

SABERES Y DESEOS: LA PRAXIS ARTÍSTICA DESDE LOS PRÓXIMOS GRADUADOS EN ARTES PLÁSTICAS FBA - UNLP

María Bibiana Anguio, Roberto Hugo Crespo, Raúl Osvaldo Moneta
Facultad de Bellas Artes. UNLP

Introducción

El presente trabajo, enmarcado en el eje temático “Educación artística, investigación y sociedad”, tiene por objetivo explorar problemas relacionados a la praxis en el arte, especialmente los vinculados con la crisis de los paradigmas pedagógicos en la educación formal superior.

En este marco, y convencidos de la necesidad de sostener estrategias de fortalecimiento de la subjetividad, analizamos a partir del estudio de casos, los resultados de una nueva didáctica en la cátedra de Pintura, propiciada por la investigación precedente, que generó instrumentos para el estímulo del potencial creativo en cada singularidad discursiva.

Esto confrontado con las producciones presentes en el circuito local y sus gramáticas de producción contribuirá a conformar un nuevo cuerpo teórico de sustento para las estrategias de seguimiento pedagógico de las disciplinas artísticas.

Este trabajo pretende indagar sobre la confluencia de muchas tradiciones artísticas y diversas posturas teóricas emergentes en las singularidades discursivas, propiciando así una reflexión sobre la práctica artística dentro del marco de la Institución Académica.

En este sentido se estudia, a través del muestreo y por seguimiento de casos, la posible correspondencia en la producción del alumno entre su lenguaje particular y el rol del docente en el proceso de producción, formalizando las prácticas áulicas que se desarrollan en la cátedra de Pintura básica y su articulación con las indagaciones teóricas sobre estéticas actuales.

Nuestra experiencia

Hemos diferenciado cuatro momentos pedagógicos claves en el trabajo de Taller, estos son:

- 1- la motivación, previa a la producción, difusa y diversa en su localización
- 2- el seguimiento, durante la producción, localizado en la tarea áulica
- 3- la evaluación y autoevaluación, paralela y posterior a la producción, tanto individual como grupal.
- 4- la superación de bloqueos, de diversa intensidad, en los casos que lo requieren

Los denominamos momentos sabiendo que no son necesariamente secuenciales, sino que se alternan y repiten de manera distinta en cada caso, pero mantienen una identidad útil para el análisis y a su vez requieren de herramientas específicas en su abordaje como problemas.

En base a ellos elaboramos cuestionarios para docentes y alumnos avanzados encarándolos desde dos perspectivas: la de lo existente y la de lo aspirado.

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al procesamiento de la encuesta, tabulado de resultados y detección de las principales necesidades, así como vinculándolas a propuestas de solución o superación de aquellos conflictos.

La misma fue realizada entre alumnos del último año de Pintura Básica, Dibujo Básica y entre alumnos en situación de elaborar su tesina de graduación en esas especialidades, habiendo completado sus respectivos recorridos académicos, en el ciclo lectivo 2010.

Se han analizado el conjunto de respuestas a cada pregunta formulada, y se han ponderado estableciendo porcentajes a partir de los conceptos más claramente expresados por los alumnos, entre ellos los más concretos, críticos o reflexivos.

Esta encuesta se estructuró a partir de cinco instancias de realización de obra que consideramos ineludibles:

1. La previa
2. La producción
3. Los juicios
4. Las expectativas
5. Los inconvenientes

Y en función de esas instancias se interrogó sobre los ejes de lo existente - Lo que poseen (en términos del alumno)/ lo que reciben (en términos del docente) y de lo aspirado - Lo que desean (/ lo que necesitan) cruzándolo con los momentos pedagógicos mencionados más arriba.

Fue planteada para respuestas abiertas, ya que nuestra intención fue permitirles encarar las respuestas del modo más libre posible, sin ignorar que esa decisión vuelve más compleja la lectura e interpretación ya que muchas respuestas se imbrican y superponen generando en algunos casos incoherencias o contradicciones al momento de sintetizar resultados.

El ejercicio tuvo un beneficio adicional dado por la buena aceptación e interés que generó en el alumnado.

Para pensar Conclusiones

Sobre La "Previa": La idea surge de fuentes diversas, requieren bocetos mayormente como "materialización de una idea previa". Planean en series o conjuntos. Jerarquizan el pensamiento sobre la experimentación Un 70% de los encuestados responde en este caso, que la elección del qué y el cómo, surgen del trabajo en taller, de la experimentación plástica, contradiciendo lo manifestado anteriormente. Resulta claro observar, que la mayoría de los alumnos, consideran la "idea" y el "qué y cómo" como estadios distintos.

Sobre La Producción: Es fácil empezar, gran peso puesto en la idea, la producción es escasa y hay poco descarte (tal vez poca experimentación) todo se aprovecha, el ritmo es pobre, la idea va mutando y aparecen dudas pero se recicla lo hecho.

Sobre Los Juicios: Las autocríticas son fuertes y abarcan todos los aspectos.

Las opiniones se reciben pero no se buscan, el peso docente es escaso pero importante

Aprecian tanto sus propias condiciones discursivas como aspectos técnicos

Se critican preferentemente en lo técnico. Se referencian en la historia del arte del siglo xx y contemporáneo pero se consideran eclécticos

Sobre Las Expectativas: Son ambiciosos respecto de su tesina y allí idealizan principalmente factores plásticos sobre comunicativos.

Tiene artistas dilectos, algunos (30%) niegan identificaciones. En general reconocen fantasía de autoría en obras consagradas

Su expectativa mayormente se centra en el placer y comunicación que produce la obra y sólo un 20% espera vivir de esto, pero más de un 90% se visualiza a futuro produciendo obra y vendiendo. Un 20% reconoce la docencia como un futuro deseado

Sobre Los Inconvenientes: los encuentran de diverso tipo, pero privilegian los personales. Se encuentran insatisfechos con su oficio y conocimiento.

Notablemente en los comentarios libres: los pocos que los hacen no habían pensado en estas cuestiones.

Anexo

Síntesis en porcentajes de los resultados

Sobre La “Previa”

- Respecto de la descripción de cómo surge la motivación para producir:

Se observa, que casi en un 85% las ideas surgen fuera del ámbito de trabajo, y alejado de la producción misma. Manifiestan que las ideas nacen más bien de una elaboración intelectual diversificada (40% Lo cotidiano, lo imaginativo, las elaboraciones racionales, los sueños; 28% Literatura, textos, películas, música; 16% Registros fotográficos propios y ajenos) que de la producción de imágenes en el taller o ámbitos artísticos (16% Trabajo en taller, exposiciones, otros artistas).

- Respecto de la realización de bocetos:

El 80% manifiesta que sus producciones están previamente abocetadas por algún medio, de alguna manera (48% siempre; 20% a veces; 12% Fotos/ collage, anotaciones, apuntes como bocetos). Los restantes lo definen en obra (12% no, surgen del trabajo mismo; 8% no, nunca)

Atendiendo a las respuestas anteriores y relacionándolas, pareciera que la imagen aparece mayormente como “materialización de una idea previa”.

- Respecto de la elección qué/cómo producir:

Un 70% de los encuestados responde en este caso, que la elección del qué y el cómo, surgen del trabajo en taller, de la experimentación plástica, contradiciendo lo manifestado anteriormente. Resulta claro observar, que la mayoría de los alumnos, consideran la “idea” y el “qué y cómo” como estadios distintos.

(48% Compongo lo que quiero decir o comunicar; 28% Espontáneamente del trabajo en taller; 24% Pienso- imagino-veo- registro)

- Respecto de la planificación de series o producción de imágenes individuales:

La inmensa mayoría, 85% refiere que trabaja en series, pero cuando explican su metodología, no refieren a una serie de obras con determinados criterios de coherencia, sino a cantidad de obras realizadas en simultáneo.

- Respecto de la actitud “cuando no se te ocurre nada”

La mitad de los encuestados manifiesta que realiza alguna actividad relacionada con la producción de obra (36% miro imágenes de otros artistas, libros, internet, etc.; 16% garabateo, boceto) y la otra mitad actividades no relacionadas (32% nada, descanso, me distraigo; 16% leo)

- Respecto de los requerimientos necesarios para comenzar una obra:

Casi la mitad manifiesta necesitar ideas o conceptos claros (44% Ideas y objetivos claros, bocetos)

La otra mitad hace referencia a aspectos más volitivos (36% motivación, tiempo, ganas) o de disposición material (20% taller ordenado, materiales adecuados).

Sobre La Producción

- Respecto de la facilidad/dificultad para comenzar una obra:

Más del 70% manifiesta facilidad para encarar una obra nueva (40% Fácil, muy seguro si tengo bocetos o ideas previas; 32% Fácil).

De los restantes al 12% les cuesta empezar y para un 16% resulta Difícil.

- Respecto de la facilidad/dificultad para concluir una obra:

El casi 50% que contestó que le resulta fácil, manifestó esto por el hecho de tener claro hacia donde quería llegar. El otro 50% refirió a diversos estadios de duda, abandonos temporales de la obra, incluso algunos casos de abandono definitivo del proyecto.

(48% No me resulta difícil; 44% Muy difícil/difícil; 8% Depende/ a veces lo abandono por un tiempo)

- Respecto del descarte una obra comenzada:

Más del 90% manifestó no desechar sus trabajos, pero esto se relaciona con la poca producción que encaran (ver infra)

(56% Desecho lo menos posible/ muy pocos; 36% No desecho nada/ poco/ los conservo; 8% Si muchos/ incluso bocetos)

- Respecto de la terminación de una obra comenzada:

Más del 90% manifiesta terminar los trabajos iniciados, pero en el análisis individual de las respuestas, surge la misma característica de escasa producción que en la anterior (72% Muchos/ la mayoría; 20% Todos; 8% Solo algunos)

- Respecto del respeto y seguimiento de la idea inicial:

Casi un 70% respondió que modifica su idea inicial a medida que produce la obra.

(56% La cambio a medida que produzco/ la cambio bastante; 32% La modifíco poco/ trato de respetarla; 12% Depende de la técnica/ relativamente)

- Respecto del ritmo de trabajo y la existencia de rutinas:

El 76% reconoce un ritmo ocasional, dependiendo de diversos factores (48% No/ cuando tengo tiempo o puedo/ sin rutina; 28% No/ por periodos, a veces/ en ritmo pausado) y el 24% posee una rutina diaria

- Respecto del momento y tipo de dudas sobre el trabajo:

El 65% manifiesta dudas durante la realización de la obra, mayoritariamente de oficio y técnicas.

El 32% manifiesta dudas de la obra ya producida, en relación a si alcanzó lo que quería comunicar. Sólo un 4% no reconoce dudas durante el trabajo.

Sobre Los Juicios

- Respecto de la existencia y carácter de las autocríticas:

El 65% orienta sus autocríticas a la materialidad plástica de la obra, a lo técnico.

El 18% a aspectos de análisis, más relacionados a la actitud como productor y comunicador. Un 8% no se critica.

- Respecto de la recepción de opiniones sobre el trabajo:

El 80% recibe opiniones sobre su trabajo, de sus círculos íntimos, no de extraños.

(32% Amigos y familia ; 28% Docentes y colegas; 20% Amigos y colegas)

Un 12% de todos los que la ven y un 4% solo de Artistas en clínicas

- Respecto de la solicitud expresa de muchas/ algunas/ pocas opiniones sobre el trabajo:

El 80% asegura no pedir, o pedir pocas opiniones sobre su trabajo. Se advierte en la redacción de las respuestas, que este hecho está fundado en inseguridades propias acerca de los resultados finales obtenidos en la producción. Un 20% pide muchas y nuevamente un 8% afirma no pedir opiniones.

- Respecto del registro y causa de alguna opinión considerada importante:

Casi el 70% tiene muy presente opiniones de sus docentes. Un 24% remite a comentarios de colegas y en algún caso de galeristas, que les hicieron sugerencias de mercado. (68% Si, de docentes/ me guiaron/ me sirvió para corregir; 24% La palabra de los artistas/ galeristas; 8% Cualquiera que me diga algo inesperado/ lo que no veo

- Respecto de la cualidad/es favorita o preferida del trabajo propio:

Un 50% hace referencias a su condición discursiva (canalizar emociones, jerarquizar la mirada), y otro 50% a aspectos técnicos de su producción (la impronta, el color, la variedad).

- Respecto de la cualidad/es menos apreciada del trabajo propio:

En este caso, los aspectos técnicos de la producción trepan hasta un 70% (sobrecargar la imagen, ensuciar el color, falta de realismo)

El 20% teme no transmitir/ no comunicar

Y un 16% critica su falta de espontaneidad

- Respecto de las influencias encontradas en el trabajo propio:

Más de un 50% encuentra influencias de otros artistas específicos, y un 32% de estéticas artísticas contemporáneas de diversas disciplinas. Un alto 16% no encuentra ninguna influencia en su obra.

- Respecto de la inclusión del trabajo propio en alguna corriente, estilo o movimiento plástico:

Un 56% no reconoce en su obra un estilo en particular (48%) o la considera ecléctica(8%), el resto manifiesta semejanzas con corrientes o estilos específicos del S. XX

Sobre Las Expectativas

- Respecto de la características imaginadas para el trabajo final/tesina:

Un 40% si bien no tiene definido su proyecto de tesina de graduación, la imagina como una producción muy ambiciosa y desarrollada. El 24% lo considera como una producción más, con cierta coherencia. Un 20% no lo ha considerado a un año de realizarla y un 12% la define como Obra autorreferencial/ autobiográfica

- Respecto de la características imaginadas para la “mejor obra propia”:

Un 60% refiere a aspectos plásticos diversos. Un 25% a aspectos comunicacionales. Un 16% no sabe.

- Respecto de la características que eliminarían de sus trabajos:

Un 65% respondió que no eliminaría nada específico o que no sabía.

Un 20% lo fallido/ lo innecesario/ los vicios ,8% lo que no comunique, 8% lo figurativo/ lo realista

- Respecto del pintor/dibujante con quien se identifiquen:

El 68% tiene artistas preferidos (Rebecca Dautremer, Katsushiro Otomo, Dave Mckean, Kent Williams, William Kentridge, Toulouse-Lautrec, Egon Schiele, Gerhard Richter, Carlos Alonso, Lucien Freud, Antonio López, Keith Haring, Hundertwasser, Rothko, Haring, Basquiat, Warhol, Liechtenstein, Bonnard, Monet, Freud, Kandinsky, Britto, Klimt, Kirchner, Hockney, Fischl, Lépez, Sorolla, Goya, Caravaggio, Canaletto, Dali.)

El 32% Ninguno, prefirieren “ser yo mismo/a”

- Respecto de la fantasía de autoría de alguna obra ajena:

Más de un 50% reconoció cuadros que hubiese querido haber realizado.

El 68% eligió obras específicas de autores conocidos. El 16% de muchos pero ninguno en particular. Otro 16% solamente prefiere ser autor de los propios

- Respecto de la expectativa sobre la pintura/dibujo:

Un 58% espera realizar por placer y para comunicar ideas. Un 20% espera vivir de esto. El 12% no tiene expectativas ni respuesta.

- Respecto de la situación personal imaginada para dentro de diez años:

Más de un 90% se visualiza produciendo obra y vendiendo (12%). Un 20% reconoce la docencia como un futuro deseado. El 4% no sabe ni se imagina

Sobre Los Inconvenientes

- Respecto de los inconvenientes encontrados para lograr lo que se desea hacer:

Un 60% reconoce inconvenientes relacionados con diversos aspectos personales.

Un 32% consideró restricciones económicas

El 8% dificultad para entrar en el ambiente artístico-editorial

- Respecto de la características deficitarias (tener/conocer/aprender) para lograr concreción de proyectos:

Un 70% considera que le falta dedicación, oficio, aprendizaje e información.

Además un 32% considera que le falta participar más y conectarse, pero que no saben cómo hacerlo.

- Respecto de los comentarios libres:

La mayoría, un 60% no hizo comentarios. Un 40% agradeció la encuesta, porque le hizo pensar en aspectos o conceptos no muy analizados.
