

## Sociedad: encuentro con el arte inmerso en la complejidad

Jessica Gamiño González\*  
30 de mayo de 2018

“¿Qué fue primero: el huevo o la gallina?” Seguramente conoce este popular acertijo. Un cuestionamiento análogo es el que presenta Luciana Esqueda en *Sociedad. Encuentro con el arte inmerso en la complejidad*, exposición inaugurada el pasado 28 de mayo en el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3).

Luciana Esqueda es artista visual. A partir de su formación en el diseño de modas ha intervenido textiles en sus exposiciones tras enfrentarse a la pregunta: ¿qué decir (desde el diseño de modas)? Concede, en entrevista, que es posible decir algo desde la moda, aunque para Esqueda la vestimenta “no era su principal arma”.

Tras un trabajo de investigación de ocho años, ha creado esta propuesta artística que denomina “reflexión social” y una respuesta a los cuestionamientos que surgen “ante la ciudad en que vivimos y los grupos en que estamos, los cuales se vuelven un sistema complejo”.

### Sociedad

Durante la charla inaugural, la artista destacó que “el arte puede funcionar también como [un motor en el] cambio de pensamiento”, lo cual es una de sus intenciones como persona y como artista.

*Sociedad, Encuentro con el arte inmerso en la complejidad* es una instalación constituida de cuatro piezas o temas. Utilizando la técnica de ensamble textil se busca “iniciar un debate con el espectador ante las interrogantes de la investigación artística”, es una provocación hacia el cambio.

Los temas de la instalación surgen a partir de un proyecto denominado *Homo sapiens*, cuyo cuestionamiento guía para la investigación de la artista es si somos seres violentos por naturaleza o si como parte de la evolución es que nos volvemos violentos. El dilema del huevo y la gallina. En la obra, Esqueda rescata el entramado complejo de entornos y estructuras en que los seres humanos conviven y cómo éstos funcionan a pesar de las problemáticas. Busca provocar una reflexión retrospectiva en el espectador y también hacia el futuro para propiciar un cambio.

Para la artista “es importantísimo enfrentar los problemas de la sociedad desde cómo estamos haciendo las cosas”, inquietud que busca transmitir a partir de esta propuesta visual que plasma en las cuatro piezas que conforman la instalación.

En “Homo sapiens” reflexiona sobre los retos que enfrenta el ser humano desde su nacimiento y el papel que tiene la niñez en la sociedad actual. En “Pensamiento” la artista destaca la importancia de considerar “cómo el ser humano llegó a esta capacidad de poder decidir, pensar, hacer cambios, evolucionar hacia el bien o hacia el mal (...) habla del futuro: ¿qué vamos a hacer?”, pues considera que el futuro comienza desde el ahora.





La obra se construye de símbolos y colores, mismos que han sido resignificados por la artista para darle contundencia a la conceptualización de la obra. En "216 mil" se usan los tonos pasteles porque "todos los seres humanos, venimos absolutamente inocentes, no tenemos ninguna capacidad de nada si no te cuidan y te educan (...) eres un ser delicado que estás a punto de nacer para convertirte en cualquier cosa", explicó Esqueda.

Finalmente, "Evolución" parte de observar los distintos ángulos en que el ser humano ha evolucionado desde que fue homínido, destacando la constante evolución del hombre, un proceso que no termina como en una especie de banda o cinta de Moebius.

### Una obra compleja

Parte de la complejidad de la obra, explicó Esqueda en la conferencia inaugural en el C3, surge de comprender cómo el tema se diversifica al explorar la interacción entre el arte y la sociedad "reflexionando sobre procesos humanos como sobrepoblación, contaminación y la falta de organizaciones que desarrollen verdaderos mecanismos para combatir el hambre, la violencia, la desigualdad, o la educación familiar".

Es así que la instalación *Sociedad. Encuentro con el arte inmerso en la complejidad* surge, dice la artista, de la preocupación por lo que pasa: ¿qué es lo que sigue? ¿qué propuestas de cambio hay en las distintas disciplinas para mejorar nuestra manera de vivir y el futuro de las nuevas generaciones?

La intención de la artista, al propiciar la interacción entre ciencia y arte, es mostrar que "se pueden unir varias disciplinas [...] para resolver [...] problemas sociales actuales", un objetivo compartido con la investigación transdisciplinaria que se lleva a cabo en el C3.

\*Becaria del Programa  
UNAM-DGAPA-PAPIME PE308217

