

FORMACIÓN, VISIÓN Y PASIÓN POR LAS ARTES

UNA VIDA DEDICADA A ENSEÑAR Y PENSAR EL ARTE

Docente, exdirector y presidente de un organismo de investigación, el Dr. Mario Méndez ha sido una figura clave en la evolución de la enseñanza artística, apostando por modelos educativos que trascienden la producción y abrazan la docencia, la gestión y la reflexión crítica

POR: MARJANEH BARAJAS

En una entrevista con el Dr. Mario Alberto Méndez Ramírez, la revista Croma tuvo la oportunidad de conocer más sobre la experiencia y trayectoria de este profesional de las artes, quien fue Director de la Facultad de Artes Visuales durante el período 2010-2016 y Presidente de CAESA hasta 2025, un organismo dedicado al desarrollo de la investigación artística. Actualmente ejerce como investigador de las artes.

Méndez Ramírez cuenta que tuvo un acercamiento a las artes durante su paso en los talleres impartidos por la Facultad de Artes Visuales, lo que lo llevó a desarrollar un gran vínculo emocional con el arte. Con el tiempo, incursionó en la docencia, motivado por el deseo de brindar apoyo en la formación de profesionales en el ámbito artístico.

En el tema pedagógico, subraya que existen dos modelos de educación artística: el conservador y el universitario. El primero constituye un modelo tradicional que busca formar artistas virtuosos con base en criterios y cánones que anteriormente predominaban; mientras que, en el segundo, la educación tiene como objetivo principal formar profesionales de las artes que puedan ejercer en diversas ramas que van más allá de la simple producción.

En este sentido, considera que, para que las artes y su formación puedan subsistir y desarrollarse, se requieren tres ejes principales: docencia, gestión y producción. Estos tres pilares ofrecen a los estudiantes de artes un abanico amplio de oportunidades. Méndez Ramírez menciona que, curiosamente, muchos estudiantes ingresan a la facultad con el deseo de convertirse en artistas y dedicarse a la producción, pero, conforme adquieren nuevos conocimientos, muchos optan por otros caminos como la docencia o la gestión. Estos intereses incluyen la educación artística, curaduría, museografía, investigación, entre otros campos.

Reconoce que la labor formativa de las futuras generaciones no es tarea fácil, ya que implica investigar, tener visión, proponer programas educativos, intercambiar conocimientos con los alumnos y, sobre todo, alimentar la pasión por el arte en los futuros profesionistas. "No hay que olvidar el papel que juega la

IMÁGENES POR: DR. MARIO MÉNDEZ

Dr. Mario Méndez, profesional de las artes.

El Dr. Mario reconoce el trabajo que se ha realizado mediante el empeño institucional.

Es algo bonito también, el olvido, para **QUE SE DILUYAN TOTALMENTE LAS COSAS Y SALGAN COSAS BUENAS.** Sinceramente, no me preocupa mucho que me recuerden”.

investigación en el arte, ya que conocer el pasado y el presente es la clave del futuro”.

Durante el paso por la dirección de la Facultad de Artes Visuales, Méndez Ramírez tuvo la oportunidad de conocer a fondo la historia de la institución, de estar en contacto con ella a través de sus talleres y de familiarizarse con su evolución. Este acercamiento le permitió comprender con mayor profundidad el presente de aquel entonces.

Como docente, declara que la oportunidad de haber dado clases fue algo muy valioso para él, estar dentro de las aulas cada semestre, frente a varios grupos, donde cada alumno tenía su propia historia, motivación y una visión particular del arte.

Para él, la enseñanza fue también una oportunidad para

intercambiar conocimientos con sus estudiantes, tarea a la que se dedicó con el propósito de conocerlos y así aportar de forma más efectiva y significativa a su formación.

Sin embargo, lo que considera más importante de su labor como profesor fue el contribuir a que sus alumnos cultivaran su propia pasión por las artes.

Dr. Mario Méndez, encabezando la reacreditación de la Licenciatura en Artes Visuales.

Para Méndez Ramírez, desarrollar investigaciones sobre el arte, revisar constantemente los programas educativos, intercambiar conocimientos con sus alumnos y adoptar metodologías interdisciplinarias fueron aspectos clave durante su paso por la dirección de una institución y como docente. También enfatiza que la interdisciplinariedad es un rubro importante dentro de las artes, ya que, así como el ser humano es un ser social que depende de otros para desarrollarse, el arte no es una disciplina aislada ni confinada en una misma burbuja, sino que comprende todo un mundo que vale la pena llevar a nuevos horizontes: combinar las artes con otros campos y no negarse a revisar el quehacer artístico desde otras disciplinas.

Sin embargo, también considera importante seleccionar adecuadamente las metodologías aplicadas a las artes, tanto en la investigación como en la docencia. Si bien existen muchos tipos de gran valor y utilidad, señala que ser interdisciplinario no solo contribuye significativamente a la docencia, investigación o creación artísticas, sino que también mejora el trabajo de gestión y administración. Durante sus años como director, buscó conocer otras facultades y relacionarse con diferentes disciplinas; conocer los marcos reglamentarios y legales; gestionar recursos humanos y financieros; y realizar labores administrativas apoyándose en otros profesionales y departamentos de distintas áreas.

Para hacer este tipo de labores y equilibrar sus distintos roles, **FUE FUNDAMENTAL DISFRUTAR DE LO QUE HACÍA,** tener pasión por su trabajo y disciplina para dedicarse a esto”.

Él advierte que es muy importante llevar a cabo estas acciones para lograr una buena gestión que conduzca a los mejores resultados posibles, atendiendo las necesidades de las universidades comenzando por las más prioritarias, utilizando responsablemente los recursos disponibles (que muchas veces son limitados) y siguiendo los protocolos y marcos legales. Fueron sus metodologías interdisciplinarias y colaborativas las que lo ayudaron a tener un buen desempeño administrativo. Admite que es una labor sumamente demandante y difícil, en la que frecuentemente es necesario tomar decisiones complejas, ante las cuales es importante estar informado y actuar con responsabilidad. Sin embargo, comenta que la confianza y el trabajo en equipo, de la mano de otros profesionales (tanto del ámbito artístico como de otros campos), fue un gran apoyo para llevar a cabo sus funciones, tanto en la dirección como en la investigación.

A lo largo de su trayectoria, **HA DESARROLLADO DIFERENTES FACETAS COMO PROFESIONAL DE LAS ARTES**, por lo que tuvo varios hitos en su ocupación, los cuales casi siempre se relacionaron con haber conocido y compartido con personas importantes en su vida”.

Celebración del 30 aniversario del IAGO, fundado por Francisco Toledo.

LO MÁS RELEVANTE PARA ÉL EN SU TRAYECTORIA

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado diferentes facetas como profesional de las artes, por lo que ha tenido varios hitos en su carrera, los cuales casi siempre estuvieron relacionados con haber conocido y compartido con personas importantes en su vida, a quienes siguió como una luz que lo hacía reconsiderar sus pensamientos. En especial, su experiencia más significativa fue haber tenido la oportunidad de dar clases, ya que al hacerlo dialogaba con sus alumnos tratando de aportar algo, y simultáneamente absorbía mucho de ellos, incluso llegando a replantearse el arte mismo cada semestre.

Él destaca su alegría porque desde muy joven ha tenido un gran disfrute por las artes y ha gozado de su profesión en todas sus facetas. Por ello, enfatiza la importancia de que los futuros profesionales del arte no olviden cultivar diariamente su pasión y su creatividad. Después de todo, esa es precisamente la clave para desarrollarse exitosamente en el arte. Al final del día, cuestiones como el reconocimiento o la fama son algo irrelevante, pues lo que más importa es estar en paz con uno mismo, amar lo que se hace y, sobre todo, ser feliz.

Recibió influencias de autores de libros que le gustaban y de experiencias concretas, como sus viajes por diferentes países, su formación académica (destacando sus estudios en Barcelona), su trabajo administrativo en la Facultad, el proyecto del CEIIDA y su labor como presidente en CAESA.

Dr. Mario Méndez
inaugurando en CEIIDA
el polo cultural del área
metropolitana sur de Monterrey.

