendas, huellas y tensiones que atraviesan a quienes transitamos la Facultad de Arte de Tandil. ¿Cómo fue el viaje académico? ¿Qué experiencias mar-

caron ese paso formativo? Queremos que cada historia revele las influencias profundas y también las motivaciones que se desplegaron en esos años; pero no solo eso, también cómo esa formación sigue moldeando la mirada artística y la praxis profesional, y qué aprendizajes se incorporaron afuera, en el territorio menos formal y más imprevisible de la vida cotidiana.

Al ahondar en la identidad de cada artista invitadx, preguntamos por el cómo te definís, no solo en lo estético sino frente a las demandas del mundo real del trabajo artístico, donde la informalidad y la autogestión son moneda corriente. ¿Qué obstáculos se enfrentan para que el arte se reconozca en términos laborales? ¿Qué estabilidad es posible y qué estrategias se despliegan para sostener proyectos? La conexión entre lo que se aprendió y lo que exige el mercado artístico está en escena, al igual que la construcción de públicos y espacios que resistan y dialoguen con la oferta independiente.

Estas entrevistas buscan mirar retrospectivamente y hacia adelante: ¿cómo cambió la percepción del arte y la profesión? ¿Qué aprendizajes personales emergen del recorrido? Y fundamentalmente, ¿qué mensajes harían falta para quien está a punto de graduarse, para quienes comienzan a ingresar a este mundo profesional plural y complejo? Así también, se preguntará sobre proyectos futuros y cómo imaginan alcanzarlos, junto con la urgencia de pensar en cambios o políticas que mejoren la condición social y laboral de lxs trabajadorxs culturales en Argentina.

Este conjunto de preguntas no sólo estructura la conversación sino que abre grietas para pensar en la multiplicidad de derivas creativas y vitales que atraviesan a nuestra comunidad, en diálogo permanente con el contexto económico, social y cultural que las atraviesa.

Bibliografía

- Contreras Osio, R. (2018). Abordajes creativos en el arte contemporáneo. La gran deriva humana. *Revista 925 Artes y Diseño*. Recuperado de <https://revista925taxco.fad.unam.mx/index.-php/2018/11/14/abordajes-creativos-en-el-arte-contemporaneo-la-gran-deriva-humana/>
- Matti, F. A. (2023). *El arte-cartografía: la obra de arte como mapa de intensidad* [Documento en línea]. Universidad Católica Argentina. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/16587>