

CAPÍTULO 16

Pensar la práctica docente en la universidad pública. La articulación entre teoría y práctica desde la investigación en artes

Jorgelina Quiroga

Para la escritura de este artículo se recuperan los ejes de una didáctica específica, propuesta para la instancia del trabajo en la Comisión de Trabajos Prácticos de la asignatura Estética/Fundamentos Estéticos, materia de cursada anual y de carácter interdepartamental. Las clases prácticas tienen una frecuencia semanal de dos horas de duración a lo largo del año lectivo. Presentaremos entonces algunos ejercicios, producidos por las docentes a cargo de esta comisión, que pretenden vincular la dimensión práctica entendida como vehículo de desarrollo, que busca la reflexión, aplicación y comprensión de los contenidos teóricos que desarrolla la materia, desde la puesta en acto o instancia de propuesta de obra en la producción artística.

La tarea integral de docencia e investigación (ó I+D) permite profundizar los alcances en la didáctica. La formación del docente, que es a su vez investigador, se transfiere en propuestas de sistematización que se van profundizando en el tiempo. El período que aquí abarcaremos está comprendido entre los años 2010 y 2014¹.

El punto de partida para ésta experiencia, se resume en las consideraciones que articulan la dimensión de lo práctico y lo teórico y de lo teórico y lo práctico. Es decir, prevalece la intención

¹ Comprende los años trabajados junto a la Profesora Gabriela Victoria, como par docente en la comisión de Trabajos Prácticos.

de concebir estas dimensiones unidas para pensar sus implicancias, y diseñar diversos modos de transmitirla a nuestros alumnos. Con la pretensión de que su formación se construya como un proceso de enseñanza-aprendizaje con logros significativos, tanto para quienes enseñan como para quienes aprenden. Y en este camino, consideramos por nuestra experiencia, que se va afianzando una visión integradora que contribuye a que la signatura se vivencie como un espacio de intercambio donde la teoría servirá para pensar la práctica y viceversa. Ya que se ofrecen argumentos, puntos de vista, ejes problemáticos, provenientes del campo teórico, pero con una aplicación inmediata en lo práctico. La asignatura de Estética o Fundamentos Estéticos, participa de las carreras en las que se forman historiadores, críticos, investigadores y artistas. Así, la práctica y la producción se nutren de los debates estéticos actuales. Es un campo que entrecruza problematizaciones accesibles desde múltiples dimensiones del campo académico del arte.

Los debates en relación a la epistemología de la investigación artística en el contexto de la educación superior, de acuerdo al texto “El debate sobre la investigación en las artes” de Henk Borgdorff, nos permiten enmarcar nuestra tarea, ya que contempla el perfil de quien es a su vez, artista, docente e investigador. El autor trabaja una distinción interesante sobre el trabajo de la investigación en artes, dice: “Voy a distinguir entre (a) investigación sobre las artes, (b) investigación para las artes y (c) investigación en las artes” (Borgdorff, 2004: 8). Definiendo la investigación sobre las artes, como aquellas que construyen como objeto de estudio la práctica artística entendida ampliamente. Reconoce en este grupo las investigaciones que buscan arribar a conclusiones válidas sobre la práctica artística pero constituyéndose desde una distancia teórica. Dice: “Idealmente hablando, dicha distancia teórica implica una separación fundamental entre el investigador y el objeto de investigación”. El autor reconoce que esto roza la idealización, pero dice “la idea reguladora que aquí se aplica es que el objeto de investigación permanece intacto bajo la mirada escrutadora del investigador.” Entonces, según Borgdorff, corresponden a Investigación para las artes, aquellas que describen de modo específico la investigación aplicada. Consecuentemente, en esas investigaciones “el arte no es tanto el objeto de investigación, sino su objetivo” (Borgdorff, 2004: 9). La investigación de este tipo, deberá aportar descubrimientos e instrumentos que tienen que encontrar su camino hasta prácticas concretas de diferentes maneras.

Por último, en esta tricotomía, aparece la Investigación en las artes, que para el autor “es el más controvertido de los tres tipos ideales de investigación” (...) “Yo he descrito con anterioridad este acercamiento como la ‘perspectiva de la acción’ o ‘perspectiva inmanente’” (Borgdorff, 2004:10). Refiere a la investigación que no asume la separación de sujeto y objeto, que no considera distancia entre el investigador y la práctica artística, ya que ésta es parte esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la investigación:

“Este acercamiento está basado en la idea de que no existe ninguna separación fundamental entre teoría y práctica en las artes. Después de todo, no hay prácticas artísticas que no estén saturadas de experiencias, historias y creencias; y a la inversa, no hay un acceso teórico o interpretación de la práctica artística que no determine parcialmente esa práctica, tanto en su proceso como en su resultado final. Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están entre-

lazados con las prácticas artísticas y, en parte por esta razón, el arte es siempre reflexivo. De ahí que la investigación en las artes trate de articular parte de este conocimiento expresado a través del proceso creativo y en el objeto artístico mismo” (Borgdorff, 2004: 10).

El debate sobre investigación artística, según el autor, ha demostrado que resulta provechosa la utilización de nuevas distinciones, que no deriven directamente de elementos del lenguaje artístico en particular, sino que observen el objeto, el proceso y su contexto. Esto responde a que hasta hace no mucho tiempo, las cuestiones centrales giraban en torno a componentes propios de cada disciplina. En el escenario actual, las fronteras se han diluido y el artista contemporáneo produce multidisciplinariamente.

En Borgdorff, se comprende como objeto lo que representa la obra de arte, es decir la composición, la imagen, la actuación, el diseño, y la estructura dramática, el argumento, la disposición del escenario, el material, la música.

El proceso representa la “producción de arte”: creación, producción, ensayo, desarrollo de imágenes y conceptos o pruebas. El contexto representa eso que el autor retoma como el mundo del arte, que comprende también la recepción del público, el entorno cultural e histórico, la industria cultural, entre otros.

Los conceptos que constituyen la investigación en las artes derivan entonces en una mirada sobre la práctica artística bajo la cual se aporta algo, porque esa ha sido la intención y eso que surge, resulta original respecto a aquello que ya conocemos y entendemos.

¿Cómo formulamos entonces, bajo estas premisas, un ejercicio de trabajo práctico que evidencie la aplicación de lo teórico? Siempre teniendo en cuenta que el objetivo de la materia radica en que el alumno comprenda y reflexione sobre ciertos ejes. Conociendo que existen otras instancias dentro cada carrera, donde el alumno/a se centrará en desarrollar problemáticas propias a la producción, entonces, este ejercicio de articulación teórico práctica nunca obtendrá los objetivos generales ni particulares de la estética, como materia a la cual nos abocamos. Solo reforzará para el alumno su apropiación.

Por otro lado, es necesario considerar que muchas veces los alumnos provenientes de carreras proyectuales, acceden con mayor facilidad a la teoría a través de imágenes. Resulta para ellos más asequible la comprensión de un concepto teórico, si ese concepto puede ser de algún modo llevado al lenguaje que manejen habitualmente, a su propia materialidad, aquella en la cual elaboran por elección, o problematizado en relación a la disciplina que les interesa.

Sin intención de generalizar, a veces el estudio teórico resulta dificultoso por cuestiones de falta de tiempo de lectura y, también, por que los alumnos más jóvenes pertenecen a generaciones donde la imagen es preeminente. Por otro lado, resulta necesario agregar, para contextualizar la práctica docente que desarrollamos, datos referentes a la conformación de los grupos, que son siempre multidisciplinarios, usualmente se mantienen a lo largo del año de manera consistente, y están conformados de forma diversa.

No es un dato poco relevante el contacto intergeneracional que se brinda como oportunidad en la Universidad Pública, como tampoco lo es la posibilidad de trabajar en grupos conformados por compañeros de distintos niveles socioeconómicos, religión, edad, y nacionalidad.

Los textos de la materia están articulados entre las clases teóricas y las prácticas. En la primer unidad de la materia, cuyo título es “La Estética en la cultura contemporánea”, se presenta un tema sobre las estéticas de la contemplación, de la recepción y de la participación. En el teórico se trabaja el texto, “De la estética de la recepción a la estética de la participación” de Adolfo Sánchez Vázquez², y en el práctico proponemos un ejercicio que consiste en solicitar al alumnado que en grupos de hasta seis integrantes, formulen una propuesta de obra. Es decir, que describan cuestiones materiales intrínsecas a la producción, que nos permitan comprender qué tipo de obra han imaginado, así como las condiciones de emplazamiento y exhibición de la misma, de acuerdo a lo que hubieran comprendido del texto de Sánchez Vázquez indicado. Esta consigna a modo abierto, contiene un primer desafío, les plantea una serie de cuestiones no predeterminadas. Es habitual que se sientan un poco desorientados o que pregunten si es posible una obra de tales características, lo cual nos permite devolver la pregunta ahora refiriéndola al grado de comprensión de su lectura del texto. Si ha sido profunda, habrá un correlato entre la bibliografía y la propuesta de obra que están esbozando.

En la última parte de la clase, cada grupo desarrolla una presentación para toda la comisión sobre su propuesta, sintetizada en una lámina. La exposición y defensa de cada grupo sobre sus ideas, plantea una modalidad ágil y dinámica, útil para fomentar la participación del alumnado, que debe involucrarse en la escucha a los expositores para aclarar dudas. Resulta exigente respecto a la articulación teórica. Este ejercicio trabaja sobre el boceto, pero a su vez, involucra instancias de emplazamiento y relación con el público y la crítica. Por lo tanto, obliga a imaginar cuestiones sobre el contexto y a determinarlas. Es un trabajo práctico que resulta convocante tanto para quienes hacen la orientación en producción como para aquellos que no, porque les permite establecer un intercambio al interior de su grupo, a cada cual desde su interés.

El diseño del póster como material de síntesis y exhibición, nos permite además ampliar los contenidos respecto a la existencia y relevancia de jornadas y congresos a los que se los convoca a participar como actividad curricular y extra curricular.

De este modo, logramos abarcar, a partir de la didáctica específica, diferentes cuestiones en una misma clase, como son: el encuentro participativo para la construcción conjunta del conocimiento, la comunicabilidad de un proyecto de obra, la socialización de sucesos y eventos afines, la comprensión y articulación de lo teórico y lo práctico como dimensiones indisociables (o en todo caso desglosadas temporalmente, sólo para su profundización).

Entonces, la evaluación de la experiencia realizada nos informa sobre el modo en que los alumnos comprenden cuando producen a partir de un concepto o una serie de problemas teóricos. Y entendemos que perciben esa teoría como algo más próximo. Ya no encontramos como

² El capítulo forma parte del libro *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*, compilado por Simón Marchán Fiz en el 2006 y editado por Paidós Ibérica, Barcelona.

habitual un perfil de alumno, más propio de viejos paradigmas, aquel capaz de recitar la teoría, pero incapaz de explicarla con sus propios términos. Es cada vez más frecuente observar alumnos que logran apropiarse y echar mano del bagaje teórico para la justificación de un proyecto. Será tarea de la vigilancia epistemológica que sea riguroso el grado de contigüidad entre lo teórico y lo práctico, en todo caso, cada obra y autor, podrán establecer un tipo de relación con la teoría. Este escenario, año a año, es diverso, cada nueva promoción nos plantea una labor siempre interesante.

En la última unidad del programa, llamada “El arte de ayer, hoy y mañana”, se encuentra un ejercicio que es el Trabajo final (TF), la escritura de un artículo, el cual se entrega en Diciembre, con un coloquio como parte de la evaluación para el cierre del año.

En nuestra comisión, este TF presenta algunas particularidades ya que desde hace varios años hemos sostenido un intercambio con otra Cátedra del Departamento de Diseño en Comunicación Visual de la FBA-UNLP.

Consideramos que su continuidad es un logro de nuestro esfuerzo, y su relevancia radica en que concreta la experiencia de publicación del Trabajo Final de los alumnos de Estética³. Es decir, como hemos sostenido, existe entre teoría y práctica, una proximidad necesaria. Y concretar la publicación es la oportunidad de un cierre con honores, porque excede los marcos curriculares. Llevar adelante esa tarea exige energía extra de coordinación entre los docentes de ambas cátedras, y un compromiso, por parte de los alumnos, invaluable.

Cuando arriban a la instancia de publicación, ya son ex alumnos de nuestra materia, porque en el mes de septiembre del año siguiente, los trabajos seleccionados son entregados a los alumnos de diseño que cursan la materia Taller B⁴ de DCV y que trabajarán sobre el diseño de una revista. Otros trabajos del año son revista, periódico cultural, colección de libros y CD's, ya que en tercer año abordan el diseño editorial.

A los autores participantes (que han expresado su interés en diciembre) se les convoca a un encuentro que tiene por finalidad que cuenten cómo se construyó ese texto, y aquí no sólo aparece la palabra de sus autores, sino también el aporte de las docentes que hicimos el seguimiento del proceso de escritura y corrección. Pensando en la diagramación, se explica a los alumnos de diseño de tercer año, los lineamientos principales de la materia, sintetizándolos en una introducción que les permita comprender qué es la Estética y que contenidos han sido seleccionados por las Profesora Titular y Adjunta para el programa de la materia, para transmitir los cambios operados desde su surgimiento hasta la contemporaneidad.

La carrera de Diseño en Comunicación Visual es la única en la Facultad de Bellas Artes que no cursa esta asignatura en su Plan de Estudios. Evaluando la necesidad y los aportes que esta asignatura puede brindar a la disciplina, la Cátedra en particular subsana la ausencia, permitiendo el desarrollo de una clase en la que se realiza a modo de “programa comentado”

³ Los estudiantes que han autorizado la publicación de su TF para este artículo son: Ana Laura Puzzo, Damián Erviti, Sandra Mastroleo y Patricia Martínez Castillo, a quienes agradecemos su colaboración.

⁴ Blog de la Cátedra www.catedrarollie.com.ar

para que los alumnos puedan aproximarse a autores, conceptos y debates de la Estética en diferentes períodos, tal y como lo propone la asignatura.

Los ex alumnos presentes de esta reunión suelen intervenir y referir cómo han podido revisar ciertas problemáticas y cuánto les ha servido lo que aprendieron, lo cual constituye un comentario sincero y desinteresado, ya que su aprobación data de casi un año atrás.

Sin duda, la posibilidad de que los alumnos de diseño tomen textos producidos por autores a los cuales pueden entrevistar, hace de esta experiencia una vivencia transformadora, ya que aparecen relatos sobre cómo se seleccionó el tema, cómo fue el proceso. Es inminente el apasionamiento y compromiso que establecen con su producción, que en esta oportunidad toma la forma de texto escrito, pero que como efecto de nuestro seguimiento, es una expresión genuina de su reflexividad y avance formativo.

En la realización concreta de la revista, los docentes oficiamos de comité académico y titulares de comité de referato, para que implique una experiencia lo más completa posible.

En el 2014, la publicación implicó una aparición en el blog de ambas cátedras en formato digital, y en papel se editaron 1000 ejemplares de una antología de revistas producidas en diferentes años.

A raíz de ser este un ejercicio que lleva varias ediciones, se han realizado ajustes respecto a la consigna. A partir del año 2014, se les propone que tomen una obra de su autoría para producir el trabajo final, el cual consiste en articular aquello que les llama la atención de esa producción propia, a la luz de los grandes temas y la bibliografía que la materia les ha propuesto.

La experiencia ha permitido que los integrantes de cada grupo conocieran y valoraran lo que cada uno hace. En nuestra comisión hubo trabajos en pintura, dibujo, fotografía, video, grabado, escultura, instalaciones multimedia, produciendo textos diversos, algunos con mayor recorrido en instancia de corrección que otros. El resultado, en el 2014 es de cuatro grupos sobre diez, que han quedado seleccionados para la revista 2015.

Presentamos los ejemplos que hemos ido nombrando como Trabajo Final (TF) de Estética, editado en 2012 y 2013.

Las fotos que acompañan este texto fueron producidas en el marco de la muestra anual "Aula Abierta", que realiza la Cátedra B o Cátedra Rollié de DCV en las aulas de la Sede Fonseca. Esta muestra invita a todos los alumnos de la Facultad, pero en particular resulta de interés para los alumnos de Taller 2 de DCV y de Estética/Fundamentos estéticos, porque motiva el proceso de publicación. Han sido convocados de ambas cátedras los alumnos autores de los ejercicios aquí mencionados, y agradecemos su cooperación y participación.

Aula Abierta

TF Estética 2011 "CAOS PERMANENTE", de Damian Erviti. Revista DCV Taller B 2012

TF Estética 2011 "CAOS PERMANENTE" de Damián Erviti. Revista 2012

TF Estética 2011 "CAOS PERMANENTE" de Damián Erviti. Revista 2012

TF Estética 2011 "CAOS PERMANENTE", de Damian Erviti. Revista 2012

TF Estética 2011 “CAOS PERMANENTE” de Damian Erviti. Revista 2012

TF Estética 2011 “VIGO un artista periférico” de Loreto y Puzzo. Revista 2012

TF Estética 2011 “VIGO un artista periférico” de Loreto y Puzzo. Revista 2012

TF Estética 2011 "VIGO un artista periférico" de Loreto y Puzzo. Revista 2012

TF Estética 2011 "VIGO un artista periférico", de Loreto y Puzzo. Revista 2012

TF Estética 2012 "CARDO el narrador", de Giovannone, Mastroleo y Magrinelli. Revista 2013 OXIMORON por Rizzo /Dumigan

TF Estética 2012 "CARDO el narrador", de Giovannone, Mastroleo y Magrinelli. Revista 2013 OXIMORON por Rizzo /Dumigan

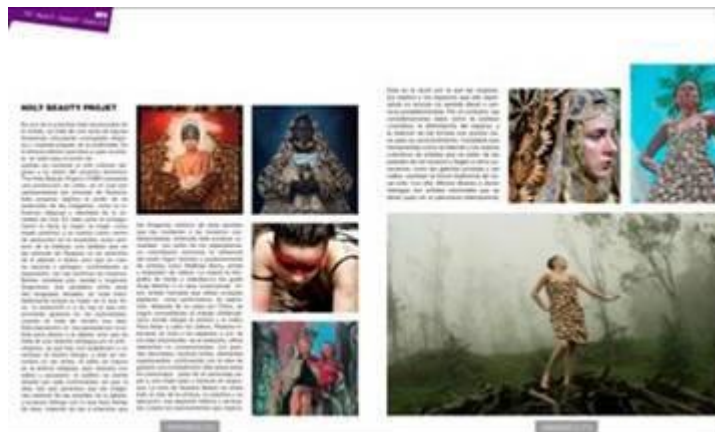
TF Estética 2012 "CARDO el narrador", de Giovannone, Mastroleo y Magrinelli. Revista 2013 OXIMORON por Rizzo /Dumigan

TF Estética 2012 "CARDO el narrador", de Giovannone, Mastroleo y Magrinelli. Revista 2013 OXIMORON por Rizzo /Dumigan

TF Estética 2013 "ROSSINA BOSSIO" de Patricia Martínez Castillo y Ariadna Vila. Revista 2014.

TF Estética 2013 "ROSSINA BOSSIO" de Patricia Martínez Castillo y Ariadna Vila. Revista 2014.

TF Estética 2013 "ROSSINA BOSSIO" de Patricia Martínez Castillo y Ariadna Vila. Revista 2014.

Bibliografía

Borgdorff H. (2005) "El debate sobre la investigación en las artes". Consultado el 3 de marzo de 2015 en <http://www.gu.se/digitalAssets/1322/1322698_el-debate-sobre-la-investigaci-n-en-las-artes.doc>