

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

5.12. AULAS PERMEABLES

Florencia Sanguinetti - Ana Otondo

Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL).
Facultad de Bellas Artes (FBA). Universidad Nacional de la Plata (UNLP)

Resumen

A partir de pensar las prácticas de producción artística en ámbitos de talleres académicos y otros, como eje central del trabajo, nos proponemos reflexionar acerca de la porosidad de los talleres en el ámbito de la Facultad, desde experiencias concretas llevadas a cabo desde la cátedra de Procedimientos de las Artes Plásticas I y II, en relación a los nexos vinculantes con otros espacios o trayectorias no académicas. Hacemos hincapié en el encuentro entre ambas esferas como modo de poner en discusión lugares comunes sobre el perfil del artista, en contraste con lo que entendemos tiene que ver con el trabajo de la producción desde los momentos iniciales de la carrera de grado.

Tomamos encuentros y charlas organizadas desde la cátedra como ejemplos que visibilizan estas conexiones en función de una perspectiva de la enseñanza del arte, atenta a la materialidad, sentido y producción como rasgos distintivos de nuestro modo de operar sobre la realidad, desde la palabra del productor.

Palabras clave

Arte; producción; enseñanza

Desde los inicios de la cátedra en el marco del nuevo plan de estudios de la carrera, hemos asumido como modalidad anual la invitación a diferentes artistas, que desde su formación académica o no, puedan hablar de su práctica, permitiendo situar desde otra perspectiva los trabajos que realizamos como producciones de taller. Estas conversaciones y charlas que hemos propuesto a lo largo de los primeros diez años de aplicación de la materia, tienden a habilitar el diálogo con la mirada de los artistas ampliando el foco sobre la mesa de trabajo, el espacio intervenido, el material transformado hacia una conceptualización distanciada de los mismos. Estos encuentros posibilitan analizar los recorridos potenciales de una obra desde la experiencia del trabajo, y resultan una herramienta disparadora en las instancias iniciales de la carrera, ejemplificando en acciones concretas y cercanas un posible perfil profesional.

El presente trabajo se propone entonces, dar cuenta de las prácticas realizadas dentro de la cátedra de Procedimientos de las Artes Plásticas I y II FBA UNLP, en relación a la producción de artistas contemporáneos, desde su palabra directa en el ámbito de los talleres de la

Facultad, como estrategia pedagógica para el abordaje de contenidos específicos. Cuando pensamos en el eje propuesto dentro del congreso, nos preguntamos acerca de esta diferencia, entre el taller académico y los otros, y como esos otros, como parte de un contexto, también pueden ponerse en discusión dentro de la universidad. Es ahí cuando imaginamos esta idea de visibilizar los modos dónde lo no académico ingresa a la facultad desde la perspectiva del artista invitado, en forma de charla o encuentro dando cuenta de la porosidad del ámbito universitario frente a otro tipo de espacios. Centrándonos en la y como nexos, comenzamos a pensar en las características de uno y otro, por un lado los rasgos del ámbito universitario tales como la diversidad de pensamiento y líneas de trabajo, la integridad de la formación de grado, en contraste con lo específico que puede tener un taller por fuera de la facultad. Nos propusimos ejemplificar al menos uno de los modos en los que observamos este ingreso de lo “no académico” a nuestras aulas, dimensionando como esto también contribuye a la formación de los estudiantes.

Decidimos anular temporalmente esta diferencia, pensando en los puntos de contacto que surgen cuando reflexionamos críticamente sobre el tema, habilitando la discusión e incluyendo desde la palabra espacios de trabajo no formales, o experiencias que excedan el ámbito universitario. Hay una idea aun instalada en el imaginario de un sector de los alumnos que ingresan en la Facultad acerca de que aquellos que quieren ser artistas no tienen que formarse necesariamente en un ámbito académico, sino producir y participar en clínicas de obra, talleres particulares con artistas reconocidos, como modo de acceder a posibles espacios legitimados de exhibición tradicionales o no, u otras alternativas alejadas de lo que se supone un espacio de encorsetamiento a la producción.

Poner en discusión este estereotipo sobre el perfil del artista, tomando la dimensión reflexiva y de interpretación sobre la producción desde la mirada del autor, entendemos contribuye a desenmascarar esta falsa antinomia en la que pareciera que la docencia anula la producción y que la educación formal deshabilita aspectos de creatividad en términos de realización, y a desligar la idea de la obra como pieza de mercado, para volver a ubicarla en el lugar de producción de sentido.

Convencidos de que el arte se enseña, y considerando el campo específico de conocimiento que define nuestras prácticas, proponemos indagar en el interior de la obra, desde la materialidad y procedimientos de trabajo utilizados por los artistas invitados como una manera de traer esos espacios localizados fuera del aula, dentro de las mismas. Analizando las producciones propias y ajenas, encontrando vinculaciones entre los criterios compositivos, formales y conceptuales que puedan ser comunes.

Estos nexos que intentamos establecer entre los alumnos y los artistas, entre problemáticas comunes, temas, lugares y tiempos, nos permiten pensar en que, si las prácticas artísticas están

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

en continuo movimiento, transformación y que a su vez van cambiando o modificando sus fundamentos, sus modos de representar, sus emplazamientos, debemos estar a la altura de poder modificar, ampliar nuestras prácticas dentro de la enseñanza del arte buscando nuevas metodologías, formas de abordaje de los contenidos a enseñar, reestructurando los recursos didácticos, las dinámicas de los trabajos de producción, entre otras cosas. Es a partir de allí que proponemos las charlas, conversatorios con los artistas, como estrategia pedagógica.

Desde la cátedra partimos de la concepción y metodología de trabajo adoptando la modalidad de Taller, entendiendo este, desde una perspectiva didáctica que comprende que la forma de transmisión del saber afecta el saber mismo, que el aprendizaje no se adquiere sino que se construye y que dicha construcción se hace junto a otros y tiene mayor relevancia cuando tiene significatividad social.

Una gran parte de las producciones propuestas durante el transcurso del año, sobre todo las referidas a los trabajos finales y a la participación en las Bienales, tiene como eje principal la producción de obra colectiva. Proponemos situar a los/as alumnos/as frente a las distintas posibilidades expresivas de las artes visuales a través de actividades colectivas de producción y reflexión que propicien la coordinación e integración de los aportes de las diversas disciplinas. Poniendo especial énfasis en el proceso de producción propia y directa, así como el análisis de obras ajenas. En este sentido la dinámica grupal que implica involucrar e involucrarse nos acerca a otras maneras de transformar, contrastar, producir y construir pensamiento en un contexto al que le damos forma colectivamente.

Estos modos de abordaje conformarán el lugar de conocimiento, investigación y reflexión:

...la buena enseñanza requiere investigación (...)reflexión sobre el quehacer cotidiano, diálogo con otros docentes, diseño creativo de situaciones didácticas consistentes con principios teóricos, experimentación en el aula, reconstrucción por escrito de lo ocurrido en la clase para poder analizarlo y revisarlo... (Carlino Paula, 2013: 17).

De este modo entendemos la práctica del taller como un espacio en construcción permanente, donde existe la investigación a partir de la experiencia.

Taller colectivo para la realización de los encastres, en el marco de la Bienal Universitaria de Arte y Cultura en el año 2014. Registro fotográfico realizado por la Cátedra 2014.

Es frecuente, dentro de la cotidianidad del trabajo, el análisis de imágenes de alumnos o artistas que contextualicen los problemas que nos ocupan en el abordaje de contenidos; pero la idea del intercambio y la definición en primera persona sobre las imágenes que muchas veces resultan distantes, nos permite otorgarle un espesor distinto a las producciones, conocer su origen y poder espejar de algún modo nuestras propias definiciones al momento de producir, con lo cual esta se constituye en otra arista interesante en los niveles de reflexión y complejización del proceso de trabajo

Componer es en cierta forma seleccionar, apropiarse, descartar y potenciar aspectos formales en función de un concepto, y también poder hablar sobre eso, no con ánimo de traducir sino de poner en cuestión los criterios considerados y las decisiones que convierten a esa obra en lo que es y no en otra cosa. Es muy revelador analizar los trabajos surgidos de una misma consigna y materialidades comunes, pero que se diferencian compositivamente en la modalidad de encuentro entre planos, paletas, usos del vacío, acumulaciones, repeticiones modulares, entre otros recursos.

Podemos decir que tanto el concepto como la forma son elementos constitutivos dentro de las producciones artísticas, y a pesar de ser categorías o aspectos diferentes se produce una

interrelación entre ambas que puede ser más o menos flexible al momento de producir una obra, generando así, mayor complejidad a la misma. Elegir los materiales y procedimientos que puedan aproximarse a la idea, y también encontrar la idea en la selección de un material o un modo de intervenirlo, resulta enriquecedor para los alumnos, al poder dimensionar estos problemas, con los que nos encontramos permanentemente en el taller, en la palabra de un artista, que a una escala profesional también comparte esta problemática. “El arte consiste en

dar forma a una idea, por lo tanto para que exista como tal es imprescindible que un concepto se materialice en una representación...” (Furió Vicenç, 2002: 177).

La forma, la idea, el concepto, el significado, los materiales, la representación, así como los elementos compositivos, la luz, el color, la mancha, el encuadre, la perspectiva, el tiempo son diferentes categorías y elementos dentro del *universo simbólico del arte* (Belinche, 2011) que al interactuar, intercambiar dinámicamente a través de determinadas operaciones, ordenamientos, combinaciones generan sentido en las obras de un modo permeable.

A su vez, consideramos necesario para poder comprender e interpretar el mundo en el que vivimos, entender la importancia que tiene lo visual, la imagen, en el marco de la enseñanza del arte, en el mundo contemporáneo.

Partiendo de las contradicciones que puede tener el desplazamiento producido por las pantallas, el universo virtual (tv, computadoras, celulares, tablet, etc) y el desdibujamiento de los límites disciplinares debemos movernos con una gran flexibilidad y apertura al cambio permanente. Resulta imprescindible entonces la necesidad de apropiarnos de otras maneras de interpretar, de comprender, e incorporar nuevos paradigmas, tecnologías y explorar otros saberes, para poder intervenir de manera poética la realidad.

En este sentido creamos un espacio en nuestro blog, al que denominamos “200 pensamientos 200 artistas”, con la idea de dinamizar estas vinculaciones entre artista, alumno, docente y producción. Surgió en conmemoración de la celebración del Bicentenario y se constituyó como fundacional de un rasgo que hemos sostenido de modo permanente desde los comienzos del taller, de modo digital en el blog y físico a partir de los encuentros presenciales con artistas pudiendo establecer vínculos entre lo producido, los procedimientos y las obras, tanto de los invitados como de los alumnos. Los acontecimientos artísticos llevados a cabo en el contexto del Bicentenario, marcaron un quiebre en el modo de visibilización de conceptos políticos e históricos desde una construcción poética, y se han convertido en una marca en el desarrollo de nuestro ciclo, en relación a los artistas que hemos citado o invitado, con una mirada atenta a lo público y al trabajo colectivo.

El primer invitado que tuvimos fue Juan Carlos Romero. La visita de Romero, como la de los otros artistas que nos han acompañado, Enzo Oliva, Marcela Cabutti, Graciela Olio, Pablo Bernasconi, entre otros, se plantearon como instancias de apertura y de análisis posterior sobre lo expuesto y trabajado por los invitados, donde pudimos observar el impacto en las obras de los alumnos y visibilizar cómo se alojaron los dichos e imágenes en el abordaje de los prácticos posteriores.

A modo de ejemplo mencionamos la desmaterialización modular en piezas cerámicas en paralelo a la obra de Graciela Olio, los plegados de papel inspirados en Barcos- Deseos de Marcela Cabutti, los objetos plásticos y lumínicos teñidos de la impronta de Enzo Oliva, por mencionar algunos. Resulta interesante como modalidad integrada a la producción directa de taller, la inclusión de la palabra del otro, ese otro que a su vez está situado, posicionado

ideológicamente y que nos permite pensar en lo propio con una mirada abierta hacia lo que sucede en nuestro contexto más cercano.

En este caso vamos a hacer referencia a la primera y última charla que realizamos, a modo de exponer el inicio y las continuidades en el ciclo, en los que han participado artistas de diferentes trayectorias y generaciones, tomando palabras textuales vertidas en la charla o en escritos posteriores que han dado cuenta de su pensamiento en relación al arte y a las experiencias colectivas realizadas.

Reflexionando sobre la materialidad en las artes visuales Romero dice:

Toda obra de arte tiene su materialización, incluso la llamada inmateral o virtual. Toda obra de arte necesita de materiales concretos para ser contemplada, por lo tanto la obra de arte es un objeto real. Los materiales en el arte son una necesidad impostergable e inevitable (Juan Carlos Romero, Botiquín de Artes Visuales Departamento de Plástica FBA UNLP).

Juan Carlos Romero, a quien la facultad le otorgó un espacio de reconocimiento luego de años de alejamiento por razones políticas, fue el primer artista que nos visitó en el taller de Procedimientos. Su figura representó un modo de hacer arte, comprometido y posicionado ideológicamente desde el modo y forma de su producción, con quien los alumnos tuvieron oportunidad de dialogar y cuya invitación significó poder hablar de arte, contexto, ideología, forma, contenido, circuitos de obra, y realizar un recorrido por nuestra historia reciente a partir del análisis e interpretación crítica de su trabajo. Partiendo de esta idea disparada por Romero acerca de que toda obra tiene su materialización, nos proponemos como origen del taller reflexionar sobre la misma. Esta idea que la forma es la visibilización de un pensamiento y que el pensamiento construye forma, nos resulta un rasgo fundamental en el planteo de las producciones de clase.

La última visita al taller que recibimos fue de la artista visual Juliana Iriart. En esa ocasión, posibilitada en el contexto de la última Bienal Universitaria de Arte y Cultura (organizada por la Secretaría de Arte y Cultura UNLP y la Facultad de Bellas Artes) decidimos combinar el encuentro con una práctica específica, es decir, unir la palabra de la artista a una obra construida colectivamente con los aproximadamente 500 alumnos que se encontraban cursando la materia en Octubre de 2016. Esta modalidad, incluyó una dinámica diferente a las charlas anteriores, al sustanciarse en dos encuentros y ser planteada directamente como taller, permitiendo el ingreso directamente al nudo de la obra. El proyecto buscó vincular el

trabajo de los alumnos con la obra y mirada de una artista contemporánea fomentando una producción situada. En este caso, se planteó una propuesta de construcción de obra en colaboración, en la que los alumnos participaron en el armado y posterior acción que dio forma al Lanzamiento llevado a cabo en la terraza de la Radio Universidad, en el marco de la Bienal.

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

“Lanzamiento colectivo”. Registro fotográfico realizado por la Cátedra 2016.

A su vez, realizamos un trabajo de investigación sobre la obra de la misma, indagamos en la poética de las intervenciones públicas llevadas a cabo por la artista, a partir de un acercamiento a su trabajo desde un lugar activo, participando en la concreción del Lanzamiento.

La producción se basó en los ejes que se desprendían del tema central de la Bial, tomamos lleno-vacío como ordenador de la propuesta, atentos al trabajo que desarrolla Juliana Iriart sobre los vacíos urbanos, de los que se apropia de modo efímero a partir de fragmentos múltiples de color, en sus Lanzamientos. El uso del color, el procedimiento del corte, el trabajo colectivo, la intervención poética en el espacio público son problemáticas que abordamos en nuestro trabajo cotidiano de taller, resulta interesante en este sentido accionar estos conceptos a partir de la propuesta de la Bial Universitaria y desde el trabajo compartido con la artista invitada.

Lanzamiento colectivo Facultad de Bellas Artes de La Plata. Terraza de Radio Universidad. Registro fotográfico realizado por la Cátedra 2016.

En Palabras de la propia artista, en referencia a la experiencia:

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

Este lanzamiento fue muy valioso, una oportunidad para visualizar la tarea particular que se diluye en una experiencia colectiva.

En general estos trabajos los preparo sola, demoro bastante en cortar la cantidad necesaria de papel, hasta que realizo la acción que la ven muchas personas, la mayoría de ellas anónimas para mí. En esta ocasión cada papel en el aire había pasado por las generosas manos de la mayoría de los espectadores, los alumnos y docente!

Esto además de ampliar y enriquecer la experiencia del proceso transformó la fórmula de: **Uno hace para muchos / a: Muchos hacen para todos.** (Juliana Iriart, junio de 2017).

Este trabajo posibilitó dimensionar una práctica colectiva, metiéndonos en la materia de modo directo, consideramos que fue significativo para nuestro equipo docente y alumnos ser parte de una experiencia con una artista mencionada o citada con su trabajo en nuestras clases. También para la artista entendemos resultó enriquecedor el trabajo con la masividad del taller, algo común para nuestra cotidianeidad, pero que impactó desde el momento de la invitación, atendiendo a la cantidad de alumnos ingresantes de la carrera que fueron parte de la acción colectiva.

Tanto la enseñanza del arte en ámbitos académicos como las producciones artísticas contemporáneas nos habilitan a replanearnos cíclicamente sobre los movimientos, mutaciones y transformaciones que se producen en el arte, así como su definición, cambian

y se modifican de acuerdo al contexto. A su vez articular lo de adentro y lo de afuera, lo individual y lo colectivo como modos de abordaje de ciertas prácticas aúlicas nos permite marcar un posicionamiento frente a la producción artística contemporánea, situando al arte en un lugar de relevancia social.

Intentamos a partir de estas reflexiones sobre nuestro trabajo cotidiano, revisar estos bordes entre lo académico y lo otro, descubriendo como pueden nutrirse, y redefinir los espacios tradicionales de taller, vinculando la palabra “teórica” a la experiencia concreta y ensayando “teoría” a partir de la experiencia.

Bibliografía

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

Bourriaud, Nicolas (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Carlino, Paula (2013). *Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Furió, Vicenç (2002). *Ideas y formas en la representación pictórica*. Ediciones Universitat de Barcelona.