

5.11. MURALISMO Y PENSAMIENTO CRÍTICO: UNA PROPUESTA DE EJERCICIO CRÍTICO AL INTERIOR DE LA PROPIA CÁTEDRA

LA PRÁCTICA Y ENSEÑANZA DEL MURALISMO COMO PROBLEMA

Irene Luparia

Profesora UNLP. Facultad de Bellas Artes

Resumen

Socializar la experiencia llevada a cabo dentro de la cátedra de Muralismo y Arte público monumental, durante los últimos años (2014 al 2017) con respecto a la implementación de un proyecto en base a una serie de “estrategias críticas” para revisar supuestos, llegar a acuerdos, lograr superar la repetición a-crítica de nuestra tarea docente, sorteando el peligro de la reproducción de un saber dogmático y estereotipado que pierde su sentido transformador.

¿Es posible repensar el sentido que adquiere la enseñanza académica del muralismo, desde una perspectiva crítica en los inicios del siglo XXI, en facultad de Bellas Artes de la Plata de la UNLP? ¿Qué puede aportarnos esta perspectiva crítica a la tarea docente? ¿Cuáles son sus objetivos y posibilidades? ¿Qué implica hablar del muralismo como un dispositivo de intervención y no como una mera práctica estética? ¿Cómo sostiene el muralismo su estatuto frente de la desmaterialización del objeto artístico y el avance de los conceptualismos? ¿Cómo se integra el muralismo dentro del campo artístico contemporáneo? ¿Cuáles son sus posibilidades y dificultades?

Palabras claves

Muralismo, dimensión pedagógica y perspectiva crítica.

El arte y los saberes humanísticos “ensayan” con el lenguaje y el pensamiento diversos juegos interpretativos. Más que darle solución a un problema de conocimiento, dejan preguntas en suspenso para

que el trabajo intelectual se curse desde lo hipotético y lo conjetural sin nunca rendirse al simple dominio técnico de los estados de hecho (Richard, 2015).¹

Se debe tener en cuenta que en el presente trabajo no intentaremos dar respuesta a todos estos interrogantes sino que tan solo constará de la presentación de los puntos principales de este proyecto que se extendió a lo largo de estos cuatro últimos años, dentro de la carrera de muralismo, tratando de hacer una síntesis de aquellos núcleos más significativos que creemos que pueden ser un aporte para el desarrollo de la difícil tarea docente en el ámbito universitario. La realización de este escrito también nos sirve como brújula, para revisar lo andado y reorientar el camino a seguir en nuestro proyecto.

Primero haremos una breve descripción del proyecto para luego realizar una enumeración de los núcleos temáticos abordados durante su desarrollo, los mismos surgieron a partir de la aplicación de la perspectiva crítica sobre nuestra tarea docente.

Implementación: para el desarrollo de este proyecto la cátedra decidió crear un espacio donde realizar estas actividades, para ello se organizaron reuniones mensuales de dos horas de duración donde participaron todos los integrantes de la cátedra.

Diagnóstico inicial: En las primeras reuniones realizamos un diagnóstico sobre la carrera de muralismo y su estatuto dentro de la institución universitaria donde se desarrolla, las dificultades, puntos conflictivos, y luego al interior de la propia cátedra las falencias y problemas existentes a fin de planificar los objetivos, contenidos, temas y problema a tratar en los futuros encuentros.

Objetivos diseñados para los encuentros docentes

- Revisar ciertos supuestos que están en la base de la práctica del mural y su enseñanza.
- Lograr cuestionarnos y así enriquecer el debate y la problematización de estos supuestos.
- Llegar a la producción de sentido colectivo y acuerdos mínimos sobre conceptos y las metodologías prácticas.
- Determinar y esclarecer qué entendíamos como dimensión crítica de manera operativa.
- Intentar la implementación de un saber crítico (interrogativo) sobre el propio hacer para superar la didáctica de un saber centrado en su perspectiva técnica de realización material. Que

¹Nelly Richard “El rol crítico del arte y del pensamiento cultural en un contexto dominado por la tecnocracia del conocimiento.” 1 Texto presentado por la autora en el Seminario Investigación en Cultura: universidad, políticas públicas y convergencias (16 de diciembre de 2015), organizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la Casa Central de la Universidad de Chile.

nos ayude a comprender los cambios operados en el devenir contemporáneo y las circunstancias locales e institucionales de nuestro hacer.

-Problematizar el fenómeno del mural en toda su complejidad incorporando las investigaciones aportadas por: los estudios visuales de las imágenes,² los estudios críticos de la cultural,³ y la estética decolonial.⁴

-Aportar autores para la construcción de un marco teórico desde donde abordar las investigaciones sobre la práctica del mural en el campo artístico contemporáneo.

Análisis del Contexto desde una perspectiva crítica: Nos propusimos analizar algunas de las múltiples condiciones y circunstancias que hicieron posible la apertura desarrollo y supervivencia de la cátedra de muralismo dentro del contexto universitario. Lineamientos. Supuesto. Imaginarios. Obstáculos. Las relaciones de poder, desigualdades, conflictos y contradicciones vigentes (dominantes y dominados)

En el 2006 se reabre nuevamente la carrera de “Muralismo y arte público monumental” Más allá de responder a una decisión política en relación a la implementación de ciertas políticas educativas, la carrera se organizó como una licenciatura universitaria de cinco años. A lo largo de estos diez años la carrera atravesó por los avatares y las transformaciones impuestas por los cambios epocales y las redefiniciones sufridas por la Educación Artística en las lógicas de la participación cultural y la distribución de los recursos simbólicos.

Sobre los avatares de la Educación Artística coincidimos con los diagnósticos realizados por el Dr. D. Belinche.⁵ En lo que respecta a la carrera de Muralismo en particular, esta sufrió la suerte y los embates que acompañaron el surgimiento de nuevas modas intelectuales que abogaban por el fin de los compromisos ideológicos y el desprestigio y desvalorización de aquellas prácticas que tenían su centro en la materialización de un proyecto de alto compromiso social. Desconociendo que el eje de la carrera estaba puesto en el arte como productor de conocimiento y su función social y no en el adoctrinamiento. La carrera por el contrario siempre abogó por la formación de sujetos críticos capaces de comprender, resistir, materializar y reelaborar los embates de la cultura contemporánea y su discurso despolitizador.

Revisión de obstáculos, supuesto e imaginarios

Entre los supuestos e imaginarios que rodean al muralismo está la de confundir “lo político” el conflicto, con “la política”,⁶ la imposición de una determinada línea. Este supuesto es un

² Richard, N. 2006 “Estudios visuales y políticas de la mirada” en Educar la mirada Políticas y pedagogías de la imagen Inés Dussel, Daniela Gutiérrez (compilación) p.97

³Richard, Nelly 1998 Residuos y metáforas; ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición (Santiago: Cuarto Propio).

⁴ Mignolo, W. 2010 “Desobediencia epistémica” Ed del signo. Buenos Aires.

⁵ Belinche, D. 2011 “Arte, poética y educación” La Plata.

⁶ Gruner, E. 2007 “Las formas de la espada” Colihue. Buenos Aires

obstáculo pues asimila todo posicionamiento crítico, respecto a las condiciones materiales y simbólicas, con la imposición de un discurso conductista, paternalista y manipulador.

Hoy en día con la puesta en crisis del sentido de los saberes, es cuando las posibilidades de la intervención pedagógica y significativa se vuelven fundamentales. Es cuando la tarea de mediación pedagógica para las nuevas generaciones se vuelve impostergable.

La carrera de muralismo, sus finalidades, contenidos y medios, no tienen solo valor instrumental, el de dotar de herramientas para la realización de murales, sino de propiciar la participación en el proceso material para la producción social, asumir el compromiso ético ineludible de provocar las condiciones para la participación democrática plena.

Al campo artístico educativo en el ámbito universitario, no lo concebimos como una esfera desinteresada que flota por encima de los conflictos, compromisos e implicancias ideológicas, sino por el contrario como un duro “Campo de batalla”⁷ signado por

relaciones sociales de poder (dominantes y dominados) Donde se producen las operaciones de legitimación y descalificación.

El muralismo participa, entre otras contiendas, en la dinámica conflictiva entre las viejas prácticas de corte académico, hoy muy desprestigiadas y la emergencia de las tendencias conceptuales y su postulado de desmaterialización que ponen en crisis viejas convenciones.

El campo artístico universitario se presenta como un conjunto en tensión entre prácticas dominantes y subordinadas, integrantes de un proceso cultural más amplio y dinámico donde se produce la lucha por definir cuáles son las prácticas legítimas y cuáles no. Retoma la vieja dinámica entre prácticas dominantes, emergentes y residuales.⁸

¿Qué implica adoptar, en esta instancia, una perspectiva crítica?

La perspectiva crítica sobre la universidad y la carrera de muralismo sería aquella capaz de revelar el compromiso ideológico-cultural de definiciones aparentemente neutras y consensuadas, para revelarnos cómo chocan entre sí representaciones imaginarias y opuestas. (Lo político y la política). Sería aquella que nos enseña cómo se fabrican las imágenes y los imaginarios sociales. Y, también, cómo estas imágenes y estos imaginarios sociales se inscriben en las subjetividades y en las instituciones sea para activarlas sea para desactivar las fuerzas de cambio.

En los últimos años (2014 a 2017) la cátedra, teniendo en cuenta todo lo explicitado anteriormente y atentos a los cambios operados no solo en el contexto histórico social y mediático sino también en el educativo, con la aparición de nuevos dispositivos de producción

⁷ Castro-Gómez, S. 2000 “Althusser, los estudios culturales y el concepto de ideología” disponible en revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/.../5813

⁸Williams R. 1982. “Cultura, sociología de la comunicación y arte”, Paidós, Buenos Aires

y circulación de imagen y su correlato subjetivo, ha procedido a implementar una serie de estrategias para su revisión crítica y la actualización docente

Metodología: El pensamiento crítico como estrategia de revisión/ contradicciones

a) ¿Qué entendemos por perspectiva crítica? ¿En qué consiste el trabajo sobre las contradicciones? ¿Qué aporta esta estrategia a la tarea docente?

El trabajo sobre las contradicciones.

Partimos de concebir “El muralismo” como es un espacio donde se entretujan prácticas, discursos, dinámicas de significación e interpretación sociales, relaciones de poder y hegemonía, construcción de subjetividades, identidades, constelaciones imaginarias y elaboraciones simbólicas. Donde se ponen de manifiesto las contiendas de poder, autoridad, valoración y legitimación que rodean las imágenes, los símbolos y las representaciones.⁹

a) Pensamiento crítico: Primero tomamos los aportes de varios autores¹⁰ para definir el pensamiento crítico como metodología viable para luego buscar aquellos elementos que nos resultaran operativos para ser aplicados al cuestionamiento de nuestra práctica docente.

Procederemos a elaborar y mencionar aquellos que nos parecieron relevantes: ¿A qué llamarle estrategia crítica?

- A la operación de desnaturalizar el sentido instalado.; Mostrar, revelar que los signos, las formas, las palabras, las imágenes no son inocentes. Desmontar las mediaciones discursivas que intentan explicar la realidad y quebrar la neutralidad pasiva del sentido y las significaciones instaladas.

Intervenir en el conflicto, en la relación entre valores, significaciones, representaciones y poderes. Demostrar que los enunciados, cualesquiera que sean ocultan conflictos, antagonismos, contradicciones.

-Ver cómo nos interpela lo Nuevo, a qué cosas nos obliga o moviliza. Analizar la ruptura de convenciones como posibilidad creativa.

A partir de estas proposiciones resolvimos armar un posible esquema de análisis que fuera lo suficientemente abierto y maleable para poder aplicarlo al trabajo que intentábamos hacer, buscábamos algo muy simple y nada pretencioso, resolvimos organizarlo a partir de tres momentos:

Esquema para el análisis desde la perspectiva crítica:Provocación-reflexión-Innovación

⁹ Nelly Richard .Op.Cit

¹⁰Nelly Richard. Op. Cit.

- Primer momento: rescate de los sentidos instalados, cada uno de los integrantes del grupo docente manifestaba el sentido que tenía elaborado al respecto del tema o concepto. Se tomaba registro de las definiciones.
- Segundo momento la puesta en crisis, se acudía al análisis de la bibliografía aportada para el tema, a la cual se la contextualizaba, se aportaba información para saber quién habla, desde dónde (marco teórico) Cuáles eran sus intereses y aportes.
- Tercer momento: una puesta en común de las opiniones y de los debates que habían aparecido, de los acuerdos o disidencias, evaluar cuan conflictivo o disruptivo nos había resultado la propuesta, si había logrado poner en crisis o desestabilizar nuestras creencias

Como resultado de los debates nos pareció importante el trabajo crítico sobre las “contradicciones” que habían aparecido de manera manifiesta, catalizarlas como un instrumento de generación de alternativas y mediaciones. Para descubrir todo el potencial de significaciones que encerraban y de maneras alternativas de pensar.

Problematizar y revisar las contradicciones

El primer paso fue trabajar para poner de manifiesto cuáles eran las contradicciones latentes. La intención no fue resolver las contradicciones sino visualizarlas para poder trabajar sobre ellas, no para solucionarlas en una síntesis superadora sino, algo más modesto, estar advertidos de las mismas para enfrentar sus dificultades y toda su potencia a la hora de operar en el diseño o la realización de nuestros proyectos educativos, poder explicitar todos los procesos axiológicos que involucraban y a la toma de posiciones que obligaban.

Algunas de las contradicciones y tensiones que aparecieron fueron: Lo ético / lo estético; La experiencia / el objeto; Lo formal /lo social; Obra/ procesos; Conservador /innovador; Autonomía de lo estético/ heteronomía de lo social. Homogeneizar/ diversificar; Claridad/poetización; Superficial/ profundo; Transparencia /opacidad; Individual/grupal; Personal/colectivo; Estabilizar/desestabilizar; Teoría/práctica.

A partir de este trabajo sobre las “contradicciones” y “dilemas” también han surgido una gran cantidad de otros temas derivados que hemos puesto a discusión como por ejemplo los que sintéticamente presentamos a continuación a fin de demostrar la riqueza de la propuesta:

Tema 1: El problema de los criterios discursivos. Los lugares de enunciación

¿Cómo superar el riesgo del paternalismo y el egocentrismo a la hora de elaborar la dimensión discursiva de un mural? ¿Cómo operan estas categorías en el trabajo colectivo y participativo?

-El problema de la representación de lo irrepresentable, la codificación de la heterogeneidad y diversidad. ¿Qué pueden las imágenes?

Tema 2: La perspectiva decolonial de la educación ¿Qué implica hablar de la matriz colonial del saber?

-Recuperar la dimensión política de la práctica educativa y el sentido liberador de la educación - Resistencia contra el carácter positivista, abstracto y neutral de los conocimientos universitarios.-Desenmascarar la colonialidad del saber dentro del discurso eurocéntrico dominante.-La máscara de la voluntad de dominio, Los discursos subalternos.

Tema 3: La dimensión social: El muralismo como Dispositivo

Dispositivo: partiendo del concepto de dispositivo desde la concepción foucaultiana, en tanto artificio creado para generar determinados efectos, lo reformulamos como el conjunto de datos materiales y organizacionales, que regula la relación del espectador con las imágenes en un cierto contexto simbólico que a la vez es social e histórico. También implica los medios y las técnicas de producción de imágenes, su modo de circulación, de reproducción, los soportes que sirven para difundirlas y no solo los fenómenos ideológicos que se esconden tras las imágenes.

Tema 4: Dimensión pedagógica: Definición del marco teórico- pedagógico del constructivismo para la producción simbólica. Interaccionismo. La dimensión epistemológica. La organización formal y material. Del objeto al proceso. Revisión de objetivos. Organización de contenidos. El rol del docente de muralismo. El problema de la evaluación.

Los marcos teóricos y modelos educativos tratados en los encuentros: Habermas,¹¹ conocimiento e interés, el constructivismo; Piaget, Vigotski y Maturana¹² y el interaccionismo.

Tema 5: El muralismo y las prácticas artísticas contemporáneas. ¿Cómo se integra el muralismo dentro del nuevo régimen de las prácticas contemporáneas?

El sistema del arte y su reconfiguración. (J. J. Jiménez,¹³ Ticio Escobar¹⁴). Prácticas participativas. La estética relaciona, El nuevo régimen práctico. (Laddaga).¹⁵ Muralismo y Arte público, el problema de definir el espacio público desde diversas perspectivas

Espacio público: Lecturas y debates aplicando el esquema Lefebvre y la producción del espacio. Sus aportaciones a los debates contemporáneos; Lucy R.Lippard,¹⁶ M. Delgado,¹⁷ “Espacio público como ideología”.

¹¹ Habermas J. 1990. “Conocimiento e interés” Taurus . Buenos Aires

¹²Rosa. R Sebastián C . 2008. “Piaget, Vigotski y Maturana, Constructivismo a tres voces. Aique Buenos Aires.

¹³ Jiménez J. 2002 “Teoría del arte” Tecnos. Madrid.

¹⁴ Escobar , T. 2013 “El mito del arte, el mito del pueblo” editorial Ariel

¹⁵ Laddaga. R. 2006. “Estética de la emergencia”. - 1a. ed. Buenos Aires: Adriana Hidalgo

¹⁶Lucy R.Lippard 2001 “mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar” en Modos de hacer : arte crítico, esfera pública y acción directa” Editores: Universidad de Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.España

Luego de esta somera descripción de algunos de los temas tratados en los encuentros del proyecto y a modo de conclusión sobre el tema del Muralismo desde una perspectiva crítica proponemos retomar algunos de los interrogantes planteados en el inicio ¿Qué puede aportarnos esta perspectiva crítica a la tarea docente? ¿Cuáles son sus objetivos y posibilidades? ¿Qué implica hablar del muralismo como un dispositivo de intervención y no como una mera práctica estética? ¿Cuáles son sus posibilidades y dificultades?

Concluimos que lo expuesto de este proyecto es solo una escueta síntesis de todo lo elaborado durante estos años, que el mismo tiene por delante una larga tarea aún por realizar y que si bien deja abierto muchos interrogantes nos parece valioso por su aplicabilidad, pues entre muchas otras cosas nos ayudó para poder ver: como esclarecer la voluntad política y sus implicancias en la reproducción del orden social; Como afrontar el desafío epistemológico de la producción simbólica visual; Pensar las condiciones de ser de un saber académico con sus limitaciones y condicionamientos; Pensar en las posibilidades de la intervención pedagógica basada en la investigación y la acción participativa y que tiene como finalidad última la maravillosa posibilidad de llegar a integrar un saber que al mismo tiempo recoge y comparte, interioriza y derrama.

Bibliografía

Belinche, Daniel. (2011). *Arte, poética y educación*. La Plata.

Castro-Gómez, Santiago (2007). “Descolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes”. En Castro-Gómez, S. y R. Grosfoguel (eds.) *El giro decolonial*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Richard, N. (2010) (editora) “En torno a los estudios culturales localidades, trayectorias y disputas”. Santiago de Chile: Editorial Arcis, Clacso.

Obras citadas

1- Richard N (2015) “El rol crítico del arte y del pensamiento cultural en un contexto dominado por la tecnocracia del conocimiento.” Ponencia Seminario Investigación en Cultura. Universidad de Chile.

2- Richard, N. 2006 “Estudios visuales y políticas de la mirada” en *Educación y Políticas de la Imagen* Inés Dussel, Daniela Gutiérrez (compilación) p.97

3- Richard, Nelly 1998 *Residuos y metáforas; ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición* (Santiago: Cuarto Propio).

4- Mignolo, W. 2010 “Desobediencia epistémica” Ed del signo. Buenos Aires.

5 - Belinche, D. 2011 “Arte, poética y educación” La Plata.

6- Gruner, E. 2007 “Las formas de la espada” Colihue. Buenos Aires

7- Castro-Gómez, S. 2000 “Althusser, los estudios culturales y el concepto de ideología” disponible en revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/iberoamericana/article/.../5813

8- Williams R. 1982. “Cultura, sociología de la comunicación y arte”, Paidós, Buenos Aires

11- Habermas J. 1990. “Conocimiento e interés” Taurus . Buenos Aires

¹⁷Delgado, M y Malet D. 2007 “El espacio público como ideología “Jornadas Marx siglo XXI, Universidad de la Rioja, Logroño, Universitat de Barcelona. Ponencia

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

- 12- Rosa. R Sebastián C . 2008. "Piaget, Vigotski y Maturana, Constructivismo a tres voces. Aique Buenos Aires.
- 13- Jiménez J. 2002 "Teoría del arte" Tecnos. Madrid.
- 14- Escobar , T. 2013 "El mito del arte, el mito del pueblo" editorial Ariel
- 15 Laddaga. R. 2006. "Estética de la emergencia". - 1a. ed. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
- 17- Lucy R.Lippard 2001 "mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar" en Modos de hacer : arte crítico, esfera pública y acción directa" Editores: Universidad de Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.España
- 18- Delgado, M y Malet D. 2007 "El espacio público como ideología "Jornadas Marx siglo XXI, Universidad de la Rioja, Logroño, Universitat de Barcelona. Ponencia