

Ecologías plexantes, el anarquismo epistemológico de Primal

Por Primal¹

Primal es un agente transdisciplinar. Trabaja desde y con distintos campos del conocimiento e indaga sobre las relaciones entre naturaleza y cultura. Se originó en 2006 como estudio transdisciplinario situado en Iztacalco, fundado por Paola Sánchez, Héctor Juárez y Oscar Juárez, con el fin de enfocarse en la producción creativa desde el diseño ambiental, arquitectónico, gráfico y las artes visuales alrededor de problemas de preservación y divulgación de legados naturales y culturales.

En cada proyecto involucra agencias humanas y no humanas como la lluvia, la siembra, la memoria y la tecnología. Su proyecto *Fermento: Acervo Transdisciplinar* fue seleccionado por el Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2023, y el programa *Share* fue beneficiado en dos ocasiones por la convocatoria del Patronato de Arte Contemporáneo 2018 y 2019.

Si bien ha incursionado en formulaciones artísticas hacia lo cultural, lo social, lo científico, lo tecnológico, etc., no considera que sus proyectos se cataloguen como intervenciones artísticas sobre un

Fotos: Primal

¹Escritura colectiva de Héctor Juárez, Paola Sánchez y Ana Cristina Flores Ponce.

tema o disciplina en particular, como gastronomía, tecnología, prácticas sustentables o agronomía, sino que se basa en la investigación artística desde lógicas no cartesianas y estrategias integrales que comprenden diversos campos de conocimiento.

Primal ha desarrollado un cuerpo de trabajo y una reflexión sostenida sobre la segmentación del saber y su hiperespecialización. En sus procesos, ha elaborado una ecología que posibilita la producción relacional de conocimiento y archivo en el continuum natural-cultural en red. Para ello ha acuñado el término *ecología plexante*: “com(plex)” y “ag(ente)” para designar su forma de colaboración y metodologías en red. Como señala

1a y 1b *Humanizar el archivo Vol. 1* en Estudio Primal y Vol. 2 en LAA, CDMX (2023)

2a y 2b *Otium. Jugar en serio para convivir con la tierra* en Casa del Lago UNAM, CDMX (2022)

Fernando Monreal² a propósito de Primal: “Una *ecología plexante* designa aquellas condiciones necesarias para la configuración temporal de redes materiales heterogéneas que ensamblan agentes materiales humanos y no humanos activando procesos cognitivos”.

De este modo, no se adscribe a un movimiento, estilo, colectivo o manifiesto artístico, ya que su forma de trabajo, como *ecología plexante*, posibilita un cerebro social de acciones para potencializar el conocimiento. De

²Doctor en Historia del Arte y Maestro en Filosofía de la UNAM. Es investigador SNII nivel I, profesor-investigador titular C del Departamento de Artes y Humanidades de la UAM Lerma y profesor invitado en el Doctorado en Creación y teorías de la cultura de la UDLAP. Se centra en la historia genealógica del arte mediático en México, la estética y arqueología de los medios, así como en la teoría de la investigación artística.

esta manera, Primal trabaja en unión con diversas comunidades, saberes y afinidades de sentido, que generan experiencias de equipos y redes que se convierten en relaciones estrechas de largo aliento.

Su investigación artística busca dismantlar el extractivismo cognitivo en el arte, desmarcada de los parámetros antropocéntricos sobre la producción y gestión del trabajo creativo, en favor de una práctica integral. Esta investigación es un entramado de diversos instrumentos cognoscitivos y de transformación que inciden en la producción artística, principalmente en la producción de conocimientos sobre diversos campos.

3a y 3b F.I.L.M. Futuro Imaginado en Lengua Materna, en el estudio de Primal, CDMX (2018)

Con cada proyecto surge una *ecología plexante* que abre nuevas posibilidades de interacción que parten de reimaginar un espacio físico temporal que funcionará como simulador, concepto asumido en la tecnología y la ciencia. La adopción de este concepto en las ecologías plexantes permite la interacción de instituciones, facilitadores y participantes humanos y no humanos, así como la creación de espacios que juegan con la realidad para generar condiciones propicias para poner en práctica las intuiciones, hipótesis, ideas y reflexiones dialógicas sobre temas diversos. Por mencionar una selección:

- **Humanizar el archivo**, tomando el formato de un seminario, se convocó a diversos grupos de estudio para reflexionar sobre el valor, la heurística, la réplica y reproducción en las artes y su entorno museístico.
- **Otium, jugar en serio para convivir con la tierra** funciona a manera de narrativa especulativa que plantea un presente en el que la humanidad ha abandonado el

planeta para habitar otros posibles entornos a través de las conversaciones sobre cuatro temas específicos: agua, economía, identidad y tecnologías.

- **F.I.L.M, futuro imaginado en lengua materna**, a modo de taller de doblaje de cine, el proyecto transita por secuencias de la icónica película de ciencia ficción *Blade Runner* traducidas a diferentes lenguas originarias.

Primal ha desarrollado de manera especial programas en términos de comunidades, grupos de estudio multigeneracional, así como formas

de estar y hacer en el ámbito artístico. Esto opera a través de *Share*,³ que es la plataforma de investigación artística donde diversos formatos culturales permiten socializar los procesos de investigación. Se desarrolla desde tres ejes: conocimiento, legado y soberanía hacia una propuesta de compartir desde un lugar de producción artística y conocimiento íntimamente ligado a la tierra, a su tiempo y a sus relaciones complejas.

Con la intención de compartir el conocimiento, pero sobre todo de acompañarse en los procesos que se generan en la investigación artística de Primal se encuentran estos proyectos destacados:

- **Saber a qué sabe**, serie que indaga sobre el alimento en superáreas culturales, como Mesoamérica (Caldo de Piedra) y Amazonas (Tacacá).
- **Viernes de desayuno**, encuentro de tipo fenomenológico donde se comparte el huerto y el espacio de

³En 2012, Primal fundó la plataforma de investigación artística *Share*, centrada en la creación de soportes experimentales para el intercambio de saberes.

indagación sobre cada cambio de estación en la cocina y la cosecha de su jardín.

- **754MM**, serie que toma la forma de distintos aparatos estéticos sobre la crisis hídrica en la CDMX y su irónica relación con la pluviometría promedio que alcanzaría para abastecer del vital líquido a toda la población de la ciudad.

El estudio de Primal se distingue como un espacio de experimentación para amplificar las formas y conexiones complejas del pensamiento artístico con el entorno, genera ambientes productivos entre diversas prácticas creativas y otras áreas del conocimiento transversal contrametódico. Si bien muchas de las propuestas surgidas desde el estudio tienen enfoques de activación social, ecológica y comunitaria, Primal no se identifica con el término *artivismo*, pues no promueve una expresión política determinada y una única forma de pensamiento para todos.

La filosofía de trabajo de Primal es jugar en serio, combinar referencias diversas, acudir a la cultura visual y generar una experiencia que involucre a los participantes en acuerdos de ficción. Para ello, es importante entrenarse diariamente en la capacidad de descubrir, indagar y construir, a través de procesos colectivos, habilidades para desempeñar muchos juegos, así como detonar actividades lúdicas con las narrativas que tenemos al alcance como presupuestos iniciales para la comprensión de otros universos de sentido. De este modo, sus proyectos de investigación artística funcionan como simuladores e hipótesis de formas de vivir y tienen la intención de explorar terrenos momentáneos de acción común.

ES IMPORTANTE ENTRENARSE DIARIAMENTE EN LA CAPACIDAD DE DESCUBRIR, INDAGAR Y CONSTRUIR A TRAVÉS DE PROCESOS ARTÍSTICOS COLECTIVOS

Si alguien busca coincidir con Primal en alguna *ecología plexante*, puede esperar la siguiente estación para asistir a *Viernes de Desayuno* en la terraza, simplemente debe traer su curiosidad a los seminarios, participar de los grupos de estudio, degustar agua de lluvia, asistir a una proyección, sembrar en el huerto o compartir alimentos en un Pri-Nic, y los jóvenes pueden integrarse a los programas formativos.

**Te invitamos a congregarnos
en estos espacios latentes:**

RR.SS. @primalstudio

 <https://primal.mx/contacto/>

para suscribirse al boletín de noticias