

LAS TRANSFORMACIONES POSIBLES. APORTACIONES A LA ENSEÑANZA E INVES- TIGACIÓN EN ARTES.

Presentación: Guillermo Cano Rojas

LAS TRANSFORMACIONES POSIBLES. APORTACIONES A LA ENSEÑANZA E INVESTI- GACIÓN EN ARTES.

Presentación

En uno de los estudios educativos en artes más referenciales de nuestra cultura contemporánea, Educación por las artes -1943-, el poeta y crítico de arte Herbert Read sostenía la importancia de recuperar y modernizar una de las tesis más hermosas que Occidente ha generado sobre su propia actividad artística, esto es, que las artes debieran ser uno de los elementos troncales y vertebradores de la educación en general. La tesis que este autor británico deseaba restablecer fue formulada con muchísima anterioridad por Platón. Desde entonces, y hasta el día de hoy, no ha sido más que eso: una hermosa tesis. Sin embargo, no por ello dejamos de apreciar el valor que representa, y actualmente no son pocas las voces que abogan por esta misma idea a la que se ha llegado a través de muy distintos caminos, enfoques y conocimientos. Se trata pues, de una aspiración absolutamente pertinente y legítima. No obstante, su materialización y su viabilidad quedan lesionadas desde las más altas instancias educativas. O dicho en otros términos: es el propio sistema educativo el que debilita y expulsa de su seno la educación artística. Este juicio de valor descansa sobre otro juicio de hecho; la presente sexta gran reforma del sistema educativo español llevada a cabo por el ministro Jose Ignacio Wert establece como criterios prioritarios y estructuradores de la enseñanza la competitividad y la excelencia. El sentido de la educación responde por tanto a valores que son extra-educativos y cuya procedencia radica en el orden económico. Dejando a un lado la nada soslayable cuestión de lo apropiado de esta gran reforma, hemos de preguntarnos, cuando no encogernos de hombros, hasta qué punto resulta deseable que eduquemos y orientemos a las actuales generaciones a que se relacionen con un poema o con una instalación audiovisual en esos términos de competitividad y excelencia antedichos. Este hecho no existe en el vacío. Se produce al mismo tiempo que se intensifica la desaparición de las actividades artísticas y creativas en todos los niveles de la educación. En primaria y secundaria reduciendo las horas lectivas dedicadas a esta formación, y manteniendo unos contenidos excesivamente historicistas a expensas de que el alumnado conozca y practique las manifestaciones propias de su tiempo. En el ámbito de la universidad basta con observar las partidas destinadas dentro de los presupuestos generales al ámbito de las humanidades. Si una sociedad puede definirse por el conjunto de valores que esta sociedad decide transmitir necesitamos seriamente detenernos, y detenernos siquiera para tan solo pensar qué estamos haciendo. Y a pesar de todo ello, resulta asombroso la cantidad de profesionales, docentes e investigadores que no cesan de luchar por dignificar el potencial y las aportaciones de sus disciplinas, tanto para sus propios campos de conocimiento como para la sociedad en general. Sonda se posiciona claramente en este impulso y en esta lucha para que cualquier transformación sea posible.

Esta vez el número tres de Sonda se ha focalizado en el campo de las artes más que en el de las letras. Y hay una idea recorriendo de forma más o menos evidente el conjunto de estas publicaciones: la investigación artística y la actualización de sus métodos de enseñanza es algo necesario y urgente en el ámbito universitario. Paralelamente, fortalecer esta investigación supone el reconocimiento de que la transmisión del arte y de los múltiples valores que encierra, no puede dejar de considerarse fuera de éste mismo ámbito universitario. Es por eso que en esta ocasión nos ha parecido especialmente pertinente la inclusión de experiencias de docencia y aplicación de la investigación en espacios no universitarios. Además, queremos subrayar como motivo de inmenso honor que nuestros colegas y compañeros mexicanos hayan contribuido a enriquecer el asunto aquí planteado. Algunos, como en el caso de Lorena Orozco son oriundos de este gran país; otros, como en el caso de Hortensia Mínguez o Carlos Méndez son profesionales altamente formados aquí en España pero que se han visto forzados a emigrar a México a causa de la insostenible situación actual que estamos sufriendo.

Brújulas y fronteras. Interdisciplinariedad y territorios para la investigación en arte de Carlos Méndez Llopis nos plantea la generación del conocimiento artístico a través de la interdisciplinariedad como modo de contribuir a la adecuación de las artes a su tiempo. Se trata de una propuesta que fundamenta la consideración de la misma naturaleza del arte como transversal y que por tanto reclama la adopción de métodos empáticos en consonancia con este reconocimiento. En última instancia, esta propuesta favorece marcos de entendimiento más realistas sobre la actividad artística y sobre la construcción de su conocimiento.

La generación del conocimiento en la creación artística y su orientación en el ámbito universitario a nivel de posgrado de Hortensia Mínguez García es un artículo que parte de una clara distinción: no es la misma actividad la investigación en arte que la investigación artística. La primera presenta una dimensión más estética e histórica, mientras que la segunda incide en el proceso creativo. Mediante este planteamiento, se reflexiona críticamente sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento artístico, así como los sentidos de éste y sus posibilidades para poder nivelar la formación de los alumnos de posgrado con la práctica de su profesión.

La cultura visual televisiva y las representaciones infantiles. Fotoensayos de un estudio de caso sobre el dibujo en la escuela de Amparo Alonso-Sanz y Ricard Huerta exploran la aplicación de la investigación artística en el campo del aprendizaje infantil, una cuestión que nos ha resultado por completo fascinante. Para ello se recurre a un doble momento en la relación con la cultura visual: de un lado, su percepción, y de otro, la reflexión sobre lo percibido en términos tanto de contenidos como de lenguaje simbólico y plástico. Ambos momentos quedan planteados como estrategias didácticas que enriquecen el aprendizaje infantil.

Arte Acción/ Su diversidad artística y reflexiva de Lorena Orozco Quiyono es un artículo resultante de la línea de investigación personal abierta por su autora, cuyo perfil nos ha sido de alto interés al tener puesto un pie en la investigación y teorización de las artes, así como otro pie en la experiencia creativa del terreno que aborda. Uno de los valores presentes en este artículo no es solo la

constatación de la pluralidad de enfoques y planteamientos creativos en torno a las artes de acción; muy especialmente nos ha parecido interesante el modo en el que la autora además de constatar esta diversidad la asume en su enfoque. El resultado es un artículo que logra ampliar nuestro entendimiento sobre prácticas artísticas que se han intensificado enormemente en los últimos cincuenta años y que lo hace de un modo inclusivo, es decir, no buscando separar las falsas fronteras entre teoría y práctica que con frecuencia tan solo sirven para sostener viejos prejuicios del arte.

El giro educativo en la mediación en museos: sobre la necesidad de buscar la verdad de las imágenes expuestas de Gema Guerrero analiza las posibilidades educativas de los museos. De los aspectos más interesantes presentes en este artículo es el modo en el que aborda la dimensión educativa de los museos. Esta dimensión radica no tanto en el museo en sí, sino en la red de relaciones humanas que aglutina. Estas relaciones están jerarquizadas, y su jerarquización es ya un mensaje que transmite determinados valores que condicionan la relación y apreciación del arte. En el enfoque educativo sostenido por esta autora hay una voluntad por ampliar e incluir los distintos registros de opiniones que van configurando el ámbito expositivo, contrastándolos entre sí y favoreciendo la creación de un conocimiento artístico en el que participan con el mismo rango los profesionales y especialistas, así como el público no especializado.

Proyectos RIP: aproximaciones al arte a partir de ensayos visuales deductivos de Ángel García Roldán sitúa la investigación del arte y la investigación artística dentro de la actual cultura visual, proponiendo diversos ejemplos de contribuciones metodológicas en el ámbito de la enseñanza artística y cómo a partir de estas metodologías se favorece la creación de nuevos conocimientos. Más que eso, este texto aboga por una idea que consideramos de gran importancia: la necesidad de desarrollar métodos más específicos para el estudio del arte contemporáneo, siendo un periodo con notables diferencias respecto a otros momentos históricos, y cuyas características y singularidades plantean nuevos retos para su estudio.

Prácticas artísticas colaborativas como herramienta de dinamización social y cultural en colectivos de personas mayores de Elvira Tabernes Palop es un texto que sostiene la importancia y el potencial de las artes tanto como actividad de vivencia individual como colectiva. El reto que plantea este reconocimiento es cómo acercar las artes contemporáneas hacia colectivos no especializados. Aunque su contexto queda fuera de cualquier ámbito académico normativo, nos ha parecido de muchísima importancia. Primero, porque la educación y la relación con las artes no está circunscrita a este ámbito académico, y por tanto, es preciso atender las necesidades específicas y reales que surgen desde el público no especializado. En segundo lugar, por el carácter tan estimulante de la experiencia docente descrita. La lectura de este texto es, a nuestro entender, algo que va más allá de lo intelectual y que aterriza en lo afectivo y en lo motivacional, siendo una lección de superación docente que no hemos querido dejar escapar.

Guillermo Cano Rojas
Editor