

Entre la síntesis y la reflexión

La enseñanza conceptual de la historia del arte

Daniel Jorge Sánchez

Profesor y Licenciado en Historia de las Artes Plásticas, FBA, UNLP. Magíster en Gestión y Políticas Culturales del Mercosur, Universidad de Palermo, Buenos Aires. Docente e investigador en la FBA, UNLP y en el Departamento de Artes del Movimiento, IUNA. Becario del Instituto Italo-Latinoamericano, Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Capacitador de la Fundación Cruz del Sur XXI, Bank Boston y Acindar en el marco del proyecto «Arte y Educación» de la Academia de las Artes de Boston, USA. Curador del Museo Provincial de Bellas Artes de Buenos Aires.

Marcela Andruchow

Profesora en Historia de las Artes Visuales, FBA, UNLP. Titular de la cátedra de Museología y Ayudante Diplomado Ordinario en la cátedra de Historia de las Artes Visuales I, FBA, UNLP. JTP en la cátedra de Historia Sociocultural del Arte, Departamento de Artes del Movimiento «María Ruanova», IUNA. Integrante de los proyectos de investigación «Las producciones culturales efímeras en el espacio público porteño (1776-1910)» y «Proyecto de investigación y documentación del IHAAA. Las Artes y la ciudad: archivo, memoria y contemporaneidad», FBA, UNLP.

Marina Grisolia

Licenciada y Profesora en Historia de las Artes Plásticas. Auxiliar docente en la cátedra Historia de las Artes Visuales I – III, FBA, UNLP. Educadora a cargo del Servicio Educativo del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA).

Lía Inés Lagreca

Licenciada y Profesora en Historia de las Artes Plásticas, FBA, UNLP. Ayudante Diplomado de la Cátedra Historia de las Artes Visuales I, FBA, UNLP.

Laura Molina

Alumna del Profesorado de Historia de las Artes Visuales I, FBA, UNLP y de la carrera de Comunicación Social, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. Desde el año 2004 se desempeña como Ayudante alumna de la cátedra Historia de las Artes Visuales I.

Historia de las artes visuales en el plan de estudios de las carreras de artes plásticas

La asignatura Historia de las Artes Visuales integra desde el año 2006 el plan de estudios correspondiente a los profesorado y licenciaturas en artes plásticas con distintas orientaciones: pintura, cerámica, escenografía, escultura, grabado y arte impreso, dibujo, muralismo y arte monumental de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.

En la fundamentación acerca de la pertinencia de la inclusión de la asignatura Historia de las Artes Visuales en dicho plan de estudios se expresa que:

El conocimiento histórico disciplinar es una herramienta para dimensionar el hacer, ampliar las perspectivas de desarrollo y reflexión del proceso artístico. El análisis e interpretación de este proceso en perspectiva diacrónica y sincrónica permite analizar el sentido del arte en el marco de la sociedad y la cultura, como constructor de mundo,¹ al igual que otras actividades humanas como la economía o las creencias religiosas, con vínculos directos en hábitos tangibles de la vida humana y con características de alta volatilidad y amplio campo de impacto social. Desde esta perspectiva, los saberes vinculados a la dimensión histórica disciplinar (historia del arte), no actúan como saberes «enciclopédicos» de influencia indirecta al hacer creativo sino como componente estratégico básico que interactúa dialógicamente² con las habilidades y saberes disciplinares específicos.³

En el marco de esta fundamentación se propone como estructura de contenidos un ordenamiento cronológico en cuatro niveles cuatrimestrales (correspondiente al segundo y tercer año del plan de estudios de las titulaciones antes citadas), tomando como espacios histórico-culturales a Europa y América:

1-Europa: Prehistoria, Mundo Antiguo y Medieval. Grecia. Roma. Bizancio. Islam medieval. Románico y Gótico. El mundo de la América Antigua.

2-Europa: Renacimiento y Barroco. Renacimiento en Italia y Flandes. Manierismo. Barroco católico y protestante. Clasicismo Francés. La conquista y el arte colonial americano.

3-Europa: Siglo XVIII y XIX. Clasicismo Francés y sus derivaciones en Europa. Rococó.

Neoclasicismo. Inglaterra siglo XVIII. Romanticismo. Impresionismo. Primeras vanguardias artísticas del siglo XX: expresionismo y fauvismo. América siglo XIX.

4- Europa y América del Norte. Siglo XIX a XXI. Las Vanguardias constructivas del siglo XX. Las vanguardias de las posguerras mundiales. La disolución de las vanguardias y el arte actual. La modernidad en América Latina. La crisis de la modernidad y el arte actual.

Priorizar el marco cronológico moderno y contemporáneo (siglo XVIII al presente) responde a lo que se considera pertinente en el conocimiento de la historia del arte dentro del perfil del egresado de la carrera de Artes Plásticas según el plan de estudios vigente.⁴ En vista de ello, el desarrollo de los contenidos del nivel I tiene en cuenta dicho marco cronológico en la estrategia de estructuración de los contenidos y el de la elección de los paradigmas pedagógicos y de la metodología y técnicas didácticas.

Ejes temático-conceptuales

El programa de la cátedra de Historia de las Artes Visuales I abarca, en lo temporal, el período comprendido entre el origen del arte y el siglo XIV y en lo espacial, el continente americano y el europeo. Dado lo extenso del recorte espacio-temporal, difícil de abordar en un cuatrimestre, se ha realizado una selección de etapas y culturas que se consideran imprescindibles para la comprensión de dicho recorte. Dentro de ese recorte se efectúa un análisis integral del proceso artístico en cada etapa, y a partir de allí se establece un esquema conceptual de síntesis que ordena la construcción del conocimiento y la comprensión del proceso artístico en el tiempo y espacio indicado en tres ejes conceptuales que apuntan al sentido-función del mismo:

1-El arte como materialización del mito a partir de la acción ritual. [Estudios de caso: Pintura paleolítica franco-cantábrica europea. Lascaux. Chauvet. // Arte del Mundo Americano Antiguo. Textil andino. // Arte del Mundo Greco Romano Antiguo. El teatro griego].

2-La construcción del sentido de la obra de arte como alegoría en el arte occidental a partir de la cultura helenística. [Estudios de caso: El arte helenístico. Arte, Elite y Racionalidad. Escultura. // El mundo bizantino. La materialización del dogma cristiano. Arte musivo. // El mundo islámico.

¹ El término «mundo» se toma en el sentido dado por Hans-George Gadamer, «La diversidad de las lenguas y la comprensión del mundo», en Koselleck Reinhart y Gadamer Hans-Georg, *Historia y Hermenéutica*. 1997.

² El término «dialógico» se toma en el sentido dado por Jürgen Habermas, *Teoría de la acción comunicativa*, 1989.

³ Fundamentos del Plan de Estudios de los Profesorados y Licenciaturas en Artes Plásticas del año 2006, FBA, UNLP.

⁴ *Ibidem*.

La alegoría de Dios como uno y múltiple. La decoración geométrica parietal].

3-El vínculo entre el arte y el poder y su relación en la construcción de sentido de la obra de arte. [Estudios de caso: El mundo de la América Antigua. Cultura maya. Los murales de Bonampak. // El mundo de la Grecia clásica. La Atenas de Pericles y el proyecto de reconstrucción de la Acrópolis. // El mundo medieval. La joyería medieval. Sentido sagrado y distinción social].⁵

Cada eje conceptual se desarrolla del siguiente modo: primero se presenta el marco teórico y temático, explicitando las categorías y herramientas de análisis para la construcción del sentido, y luego se aplican los mismos a los estudios de caso. Asimismo, en la ejercitación del proceso de comprensión del eje temático a partir del estudio de caso, se tratan de utilizar elementos comparativos con el presente para potenciar el análisis sincrónico-conceptual.⁶

Concepción de la historia

La concepción de la historia como ciencia que se esboza desde la materia, considera que el hecho histórico no es un objeto dado, ya que resulta de la construcción de lo histórico. Tampoco asume al documento como un material en bruto, objetivo e inocente, sino que éste «(...) expresa el poder de la sociedad del pasado sobre la memoria y el futuro: el documento es monumento».⁷ Esta crítica de la noción del hecho histórico implica:

(...) el reconocimiento de realidades históricas largamente descuidadas por los historiadores. Junto a la historia política, a la historia económica y social, a la historia cultural, nació una historia de las representaciones. Esta asumió diferentes formas: historia de las concepciones globales de la sociedad, o historia de las ideologías; historia de las estructuras mentales comunes a una categoría social, a una sociedad, a una época, o historia de las mentalidades; historia de las producciones del espíritu vinculadas no con el texto, las palabras, el gesto, sino con la imagen, o historia de lo imagina-

rio, que permite tratar el documento literario y el artístico como documentos históricos a título pleno, con la condición de respetar su especificidad; historia de las conductas, las prácticas, los rituales, que remiten a una realidad escondida, subyacente, o historia psicoanalítica. (...) [Cualquier dilucidación] histórica eficaz tiene que reconocer la existencia de lo simbólico en el seno de toda realidad histórica (incluida la económica), pero también confrontar las representaciones históricas con las realidades que representan y que el historiador aprende a través de otros documentos y métodos: por ejemplo, confrontar la ideología política con la praxis y los acontecimientos políticos. Y toda historia debe ser una historia social.⁸

Sin perder de vista que toda construcción histórica es hecha desde la situacionalidad del investigador en su presente, y a partir de allí alcanza al pasado.

Si bien el material fundamental de la historia es el tiempo, como hilo conductor y auxiliar de la historia, hoy la aplicación de la ciencia a la experiencia individual o colectiva tiende a introducir «(...) la noción de duración, de tiempos vividos, de tiempos múltiples y relativos, de tiempos subjetivos y simbólicos. El tiempo histórico encuentra (...) al tiempo antiguo de la memoria, que atraviesa la historia y la alimenta».⁹

La modalidad pedagógica¹⁰

La modalidad pedagógica elegida para el desarrollo de la materia cuatrimestral de Historia de las Artes Visuales, nivel I, se fundamenta en criterios de orden disciplinar, epistemológico y pedagógico. Por un lado, se parte de concebir a la historia del arte como campo de conocimiento legítimo. Por otro lado, se considera a la historia como construcción socio-cultural y al arte como ámbito y fuerza de institución en dicha construcción; emergente materializado del sustrato social institucional y no institucionalizado,¹¹ factible de ser interpretado.¹² Y por último, partiendo de una concepción constructivista del aprendizaje, se con-

⁵ La explicación detallada de los ejes puede verse en el Programa de estudios de la asignatura de 2007 en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Facultad de Bellas Artes, UNLP y en Marcela Andruchow et al., «Entre la síntesis y la reflexión. La primera experiencia de Historia de las Artes Visuales I como materia cuatrimestral», en *Actas JIDIAP, FBA UNLP*, 2007.

⁶ Para un acercamiento más completo al programa de la materia, ver M. Andruchow et al., *Ibidem*.

⁷ J. Le Goff, *Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso*, 1997, p. 11.

⁸ J. Le Goff, *op. cit.*, pp. 13-14

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Este apartado se elaboró con la colaboración y el asesoramiento de la Profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación Analía Herrera Santángelo.

¹¹ El término «institucional» se toma en el sentido dado por C. Castoriadis, *La Institución imaginaria de la Sociedad*, 1991.

¹² El término «interpretación» se toma en el sentido dado por Hans-George Gadamer, *op. cit.*, 1997.

sidera relevante promover un proceso de recuperación, cuestionamiento y creación de conocimiento significativo, sobre la base de los saberes particulares elaborados por los alumnos a través de su relación con otros y el mundo.

En el trabajo con los alumnos se hace hincapié en el logro de reflexiones fundamentadas desde las lecturas de bibliografía obligatoria, los contenidos presentados teóricamente y las actividades prácticas. Se pretende lograr, de esta manera, una mirada eminentemente reflexiva acerca de la historia de las artes, incitar a la vinculación con el presente y potenciar la elaboración de un discurso propio a partir de las producciones artísticas.

Los objetivos pedagógicos de esta propuesta son:

- Introducir a los alumnos en el estudio de la historia de las artes, entendiendo al arte como elemento que participa en la construcción socio-cultural de la historia, a partir de diversos ejes conceptuales e indicadores de análisis.

- Proporcionar a los cursantes una serie de conocimientos y recursos metodológicos que les permitan abordar el análisis de productos artísticos de diversas etapas o momentos históricos y reflexionar acerca de sus propias producciones.

La propuesta de enseñanza de la Historia de las Artes Visuales I que aquí se presenta, parte de una visión de la historia como construcción, la cual, como tal, puede ser abordada atendiendo a diversos criterios. En este caso, se propone realizar recortes de orden temático-conceptual, que permitan ofrecer imágenes de diferentes etapas o momentos históricos en las producciones artísticas.

Dichos momentos no son estudiados cronológicamente, sino a partir de tres ejes temáticos que son eminentemente conceptuales y se fundamentan en el enfoque epistemológico en el que se basa la asignatura. Cada uno de estos ejes está constituido por categorías de análisis que son explicitadas para que actúen orientando la mirada de los alumnos, primero hacia la comprensión¹³ y luego, hacia la interpretación.¹⁴ De esta manera, se pretende guiar la observación tomando cada eje como parámetro de referencia y conducir la lectura desde los elementos constitutivos al todo y en el camino inverso, comprendiendo el porqué

de la elección de estos elementos constitutivos en la construcción del todo.

El programa de la asignatura actúa de este modo como organizador¹⁵ de los conocimientos previo a la lectura y como organizador posterior a ella para llegar a la interpretación. Como organizador previo permite que los alumnos recuperen aquellos saberes que ya han trabajado acerca de las temáticas propuestas (en materias cursadas con anterioridad y en sus saberes previos no formales) posibilitándoles posicionarse en los contenidos y mejorando la profundidad de su comprensión.¹⁶ Como organizador posterior establece un recorrido hacia la meta de la interpretación.

Lo que el alumno va a descubrir y reconocer es que hay una lógica propia en el proceso de construcción del conocimiento disciplinar (de acuerdo con la epistemología elaborada por la cátedra), independiente de toda arbitrariedad, y a su vez concluyente con su propio estilo de conocimiento en el mundo.

En este marco pedagógico se trabaja todo el tiempo con estrategias cognitivas¹⁷ y metacognitivas, dado que se trata de que el alumno comprenda que el conocimiento que recibe tiene una organización intrínseca propia, de que comprenda que tiene indicios acerca de ella, que no le es desconocida, pero al mismo tiempo se lo orienta en la modificación de su modalidad de relacionarse con el conocimiento en función de la meta a alcanzar.

Un egresado con esta formación tiene autonomía de lectura y de comprensión, porque posee los recursos formales que le permiten recuperar la información, evaluarla, seleccionar la más apropiada y poner en marcha tanto el proceso de interpretación como el de producción de conocimiento y el creativo.

Esta propuesta presupone la finalidad de construirse sujetos sociales críticos, concientes de su participación en la trama histórico-social. Y todo lo que realicen los egresados como docentes y/o futuros artistas estará inserto en el mundo. Su formación en este sentido actúa como catalizador de la traducción en producciones artísticas de aquella conceptualización del mundo que les posibilita construirse como un sujeto tal. En este sentido, se busca transmitir la idea de que la pro-

¹³ Comprender implica distinguir los elementos que componen un todo, la interconexión entre sus partes y el establecimiento de la estructura jerárquica que vincula esos elementos entre sí.

¹⁴ Interpretar implica sumarle a la comprensión la competencia de percepción de los valores y otros elementos simbólicos que completan la construcción del significado.

¹⁵ Un organizador de contenidos actúa como un mapa que permite establecer el punto de partida del trabajo intelectual sobre la información, y guía todo el proceso hacia la meta de destino (Se tiene un posicionamiento inicial, una meta y un recorrido, siendo esto último lo más importante de todo).

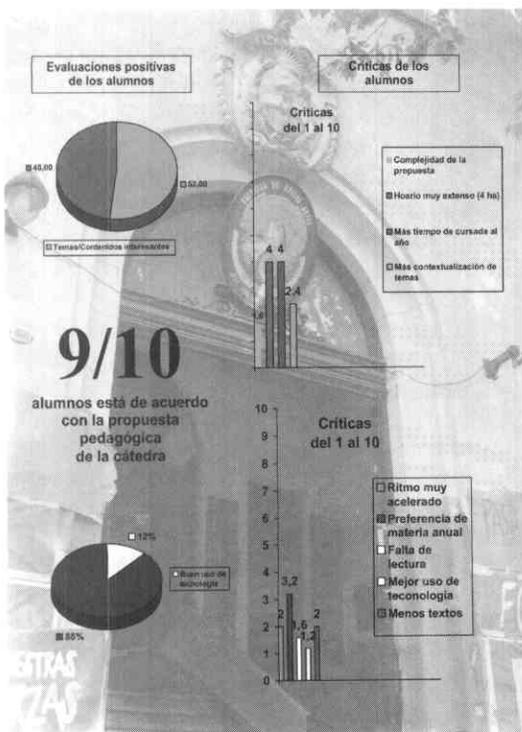
¹⁶ El esquema es: recuperar saberes, resignificar, profundizar la comprensión y volver a la lectura.

¹⁷ Algunas de las estrategias cognitivas son propias de la epistemología de la disciplina y otras son propias del sujeto que aprende. La relación entre ambas se establece en el plano de la metacognición, es decir en el punto en que el alumno empieza a comprender que lo que aprende no son sólo conceptos, sino claves de lectura e interpretación, y de esta manera comienza a pulir y complejizar sus propias competencias cognitivas.

ducción de un egresado tendrá un impacto en toda la comunidad vinculada o no a la apreciación estética, de aquí que su producción será un producto cultural y no sólo subjetivo.

El balance de los alumnos

Al final de la cursada se hizo una encuesta a los alumnos que deparó estos resultados:

El balance de los docentes

Los docentes que intervinieron en esta primera experiencia plantean como prioridad la necesidad de disponer con recursos auxiliares adecuados para la presentación de los temas, ya que la cuatrimestralización de la asignatura requiere de un importante trabajo de síntesis que no puede realizarse si las aulas y los recursos didácticos auxiliares no son los convenientes. Es importante contar con recursos audiovisuales y multimediales que agilicen el proceso de conceptualización.

La propuesta inicial de tomar un bloque horario único de cuatro horas ha de ser reconsiderada, estimándose quizás más conveniente la separación en bloques de dos horas cada uno de desarrollo de clase en el aula, con el dictado de un Teórico introductorio con recursos audiovisuales

y multimediales óptimos, y otro bloque que funcione como Práctico.

Con respecto a la estructuración de los ejes temáticos se reconoce la necesidad de puntualizar más ajustadamente tanto las categorías que los conforman como sus vínculos jerárquicos internos.

En cuanto a las estrategias evaluativas se verifica la necesidad de incorporar la realización de un trabajo de investigación monográfico donde se puedan aplicar las herramientas utilizadas para los estudios de caso, atendiendo al hecho de que los alumnos ya han adquirido los rudimentos básicos para ello en la materia Producción de Textos, de la que Historia de la Artes Visuales, nivel I, es materia correlativa.

Conclusiones

Se entiende que la propuesta académica y pedagógica llevada adelante por la cátedra de Historia de las Artes Visuales I implica una concepción epistemológica y una afirmación ideológica acerca de qué tipo de enseñanza de la historia del arte es pertinente para los alumnos de las carreras de plástica. Esto conlleva la necesidad de un debate acerca de los conceptos de arte, de historia, de historia del arte y de los paradigmas pedagógicos aplicados que recién comienza a realizarse. La discusión no sólo involucra a la asignatura Historia del Arte, sino también a las asignaturas troncales de la carrera de plástica, los denominados Talleres y su correspondencia o no con los fundamentos del perfil de egresado que plantean los nuevos planes y las estrategias didácticas y concepciones pedagógicas que emergen de esas asignaturas.

Bibliografía

- ANDRUCHOW, Marcela *et al.*: «Entre la síntesis y la reflexión. La primera experiencia de Historia de las Artes Visuales I como materia cuatrimestral», en *Actas JIDIAP*, FBA UNLP, 2007.
- CASTORIADIS, Cornelius: *La Institución imaginaria de la Sociedad*, Buenos Aires, Tusquets, 1991.
- GADAMER, Hans-George: «La diversidad de las lenguas y la comprensión del mundo», en: Koselleck, Reinhart y Gadamer, Hans-Georg, *Historia y Hermenéutica*, Buenos Aires, Paidós, 1997.
- HABERMAS, Jürgen: *Teoría de la acción comunicativa*, Madrid, Taurus, 1989.
- LE GOFF, Jacques: *Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso*, Barcelona, Paidós, 1997.