

PONENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

26 DE AGOSTO DE 2016

En primer lugar agradecer a Alejandro y a través de él a la Universidad Nacional de Avellaneda por haberme invitado lo que significa un honor para mí.

Cuando Alejandro me planteó y relató el sentido de este encuentro interdisciplinario y de temas vinculados al arte, al diseño, a los lenguajes artísticos y proyectuales, pensé que en realidad quería proponer y contarles temas actuales vinculados a la estética, a la reflexión sobre cuestiones artísticas, comunicacionales, proyectuales en nuestro momento histórico actual.

Esto es en los ámbitos universitarios de Argentina, en las universidades nacionales que significa una asignatura como estética casi obligatoria en los planes de estudio de carreras artísticas y proyectuales.

Me interesaría partir de algunas ideas que nosotros denominamos pertenecientes al fundamento epistemológico de esta asignatura estética.

Cuestiones epistemológicas previas:

Hace varios años que enseño estética en carreras de grado universitario. En la 1ª. Unidad se presenta la fundamentación epistemológica de la asignatura en torno a determinados conceptos:

Conceptos tales como praxis artística; construcción histórica de las categorías artista / obra / público; situacionalidad.

Praxis artística: realización – producción que en su hacer supera la dicotomía teoría /práctica, pensar / hacer; mental / manual.

Concepción antropológica; concepto – percepto – afecto: integración, totalidad.

Concepto de **cultura:** estrategia para vivir, habitar mejor el mundo, no sólo acervo sino ethos, actitud.

Situacionalidad: universal situado: vinculado con el concepto de **Proyecto**

Modernidad / Contemporaneidad: crisis: desencantamiento del mundo moderno en el modo de concebir el mundo en relación al arte, ciencia , etica.

Signo de nuestro tiempo:

- Ticio Escobar: Identidad constructo vs. Identidad sustancia
- Nelly Richard: pensar “sobre” y pensar “desde” América Latina
- Eje moderno / postmoderno. Esferas éticas, artísticas, científicas.
- Modernidad reencantada, revisada y apropiada

Interrogantes:

1. Cómo cambiaron las prácticas?
2. Cómo sería respecto del rol del artista una modernidad reencantada?
3. Cambios en la sensibilidad y en los modos de operar – la poiesis – del productor/ realizador cultural.

- **Ticio Escobar: Identidad constructo vs. Identidad sustancia**
Signo de nuestro tiempo: Conflicto en torno a la identidad latinoamericana.
- **Nelly Richard: Estudios culturales: pensar “sobre” y pensar “desde” América Latina.**

Los cambios sociales, tecnológicos y productivos que han tenido lugar en nuestro país, durante las últimas décadas, requieren estructuras de pensamiento situadas en este nuevo contexto, que generen en el ámbito de la educación superior un espacio de reflexión propiciador de un proceso integral de reforma curricular .Para ello, se debe revisar la formación que las unidades académicas ofrecen a sus futuros graduados, considerando que los jóvenes profesionales deben egresar versátiles, con capacidad de apertura, ser generadores de cambios, analizar y evaluar decidiendo

entre múltiples alternativas, una opción que pondere la validez relativa de cada solución en función del contexto de que se trate.

Una organización curricular que parta de una sólida formación básica, interdisciplinaria, que promueva la investigación científica como una actividad necesaria para la renovación constante de los saberes en atención a las transformaciones sociales y culturales, constituye una alternativa superadora de los modelos tradicionales.

Dado que la praxis artística contemporánea -como lo demuestra el despliegue real y práctico de las propias experiencias estéticas-, registra un cruce interdisciplinario de las exploraciones tecnológicas, un desdibujamiento de los límites de las disciplinas y géneros artísticos tradicionales y refleja el fenómeno de “estetización generalizada” de la cultura, la propuesta pedagógica que se desarrolla en las cátedras comprometidas en la investigación, está orientada a superar la disociación entre el “hacer” y el “pensar” en la praxis estética; disociación generada por el modelo positivista que profundizó, en las instituciones de Educación Artística, el corte entre conocimiento-intuición, saber-hacer, objetivo-subjetivo.

Dicha propuesta se basa en la observación de las actuales condiciones de producción, circulación y reconocimiento de la experiencia estética en la contemporaneidad que dan cuenta de los cambios producidos en la conceptualización del arte.

El nombre de la materia da cuenta de la necesidad de resolver la dicotomía Teoría - Práctica que, en el caso de las Instituciones de Educación Artística, profundizó la distancia conocimiento – intuición; saber – hacer; objetivo – subjetivo, entre otras cuestiones. Asimismo, la oposición teoría - práctica ha polarizado cuestiones relativas al arte y la ciencia, generando una separación nada favorable a la hora de fundamentar por qué en una Institución de Enseñanza Superior se dictan carreras artísticas.

El Plan de Estudios de la Carrera Licenciatura y Profesorado en Artes Plásticas, del cual forma parte esta asignatura, apunta a un perfil de profesional que amplíe sus posibilidades expresivas, mediante el empleo de procedimientos mixtos, capacitado en la comunicación y transmisión de imágenes como así también en una adecuada formación docente.

“Las Artes Plásticas, como modalidad expresiva comunicacional y en el desempeño específico de la profesión artística, no se manifiestan a partir de técnicas aisladas, sino como procedimientos heterogéneos que reúnen el aporte de diferentes disciplinas. Así mismo, considerando superado el concepto tradicional clásico de técnicas mayores y menores – heredadas de concepciones renacentistas – la amplitud de medios de expresión que brindan todas ellas como conjunto, es lo que va a permitir al estudiante ampliar el horizonte de su lenguaje expresivo” (Plan de Estudios de la Carrera de Artes Plásticas – Fundamento de su modificación – 1998 – Facultad de Bellas Artes – Universidad Nacional de La Plata)

Los alumnos en general, y en particular los que cursan las carreras de orientación plástica, por esa división que se instala en la educación formal entre pensamiento abstracto y concreto; habilidad mental versus habilidad manual, participan del prejuicio de considerar que no están capacitados para desarrollar otra habilidad que no sea la estrictamente manual, excepto que lleguen a consagrarse e ingresen en el mercado del arte, lo que los capacitará *ipso facto* para opinar no solo sobre su producción sino sobre cualquier tema (prueba suficiente en los documentos que registran el discurso de los artistas).

Paradójicamente condicionados por las categorías de “genialidad”, “inspiración” y “creación *ex nihilo*” atribuibles al artista y su producción – como ya señalamos anteriormente – temen que la lectura o la puesta en juego de las ideas, influya desfavorablemente en sus propias convicciones, disminuyendo la “originalidad” de la producción artística.

Si toda cultura es la tensión entre tradición / innovación , en nuestro caso, hemos recibido de la tradición el paradigma de la modernidad europea en cuanto al sistema de las bellas artes,

paradigma presente en nuestra escuela primaria /secundaria . Experiencia de preguntar qué es arte, torbellino de ideas: en general vinculado al producto y o técnica: cuadro, pintura, escultura, o en relación con el artista: creación, expresión, genio. Muy poco en relación con el destinatario, usuario, si se pregunta por el público, si la idea de contemplador, como en el caso de cine, la idea de espectador.

En principio la relación entre u ser que crea y un objeto logrado. Ser creador único y obra única.

1. **Cuestión en torno al arte:** son categorías construídas históricamente y en nuesetrao caso heredamos de la modernidad y en su última etapa el romanticismo.
 - a. Artista: genio creador vs. Gestor cultural
 - b. Obra: obra única , maestra vs instalaciones, espectáculo, performance3, arte público. Arte efímero.
2. **PRAXIS:** Superación teoría práctica; TALLER DE PRODUCCIÓN DE UN DISCURSO ESTÉTICO

Hablar de superación de la dicotomía teoría – práctica significa afirmar que la producción artística no es un simple hacer, hay un “saber” hacer, una intencionalidad, un proceso de abstracción e investigación, una metodología en la que intervienen procesos racionales, ideativos, pero también emociones, pulsiones, procesos perceptivos y afectivos, como también la comprensión de que el sujeto que produce es un sujeto cultural, situado históricamente. A través de lecturas, ejemplos, desarrollos por escrito de procesos personales de producción de obras, debates, reflexiones y técnicas de escritura se favoreció en todos estos años el desarrollo conceptual de los alumnos tanto en la producción de discursos escritos como orales.

3. PROPIO

SITUACIONALIDAD: Vin “Vínculos entre la Universidad y el Estado”

El divorcio existente entre la Universidad y el Estado ha sido durante mucho tiempo una preocupación de aquellos que concebimos que la Educación superior es un espacio de formación, de adquisición de conocimientos, de investigación, que necesariamente ha de tener una transferencia en la comunidad en la que está radicada. Asimismo, en un ida y vuelta la Universidad ha de nutrirse de las preocupaciones sociales de la Nación a la que pertenece y convertirlas en propias, a fin de volcar sus esfuerzos de formación, capacitación e investigación en asuntos que

privilegien dar respuesta a los problemas y / o necesidades claves regionales, provinciales y / o nacionales para favorecer el desarrollo sustentable de la Nación.

Como esta actitud vincular Universidad – Estado no se adquiere al finalizar los estudios sino que es un proceso a lo largo de toda la formación de los futuros graduados universitarios, desde el año 2002 ampliamos la propuesta de trabajo final – hasta el momento presentación de trabajo escrito de investigación - a otras dos: la producción interdisciplinaria y la vinculación con la comunidad.

Iniciación en la extensión : modalidad “TRABAJO DE CAMPO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD”.

Entendemos la vinculación con la comunidad ha sido una de las funciones más deficitarias de las Universidades Nacionales en su conjunto ya que, amparadas en su autonomía, han vivido de espaldas a la región en la que están insertas, retroalimentándose en sí mismas.

El desafío de esta época es que la Universidad recupere el lugar de excelencia en la producción de un saber que le facilite su autoconciencia. Por lo tanto, si bien es Nacional, en tanto está funcionando en una región – en este caso La Plata y otros distritos-, debe atender a las necesidades regionales y colaborar con estrategias adecuadas de transferencia de ese saber de sí a la vida cotidiana.

Desde hace ya dos años los equipos pueden elegir realizar un trabajo en la comunidad: una escuela, un comedor, un centro comunitario, una organización barrial, una sociedad de fomento, etc., y elaborar una propuesta docente, con planificación concreta de enseñanza – aprendizaje.

Los contenidos de esta asignatura estarán presentes en la confección del programa, como también en el impacto institucional que los alumnos van a recibir por el hecho de ir a un lugar concreto, con una cultura determinada, con una modalidad determinada, e inserto en un determinado lugar.

Es decir, desde la asignatura proponer qué contenidos claves se pueden *no aplicar sino articular*, ya sea, en el programa de lo que se va a enseñar, o en el impacto institucional que los alumnos van a tener por el encuentro con esa comunidad u organización. Esto último favorecerá un proceso de retroalimentación: se enseña a conformar una banda musical, una batucada, a realizar un mural, a producir un video, pero al mismo tiempo el equipo aprende de esa comunidad.

Hoy que las distintas ciencias han ido modificando y cuestionando sus enfoques epistemológicos y metodológicos, como así también reconociendo la necesidad interdisciplinaria, la enseñanza de la Estética tanto en las carreras de grado como de posgrado, no puede quedar al margen de ese proceso de transformación. El concepto de Estética Filosófica, tendrá necesariamente que adecuarse al contexto de la cultura contemporánea vinculando el discurso estético con el propio quehacer artístico actual.

Signo de nuestro tiempo: Conflicto en torno a la identidad latinoamericana.

“La identidad en los tiempos globales. Dos textos.

1ª. Parte. Más allá de la identidad. Conceptos de identidad en relación con el arte.

El giro: Figuras que la legitimaban en clave esencialista: nación – pueblo – clase-territorio – comunidad.

Hoy: poderoso factor de identificación y creación de tendencias:

- 1. Subjetividades: información / comunicación / publicidad / espectáculo*
- 2. Tendencia al encapsulamiento de las identidades. Traban la ejecución de proyectos políticos democratizadores.*
 - a. Identidades intolerantes: fundamentalismos.*
 - b. Identidades aisladas: micro – identidades en particularismos dispersos.*

Cambios:

1. *del concepto de identidad sustancia al de identidad constructo: desplazamiento de una noción sustantiva a consideración pragmática del término.*
2. *Demitificación: privilegio unitario y racional de la subjetividad. Colapso del sujeto cartesiano. Dentro del lenguaje centrado.*
3. *Hoy: fin de la idea de un centro unificador previo a la historia y el reconocimiento de múltiples modelos de subjetividad capaces de asumir el azar, o riesgo o ambigüedad que plantean las diferentes posiciones y los juegos diversos de lenguaje.*
Laclau / Mouffe

Hall : 5 grandes descubrimientos del sujeto producidos por:

1. *Psicoanálisis*
2. *Marxismo*
3. *Saussure*
4. *Foucault*
5. *Feminismo*

B. Identidad latinoamericana: 2 cuestiones

- a. *La oposición: desde el discurso del centro "Primer mundo", la periferia ocupa el lugar del "otro". Espalda oscura del yo occidental. Reverso de la identidad original. Asimetría formulada en clave de disyunción (...o...) ontológica. Esquema dualista.*
- b. *Y si ocurriera una inversión, quién sería el otro?. No otro yo. Sino el revés subalterno y necesario contra cara fatal.*
- c. *La identidad* *La otredad*
YO

Atributo del centro----- cualidad de la periferia

Enfrentamiento

"especular" esencial que congela las diferencias.

Ej. Arte latinoamericano: valor: lo otro: lo exótico. Original, kitsch, macondismo, híbrido americano, fridahalismo.

“Cosificarlo” enunciándolo desde afuera.

Oposiciones: lógico formales, registro de territorio.

Transterritorialidad: reconfiguración de los mapas del poder mundial, deslocalizaciones, los términos centro – periferia han de ser reformulados para asumir las nuevas situaciones transterritoriales ligadas.

Tercer mundo: Asia, América Latina, Inmigrantes en países centrales

“deslocalizados” – “desarmados”

Reformularlos para asumir situaciones, transterritorializados.

S. XXI tensión centro – periferia. Se evidencian asimetrías en relación con la calidad de vida y de dignidad humana. Existen ciudadanos de 1ª. Y ciudadanos de 2ª. Ciudadanos – no ciudadanos.

Por tanto, diferencias identitarias ni en clave de oposición lógico formal (centro – periférica) ni territorial.

Sin embargo la tensión sigue intacta.

Necesario: imaginar estrategias de contestación de la hegemonía central que no paren por 1 antagonismo radical.

1. Ante oposición lo uno y lo otro. Sí operaciones reconstructivas.

Comprender lo latinoamericano: a partir de posiciones propias, variables, determinadas por intereses específicos.

Lo que viene del norte ver si conviene o no a proyecto propio.

"Las políticas de identidad unívocas suelen bloquear las líneas de fuga y ruptura capaces de desatar"

Objeto "tenue" vs. Objeto eficiente

Moreira, Alberto Epistemología tenue. Revista de Crítica cultural 1995. Santiago de Chile.

Mignolo Walter

Stuart Hall Estudios culturales. Dos paradigmas. Hueso número 19 (1984) Lima

Nelly Richard: Estudios culturales: pensar "sobre" y pensar "desde" América Latina.

Intersectando latinoamérica con el latinoamericanismo: discurso académico y crítica cultural.

1. Las asimetrías del poder discursivo: hablar "sobre" y "hablar" desde Latinoamérica.

Nelly Richard: Estudios culturales: pensar "sobre" y pensar "desde" América Latina.

Intersectando latinoamérica con el latinoamericanismo: discurso académico y crítica cultural.

2. Las asimetrías del poder discursivo: hablar "sobre" y "hablar" desde Latinoamérica.

Relaciones entre el poder metropolitano – occidental y formaciones periféricas.

Poder metropolitano central vs Subalternidad periférica
formaciones periféricas

Códigos sociales dominantes vs *identidades no hegemónicas*
Globalización de las comunicaciones vs *lo popular / lo nacional*
De masas vs *Registros comunitarios,*
Fragmentados
pertenencias no hegemónicas
fronteras, impurezas, alteridad

Deslizamiento de categorías

Lo dominante.....vs.....Lo subalterno,
Lo cultovs.....lo popular,
Lo central.....vs..... lo periférico
Lo globalvs.....lo local

*Detalle "accidentes" de las
memorias y localizaciones.*

La pregunta: *cómo pensar la complejidad de las fuerzas que tensionan el escenario de lo académico cultural, de "lo latinoamericano" sin transitar por el diagrama teórico (alteridad-marginalidad-subalternidad) que elaboran los estudios culturales en su disputa con los saberes jerárquicos. Aunque dicha elaboración lleve contradictoriamente el sello de la Academia Metropolitana. Conocimiento global elaborado "sobre" América Latina.*

Nuestro desafío:

Pensar la teoría insertos en una determinada localidad geocultural. Valor de cada localización teórica.

En escena:

Lo local / lo global

Lo dominado / lo dominante

Lo periférico / lo central

Lo global / lo local

Lo central / lo periférico.

Lo dominante / lo dominado, lo subordinado

Lo colonizador / lo colonizado

La Academia Metropolitana apela a alteridades, marginalidades, subalternidades, pero desde sus propios aparatos académicos de producción de saber y con la participación de intelectuales post-coloniales.

No basta con que nos incorporen en el discurso como la OTREDAD ni que la Academia nos represente.

Exigencias:

1. **Conocimiento Situado** (Mignolo 1996) "...que establezca conexiones epistemológicas entre el lugar geocultural y la producción teórica"
2. Diferencia: hablar **desde** y hablar **sobre**

Centralidad descentrada de la metrópolis // resignación cultural de la

Periferia

<i>Razón – centro</i>	<i>materia</i>
<i>Conocimiento</i>	<i>realidad</i>
<i>Discurso “noesis”</i>	<i>“doxa” experiencia</i>
<i>Mediación</i>	<i>Lo inmediato</i>
<i>Teoría</i>	<i>práctica</i>
<i>el norte la piensa “noesis ajena”</i>	<i>Espontaneidad de la vivencia</i>
	<i>El cuerpo reverso del concepto</i>

Desafío: *producir teoría local*

Conocimiento situado

discurso y conciencia situacional

Stuart Hall: *estudios culturales como **práctica coyuntural***

Teoría de la cultura: se crea mediante luchas de interpretación siempre materializadas en historias locales rescatando la densidad y el volúmen experiencial.

Atención a las “microexperiencias localizadas” “planos quebrados”, conocimiento que fabrica, produce, hace, actúa.

Tensión modernidad–postmodernidad: Conflicto entre nuevos modos de pensar y la permanencia de las marcas ideológicas de la modernidad (capitalismo, mercado, consumo, obra única, artista genial)

