

Aproximaciones a la enseñanza de una estética des-colonial

EJE N° 3

Reseña de Investigación

María Gabriela de la Cruz
Universidad Nacional de La Plata – Universidad Nacional de las Artes
mariagabrieladelacruz@gmail.com

RESUMEN

La propuesta de este trabajo es parte del Proyecto de Investigación cuyos desgloses conceptuales habilitan la posibilidad de compartir las experiencias docentes impartidas en la materia Estética (FDA-UNLP), en la cual, a través de los años fuimos potenciando la multi-disciplinariedad de los estudiantes porque son de diferentes carreras. Los textos propuestos contemplan el concepto desde una herencia occidental teórica, que en el contexto de esa multi-disciplinariedad y la producción dada, se genera la posibilidad de un pensamiento de la Estética propio y latinoamericano.

Esto es posible debido a que consideramos que la enseñanza no es el pasaje de una mera información puesto que en el arte las estrategias didácticas están relacionadas con las formas sensibles y expresivas de los estudiantes. Así, los espacios son propios para construir nuevas teorías a partir de la praxis generada en el aula. Desandar la brecha separatista que da la división entre teoría y práctica para una consideración de la materia y las artes en general como un campo de saber. Guiando y brindando herramientas conceptuales y prácticas al estudiante para que pueda reflexionar, crear hipótesis y desarrollar habilidades para poder explicar el mundo, el que los rodea y en donde van a actuar como profesionales con una mirada crítica y empoderada.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza; Estética; Multidisciplinariedad; Producción; Descolonial.

INTRODUCCIÓN

La materia es Estética/Fundamentos estéticos se dicta para 1º año de Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes, orientación Artes Visuales, 3º de Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas, orientaciones Pintura; Escultura; Cerámica; Grabado y Arte Impreso; Dibujo; Escenografía; Muralismo y Arte Público Monumental, Profesorado y Licenciatura en Diseño Multimedial, Profesorado y Licenciatura en Artes Audiovisuales y Profesorado y Licenciatura en Música Popular; de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En la materia, que se desarrolla de forma anual, damos en dos ejes los conceptos teóricos que ha desarrollado la Estética como disciplina, con una fuerte herencia de los fundamentos que nacen en Europa y Occidente. Luego, hacia la segunda mitad del año, los ejes que se centran desde un pensamiento Latinoamericano y no tanto universal. Pero, en el traspaso de uno a otro bloque, vemos que es necesario encontrar algo que los una en tanto contenido y como metodología de acción en el aula. Así, consideramos lo situado como parte de un eje fundamental para poder desglosar los conocimientos en experiencias.

Esto se ve plasmado en los fundamentos del programa de la materia cuando decimos que “Por medio de la praxis va sedimentando su experiencia del mundo mediante la producción de imágenes y objetos que constituirán anclajes tanto materiales como simbólicos y logrando de este modo, su pertenencia, su identidad”.

Por otra parte, vemos un estudiantado disperso. Y en este sentido tratamos de que las experiencias puedan generar en los estudiantes el interés por el tema. Esto también es pensado a la hora de adaptar los contenidos de la materia a los intereses particulares que cada estudiante trae debido a las carreras de las cuales provienen.

Tenemos un estudiantado que aparece como un sujeto hiper-conectado, con intereses en las diferentes plataformas multimediales, otros que no han tenido la oportunidad de ese acceso. Es como dice Remedi en el texto de Sandra Carli (2018, p.6):

El aula universitaria como espacio de contacto entre la cultura de los profesores y la cultura de los estudiantes, poniendo en primer plano el problema de la curiosidad intelectual.

La cultura son las culturas, si bien hay puntos en común y esto es lo que hace que sea cultural, esto no tendría que desconocer las culturas y por ende las subjetividades de



los actores en el aula. En cuanto a la planificación y actividades, si bien dije que estas teorías abarcarían todo en un eje estructural para el desarrollo de una materia, la idea de Carli (2018, p.7)

La expansión de tecnologías y redes en la vida universitaria genera una mayor heterogeneidad y posibilita la relación entre el conocimiento instituido de las disciplinas y los saberes de la vida cotidiana. Ello implica considerar las fronteras porosas entre la cultura universitaria, la cultura popular, la vida cotidiana, y repensar la enseñanza universitaria como experiencia abierta, desde una perspectiva invariablemente anti-elitista.

También me parece fundamental a la hora de armar estas planificaciones y actividades. Después de todo, lo subjetivo se construye con el otro, pero, como docente, también agregó que se construyen con el otro en sujetos críticos, que además de lo textual de una materia, estos sujetos puedan replicar sus experiencias universitarias no solo dentro de la comunidad sino en sus ámbitos profesionales.

Por otra parte, menos el estudiante que viene de Historia del Arte, hay un estudiantado muy interesado en lo que al interior de la Facultad llaman las “materias prácticas” que son las que tienen un alto porcentaje en las habilidades, los desarrollos técnicos, los procedimientos de cada una de las orientaciones que han elegido o de las carreras.

Es así, que nuestra materia aparece como una materia que, por sus características teóricas, de lectura de textos, de cierta historicidad, es considerada en términos estudiantiles “pesada”, “hay que sacársela de encima”.

Por todas estas cuestiones y en el marco del proyecto de investigación de la materia *“Fundamentos estéticos” y su inclusión en los Planes de Estudio de las carreras universitarias de Artes*, proponemos para este trabajo, el análisis de algunos desarrollos de las clases que hemos propuesto para atraer a ese estudiantado y generar un interés pero también, un pensamiento crítico sobre sus propias producciones.

Por último, tomamos para realizar las actividades, como material de trabajo también, la hiper-conectividad que los estudiantes traen en su historial de vida. Considerando que es un estudiantado que, de mínima, concibe el tiempo y el espacio de una manera totalmente diferente a la planteada por los autores en los textos.



Es en estas instancias que en la comisión hemos desarrollado trabajos prácticos de los textos que realmente sean prácticos, comprometiendo una determina posición del estudiante que va de la acción, la puesta en cuerpo, la lectura obligada.

En principio, consideramos que las actividades deben ser grupales, esto implica que asuman un compromiso entre pares que no sólo permite la identificación individual con sus compañeros sino también con la cursada, posibilita así, una menos deserción en la cursada porque no faltan, hay una retención importante. Lo único es que esa retención es sostenida hasta la fecha de parcial, que por los contenidos, las lecturas, la escritura muchos dejan porque no pueden afrontar o cumplir los objetivos del examen. Pero ese es otro tema a tratar más extensamente porque necesita mayor detenimiento y atención. Volviendo al tema de las cursadas, contaremos los contenidos que se desarrollan en las unidades y elegiremos algunas actividades que hemos organizado, para analizar así que el hecho de llevar a la práctica, en un lenguaje elegido (porque lo realizan en relación a sus carreras elegidas) fortalece la comprensión de los contenidos de un modo que si bien no es el tradicional, el que lleva a la repetición, sino de un lugar que sostiene a un sujeto crítico con respecto a esos mismos contenidos que está estudiando y que debe traducir a otro lenguaje.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA O DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Durante la primera mitad del año el tema fundamental de la materia es sobre el nacimiento de la Estética. Para comprenderla desde lo ontológico de la disciplina pero también acerca de los cambios que ha tenido en la historia y los cambios en su objeto que es la belleza. Esto es transferido a partir de autores que desarrollan estos temas, algunos son extranjeros y otros latinoamericanos, pero en ambos, vemos una fuerte impronta marcada desde occidente. Esta centralización está dada porque el proceso de autonomía como disciplina se da en Europa con el Iluminismo y el nacimiento de la clase burguesa. Es un proceso que contempla a la Estética desde lo metafísico y desde lo antropológico.



En la segunda parte del año, si bien intentamos el descentramiento, planteando una mira de la Estética desde Latinoamérica, muchas veces sucede que por más que estemos situados, hay un distanciamiento entre lo que damos y la comprensión o el campo conceptual que trae el estudiante.

La materia se divide en teóricos y prácticos. En los teóricos se transfieren los conceptos, autores, desprendimientos y desarrollos teóricos y en los prácticos, se dan otros textos, vinculados a lo dado en el teórico, pero la dinámica es otra, la del trabajo. Y las materialidades con la que se trabaja son los textos dados, los dispositivos varios, plataformas interactivas, trayectos de las materias en cada una de las carreras, temas de actualidad, política, experiencias, educación, arte, etc.

Hay una programación de la materia en cuanto a determinadas materialidades que ya están fijas, pero muchas consignas también se terminan de cerrar en el año lectivo que se transcurra y con temas de agenda.

Paralelamente, concebimos los contenidos curriculares desde esa posibilidad de entender el conocimiento como una construcción social, en sentido con esa frase de Freire (1996, p.32) "Saber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear condiciones para su propia producción o construcción". Siempre consideramos que al ser una materia interdisciplinaria, en el sentido en que los estudiantes provienen de distintas carreras, esa cuestión es imposible de negarla porque uno de los fundamentos de esta materia es que ellos puedan encontrar los marcos teóricos para hablar desde su producción.

Para la Unidad 1 el eje central es el desarrollo histórico de la estética y su objeto la belleza por todos los períodos desde la Grecia Antigua, así deben comprender las características formales, conceptuales de cada época. En lo que planificamos, esta parte la vemos realizando una actividad, ellos deben ir a sacar fotos dentro de la facultad teniendo en cuenta los textos, los conceptos y cada período. Así, por un momento, construyen imagen o producen desde esas características y no meramente la reproducen de palabra (la del texto) a palabra (la del trabajo práctico tradicional de pregunta respuesta). Es como si jugaran a roles, son fotógrafos platónicos, aristotélicos, Kantianos, Hegelianos, renacentistas, y así.



Por un lado realizan un trabajo de pertenencia, porque lo realizan dentro de la Facultad que es donde pasan muchas horas semanales. Lo hacen en grupo, entonces intercambian miradas y secretos de esos lugares, esos lugares que son espacios (Un eje fundamental de las artes cualquiera sea su especificidad), ven en el intercambio la posibilidad de encontrarse con cosas que antes no habían visto. Eso, ese efecto sorpresa en ellos, genera ya cierta instancia que habilita que los conocimientos de la Estética y la belleza encuentren otro sentido. Además en el enfoque de las fotos, generan un punto de vista que hace que ellos deban ponerse de acuerdo para mostrarlo, no sólo aparece ahí una actitud colectiva sino una que habilita el disenso porque deberán hacer sus intercambios para lograr elegir uno y el consenso cuando lo eligen. Una vez que sacaron todas las fotos de todo el recorrido histórico de la belleza. Volviendo al aula, comparten esas imágenes. Los otros grupos deben adivinar qué tipo de composición, belleza, características tiene la foto, si es platónica, si aristotélica etc. y justificar lo que deciden. Esa instancia de intercambio habilita a que entre ellos se instale un espacio de discusión en donde los conceptos aparecen desde lo literal del texto pero también adaptados a sus contemporaneidad, sus situaciones, sus experiencias. Es en estas instancias que vuelve ese juego entre disenso consenso que hace que los conceptos sean aprendidos pero también sean apropiados por cada uno. En estos ejercicios logramos que lo “dado” como textos y material de cátedra funcione en los estudiantes como un pasaje de un modelo transmisivo hacia un modelo de intercambios, interacciones, aprendizajes en colaboración, y como resultado de la experiencia compartida.

En este ejercicio vemos por un lado una traducción del texto dado a otro lenguaje y formato que es el del lenguaje de las artes. En ese accionar, no se instala la reproducción de lo dado sino que demuestra como un desvío dentro de lo esperado lógicamente y lineal, entonces, en ese desvío inesperado, surge la posibilidad de entender la teoría desde un lugar propio, utilizando materiales no previstos (porque la consigna no se da previamente, sino que se realiza con lo que hay en el aula en ese momento). Es un poco lo que Michel de Certeau (1986) decía, acerca de que ciertos procedimientos u objetos que aparecen de modo aleatorio en un espacio o tiempo dado,



son capaces de transformar la realidad, porque al no reproducir o seguir una línea, diversifica sus posibilidades, generando espacios de modificación en tanto que pueden abrir caminos hacia la innovación, la resistencia, la intervención crítica, generando así la conversión de alguien consumidor pasivo a alguien productor activo.

Los estudiantes pueden diseñar sus propias instancias del conocimiento adquirido, según sus deseos, necesidades, pero también en lo colectivo cuando lo comparten con los compañeros. Es así que podemos generar instancias que guíe al estudiante a un análisis de la situación, un posicionamiento crítico e incluso ético, y un esfuerzo por evitar la instrumentalización de su producción, porque al ser productor, genera un compromiso propio e identitario.

Por otro lado, el uso de las tecnologías, en tanto que utilizan dispositivos celulares, tablets, computadora, para sacar las fotos, y luego, la transmisión de esas fotos en el proyector del aula habilitan a pensar en un tiempo y un espacio más propio de la ubicuidad que desde una distribución centralista o única dada por el aquí y ahora del aula, el horario de la materia. En este sentido, el concepto de ubicuidad contempla la posibilidad de una educación que funcione en el tiempo desde lo tecnológico. Es cuando Burbules (2014) afirma que las revoluciones tecnológicas, culturales y sociales hacen del aprendizaje una posibilidad continua debido a que esta modalidad nueva (hasta ahora los trabajos prácticos de los estudiantes han sido sobre la idea de resolver guías de preguntas acerca de los textos) contempla la posibilidad de que los recursos no queden en los apuntes tomados en clase sino en sus computadoras, ahí, para cuando puedan y quieran volver a tomarlos; pero, también en la experiencia de lo dado.

Y sobre todo permite la comprensión de los conceptos desde un lugar de apropiación desde sus propias praxis siguiendo la misma línea planteada por Freire considerándola como “reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo.”

Otro de los ejercicios planteados, para la misma unidad, es cuando se habla de los componentes del arte dividiéndolos en artista, públicos, crítica y obra. Cuando vemos la parte de obra de arte y públicos, la consiga es la de la producción de obra según cada una de sus disciplinas o interdisciplinarias. A diferencia del anterior ejercicio que funcionaba todos trabajando en un solo dispositivo, acá ellos eligen con qué y cómo



trabajar. Lo único es que se tiene que tener en cuenta es los desarrollos teóricos y el desglose conceptual de cada uno de los textos. En esta actividad consideramos que, es fundamental estructurar ciertas pautas acerca de lo que es una producción artística.

Tomamos aquello que dice Belinche en una entrevista que realizó Ciafardo,

Producir una obra de arte consiste en organizar un mundo ficcional proponiendo un nuevo orden de naturaleza poética, esencialmente ambiguo. La obra de arte no transmite información, no narra del modo en que lo hace el lenguaje natural. (Ciafardo, 2020, p. 24).

La poética entendida como la reflexión sobre las posibles interacciones que se manifiestan en el proceso de creación en un nuevo espacio subjetivo, en la construcción o de-construcción de los territorios /cuerpos/representaciones simbólicas o físicas, sociales y culturales desde una mirada situada en un contexto determinado.

Para poder lograr esto y que no sea un trabajo expresivo o ilustrativo, damos como disparador algún tema de actual, que tenga que ver con la realidad Argentina o Latinoamericana. Así, un año han realizado producciones sobre la educación pública, gratuita, porque era épocas de paro docente; otro año han trabajado sobre la desaparición de Santiago Maldonado, otro año la pandemia, y así. Temas que ellos ya compartan cierta información y eso funcione como materialidad de la producción, así solo deben atender a los textos y al modo de presentar esa producción, en estas instancias, si bien utilizamos diversos materiales, muchos de esos materiales son dispositivos tecnológicos. Esto es ya sea como material para la producción o utilizados para realizar el registro de la obra, o sus emplazamientos.

Ellos hacen estas producciones que son diversas, interactuando de forma directa como parte de sus procesos de construcción de conocimientos, no sólo reúnen múltiples voces sobre un tema común y desde el contenido disciplinar sino que además habilitan al encuentro de múltiples lenguajes. Desde esta perspectiva podemos ver que las producciones realizadas desde la posibilidad de facilitar formas de acceso y construcción de conocimientos que permitan el análisis de la realidad y el contexto, la comparación y presentación de ejemplos y contraejemplos, la profundización y la comprensión de la información y la evaluación de los conocimientos de los estudiantes.

Por último, en ambos trabajos, lo que vemos es que los estudiantes producen a partir de determinadas situaciones, lo que genera un conocimiento situado. Esto se da en una doble entrada, por un lado porque aquello que han leído en los textos es traído a una época contemporánea a ellos, con sus propios códigos y en su modo de percibir el tiempo y el espacio. Eso genera un acercamiento y una apropiación de los contenidos. Por otra parte, subvierten lo dado en el reparto del conocimiento. No son alumnos que necesitan ser iluminados sino que son productores, hacedores de sus conocimientos y de su propia realidad.

CONCLUSIONES

Tanto el contenido de la materia, como el arte en general, aún hoy en día mantienen ciertas herencias de jerarquizaciones y universalidades. Por eso producir en contexto, producir desde el sitio disloca ese reparto. Contexto quiere decir la localidad de producción, sitio enunciativo, coyuntura de debate, particularidad histórico social de una trama de intereses artísticos y de luchas culturales que especifican el valor situacional y posicional de cada dinámica del arte. Para Richard (2009), la reivindicación del contexto afirma el espacio-tiempo micro-diferenciados de cada cultura para oponerse a la síntesis homogeneizante de la función centro.

En este sentido las perspectivas locales y regionales quedan relegadas a o subsumidas a lo global. Sin ser consientes quizás que lo global presiona o coaliciona sobre el resto distorsionando el modo en que aparecen las perspectivas locales y regionales.

Pero en el desdibujamiento de los campos de saber, esta separación entre lo racional y lo práctico entran en diálogo, en una dialéctica en la perspectiva de la construcción simbólica de los sujetos. Estructuran el mundo, poder pensarse desde un lugar es generar la capacidad de poder argumentar, reflexionar sobre el propio hacer y el entorno, desde una práctica y un saber, esta situación genera la posibilidad de ser críticos y a la vez proyectarse en el mundo.

Pensarse como ser crítico del espacio a través de una praxis, el hacer, cuando una teoría modifica una práctica, esa práctica se analiza, reflexiona, modifica, enriquece,

trasmuta la teoría que permite una nueva práctica cualitativamente diferente que a su vez, si es exitosa, vuelve a transformar la teoría.

Pensar las producciones desde la praxis es generar la capacidad de poder argumentar/reflexionar sobre el propio hacer generando un sentido crítico en donde posicionarse.

BIBLIOGRAFÍA

Albarello, F. (2019). *Lectura Transmedia. Leer, escribir, conversar en el ecosistema de pantallas*. Buenos Aires: Ampersand.

Burbules, N. (2014). *Los significados de “aprendizaje ubicuo”*. Education Policy Analysis.

Ciafardo, M. (2020). *La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*. La Plata, FDA-UNLP: Papel Cosido.

Carli, S. (2018). Hacia una revisión crítica de la enseñanza universitaria. Tendencias, experiencias y desafíos en torno al conocimiento en las universidades públicas. *Trayectorias Universitarias*, 4(6), 3–8. Recuperado a partir de <https://revistas.unlp.edu.ar/TrayectoriasUniversitarias/article/view/5978>

De Certeau, M. (1986). *La invención de lo cotidiano*. Ciudad de México, México: Universidad Iberoamericana.

De Sousa Santos, B. (2007). *La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad*. México: UNAM / CEIICH.

Dussel, I., Southwell, M. (2007). *La escuela y las nuevas alfabetizaciones. Lenguajes en plural*. El Monitor de la Educación, Ministerio de Educación de la Nación.

Dussel, I. (2018). ¿Nuevas formas de enseñar y aprender? En Revista *Perfiles Educativos*, vol. XL, número especial, IISUE-UN. Ediciones Ciccus, La Crujía.

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI.

----- (1996). *Pedagogía de la autonomía*. Saberes necesarios para la práctica educativa. Buenos Aires, Siglo XX.

----- (2000). *Pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto*. Sao Paulo: UNESP.

Richard, N. (2009). *Fracturas de la memoria*. Argentina: Siglo XXI editores.