

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: DECONSTRUIR, RECONSTRUIR, CONSTRUIR

Susana Martelli, Paola Sigal
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de las Artes
sumartelli@filo.uba.ar, auadesign@hotmail.com

Palabras clave: universidad – educación artística – experiencia - subjetividad

Contexto sociocultural de la Educación artística

La educación artística hoy en nuestro país y en el mundo está atravesada por variables que la complejizan. El contexto cultural que la comprende responde a desafíos pero además la enfrenta a cambios que se producen tanto en el arte como en las ciencias sociales ya que encara un nuevo estatus epistemológico. Parte también de diversos enfoques cognitivistas en psicología y responde a nuevas pedagogías tanto en el campo de la educación en general como en el específico y complejo campo de la educación artística.

Muchas son las propuestas que en nuestra Universidad de Artes se presentan, a veces asociadas a diversos modelos, teorías y prácticas, algunas de ellas conviviendo con modelos nacidos hace ya muchos años y otras renovadoras que respiran relativismos estéticos y culturales que nos invitan a realizar propuestas pedagógicas reflexivas y críticas frente al impacto de la cultura visual en la que estamos inmersos desde hace ya varios años.

Varios autores (Efland, Freedman y Sthur) ubican a la educación artística en la denominada posmodernidad, educación artística cuya característica parece intentar comprender, procesar y expresar los fenómenos a través de concepciones estéticas que dan lugar a su vez a múltiples prácticas.

Respondiendo en consecuencia a renunciar a “verdades” artísticas y filosóficas, en nuestro trabajo en la cátedra OTAV Nivel I, II y III de la Licenciatura en Artes Visuales de la U.N.A, ponemos en tela de juicio esa pretensión moderna de la correspondencia entre objeto y su representación. Reconceptualizamos muchas nociones modernas en torno al tiempo y al espacio, trabajamos las cuestiones de identidad social, ya que todo proyecto educativo debe considerar al sujeto, ser social, como prioridad en tanto acción docente, pero fundamentalmente apuntamos a la construcción del yo, respetando una subjetividad creadora y crítica través del uso del lenguaje visual.

¿Qué hacemos?

Un rasgo característico del arte contemporáneo es el ataque frontal y la ruptura no solo de los límites sino de todo aquello que nos es dado. Se da un quiebre a su semántica formal, al lenguaje rígido que circunscribe la significación a una relación interna, cerrada y universal entre el signo artístico y su referente.

Los trabajos que realizamos con la forma y el color en relación con la experiencia estética, los planteamos como problemas de lenguaje más que concebirllos en términos de una categórica representación mimética. Nosotros pensamos con esta experiencia, más en políticas y poéticas de significación que en estrategias de representación.

Propósitos

Nuestra propuesta consiste en plantear experiencias que apuntan a marcar ese rasgo característico del arte en nuestra contemporaneidad es decir, a producir una disputa básica, encarada al rompimiento de todo aquello que nos es dado, imágenes que nos habitan, símbolos, signos, en suma, iconografías entre las que circulamos cotidianamente: este sorprendente universo. El vértigo, la fugacidad, lo efímero de las imágenes que nos atraviesan en la actualidad a través del excesivo uso de dispositivos electrónicos y redes sociales, son pensadas tal como metaimágenes. Es el mundo que se narra a sí mismo. En esa dirección formulamos los siguientes objetivos generales:

- Generar propuestas de producción artística, a partir de la exploración y la composición con los procedimientos y componentes formales del Lenguaje Plástico Visual, permitiendo que los jóvenes expresen y comuniquen ideas, sentimientos, emociones, experiencias.
- Ofrecer experiencias, con temáticas variadas, para que los alumnos puedan realizar producciones plástico-visuales, a partir de diferentes medios y modos que impliquen la búsqueda de nuevas formas de representación y resolución artísticas, incorporando conocimientos, información y recursos tecnológicos de diferentes campos.
- Generar propuestas para que los jóvenes puedan ampliar y resignificar “sus representaciones visuales”, permitiendo que puedan decidir con libertad usarla, rechazarla, criticarla o producir desde el conocimiento y desde su subjetividad.
- Ofrecer experiencias convocantes que impliquen la acción grupal en la construcción de relatos plástico-visuales, posibilitando el aporte de los saberes individuales y la valoración de las diferencias.
- Generar situaciones que permitan el análisis y la interpretación de los mensajes visuales que llegan a través de los medios de comunicación, para que los alumnos puedan reflexionar sobre la influencia que los mismos representan en la cultura.

Objetivos específicos

- Habilitar espacios para la reflexión grupal en donde tomen protagonismo la duda, la pregunta, el cuestionamiento, la comparación sobre producciones personales o de otros, para poder pensar o arribar a nuevas formas de expresión o construcción.
- Organizar prácticas de observación y análisis de las imágenes, actuales y de otras épocas, para que los jóvenes puedan identificar las variables de espacio y tiempo que generaron la creación de diferentes estilos y géneros artísticos en la historia, valorando los aportes que se hacen presentes en las expresiones contemporáneas.
- Diseñar y desarrollar prácticas artísticas que posibiliten a los alumnos ampliar la percepción, para afrontar y procesar la variada información sensorial del entorno con el que conviven a diario, logrando constituirse en miembros activos y críticos.
- Favorecer el acceso y el contacto con los bienes culturales, acrecentando la participación de los jóvenes como espectadores críticos y partícipes necesarios en el hecho artístico.

Metodología

1. Diagnóstico

En términos generales los estudiantes que cursan el primer nivel provienen de una trayectoria de su escuela secundaria que carece de formación artística específica. Iniciar en consecuencia con propuestas convocantes, accesibles a quienes en ocasiones no han tomado los pinceles y colores nos permite descubrir las posibilidades a veces obturadas por formas tradicionales de la enseñanza del arte específicamente de las artes visuales y con mayor dimensión la pintura.

2. Actividades de desarrollo de las clases

Progreso de las clases a partir de las propuestas que emergen de las propias búsquedas y los hallazgos de un primer trabajo de exploración –una suerte de búsqueda en primera persona- de imágenes, fragmentos de imágenes, que establecen relaciones interesantes y originales y que los estudiantes captan, acomodan, desarticulan y rearticulan. No hay imagen, documento, texto, fotografía, fragmento afiche que quede intacto. Todo es cortado y pegado. Se apropian de imágenes que se desmontan y rearmen. Se trata de mirar la pintura desde un lugar que no es el “sacramental” lugar de la pintura.

3. Apropiación de un/los fragmentos a través de una “ventana”, el recorte de un campo de la representación y una transformación o ampliación del mismo. Aparición en este momento del trabajo de la/las imágenes en las que se va estableciendo relaciones entre “técnica” y “lenguaje”. Introducción de la imagen personal a través de una fotografía propia que deja de funcionar como efecto estético y recupera la idea de identidad personal.

4. Desarrollo de los trabajos subsiguientes en la cursada cuatrimestral, a partir de este primer ejercicio y de la mancha, soporte plástico de la pintura desde los enfoques dados por las paletas (ver contenidos y actividades)

Contenidos y actividades

- Ruptura de las imágenes que nos son dadas en tanto, símbolos y emblemas entre los que circulamos cotidianamente (deconstrucción)
- Realización de un nuevo orden propio y personal (reconstrucción-montaje-yuxtaposición-confrontación de las imágenes)
- Creación del marco de la imagen (creación del plano de la “escritura”)
- Realización de la mancha como recurso pictórico y registro del trabajo personal.
- Registro de bocetos en el Cuaderno de Artista
- Aparición de la imágenes que “se piensan” y trabajan con diversas paletas en torno al color como significante:
 - Monocroma
 - De Acromáticos
 - De análogos
 - De complementarios
- Profundización y análisis de las producciones con vínculos con las teoría (Los colores del Hierro Eco)
- Estudio del fenómeno lumínico , la luz como significante (luz y contraluz)

Imágenes

Luciana María Iovane, *La valija*, objeto, 2015.

Luciana María Iovane, collage, 2015.

Luciana María Iovane, *Análogos*, óleo sobre cartulina americana. Medidas: 0,81 x 1,10 cm., 2015.

Luciana María Iovane, *Acromáticos*, óleo sobre tela. Medidas: 0,70 x 1,00 cm., 2015.

Luciana María Iovane, *Ensayo*, tempera sobre papel. Medidas: 0,35 x 0.50 cm., 2015.

Referencias bibliográficas

- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Barragan, J.M. (1997). "Educación artística, objeto de estudio, ámbitos disciplinares y tendencias", en *Encuentros del arte con la antropología, la psicología y pedagogía*, Mantesa, Angle.
- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Coccia, E. (2011). *La vida sensible*. Buenos Aires: Marea Editorial.
- Del Castillo R. y Cano, G. (2006)- "Las ilusiones de la estética" en Eagleton, T. *La estética como ideología*. Madrid: Editorial Trotta.
- Derrida J. (2003). Escoger su herencia, Dialogo con Elisabeth Roudinesco en: *Y mañana que...* Buenos Aires: FCE.
- Eco, U. (1970). *La definición del arte*. Barcelona: Ediciones Martínez Roca S.A.
- Frigerio, G. (2004). "Los avatares de la transmisión" en Frigerio, G. y Diker, G (2004). *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Un concepto de la educación en acción*. Buenos Aires: Noveduc, CEM.
- Frigerio, G. y Diker, G, (comp.) (2004). *La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos*. Buenos Aires: Noveduc.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (2003). *Inteligencias múltiples*. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.
- Gombrich, E.H. (1972). *Arte e ilusión*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Gubern, R. (1996). *Del bisonte a la realidad virtual*. Barcelona: Anagrama.
- Panofsky, E. (2008). *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza.