

DICCIONARIO DE ESTÉTICA Y ARTES

Prof. Adriana Rogliano, Lic. Walter Di Santo, Lic. Marcelo Moviglia, Lic. María Ytatí Valle FBA - UNLP

1. Situación cultural

Tras un largo proceso histórico de búsqueda creciente de especialización, de disociación entre teoría y práctica, la dicotomía entre ciencia y tecnología, tecnología y cultura humanística, etc., desde los inicios del siglo XX se viene alertando por doquier acerca de necesidad por una recuperación de la unidad del saber. Las repercusiones sobre la educación se han hecho sentir planteando radicales encrucijadas y singulares paradojas. Fue así como, en la segunda mitad del siglo XX se comenzó a desarrollar la corriente de los estudios culturales, a partir de la cual, las diversas disciplinas de las ciencias sociales —la historia de la cultura y la historia del arte, específicamente— han iniciado un camino de profundo pensamiento interdisciplinario. Siguiendo la propuesta de esta corriente y comprendiendo que las producciones artísticas requieren para su análisis el corpus conceptual de diversas disciplinas, consideramos de primordial importancia construir un diccionario que permita cual “caja de herramientas” transitar por las diversas especificidades.

Durante el pasado siglo XX a partir del quiebre generado por las vanguardias artísticas, las artes se replegaron sobre sí mismas. Dos vectores atravesaron los diversos discursos estéticos: la formalización y la interpretación, las dos grandes formas de análisis de nuestra *episteme*, como propone Foucault. En una permanente dialéctica entre la formalización que pretende codificar el mundo del arte, y la interpretación que busca romper con las jerarquías y los sistemas de equivalencias unívocas, marcando la discontinuidad entre significados y significantes de las obras. “La modernidad artística ha propiciado una autodestrucción que mide sus propias fuerzas, sus límites, a través de su propio operar creativo y de sus obras, lo cual tiene que ver con lo que, en un campo más amplio de nuestra cultura, se conoce como el retorno del lenguaje [...] (Marchan Fiz). Es necesario aprender a transitar en medio de la opacidad comunicacional en un mundo donde se gestan constantemente luchas por el sentido, evitando la ingenuidad en la lectura, procurando trazar caminos de interpretación; frente a una cotidianeidad que exige velocidad, verificabilidad, falsa objetividad, que exige lo comprensible en sí mismo, aquello que no requiere ser sujeto a diversas interpretaciones, una actualidad que nos engaña con la inmediatez y la ausencia de metáforas, pretendiendo volvernos cada días más “ingenuos”.

Desde mediados de la década de los 60, en los medios académicos se fue imponiendo un peculiar enfoque de la obra de arte, como proceso de comunicación estética en la cual participaban por igual: el autor, la obra y el receptor. Este discurso estético, abrió una preocupación en diversas disciplinas y teorías respecto al proceso de recepción y comunicación, que la obra implica. Este proceso se vio enfatizado en los últimos años a partir del giro lingüístico al cual asistimos.

2. El Diccionario de Estética y Artes

En tal contexto hemos emprendido la construcción de un Diccionario de Estética y Artes fundándonos en la evidencia tanto de la unidad, como de la multiplicidad diferencial de las artes, planteada por Aristóteles (*Poética*, cp. 1-3) y debatida en varios momentos de la historia de la estética y de las producciones culturales. Y si bien desde el punto de vista epistemológico, se nos pueda objetar el movernos en diferentes planos del lenguaje —por cuanto el enfoque filosófico pertenece a otro nivel de abstracción—, recordamos, sin embargo, que el término 'estética' posee, también, múltiples significados; y que, por otra parte, el tratamiento filosófico y artístico de los grandes temas humanos, acercan naturalmente las producciones artísticas y las filosóficas, puesto que aquellas son objeto de examen y reflexión filosófica en la medida en que suelen plantear con rasgos anticipatorios las grandes cuestiones. A la vez, se observa que la enseñanza de la estética, como reflexión filosófica acerca del arte, requiere, sumada a la imprescindible vivencia de los hechos estéticos, una aproximación cognoscitiva del mundo del arte, y que tal acceso se ve facilitado mediante el Diccionario, herramienta que permite precisar los términos referidos a estilos, géneros, movimientos en su desarrollo histórico y contexto cultural, especialmente si se estructura de modo que relacione las diversas áreas y disciplinas artísticas enfocadas a partir de la estética.

Desde el punto de vista pedagógico, se pretende que las ideas expresadas en forma simbólica sean relacionadas de manera no arbitraria, sino sustancial. Para lograr este objetivo se

requiere flexibilidad sobre las ideas previas, crear situaciones de aprendizaje significativo, concibiendo que la información se procesa mediante esquemas cognitivos de tipo relacional y no aditivos. Así, este proyecto se corresponde con una postura didáctica respecto de la Enseñanza-Aprendizaje: la de trabajar interrelacionando los tres contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, pretendiendo generar un aprendizaje significativo. Lo cual implica un esfuerzo por relacionar nuevos conocimientos con los ya existentes y orientar hacia aprendizajes vinculados con la experiencia creativa de los alumnos. En síntesis aspiramos generar espacios de pensamiento y reflexión, en donde indagar y deducir, adquirir y poner en funcionamiento hábitos de reflexión como la observación, comparación, clasificación, definición, elaboración de hipótesis, y resúmenes. Para ello, es de primordial importancia acceder a un vocabulario específico, enfatizando la importancia de la terminología en la comunicación, permitiendo abrir diálogos interdisciplinarios.

El presente proyecto es continuación y ampliación otro anterior (*Diccionario básico de estética, artes visuales, teatro y música*), al que se incorporan nuevas áreas de contenido contando con los aportes de nuevos especialistas, a la vez que se aumenta el repertorio de vocablos referidos a estética, artes visuales y música a fin de enriquecer el trabajo ya realizado.

Nos proponemos nuevamente profundizar un enfoque interdisciplinario respecto de un conjunto de saberes que habitualmente se presentan encuentran aislados en áreas incomunicadas específicas, teniendo en cuenta la unidad del conocimiento y la cultura, aunque sin forzar o anular sus caracteres específicos de las mismas, y orientado hacia la adquisición de la conciencia patrimonial, dado que nuestro país está comenzando a desarrollar una política integral de patrimonio, ya sea a través de los trabajos de la Secretaría de Cultura de la Nación, tanto como en el ámbito parlamentario, e incluso en los diversos niveles educativos formales.

Continuar con la investigación ya iniciada nos permite acercarnos un poco más al ideal que nos habíamos fijado al trazar un proyecto de dimensiones tan ambiciosas, pudiéndose, ahora, alcanzar a definir más términos y abarcar otras áreas. En tal sentido, no sólo se aumentarán el número e voces buscando un mayor equilibrio entre las de los diversos campos, sino que se ha revisará el texto de cada entrada aportando datos nuevos con bibliografía actualizada al presente.

También hemos organizado nuevos lineamientos, conectando términos de diferentes ramas del arte, a fin de aclarar conceptos oscuros, con una visión del conjunto por sobre los detalles. Una visión generadora de posibilidades comprensivas, que aclaren vaguedades. En tal sentido el conocimiento académico interdisciplinario abre amplias posibilidades del campo del aprehender ya que la interrelación de campos del conocimiento genera una riqueza que pone de manifiesto la visión de conjunto. El Diccionario quiere dilucidar términos utilizados en campos donde las aguas no tienen una clara división.

La inclusión de una línea cronológica (estética-artística, segmentada por periodos históricos y movimientos estilísticos) permite una percepción más clara, evitando así confusiones terminológicas.

Además, a diferencia con lo planeado y realizado en el proyecto originario, esta vez, nos proponemos incluir imágenes y esquemas que enriquezcan visualmente el texto, al tiempo que mejoren la comprensión del contenido. Las imágenes serán obtenidas de obras realizadas por artistas argentinos, y en lo posible de egresados de nuestra alta casa de estudios, con el propósito de difundir la labor de los artistas argentinos (especialmente los procedentes de esta región o que hayan tenido actuación destacada en ella), conjuntamente con la tarea educativa de nuestra Facultad. Todo lo cual implica seleccionar obras apropiadas como elementos ilustrativos del texto escrito, establecer las necesarias interconexiones y diversificaciones de escuelas y estilos y movimientos, para luego tomar fotografías digitales, escanear material existente. De esta forma, se creará una base de imágenes de resolución adecuada para una posterior publicación, desarrollando las imágenes en baja resolución para publicación en CD-ROM, y en alta definición en vistas a su posible impresión en formato libro.

Por otra parte, las palabras, reafirmadas por las imágenes y la remisión a bibliografía —tanto clásica como actual—, hacen que la comprensión de los términos definidos sea más clara para quienes no poseen conocimientos del área.

Se han ampliado las posibles maneras de acceder al vocablo, dados los links planeados para la interconexión textual, que la actual tecnología nos permite. Consiguiendo un plano conceptual que enlaza las voces interrelacionadas. Posibilitando así una lectura diferente, abierta, donde el lector podrá canalizar sus inquietudes mucho más rápida y certeramente.

Con respecto a la organización interna de cada artículo, hemos mantenido la misma: esto es, una exposición histórico sistemática que torne clara la comprensión de los contenidos significativos de cada término, siguiendo los lineamientos adoptados en la primera parte de la presente investigación.

3. Las áreas preexistentes del Diccionario

Las áreas redactadas a ampliar son, en principio, las de estética, música y artes visuales. En las tres se aumentan el número de términos y se acrecienta y actualiza la bibliografía.

El área de estética se ha compuesto teniendo en cuenta que, ésta es una materia central para la formación de un analista especializado o aficionado cultivado, y que en su carácter de disciplina filosófica ofrece una selección de voces indispensables tanto para el estudioso de la filosofía como para el de las artes. En este sentido, se han venido trabando voces referidas a teorías estéticas siempre vigentes, como las ligadas a los grandes sistemas de los clásicos antiguos (Platón y Aristóteles, Plotino), de los pensadores modernos de (Schiller, Kant, Hegel, Nietzsche) y de los autores del siglo XX (Heidegger, Sastre, Pareyson). También aparecen las propias de las categorías estéticas y aquellos términos aportados por las ciencias del arte. Y en la medida en que se ocupa de conceptos y valores referidos al arte entendido en sus tres dimensiones: el quehacer artístico (*creación, fantasía, etc.*), las producciones artísticas (*forma, expresión, etc.*) y la recepción (*contemplación, experiencia estética*), amerita que se incorporen al vocabulario estético voces que, sin proceder de la estética propiamente filosófica se fueron incorporando a ella. No se han omitido los términos relacionados con la fundamentación filosófica de los movimientos artísticos, ni los que hacen a la relación del arte con el mundo de la cultura (*mito, culto*), y la sociedad (*educación, etc.*) y teniendo en cuenta que con el progreso en esta dirección de la indagación artística, van surgiendo nuevas disciplinas que se vinculan con el arte, se piensa introducir entradas referidas a patrimonio cultural.

La selección de las voces referidas a la música responde al propósito de poner al alcance del aficionado y/ o estudiante, la comprensión del vocabulario técnico musical, así como y las principales conceptualizaciones históricas y filosóficas de la música, procurando que el lector logre superar las dificultades para acercarse a las áreas teóricas específicas de cada expresión artística. Se ha tratado de exponer términos que, en ocasiones, son comunes a varias artes (por ej. *rítmico, forma, armonía, línea, color*), así como también, se ha querido subrayar las coincidencias respecto de los postulados y principios expresivos de las periodizaciones de la Historia de las Artes Visuales y de la Música, independientemente de los períodos suelen diferir en la extensión y ubicación temporal. Convenimos en que toda apreciación o crítica certera, implica un análisis profundo del hecho artístico, y que dicho análisis requiere, a su vez, la inclusión de los aspectos teóricos mencionados, sin olvidar, el marco histórico que contuvo a la obra y que la relaciona con el trasfondo general de la historia de la cultura y del pensamiento.

4. Las nuevas áreas del Diccionario

Entre las nuevas áreas que se incorporan en este proyecto algunas están referidas a las *artes visuales —las artes del fuego— y otras disciplinas como la arquitectura —especialmente de corrientes y estilos arquitectónicos—*. Un área que se incorporará en esta nueva edición, es aquella dedicada a patrimonio y museos.

La inclusión de una sección dedicada a las Artes del Fuego, por ejemplo, responde a la necesidad de compendiar bajo este rubro, diversos trabajos y recopilaciones referidas a las distintas disciplinas que la integran.

En primer lugar podemos encontrar la Cerámica, como base y eje del grupo. Conocer sus fundamentos y el comportamiento de las materias que se utilizan en su desarrollo, nos permite introducirnos con seguridad en el conocimiento y aprendizaje de las otras disciplinas.

Saber del comportamiento de los materiales en presencia del fuego (calor), nos adentra en este misterioso mundo donde el procedimiento técnico, realizado con especial ajuste a la norma, se ve complementado por el fortuito accionar de la intervención de ciertos factores que al variar imponderablemente (y en muchos casos involuntariamente por parte del realizador), otorgan a la obra visos de originalidad creativa. Es así como, mediante el conocimiento práctico de las materias primas y sus reacciones en el fuego, se puede adquirir esa libertad de espíritu que es primordial para cualquier creación.

De manera que, ante las diversas interpretaciones y definiciones de la denominación genérica de las Artes del Fuego, y de la amplia e indeterminada clarificación de cuales son las disciplinas que la integran, se hace necesario definir los alcances y particularidades que las caracterizan como integrantes de ese grupo.

Asimismo, al ingresar cada disciplina, advertimos la gran diversidad de términos técnicos que aparecen, por lo que se requiere una clara definición de cada uno, a fin de abordar con eficiencia el aprendizaje de cada proceso.

Este ordenamiento redundará en:

a. La unificación conceptual de los términos básicos, que permitiría desarrollar procesos técnico-creativos con seguridad y eficiencia.

La exposición comparativa de denominaciones provenientes de distintas expresiones idiomáticas, y su consecuente comprensión y adaptación a la terminología local.

b. La posibilidad de contar con la traducción de términos utilizados en otro tiempo y lugar, permitiendo la repetición, el desarrollo y continuidad de experiencias técnicas en la actualidad.

c. La ampliación y adquisición de términos y expresiones referidas a las distintas disciplinas del área. Si bien gran parte del desarrollo y aprendizaje de estas disciplinas se fundamentan en la experiencia personal y local, es sabido que es imprescindible contar con una rigurosa y clara visión del oficio, para adquirir conocimientos iniciales que constituyan una base sólida, para dar los primeros pasos tanto en el dominio técnico como para la expresión y la constante investigación, que permita variar, recrear, modificar y proponer nuevos procedimientos. Así, antes que pretender agotar la definición de cada término, por más profundo y extenso que fuere el desarrollo, aspira a brindar una resolución clara y acertada, que abrirá las puertas para ampliar cada concepto por medio de la investigación y la experiencia personal.

Con los vocablos referidos a patrimonio y museos se pretende incursionar en temas que hacen a la envolvente cultural y cuyo conocimiento se torna actualmente insoslayable a causa del crecimiento de conciencia conservacionista y su reclamo por la preservación de los bienes culturales del pasado y su proyección en el presente y el futuro de la historia de la cultura

5. Los redactores del Diccionario

Si bien, en lo sustancial, como era de esperar, se mantiene el mismo equipo que participó en el proyecto anterior, hemos sumado otros investigadores especialistas en las nuevas áreas que se incorporan. Todos ellos persuadidos de que una visión integradora del saber, en la búsqueda de de la excelencia educativa a la que todo docente debe tender. Nuestro objetivo sigue siendo el de reunir y potenciar las capacidades de docentes investigadores de varias especialidades y, a veces, de diferente formación, pertenecientes a distintas Unidades Académicas, en una labor que permita un rico intercambio y el mutuo enriquecimiento. Nuevamente preferimos integrar un equipo constituido, en su mayor parte por docentes con antecedentes en la investigación de sus diversas áreas, y se prevé insertar en el transcurso de la realización investigadores no formados que deseen adiestrarse en los inicios de la investigación. Nuestra intención sigue siendo la de habilitar recursos humanos aptos como para explorar el campo de sus propias especialidades —lo cual conlleva un despliegue de la abstracción y la síntesis —, para luego volcar en la docencia universitaria y superior, a sabiendas de que en estas niveles se exige una gran capacitación y seguridad en el uso de la terminología.