LA APROPIACIÓN DE RECURSOS DIGITALES EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL GRABADO Y DEL ARTE IMPRESO

Lorena Noemí Gago Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Bellas Artes

Resumen

A través del trabajo de investigación que empecé en abril de 2012 como becaria de la Universidad Nacional de La Plata (Beca de Retención de Postgraduado) abordo prácticas actuales de enseñanza-aprendizaje para la producción de imágenes dentro de la Cátedra Taller de Grabado y Arte Impreso Básica de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. En relación con esas prácticas, en el Taller se advierte, cada vez más, la presencia de modalidades de creación de obra que recurren a medios digitales.

Mis hipótesis iniciales plantean, en primer lugar, que las tecnologías digitales posibilitan la reconsideración de los límites disciplinarios del Grabado y del Arte Impreso. Y también considero, por otra parte, que las técnicas digitales promueven la revisión de los criterios para la de elaboración de imágenes legitimados por la Academia.

El plan de trabajo comprende la observación de situaciones áulicas que se desenvuelven en la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica ya mencionada. He comenzado el registro de procesos de trabajo de estudiantes a partir de las pautas dadas por los docentes, desde el bocetado hasta los impresos finales. Complemento la descripción de esas actividades de taller con las declaraciones de alumnos y profesores sobre sus prácticas, de manera de articular los procedimientos con lo manifestado verbalmente por los propios actores.

De esta manera, profundizo en las representaciones que circulan dentro de la Cátedra sobre el vínculo entre Grabado, Arte Impreso y las herramientas digitales. Ya que entiendo que el diálogo entre docentes y alumnos implica una construcción social de la mirada cuyos supuestos implícitos es importante conocer y explicitar para ser capaces de realizar las innovaciones que sean necesarias respecto a las propuestas pedagógicas.

INTRODUCCIÓN

A través del trabajo de investigación que empecé en abril de 2012 como becaria de la Universidad Nacional de La Plata (Beca de Retención de Postgraduado) abordo prácticas actuales de enseñanza-aprendizaje para la producción de imágenes dentro de la Cátedra Taller de Grabado y Arte Impreso Básica de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. En relación con esas prácticas, en el Taller se advierte, cada vez más, la presencia de modalidades de creación de obra que recurren a medios digitales.

Las tareas de investigación que despliego se desarrollan en el marco del proyecto "Las herramientas digitales; aportes estéticos, técnicos y pedagógicos al Arte Impreso", que fue acreditado dentro del programa de Incentivos. Las actividades que abordo comprenden, en esta primera etapa, el trabajo de campo observando clases y realizando entrevistas a estudiantes y profesores. Complemento el trabajo de campo con la búsqueda bibliográfica y de obras paradigmáticas que contribuyan a delinear las características de producciones artísticas hechas con intervención de medios digitales. Mis hipótesis iniciales plantean, en primer lugar, que las tecnologías digitales posibilitan la reconsideración de los límites disciplinarios del Grabado y del Arte Impreso. Y también considero, por otra parte, que las técnicas digitales promueven la revisión de los criterios para la de elaboración de imágenes legitimados por la Academia.

A continuación menciono los objetivos que orientan el estudio que llevo adelante.

Objetivos generales:

- 1) Relevar bibliografía sobre arte, tecnología digital y pedagogía.
- 2) Analizar prácticas de enseñanza-aprendizaje del Grabado y del Arte Impreso.
- 3) Registrar declaraciones de docentes y estudiantes sobre sus prácticas.
- 4) Estudiar obras que permitan describir rasgos del Arte Impreso vinculado con procedimientos digitales.

Objetivos específicos:

- 1.1) Relevar bibliografía que permita profundizar en el análisis de producciones artísticas digitalizadas vinculadas con el Arte Impreso.
- 1.2) Incorporar aportes de Ciencias de la Educación para la interpretación de los procesos áulicos observados.
- 2.1) Estudiar la relación docente-alumno durante las trayectorias propuestas por la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica para la elaboración de imágenes con la participación de recursos digitales.
- 2.2) Comparar modos de producción de imágenes comprendidos dentro del Grabado con procedimientos digitales vinculados al Arte Impreso, conceptualizando rasgos comunes, disímiles e hibridaciones.
- 3.1) Analizar e interpretar las representaciones de estudiantes y profesores concernientes a la incorporación de recursos digitales en sus prácticas de taller.
- 3.2) Integrar la interpretación de las prácticas de taller observadas con las declaraciones de profesores y alumnos de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica.
- 4.1) Elaborar criterios de clasificación a partir del análisis de obras, indagando en sus características denotativas y connotativas para apreciarlas como hechos comunicativos.
- 4.2) Vincular las producciones de estudiantes comprendidas dentro del arte impreso digital con las cualidades gráficas que aporta el uso de software y hardware para la realización de imágenes.

ANTECEDENTES Y RESEÑA DEL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL TEMA

Este proyecto tiene como antecedentes dos investigaciones llevadas a cabo por docentes de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, en la cual me desempeño como Ayudante Diplomada Ordinaria. La primera desarrollada entre 1995 y 1997, código B 008, se tituló: "Fundamentos teóricos, históricos y pedagógicos. Acerca del cambio de denominación de la disciplina Grabado a Grabado y Arte Impreso". Buscó hacer referencia no sólo a los procedimientos en los que se realizan incisiones sobre una matriz (Grabado) sino también a aquellas técnicas que permiten realizar impresos sin la necesidad de grabar, como por ejemplo la serigrafía y la electrografía (fotocopia). Las técnicas del Arte Impreso se vinculan entonces con sistemas de impresión planigráficos, fotográficos, electrográficos y por estarcido, en los que no se genera, como en las técnicas tradicionales del Grabado (por ejemplo xilografía y aguafuerte) una diferencia entre hueco y relieve para producir la matriz.¹

¹ En un artículo publicado en 1996 se enuncia: "...la Cátedra de Grabado en el año 1985 comienza a trabajar con una propuesta pedagógica que hacía hincapié en la libertad, entendida como una actitud para disponer de los medios tecnológicos, como instrumentos para una producción creativa situada en su tiempo y espacio" (Cátedra de Grabado y Arte Impreso, 1996:42). Es decir que se abordaba ya la cuestión de la

La segunda investigación que sirve como antecedente a este proyecto es la B 134 "Aportes producidos a partir del empleo de las técnicas fotográficas para la aparición del campo del Arte Impreso en Argentina. Experimentación, catalogación y sistematización de las mismas. Características de las obras". Se extendió entre 2001 y 2004 y formé parte de su equipo de trabajo a partir de 2003. En ella se abordaron las contribuciones de la fotografía al Arte Impreso. Dando lugar a una nueva apertura conceptual respecto a la enseñanza del Arte Impreso, que permitió reconsiderar la apreciación de las imágenes producidas a través de medios fotográficos. Además se produjo la incorporación de técnicas fotomecánicas en el trabajo de taller con los estudiantes, como el photoplay y el fotopolímero.

De esta manera, las dos investigaciones que menciono como antecedentes del actual proyecto, han ampliado la perspectiva respecto a los contenidos a enseñar en la Cátedra de Grabado y Arte Impreso, introduciendo nuevos procedimientos que conviven con las técnicas tradicionales y las resignifican.

Por otra parte, fui integrante del equipo de investigación que se ocupó del tema "La obra transmediática: utilización de soportes no tradicionales, el análisis de las variables, determinación de características comunes que la describen y definen; el aporte para la formación con criterios y destrezas contemporáneos" (código B 173, desarrollada entre 2005 y 2007). En el contexto de esa investigación hice una primera aproximación al impacto de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje del Arte Impreso, así como al análisis de obras plásticas que incluyen la presencia de nuevos medios para generar entornos visuales. Del relevamiento bibliográfico hecho para el proyecto B 173 destaco a los siguientes autores, que entiendo que contribuirán también a la construcción del marco teórico de la propuesta de trabajo actual:

AAVV (1990), Bettetini y Colombo (1995), Diederichsen (2005), Levis (2001), Machado (2000).

Por último, con respecto a lo específicamente pedagógico, en las dos investigaciones que realicé como becaria de la Universidad Nacional de La Plata: "Enseñanza artística: paradigmas y saberes en el aula" (Beca de Perfeccionamiento) y "Educación plástica: sujetos pedagógicos, prácticas educativas e institución escolar" (Beca de Formación Superior), trabajé sobre el sentido de la enseñanza de la Plástica en la secundaria básica. Incorporando herramientas de la Antropología para el trabajo etnográfico a través del cual describí realidades áulicas en establecimientos de la ciudad de La Plata. También procedí a efectuar entrevistas a docentes secundarios para indagar en las representaciones de los profesores sobre sus prácticas. En ese recorrido encontré el predominio del arte tradicional hegemónico en la escuela, ligado a la búsqueda de semejanza entre la imagen y su referente, es decir que está atravesado por la valoración positiva de la mímesis. Esta tendencia condujo, en la mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje que observé, a la producción de imágenes estereotipadas, sin búsqueda de modificación de los motivos tomados como modelos, así como a poner el acento en la destreza técnica para copiar.

Considero que estas orientaciones predominantes de la educación plástica en la secundaria interpelan sobre los lineamientos de la formación de los profesores. Entiendo que es necesario, para favorecer propuestas docentes que fomenten la creatividad, reflexionar sobre los mandatos del arte hegemónico y sobre el afán clasificatorio de los elementos plásticos de manera unívoca y universal. Este último aspecto está vinculado a la fuerte influencia que tiene en la preparación de grado el léxico técnico de las artes plásticas.

REFLEXIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA FORMACIÓN DE GRADO PROBLEMATIZADORA

apropiación significativa de la tecnología. El cambio de denominación de la Cátedra se concretó en el año 1987.

En las investigaciones que realicé sobre la enseñanza de la Plástica en escuelas secundarias platenses, a las que hice referencia hacia el final del apartado anterior, hallé constantes en relación con los procesos pedagógicos observados. A raíz de esto empecé a preguntarme por las características de la escuela como institución. Encontré que en ella hay cuatro pilares que atraviesan las prácticas de estudiantes y docentes:

- 1) El arte tradicional hegemónico, con su valoración positiva del parecido o la semejanza entre la imagen y su referente. Este arte se vincula con la mímesis en tanto promueve la réplica de modelos, sean estos figurativos o no figurativos.
- 2) El pensamiento iluminista, que desde los orígenes de la escuela procura uniformizar el conocimiento. Tiende así a la supresión de los "sujetos sociales previos" (Pineau, 2005:123) para imponer la cultura dominante.
- 3) La "cultura tipográfica" (Lowe, 1999:37) que puede identificarse con la estandarización del conocimiento. Separa al saber del conocedor, para volverlo "objetivo". Otra característica de la "cultura tipográfica" es la de dar supremacía a la vista por sobre los otros sentidos.
- 4) El "adultocentrismo": la escolaridad se estructura en base a criterios propios de la adultez, edad considerada culminación del curso de la vida y depositaria, por otra parte, de la transmisión de "la cultura". En la materia Plástica se puede ejemplificar el rol adoptado con recurrencia por los adultos con la manera de motivar a los estudiantes para que efectúen sus tareas. Los docentes suelen realizar o mostrar imágenes que los estudiantes imitan. Es central la pauta del profesor y quedan invisibilizadas capacidades del joven.

Teniendo en cuenta estos pilares profundicé en el análisis de las producciones de los estudiantes secundarios, codificando el material relevado según su cercanía a lo creativo (ligado a procesos de transformación y a la originalidad) o a lo estereotipado (que vinculo a la reiteración de modelos sin reelaboración de los mismos).

Me detuve particularmente a analizar si las consignas de los docentes fomentaron la construcción significativa de imágenes. Con este enfoque atendí a mi convicción sobre la importancia de propiciar trayectorias genuinas de aprendizaje que permitan a los chicos plasmar sus saberes.

Desde esta convicción rescato las palabras de Paulo Freire (2010):

"La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres "vacíos" a quienes el mundo "llena" de contenidos; no puede basarse en una conciencia espacializada, mecánicamente dividida, sino en los hombres como "cuerpos conscientes" y en la conciencia como conciencia *intencionada* del mundo. No puede ser la del depósito de contenidos, sino la de la problematización de los hombres en sus relaciones con el mundo" (Freire, 2010: 83).

Poniendo atención en esta cuestión advertí la recurrencia por parte de los alumnos, avalados por los profesores, de acudir a modelos con la finalidad de copiarlos sin búsqueda de transformación, es decir sin apropiación y reelaboración impregnadas de la visión de mundo de cada estudiante.

Esta recurrencia se debía a la poca confianza de los docentes en la capacidad creativa de los adolescentes, que acentuaba la frecuente inseguridad que manifestaban los jóvenes respecto a su desempeño. Se incentivaba así su tendencia a reproducir imágenes ajenas.

² Mariana Chaves desarrolla el concepto de "adultocentrismo" en su tesis doctoral (2005:37)

He rastreado los motivos de estas representaciones ligadas a la valoración positiva de la copia estudiando la noción de mímesis y su impacto en las prácticas áulicas relacionadas con la Plástica. Hallé que la tradición del arte occidental desde el siglo XV hasta las vanguardias de principios del siglo XX sigue teniendo vigencia en la escuela como parámetro para definir qué es arte. El apego a la mímesis hace que el acento sea puesto en el desarrollo de la destreza técnica para copiar. Encontré que en la mayoría de los casos los modelos a imitar eran esquemas ideados por los profesores, plasmados en láminas o dibujados en el pizarrón.

También observé el apego de los docentes a un afán clasificatorio que define de manera unívoca a los elementos plásticos y suele otorgar carácter universal a esas clasificaciones. Atribuyo esta modalidad de trabajo a los lineamientos de la formación docente en el Profesorado, en particular a lo relacionado con el estudio del léxico técnico de las artes visuales. Este léxico aporta definiciones sobre los elementos plásticos y sistematiza información sobre los mismos. Se trata de una herramienta que contribuye a afirmar la especificidad de las artes visuales. Pero acotar la enseñanza de la Plástica a la reiteración de lo que se establece desde ese léxico específico, sin anclaje connotativo según apropiaciones singulares que recreen la significación de los elementos plásticos al incluirlos en contextos discursivos atravesados por la intencionalidad comunicativa de los estudiantes, da como resultado ejercicios meramente denotativos.

Es por estos motivos que entiendo que es fundamental que sean diseñadas propuestas curriculares para la formación de grado que faciliten a los profesores la apreciación integral de los jóvenes. Para que puedan promover la manifestación de las miradas particulares que conviven en el aula, capaces de la producción de imágenes originales.

Con respecto a la investigación que inicio ahora, que enfoca la formación en el ámbito de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso, considero que para que los futuros docentes puedan transmitir una mirada problematizadora del mundo, y su comunicación a través del lenguaje visual, es preciso que ellos mismos sean formados con esta perspectiva. En relación al impacto profundo que las nuevas tecnologías digitales implican, dada su creciente presencia en la vida cotidiana, resulta elocuente la afirmación de Jesús Martín Barbero (2002):

"El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en estructural. Pues la tecnología remite hoy no a la novedad de unos aparatos sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras. Radicalizando la experiencia de des-anclaje producida por la modernidad, la tecnología deslocaliza los saberes modificando tanto el estatuto cognitivo como institucional de las condiciones del saber, y conduciendo a un fuerte emborronamiento de las fronteras entre razón e imaginación, saber e información, naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber experto y experiencia profana". (Barbero, 2002:2).

La perspectiva sobre lo educativo que propone Barbero adoptar en la escolaridad contemporánea es sintetizada por el autor de la siguiente manera:

"Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La educación sería entonces el decisivo lugar de su entrecruce. Pero para ello deberá convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Pues desde los mestizajes que entre ellas se traman es desde donde se vislumbra y expresa, toma forma el futuro". (Barbero, 2002:1)

PLAN A DESARROLLAR Y METODOLOGÍA

El plan de trabajo comprende el registro de situaciones áulicas de taller que se desarrollan en la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, que abarca cuatro niveles anuales.

El registro atiende a la incorporación de la tecnología digital en las imágenes de los estudiantes. Mi intención es dar cuenta de los procesos de trabajo, desde el bocetado hasta los impresos finales. Considero relevante comparar las elaboraciones de los alumnos del primer nivel con las de los estudiantes intermedios y avanzados, para visualizar diferencias y/o similitudes en los modos de apropiación de las herramientas digitales.

Durante el trabajo de campo voy complementando la descripción del trabajo de taller con las declaraciones de los estudiantes y profesores sobre sus prácticas, de manera de articular los procedimientos con lo manifestado verbalmente por los propios actores.

Procuro profundizar, así, en las representaciones que circulan dentro de la Cátedra sobre el vínculo entre Grabado, Arte Impreso y las herramientas digitales. Ya que entiendo que el diálogo entre docentes y alumnos implica una construcción social de la mirada cuyos supuestos implícitos es importante conocer y explicitar para ser capaces de realizar las innovaciones que fueran necesarias respecto a las propuestas pedagógicas.

El análisis de obras de artistas nacionales y extranjeros que utilicen técnicas digitales permitirá enriquecer los parámetros de valoración de las producciones de los estudiantes.

Se puede caracterizar a este proyecto como una propuesta de investigación cualitativa que se propone integrar conocimientos específicos de las artes plásticas con aportes de las Ciencias Sociales, como la Antropología y las Ciencias de la Educación.

En el aspecto pedagógico tomando los aportes de la Antropología, en especial en Educación (Neufeld, 1999, 2010; Rockwell, 1980, 1987, 1997; Velasco y Díaz de Rada, 1999) realizo trabajo de campo a través de la observación participante de prácticas de enseñanza-aprendizaje en el marco de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso -Básica- de la Facultad de Bellas Artes de La Plata.

En este sentido, entiendo que es pertinente elaborar un Diario de Campo con el registro de situaciones áulicas que dan cuenta de trayectorias concretas en torno a la incorporación de las nuevas tecnologías en las producciones de los alumnos. Sin olvidar que la descripción y la teoría se entrelazan.

El Diario de Campo es orientado por una Guía de Campo, diseñada de acuerdo a los objetivos e hipótesis de trabajo. Volcaré la información relevada a un Plan de Cuadros para sistematizarla de acuerdo a las dimensiones de análisis. Esas dimensiones de análisis tendrán relación con los distintos momentos de los procesos de enseñanza-aprendizaje (como la propuesta pedagógica del docente, el bocetado por parte del alumno, sus avances en la construcción de la imagen y la producción final) y con las categorías que surjan del diálogo con docentes y estudiantes.

Para ordenar los datos, una primera clasificación tiene relación con el año que cursan los estudiantes y en el que se desempeñan los profesores. Efectuaré comparaciones entre los modos de apropiación de las tecnologías digitales en las cuatro etapas de formación dentro de la Cátedra.

En cuanto a las entrevistas, abiertas y en profundidad, las hago en función de complementar la observación participante de clases sumando, al relevamiento de las prácticas, la voz de los protagonistas. Para ello preparé guías de preguntas destinadas a los docentes y los estudiantes.

Por otra parte, a través del análisis de obras de artistas, seleccionaré casos paradigmáticos que puedan servir como referentes para ahondar en las contribuciones de las herramientas digitales al Arte Impreso.

Desde la investigación que desarrollo en la actualidad propongo profundizar en una comprensión amplia y reflexiva respecto a las prácticas artísticas, en el marco de la educación universitaria. Las nuevas tecnologías digitales posibilitan una nueva valoración de los límites disciplinarios del Grabado y del Arte Impreso. Y propician la revisión de los modos de producción visual legitimados por la Academia.

Como enuncia la denominación del proyecto en el que inscribo ahora mi propuesta de investigación, se trata de contribuir a delinear y apreciar los aportes estéticos, técnicos y pedagógicos que pueden hacer las herramientas digitales al relacionarse con la enseñanza de sistemas de impresión.

Apunto también a consolidar los recursos que encontré en la Antropología para mi tarea de investigación durante las becas de Perfeccionamiento y Formación Superior. Afianzando el diálogo entre la descripción y la teoría al analizar e interpretar procesos pedagógicos.

Esta metodología me permite trabajar sobre las representaciones que portan alumnos y docentes de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso sobre las herramientas digitales. Para explicitar supuestos sobre el uso de las computadoras, elaborando conceptualizaciones que colaboren con la innovación pedagógica en las prácticas de taller para la producción de impresos.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV (1990) Videoculturas de fin de siglo. España: Cátedra.

BETTETINI, Gianfranco y COLOMBO, Fausto (1995) Las nuevas tecnologías de la comunicación. España: Paidós.

CÁTEDRA DE GRABADO Y ARTE IMPRESO (1996) "Reflexiones sobre el lenguaje gráfico; Del Grabado y Arte Impreso". En: Revista Arte e Investigación, Año 1, Número 1. La Plata: Facultad de Bellas Artes.

CHAVES, Mariana (2005) "Los espacios urbanos de jóvenes en la ciudad de la Plata". Tesis Doctoral, Facultad de Ciencia Naturales y Museo, UNLP-CONICET: La Plata. (Inédita).

DIEDERICHSEN, Diedrich (2005) Personas en loop. Buenos Aires: Interzona.

FREIRE, Paulo (2010) *Pedagogía del oprimido.* Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

LEVIS, Diego (2001) Arte y computadoras. Del pigmento al bit. Buenos Aires: Norma.

LOWE, Donald (1999) *Historia de la percepción burguesa*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

MACHADO, Arlindo (2000) El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas. Buenos Aires: Libros del Rojas, UBA.

- MARTÍN BARBERO, Jesús (2002) *La educación desde la comunicación*. En línea: (citado 24 de julio de 2012).
- NEUFELD, María Rosa y THISTED, Jens Ariel –comps- (1999) "De eso no se habla..." Los usos de la diversidad sociocultural en la escuela. Argentina: Eudeba.
- NEUFELD, María Rosa; SINISI, Liliana y THISTED, Jens Ariel –eds- (2010) *Docentes, padres y estudiantes en épocas de transformación social.* Argentina: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
- PINEAU, Pablo (2005). "Del otro lado del muro: representaciones del afuera escolar en la matriz pedagógica argentina". En: *Historia de la Educación, Anuario nº6, Sociedad Argentina de la Historia de la Educación*. Buenos Aires: Prometeo.
- ROCKWELL, Elsie (1980) "Etnografía y teoría en la investigación educativa". En: Revista Dialogando. Santiago de Chile: Red Escolar Latinoamericana de Investigaciones Cualitativas de la realidad escolar. (1987) Reflexiones sobre el proceso etnográfico (1982-1985). (En línea): http://www.trelew.gov.ar/web/files/LEF/SEM09-Rockwell-ReflexionessobreProcesoEtnografico.pdf [citado 13 de mayo de 2010] (1997) "De huellas, bardas y veredas: una historia cotidiana en la escuela". En: La escuela cotidiana. Rockwell, E. -coord-. México: Fondo de Cultura Económica.
- VELASCO, Honorio y DÍAZ de RADA, Ángel (1999) La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. España: Trotta.