

Arte - Diseño - Comunicación: una aproximación interdisciplinaria al perfil del estudiante

Gustavo Alberto MARINCOFF | Karina CORTÉS | María Silvana VALESINI

Eje temático: Lenguajes múltiples

Fundamentación

En toda situación de enseñanza/aprendizaje, conocer el destinatario del proceso es fundamental. No sólo se enseña algo sino a alguien. La transmisión de conocimientos y el desarrollo de pericias específicas a cierta problemática no dependen sólo de la experticia del docente en la materia, sino también del vínculo comunicacional entre el educando y el educador, del cual este último es en gran medida responsable. El problema adquiere una nueva dimensión cuando se trata de perfilar una población estudiantil heterogénea que confluye a cursar asignaturas en común a diversas carreras y sus programas de estudio concomitantes; cuyo resultado inmediato es el empleo de lenguajes múltiples derivados del ineludible carácter interdisciplinario de la tarea educativa en éstas condiciones específicas.

La educación en arte-diseño-comunicación no es ajena a esta cuestión general: ¿cómo minimizar la arbitrariedad al caracterizar el destinatario del proceso de enseñanza/aprendizaje?

El presente trabajo es una aproximación a esta problemática basada en la experiencia con estudiantes de las tres áreas mencionadas, arte-diseño-comunicación, centrada en los aspectos comunes de los lenguajes verbales y no verbales propios de dichas áreas de conocimiento y producción; y el modo en que dichos lenguajes reflejan aquellos aspectos de la enseñanza que resultan más relevantes desde el punto de vista del estudiante. Así por ejemplo, aunque los lenguajes no verbales constituyen un código en común a las tres áreas de interés, la apropiación y utilización de dichos códigos difiere según el propósito de cada una:

“La esquematización de la realidad, tanto técnica como natural –un mapa geográfico, un corte geológico o un croquis anatómico-, debe referirse necesariamente a la visión que la mente tiene de esa realidad. La esquematización pretende ser más o menos realista en tanto que el modelo

inteligible que proporciona concuerde con determinada realidad. En sentido contrario se manifiestan los esfuerzos efectuados por ciertos artistas para simular mediante esquemas unas “realidades” inexistentes, unas ficciones que únicamente se revisten de las apariencias de realidad a través de los esquemas que de ellas se efectúan; pertenecen al mundo de la imaginación”. (Costa, J.; Moles, A. et al 1991, p. 18).

Estas diferencias, en diverso grado, están presentes en los múltiples lenguajes aplicados durante el proceso de enseñanza aprendizaje y pueden ser interpretadas para perfilar las características del estudiante.

Objetivos

Profundizar el conocimiento del perfil del estudiante de arte - diseño - comunicación, como participante clave del proceso de enseñanza / aprendizaje.

Desarrollar una apreciación más clara de la perspectiva del estudiante sobre las temáticas propuestas por el proceso de enseñanza.

Los medios. Experiencias didácticas

La elaboración del perfil se centra en el aprovechamiento de la sinergia docente interdisciplinaria: arte - diseño - comunicación.

En los distintos contextos de ejecución, el proceso de tipificación del estudiante aprovecha una circunstancia en común: La interacción tutorial desde la escala grupal a la individual. Entendida como asistencia al estudiante en su formación integral, esta interacción no se focaliza en supervisar el producto final (un CD-ROM, un cuadro, una escenografía, stand, etc.) de la actividad durante el ciclo lectivo; sino en mejorar el proceso que conduce al futuro desempeño profesional eficaz.

Más allá del aprovechamiento de estas circunstancias como entornos apropiados al desarrollo de esta experiencia, las asignaturas implicadas tienen, entre otros, como objetivo propio el desarrollo en estudiantes del área, de capacidades de interpretación y explicación del contexto sociocultural como entorno para/por el que desarrollará su profesión.

En todos los casos se abordan los lenguajes múltiples y los mensajes emitidos mediante ellos, como factor común de la cultura contemporánea, entendiendo que:

"...el conjunto de las ideas, obras, textos, objetos culturales, está formado por ensambladuras, llamadas mensajes, de elementos simples y catalogables que constituyen los átomos de la cultura; éstos se hallan en su conjunto en un repertorio global (...) del cual existe una especie de versión abreviada en el cerebro de cada individuo..." (Moles, A. 1978, p. 72).

Es este repertorio cultural el que se pone de manifiesto en las diversas experiencias didácticas involucradas. En los mensajes que el estudiante emite en base a su propio repertorio, se efectúa la búsqueda de indicadores útiles para el desarrollo del perfil.

Aunque los resultados de dicha actividad se objetivan en producciones hipermedia, plásticas y escénicas representativas y explicativas de la historia cultural de la modernidad, el planteamiento analítico de las cuestiones fundantes de la historia de la cultura moderna, a escala local y universal, sirve de disparador para exponer las concepciones implícitas en el estudiante y construir paulatinamente una imagen de su estructura de relevancias, esto es, el conjunto ordenado de valoraciones y actitudes sobre diversos aspectos de su formación profesional en curso.

Aunque en el contexto de esta aplicación interesan principalmente aquellos aspectos relevantes a la formación profesional específica, esta estructura es un aspecto particular de los recursos psicológicos que las personas usamos en nuestro desempeño cotidiano; y que la Psicología Cognitiva denomina (Norman, D. 1998, p. 32):

"...los modelos mentales, los modelos que tiene la gente de sí misma, de los demás, del medio ambiente y de las cosas con las que interactúa. La gente forma modelos mentales mediante la experiencia, la información y la instrucción".

Estos modelos, que forman una parte básica de nuestra interacción cotidiana con el mundo, se hacen explícitos de manera particularmente evidente cuando afrontamos situaciones nuevas o cuando producimos innovación (Norman, D. 1998, p. 29):

"Un buen modelo conceptual nos permite predecir los efectos de nuestros actos. Si no disponemos de un buen modelo, actuamos de memoria, a ciegas; actuamos como se nos ha dicho que lo hagamos; no podemos comprender del todo por qué, qué efectos esperar ni que hacer si las cosas salen mal. Mientras las cosas funcionen, podemos arreglárnoslas. Pero cuando las cosas van mal, o cuando nos encontramos con una situación nueva, necesitamos una comprensión mayor, un buen modelo."

Recíprocamente, el desempeño dentro de un ámbito innovativo, en este caso en carácter de estudiante, permite exponer las concepciones implícitas y perfilar las características del grupo.

La ejecución hasta esta instancia se llevó a cabo en el ámbito de ejercicio de la actividad docente universitaria; en los niveles de pregrado y de grado y en el ámbito educativo privado. Asimismo, se establecieron contrastes con estudiantes de otras áreas y niveles ajenos a arte-diseño-comunicación y en postgrado. En todos los casos se instrumentó sin fines evaluativos ni condicionantes de aprobación.

Dimensiones del perfil

Se desarrolló un modelo de perfil concebido como una estructura de relevancias comprensiva de las áreas que inciden en la formación del estudiante de arte - diseño - comunicación. La observación de diversos conjuntos de estudiantes en su actitud hacia el cambio se aplica aquí como núcleo para la definición del objeto - modelo del presente estudio. El perfil resultante es una representación de las características que presentan los estudiantes dentro del espacio de atributos adoptado.

Objeto - modelo de estudio

Unidad de análisis (UA)

La unidad de análisis (UA) es aquí el colectivo de estudiantes correspondiente a cada área y ámbito educativo, y no el estudiante individualizado quien, en esta perspectiva, se tiene en consideración como subsistema o elemento integrante de la UA. Recíprocamente, cada ámbito educativo específico constituye, a los efectos del análisis, un nivel de suprasistema que contextualiza y delimita la unidad de análisis.

El espacio de caracterización

En esta escala colectiva, se observa al estudiante de arte, diseño o comunicación con el siguiente planteo-guía:

¿En que proporción están presentes las siguientes dimensiones en la estructura de relevancias del estudiante?

Las dimensiones de dicha estructura de relevancias se integran como un conjunto de variables representadas como tres ejes convergentes:

- ✓ INNOVACIÓN
- ✓ CREACIÓN
- ✓ COMUNICACIÓN

En la preparación para una futura actuación profesional como agentes creadores de innovación y encargados de su difusión, la actitud hacia el cambio de los medios, los conceptos y las mediaciones es un aspecto clave para establecer, en función de las necesidades del estudiante en tanto destinatario del proceso de enseñanza / aprendizaje, cuales son los aspectos que requieren mayor atención durante la interacción docente - alumno. La siguiente es una lista de verificación ampliable de algunos aspectos potencialmente relevantes entre las concepciones implícitas del grupo considerado.

1) La innovación y la asimilación del cambio: La innovación tecnológica y su impacto en la ejercitación con vista a la futura actividad profesional. La valoración de lo tradicional (técnicas y ámbitos de producción y creación). Investigación aplicada al proceso de enseñanza / aprendizaje: Innovación y consumo sustentable. Casos, "El imaginario tecnológico en sus expresiones urbanas" (Marincoff, Gustavo. 2001); "La identidad visual del espacio urbano. Presencia pictórica de los objetos industriales" (Marincoff, Gustavo et al. 2002). El estudio sistemático de los procesos de innovación tecnológica: métodos de diseño, procesos productivos.

2) La creación y la participación en el cambio: El creador y su entorno sociocultural, correspondencia y contraste. La creación plástica como expresión personal y del otro. La idea y su ejecución: artístico, artesanal, industrial. Arte e Industria, similitudes y diferencias: la creación

artística continúa durante la elaboración del producto final, el proceso industrial responde a una conceptualización previa al acto productivo.

3) La comunicación y la difusión del cambio: Presentación escénica - situacional de lo nuevo. Transducción de la abstracción conceptual en experiencia bi y tridimensional. Procesos de elaboración artístico / artesanales con materias primas industrializadas. Demostración como inductor de apropiación de lo nuevo. Demostrar la evolución y presentar lo revolucionario: La dificultad para comunicar conceptos nuevos es proporcional a la originalidad.

Aunque en nuestra civilización contemporánea el desarrollo tecnológico constituye uno de los principales motores del cambio, debe destacarse que ello no implica la pertinencia exclusiva de esta problemática a las disciplinas directamente relacionadas con la innovación tecnológica, como es el caso del Diseño Industrial y la formación de futuros profesionales del área. Debido precisamente al impacto global de la innovación tecnológica originado en la masividad de su difusión, es que resulta asimismo imprescindible su consideración desde las diversas expresiones artísticas:

“La relación entre la expresión artística, la ciencia y la tecnología abarca numerosos aspectos, que culmina en la actualidad con las posibilidades artísticas ofrecidas por la informática. En épocas más remotas, esa relación abarcaba temas tales como la perspectiva, redescubierta en el Renacimiento y la invención –alrededor de 1840- de las pinturas al óleo envasadas en pomos de metal que reemplazaron a aquellas fabricadas por los artistas mismos en sus talleres, lo que permitió a éstos salir a pintar la naturaleza y otros ambientes alejados, aumentando la gama de temas pasibles de ser tratados”. (Buch, T. 2004, p. 106).

Estos vínculos entre la creación artística y artesanal, y el desarrollo científico tecnológico no sólo siguen vigentes en la actualidad sino que hoy son aún más relevantes y evidentes en la cultura. Resultan, por tanto, un medio idóneo para la elaboración del perfil del estudiante.

Modalidad de aplicación

Cada integrante del equipo docente interdisciplinario tipifica al estudiante en una dimensión del sistema: Innovación - Creación - Comunicación. A tal efecto, el docente observa en el desempeño del estudiante la eventual manifestación de tres clases de indicadores típicos de los

lenguajes múltiples empleados en el proceso de enseñanza / aprendizaje dentro de las áreas consideradas:

Indicadores Discursivos

La interacción tutorial es en gran medida lingüística, ya sea en forma verbal o escrita. El balance entre las distintas dimensiones del perfil es, en general, evidente ante todo en este tipo de mensajes.

Indicadores Icónicos

El lenguaje visual en sus diversos soportes es una característica común a los tres campos de incumbencia considerados. Las tres dimensiones del perfil encuentran expresión en él.

Indicadores Aplicativos

La apropiación los nuevos materiales, procesos y medios tecnológicos, generalmente como expresión de la dimensión comunicacional, brinda indicios concretos de la actitud del estudiante hacia el cambio.

El perfil del estudiante de arte - diseño - comunicación, establecido empíricamente como realidad fáctica; se contrasta con el perfil del egresado, definido institucionalmente como meta del proceso educativo. Dicha meta, aún dentro de un mismo campo -arte, diseño o comunicación-, puede presentar notables diferencias si el ámbito educativo es, por ejemplo, un taller o un claustro universitario. La diferencia entre ambos perfiles contribuye a establecer en cada caso el mejor trayecto pedagógico - didáctico. Finalmente, la disponibilidad del perfil contribuye a establecer los aspectos del proceso de enseñanza que conviene enfatizar para ese destinatario específico.

Futuras líneas de desarrollo

La experiencia universitaria tiende a evidenciar cierta prevalencia del eje innovación en el perfil del estudiante de Diseño, presumiblemente originada en el estrecho vínculo que dicha área de incumbencias tiene con el consumo masivo y el desarrollo de procesos de consumo sustentable, al que la innovación es tributaria (cf. Ref. web: United Nations Environment Programme). Por otra

parte, en el estudiante de Arte prevalece la dimensión creación manifiesta en ciertos casos como la búsqueda de originalidad distintiva, aun cuando el punto de partida se halle en expresiones estéticas preexistentes. En todos los casos el factor común parece ser el valor de la comunicación, en el sentido propuesto aquí, dada la necesidad compartida de difundir a la comunidad y al mercado los resultados de cada actividad.

Se efectuó una instrumentación específica sobre casos integrados por alumnos de Diseño Industrial y Diseño en Comunicación Visual. Consistió en el examen de ejercitaciones grupales, cuyo objetivo fue el análisis del contexto sociocultural de productos de la industria, el arte o la comunicación de reconocido impacto masivo. Se observó en particular, la resolución innovadora del soporte elegido para la presentación (desde impresos con diseño específico hasta aplicaciones hipermedia en formato CD-ROM); el carácter pertinente de la relación establecida entre el producto analizado y el entorno creador concomitante (con ejemplos que van desde el automóvil VW "Beetle" en la Alemania de los años 1930, hasta producciones cinematográficas contemporáneas), y la definición explícita de la finalidad comunicacional del trabajo elaborado por el grupo (destinatarios, objetivos, conclusiones, etc.). La experiencia didáctica, junto con otras menos formalizadas, arrojó luz sobre la predisposición al uso de las nuevas tecnologías y el carácter central que la comunicación tiene en el perfil del estudiante en estas disciplinas.

Es necesario establecer apropiados puntos de corte a los valores de las variables descriptoras, por debajo de los cuales se considere conveniente el refuerzo pedagógico del alumnado en el aspecto representado por dicha variable. Ello implica extender el proceso de investigación hacia los procedimientos de evaluación aplicados en cada contexto educativo.

Análogamente, el carácter gradual y progresivo del proceso de enseñanza/aprendizaje adquiere proporciones distintas en cada dimensión y requiere consideración específica.

El sistema ha probado su valor en tipificaciones colectivas, pero para su aplicación a la elaboración de perfiles individuales se estima necesaria una comprobación específica.

Referencias bibliográficas

- Buch, Tomás (2004): Tecnología en la Vida Cotidiana, Bs. As., Eudeba.
- Costa, Joan; Moles, Abraham et al (1991): Imagen Didáctica, Enciclopedia del Diseño. Barcelona, Ed. CEAC.
- Cueto, Juan (1985): La Sociedad de Consumo de Masas, Ed. Salvat, Barcelona.
- Dambra, Luis; Luchi, Roberto (2005): Liderando la innovación y la creatividad, Buenos Aires, Temas Grupo Editor.
- González Ruiz, Guillermo (1994): Estudio de Diseño, Buenos Aires, Emecé Ed.
- Marincoff, Gustavo Alberto (2001): "El Imaginario Tecnológico en sus Expresiones Urbanas", Encuentro Nacional de Investigadores en Arte y Diseño, ENIAD 2001, La Plata, Buenos Aires.
- Marincoff, Gustavo Alberto; Abait, Roberto (2002): "La Identidad Visual del Entorno Urbano. Presencia Pictórica de los Objetos Industriales", Encuentro Nacional de Investigadores en Arte y Diseño, ENIAD 2002, La Plata, Buenos Aires. Argentina.
- Moles, Abraham (1978): Sociodinámica de la Cultura. Buenos Aires, Ed. Paidós.
- Moles, Abraham; Costa, Joan (1999): Publicidad y Diseño, Buenos Aires, Ed. Infinito.
- Norman, Donald (1990): La Psicología de los Objetos Cotidianos, Madrid, Ed. Nerea.
- Sarlo, Beatriz (1992): La Imaginación Técnica. Sueños modernos de la cultura argentina, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión.

Referencias web

- Art Center College of Design. Pasadena, California
<http://www.artcenter.edu/>
- International Council of Societies of Industrial Design ICSID
<http://www.icsid.org/>
- Royal College of Art. Londres
http://www.rca.ac.uk/index_press.html
- UNEP - United Nations Environment Programme. Division of Technology, Industry and Economics.
<http://www.unep.org/sustain/design/pss.htm>

GUSTAVO ALBERTO MARINCOFF

Diseñador Industrial. JTP Cátedra Integración Cultural I y II, Facultad de Bellas Artes, UNLP. Docente Investigador categoría IV. Programa de incentivos a la investigación de la UNLP. nexogam@netverk.com.ar

KARINA CORTÉS

Egresada de la Facultad de Bellas Artes (UNLP). Profesora de Artes Plásticas, orientación Pintura. Alumna de la Maestría en Estética y Teoría de las Artes (FBA/UNLP). JTP Cátedra Historia de la Cultura III. Departamento de Historia y Ciencias Sociales FBA/UNLP. JTP Cátedra Integración Cultural I-II Departamento de Historia y Ciencias Sociales FBA/UNLP. Docente Investigador categoría V. Programa de incentivos a la investigación de la UNLP. kc@fibertel.com.ar

SILVINA VALESINI

Egresada de la Facultad de Bellas Artes (UNLP), en las carreras Profesorado en Artes Plásticas, orientación Escenografía, y Diseño en Comunicación Visual. Docente en la Cátedra Escenografía I-V de la carrera de Artes Plásticas y las Cátedras Integración Cultural I-II e Historia de la Cultura III del Departamento de Historia y Ciencias Sociales. FBA/UNLP. valesini2001@yahoo.com.ar