

3.3. RELACIONES ENTRE LO PROYECTUAL Y LO DISCIPLINAR EN EL MARCO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Gastón Bravo Almonacid, María Bibiana Anguio, Edicita Sarragoicochea, Gustavo José Damelio
Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón. Universidad Nacional de las Artes (UNA)

Resumen

La institución académica no puede encontrarse al margen de la conformación de nuevos medios, modos y tecnologías de producción en el campo de las artes, sino promover el análisis, la exploración y el desarrollo de los mismos. Existe, sin embargo, una persistencia en estructurar la enseñanza del arte en base a disciplinas tradicionales, dejando de lado la contemplación de un gran número de expresiones que actualmente nutren el abanico de ofertas del fenómeno artístico.

Como respuesta a este desfase se ha generalizado la propuesta del abordaje interdisciplinar en programas y extensiones que tienden a vincular, en distintas instancias, las prácticas singulares de cada disciplina. No obstante, cabe preguntarse si esta concepción no queda subordinada, en definitiva, al enfoque disciplinar, ya que la articulación interdisciplinar no implica, de por sí, una reformulación del esquema tradicional.

Este trabajo se propone discutir la pertinencia de la interdisciplina como solución a la problemática de la enseñanza del arte en el marco contemporáneo, analizando esquemas procedimentales emparentados, tales como multidisciplina y transdisciplina; y formular alternativas posibles y superadoras, enfoques proyectuales sin murallas disciplinares, que puedan efectivizar el potencial del alumno como productor en arte y ajustarse, en forma dinámica, al ámbito cambiante de la contemporaneidad.

Palabras clave

Arte; disciplina; interdisciplina; proyectual; contemporaneidad

El ordenamiento del conocimiento, su atomización en temas y categorías, en saberes portadores de tradición en un esfuerzo por traducir lo desconocido, lo heterogéneo, a elementos conocidos, abarcables y explicados, es lo que ha dado lugar a la consolidación de las llamadas disciplinas.

En el campo del arte, la multiplicación de los medios y modos de producción de las últimas décadas y la exploración de nuevos soportes, escenarios y técnicas amplían los parámetros de

análisis y transgreden las divisiones tradicionales entre disciplinas; lo que actualmente se ve incrementado debido al desarrollo, cada vez más veloz, de nuevas tecnologías. Las formas de gestación e interpretación de la obra se ven modificadas, ya que nuevos medios y espacios de diálogo generan, a su vez, nuevos códigos a los que hay que atender.

La institución académica no puede encontrarse al margen de los circuitos en los que se desarrollan este tipo de manifestaciones, sino, al contrario, promover el análisis y exploración de las nuevas posibilidades de producción, así como estimular el desarrollo de

las mismas. Existe, sin embargo, una persistencia en estructurar la enseñanza del arte en base a disciplinas tradicionales, dejando de lado la contemplación de un gran número de expresiones que actualmente nutren el abanico de ofertas del fenómeno artístico, sobre todo aquellas vinculadas a las nuevas tecnologías en desarrollo. Este tipo de propuestas no encuentra, en muchos casos, amparos formales a nivel formativo, más allá del apoyo de los docentes, quienes suelen ampliar el marco de sus asignaturas para darles cabida.

... la disciplinarización del saber. Como sabemos, dicho ideal fue constituyendo uno tras otro saberes encerrados en fronteras disciplinares, lo que, si bien constituyó en sus primeras etapas un proceso de diferenciación necesario y útil del anterior saber indiferenciado, concomitante además con el ideal analítico (...), comenzó, a partir de cierto momento, a convertirse dialécticamente en su contrario, es decir, en algo que obstaculizaba en medida creciente la aprehensión de tales totalidades. (Sotolongo Codina, Pedro Luis, Delgado Días, Carlos Jesús; 2006; Página 68).

Se ha generalizado la propuesta interdisciplinar como respuesta al mentado desfasaje entre el planteo disciplinar de la enseñanza del arte y su relación con el marco de la producción artística contemporánea. De muchas maneras, se han impulsado programas y extensiones que tienden a vincular, en distintas instancias, las prácticas singulares de cada disciplina.

No obstante, cabe preguntarse si este abordaje no queda subordinado, en definitiva, al enfoque disciplinar, ya que la articulación interdisciplinar no implica, de por sí, una reformulación del esquema tradicional. En tal caso, no puede calificarse a la interdisciplina como propuesta superadora, sino como un parche circunstancial o, en el mejor caso, un ensayo previo hacia la necesaria reestructuración de los esquemas formativos en arte.

Este trabajo se propone discutir la pertinencia de la interdisciplina como solución a la problemática de la enseñanza del arte en el marco contemporáneo, analizando enfoques procedimentales emparentados, tales como multidisciplina y transdisciplina, y formular posibles alternativas superadoras.

Para ello, corresponde en principio desarrollar en sus aspectos básicos los conceptos mencionados.

La disciplina:

Disciplina, en su acepción más extendida, consiste en la organización, articulación y coordinación de modos de hacer, ya sea para instruir y formar aptitudes o para adecuar actitudes a una determinada concepción de orden.

En el sentido académico, refiere al cuerpo de conocimientos pertinentes en relación con un determinado marco de acción. A nivel formativo, toda disciplina conforma una estrategia didáctica para la adquisición de saberes y métodos aplicables en un determinado escenario, en un campo particular de desarrollo.

Son esos campos particulares de desarrollo en arte, precisamente, los que han experimentado transformaciones radicales en los últimos tiempos, se han vuelto cambiantes, se entremezclan, se funden, se descomponen y regeneran a una velocidad cada vez mayor. Ante esa situación, los esquemas tradicionales, estancos, se ven superados

y transgredidos en sus respectivos marcos, lo que motiva la emergencia de nuevas concepciones y estrategias en los ámbitos formativos.

La multidisciplina:

La multidisciplina, a nivel procedimental, es la convergencia de varias especialidades. Las propuestas expresivas en los medios masivos de comunicación, sumando las nuevas posibilidades y aspectos tecnológicos, conforman un amplio panorama donde advertimos ejemplificadas este tipo de prácticas. La multidisciplina es, de hecho, la forma más extendida y característica de las industrias culturales contemporáneas. No obstante, no tiende a concebirse como interacción sino que, más allá de su necesaria coordinación bajo una dirección general, cada especialidad sigue siendo considerada desde los límites de su acción. La manera en que son categorizados los premios en los festivales de cine, por ejemplo, dan cuenta de esto: dirección, guión, cámara, edición, vestuario, escenografía, sonido, iluminación.

La interdisciplina:

La interdisciplina, por su parte, propone la conformación de un nuevo marco conceptual y de acción que reúne aportes y características propias de diferentes disciplinas, una interacción articulada de métodos. Esta unión en función de un objetivo compartido, supone, en definitiva, la generación de una nueva disciplina híbrida. Ejemplos de producción en arte de base interdisciplinar son abundantes y comunes, hoy en día, bajo diversos rótulos: danza-teatro, video-arte.

La transdisciplina:

La transdisciplina implica, también, la generación de un nuevo marco de abordaje a la comunión de disciplinas, pero se concibe como una producción de conocimiento que trasciende y vuelve irreconocibles los límites disciplinares. No se trata de la simple interacción, sino de propuestas discursivas que cruzan, interpelan y reformulan los lenguajes. Este tipo de experiencias:

happenings, instalaciones y demás expresiones, forman parte del repertorio característico de la posmodernidad.

Por último, hay que señalar cómo las actuales herramientas tecnológicas configuran nuevos espacios de acción e interacción, modificando y ampliando las posibilidades expresivas, y conformando el escenario de renovados desafíos: digitalización, dispositivos multimediales, realidad virtual, redes sociales. En un sentido amplio, entonces, la interacción arte-ciencia o arte-tecnología bien podría presentarse como ejemplo de multi, inter o transdisciplina.

En atención a las particularidades de cada una de estas estructuras procedimentales y su concepción generalizada, debe considerarse hasta qué punto pueden formularse, en sí mismas, como estrategias de abordaje didáctico que contengan y abarquen las problemáticas antedichas.

Vemos por caso que, el grueso de las instituciones educativas en arte son, en efecto, espacios de desarrollo multidisciplinar. Pero la necesaria coordinación general e interacción que, por fuera del entorno académico, es un hecho, lejos está de ser, siquiera, habitual como dinámica de las múltiples asignaturas. Un estudiante de cine, uno de ingeniería en

sonido, y otro de escenografía pueden transitar toda una carrera sin juntarse jamás ni establecer intercambio alguno a nivel productivo.

Por otro lado, al verse superados los marcos estrictos tradicionales, se promueve la integración constante de nuevas disciplinas, ampliando el cúmulo de saberes, por cierto, pero insistiendo en la atomización, la fragmentación y el divorcio a nivel académico de prácticas que, integrándose en campos de desarrollo más amplios, se encuentran ineludiblemente relacionadas.

Es entonces que el abordaje interdisciplinar se presenta como posible respuesta a estos planteos en un intento de articular encuentros entre disciplinas, adecuando propuestas que transgreden e interpelan sus límites, elaborando una red de vínculos en un escenario de fragmentaciones inconexas. Pero no implica una transformación esencial, superadora, del esquema disciplinar, que contemple en toda su dimensión la dinámica propia de la producción contemporánea en arte y readapte las estrategias de enseñanza en profundidad.

La transdisciplina es, quizás, la concepción más atractiva en términos de abordaje, siendo en sí una reformulación de los límites e injerencias de lo disciplinar, una ampliación y recomposición a nivel discursivo. Pero son esas mismas características las que dificultan su anclaje en el marco de la racionalidad medible y comprobable del universo académico, y por ende, es susceptible de derivar en una suerte de paradoja, esto es, en una disciplina más, en un taller de happenings.

El problema fundamental persiste porque se repite la misma propuesta: encerrar en cajas de saber la mutación permanente, el escenario complejo, cambiante, entrecruzado y difuso de la posmodernidad. Hacer muchas cajas no soluciona la cuestión, ni destaparlas un poco para que les corra el aire, ni armarlas más grandes, más blandas, o de mil formas diferentes.

Multidisciplina, pluridisciplina, interdisciplina, transdisciplina, no dejan de ser modos de implosión disciplinar surgidos desde la teoría del conocimiento para transitar y expandirse en espacios de diálogo, esfuerzos indagadores e integradores, entre compartimentos del saber contemporáneo, para enfrentarse a las problemáticas de nuestra sociedad (Jorge Dalmau, Lidia Górriz; 2013; Página 49).

Se propone, entonces, una diferente forma de pensar la enseñanza del arte, sin rechazar la tradición disciplinar como cúmulo de saberes; pero sin implantarla como eje estructural y subordinada, de esta manera, a un enfoque proyectual basado en la conformación de objetivos, horizontes de acción y perspectivas que aborden la complejidad en forma orgánica. Este tipo de enfoque atiende a lo que Rolando García propone en la “Teoría de los Sistemas Complejos” (2006), como organización coherente y articulada, a nivel cognoscitivo, de tres dominios: el epistemológico, que analiza las relaciones entre el sujeto y el objeto de conocimiento; el conceptual, que provee la teoría y los principios sistémicos; y el material, que involucra las metodologías de trabajo integrando los saberes disciplinares.

La apuesta central de aquellos que reconocen la necesidad de un amplio interjuego dialógico para producir sentidos coherentes con nuestra vida contemporánea es la de desterritorializar el conocimiento, romper con la propiedad privada disciplinaria. Abrir la puerta a otras perspectivas que nos permitan construir narraciones multidimensionales. (Denise Najmanovich; 2005; Página 7).

Partiendo de la necesidad expresiva y singular del alumno, de su interés en comunicar a través de la producción de sentido, debe activarse un proceso de desarrollo, conocimiento y proyección apoyado por docentes que, desde la plataforma del lenguaje visual en tanto recurso troncal, conceptual y sistémico, y adecuado a las expectativas del alumno, puedan orientarlo en las opciones del armado de una carrera que permita un recorrido transversal, amplio, por diferentes modos de hacer.

...Los modos de hacer son formas de romper las disciplinas, la búsqueda de nuevas coordenadas para la acción sobre el medio social, y reflejar prácticas con tendencia al desplazamiento y a no quedar constreñidas dentro de los campos de producción cultural prefijados o promover diversos modos de visualizar la problemática tratada. (Jorge Dalmau, Lidia Górriz; 2013; Página 55).

Debe confeccionarse un programa sin murallas disciplinares, rico en apoyaturas técnicas y seminarios específicos, que pueda amoldarse a requerimientos puntuales, particulares, efectivizando lo más eficazmente el potencial del alumno como productor en arte y su capacidad creativa a nivel discursivo, promoviendo la conciencia crítica, la adaptación y crecimiento constante de la práctica profesional en consideración a un amplio rango de factores y ajustándose en forma dinámica, con asiduidad permanente, al ámbito cambiante de la contemporaneidad.

Bibliografía

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Aladro Vico, David; Delgado, Berta - Arte Interdisciplinar, Interdisciplinarietà en el Arte, un punto de vista - Blog El sueño de Polífilo -

<https://elsuenodepolifilo.wordpress.com/2013/09/16/arte-interdisciplinar-interdisciplinarietà-en-el-arte-un-punto-de-vista/> - 2013 - España.

Becerra, Gastón - Universidad de Buenos Aires - Interdisciplina y Sistemas Complejos: Un enfoque para abordar problemáticas sociales complejas - Revista de Investigación en Psicología Social, Volumen 1, Número 1 - 2014; ISSN 2422-619X43 - Argentina.

Dalmau, Jorge; Górriz, Lidia - Universidad de Barcelona - La problemática interdisciplinar de las artes: ¿Son disciplinas los distintos modos de hacer? - Revista On the waterfront - Número 27 - 2013 - España.

García, Rolando - Sistemas complejos: Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria, Capítulo 3: Desarrollo histórico de los procesos de diferenciación y de integración de las disciplinas científicas - Editorial Gedisa - 2006 - ISBN: 94-9784-164-6 - España.

Najmanovich, Denise Najmanovich - Interdisciplina: Artes y riesgos del Arte Dialógico - Revista Tramas - 2005 - Uruguay.

Sotolongo Codina, Pedro Luis; Delgado Días, Carlos Jesús - La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes: La revolución contemporánea del saber y la complejidad social - Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red CLACSO - 2006 - ISBN 987-1183-X - Argentina.

ISBN 978-950-34-1538-2

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA