

ESTÉTICA PARA EDUCADORES DESPUÉS DEL FIN DEL ARTECarlos Rehermann¹

Ponencia para el Segundo Foro Nacional de Educación y Arte Paysandú, viernes 21 y sábado 22 de julio de 2006 "Aportes para el Debate Educativo Nacional"

Ejes: Educación artística y su papel en el modelo de desarrollo nacional / Formación de docentes en educación artística

RESUMEN

En todo el mundo la relación entre arte y educación es confusa, en parte porque las autoridades tienden a ver la educación sólo como un medio para preparar individuos capacitados técnicamente para insertarse en los procesos de generación de riqueza. Esta visión ha generado un arte industrial destinado al consumo en el tiempo de ocio, y estimuló la estetización del arte elitista. Los sistemas de educación simplifican el problema del arte mediante una metáfora lingüística que lo reduce a un lenguaje, concepción que favorece la idea de progreso, y en particular de que la educación es un proceso lineal de incorporación de conocimientos. Hasta que no se eduque a los educadores no será posible desarrollar una integración efectiva entre arte y educación. [Duración de la lectura: 16 minutos].

INTRODUCCIÓN

La Escuela de Cine del Uruguay, institución privada de nivel terciario, ofrece una formación técnica y al mismo tiempo favorece la práctica de la creación cinematográfica con un objetivo exclusivamente artístico. Esa doble función es en ocasiones fuente de conflictos, ya que algunos estudiantes e incluso docentes consideran que la reflexión estética no es competencia de la Escuela, sino que esta sólo debe preparar a los estudiantes para un desempeño

¹ Arquitecto y escritor, Profesor de Percepción Visual y Cultura Visual contemporánea en la Escuela de Cine del Uruguay. Profesor de Guión en talleres extracurriculares. Director de talleres de narración creativa. Profesor de Dramaturgia en la Escuela de Actuación de Montevideo.

eficiente de las maniobras esenciales para una prolija ejecución de los trabajos. Otros docentes y estudiantes defienden la existencia de espacios para la reflexión filosófica, puesto que consideran que tiene profunda relación con los aspectos técnicos y prácticos del trabajo de los egresados, si es que su objetivo es producir arte. Parece haber un enfrentamiento entre quienes pretenden que la escuela brinde ventajas para insertarse en un medio laboral y quienes buscan formarse como artistas. Esta ponencia resume algunos de los temas que se ponen en juego en la discusión de los contenidos del currículo, del rol de la Escuela como formadora de técnicos y artistas, y de los niveles de conocimiento y reflexión exigibles a los estudiantes y especialmente a los docentes.

* * *

1. DESCONCIERTO POR LA RELACIÓN ENTRE ARTE Y EDUCACIÓN

Las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación Artística² dan cuenta de que los desconciertos acerca de la relación entre arte y educación no distinguen fronteras. Si bien algunos educadores, algunos artistas, y especialmente algunos docentes de escuelas de arte defienden la necesidad de generar cambios en los planes de educación para integrar el estudio del arte a los currículos, es frecuente la ausencia de agentes gubernamentales con poder o voluntad suficiente como para cambiar realmente las políticas educativas.

2. EL CONCEPTO DE ARTE CAMBIA PERMANENTEMENTE

² UNESCO, Report by Mr. Lupwishi Mbuyamba, Closing Session of The World Conference on arts Education: Building Creative Capacities for the 21st Century, Lisbon, 9 March 2006. [http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/1f449a25df1611507a40697f327abee6Report_english.doc]

Una dificultad para establecer rumbos y metodologías de educación artística es que el concepto de arte ha cambiado a lo largo del siglo XX, en un proceso de ajuste que no ha cesado. La discusión se ha tornado extremadamente compleja y especializada, al punto que los agentes gubernamentales parecen incapaces de incorporar conceptos y tomar decisiones concretas.

3. INSISTENCIA EN LA METÁFORA LINGÜÍSTICA

La terminología, y por lo tanto probablemente las ideas, de los educadores (y muchas veces también los artistas), cuando se refieren al arte, abunda en metáforas lingüísticas. Por ejemplo, puede leerse expresiones tales como "alfabeto estético", "lenguaje artístico", "lectura de expresiones artísticas".

Debe buscarse el origen de esta limitadora metáfora lingüística en el énfasis tradicional que la educación básica y media pone en la alfabetización y en la simultánea desconfianza en la percepción como fuente de conocimiento. Pensar que el arte puede reducirse a un sistema lingüístico limita su comprensión, puesto que la mayor parte de las manifestaciones artísticas (incluyendo artes basados en lenguajes de doble articulación como la poesía y el cine) no se basa en estructuras lógicas lineales, como son los lenguajes.

4. ARTE Y ESTÉTICA SON CAMPOS BIEN DIFERENCIADOS A LOS QUE HAY QUE ATENDER SIMULTÁNEAMENTE

Es común la confusión entre arte y estética. El término *estética*, propuesto por Baumgarten para referirse a la zona de la filosofía que debería ocuparse de la belleza³, parece

³ Hans-Georg Gadamer, *Die Aktualität des Schönen*. Stuttgart, Philipp Reclam, 1977. Ver además: Alexander Gottlieb Baumgarten, *Meditaciones filosóficas sobre algunas cuestiones de la obra poética*, 1735.

adecuado, ya que proviene de la palabra griega para referirse a la percepción.

La percepción es un proceso en el que los sentidos (es decir, el cuerpo fisiológico y no sólo el cerebro lógico) ocupan un puesto importante. El estudio de lo perceptual y la práctica del arte son procesos complementarios. El educador en áreas artísticas debería tener una sólida formación estética además de artística.

Y el político que implementa planes educativos debería ser capaz de diferenciar ambas esferas del saber.

5. EL ARTE SE PUEDE ESTUDIAR *DESDE Y HACIA*

Es impensable una crítica del cálculo infinitesimal, pero puede haber una crítica de la pintura. Cuando hablo de estudiar matemáticas, se sabe que me refiero a una sola clase de estudio, que por ejemplo me permitirá resolver un sistema de inequaciones. Pero cuando digo que alguien estudia arte, es lícito que se me pregunte si concurre a una escuela de arte o a una facultad de filosofía.

La confusión es relevante. En la educación media en el Uruguay, por ejemplo, algunas materias artísticas curriculares (Música y Literatura) tienen enfoques *estéticos* (es decir, se dedican a la crítica). Las artes visuales, por otra parte (Dibujo) tienen un enfoque *artístico* (es decir, se dedican a la creación). El sistema parece no comprender la diferencia entre ambas esferas⁴.

6. ESTÉTICA Y ANESTESIA

La estesia es la capacidad de percibir. La anestesia, que suele aceptarse (aunque con temores) como un beneficio de

⁴ Quizá debido a esa diferencia de enfoque en la educación media se produce luego una notable diferencia de elección de la formación terciaria. Buena parte de quienes deciden emprender una carrera como escritores realizan estudios de Letras; en cambio, la mayor parte de quienes deciden emprender una carrera como artistas visuales no se inscriben en la carrera de Filosofía para estudiar estética, sino que buscan talleres o facultades donde desarrollar la práctica creativa (Bellas Artes, Arquitectura, Diseño Industrial, o academias privadas).

la ciencia médica, es probablemente la cualidad más notable de nuestra civilización con respecto al arte. Hay una generalizada incapacidad de percibir lo esencial en el arte. A pesar de la anestesia general de la sociedad, persiste la práctica del arte, con una intensidad y extensión cada vez mayor, aunque hay un notorio proceso de empobrecimiento de la calidad.

7. GENERAR BASES SÓLIDAS PARA TOMAR DECISIONES

Confundir arte y estética, y atribuir al arte el carácter de lenguaje (quizá una herencia del estructuralismo de los años sesenta) es característico de una ideología que privilegia la idea de progreso. Reducir el arte a sistemas de códigos lingüísticos facilita la toma de decisiones: habría códigos cultos y códigos populares, del mismo modo que hay un lenguaje elevado y un lunfardo. El gobierno, entonces, supone cumplido su fin con respecto al arte cuando, como ha sido el caso de la Intendencia Municipal de Montevideo durante los tres períodos anteriores al actual, tomó dos clases de medidas: abarató el arte elevado o culto, e institucionalizó (a través de reglamentaciones y creación de espacios de formación) el arte del pueblo.

8. ABARATAR NO ES DEMOCRATIZAR

Los intentos de democratización parecen esquizofrénicos y culpables: institucionalización (e incluso oficialización) de formas populares como el candombe, por ejemplo, mediante medidas de limitación y reglamentación de forma y premiación en desfiles férreamente regulados; o abaratamiento indiscriminado de las entradas mediante convenios con privados (Socio Espectacular), con la consiguiente condena al exterminio de artistas independientes que quedan fuera de los circuitos subvencionados. Esto se corresponde con esa concepción de

progreso social que se acompaña con la idea de que el arte es un sistema lingüístico fijo que basta aprender del mismo modo como se incorpora la habilidad para leer y escribir.

9. LOS EDUCADORES DEBERÍAN SER LOS PRIMEROS OBJETIVOS DE UNA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN DEL ARTE AL CURRÍCULO

El principal obstáculo para la integración de las artes en la educación básica y media radica en la desconfianza que los propios educadores tienen hacia el arte. Su deficiente educación artística se pone de manifiesto cuando, a la hora de estimular a sus alumnos a tomar contacto con el arte, escriben cosas como esta:

Por lo tanto parece hartos trabajoso y tal vez estéril el esfuerzo orientado a deslindar un criterio absoluto que sirva de punto de referencia supuestamente objetivo con respecto al cual resulte factible evaluar con precisión indiscutida el desplazamiento sufrido por la novela contemporánea⁵.

Un individuo en sus cabales diría lo mismo de la siguiente manera:

Es difícil describir las diferencias entre la novela actual y las de períodos anteriores.

Los alumnos de este profesor sólo lograrán superar el rechazo por la literatura a costa de enormes esfuerzos personales, que deben ir en contra de la educación institucionalizada.

10. PREVALENCIA DE LA TÉCNICA

⁵ Prof. Gabriel Fraga. Folleto con apuntes de Literatura, Colegio Mons. Luquese - Instituto Santa Elena, Grupos 6º Derecho, 6º Economía y Arquitectura, 5º Biológico: *Literatura Unidad III: Narrativa del Siglo XX. William Faulkner y Ray Bradbury*. S/F. Montevideo.

Un rasgo que aparece una y otra vez en nuestra civilización es la sobrevaloración de lo técnico, entendido como un conjunto de saberes desideologizados, objetivos, y sobre todo, que tienen una utilidad práctica incuestionable. Esta concepción invade no sólo el área del conocimiento científico, sino también las ciencias sociales y las artes. Así, la Sociología adquiere valor no tanto por su aporte para la comprensión de la comunidad, sino como herramienta de mercadeo. Del mismo modo, el arte, reducido a un surtido de conocimientos, resulta útil si permite hacer productivo el ocio.

La pobre educación del consumidor le hace pensar que la utilidad del arte radica en su capacidad para entretener. Al mismo tiempo puede aceptar la existencia de un arte elevado, incomprensible y aburrido, que le gusta a cierta gente complicada y esnob.

11. ARTE Y TÉCNICA

Técnico era, para los griegos, tanto la escultura como la fabricación de carros de combate, la preparación de un estofado de jabalí, la pintura de vasijas de cerámica, la preparación de cicuta para dar de beber a los filósofos y la escritura de una tragedia. En cada uno de esos casos, había un individuo que había aprendido un oficio que le permitía realizar hábilmente esa obra.

La palabra arte proviene de la latina ars, que significa exactamente lo mismo que la techné griega⁶. Oficio, habilidad, profesión. El énfasis está puesto en la capacidad específica para idear, realizar y acabar con maestría una obra cualquiera, y no tanto en los valores que esa obra pudiera comunicar.

12. ESTETIZACIÓN DEL ARTE

⁶ Joan Corominas, *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*, Gredos, Madrid, 2003.

Nuestra cultura occidental elaboró, durante los siglos XV y XVI, un concepto de arte muy específico, que supone la existencia de un valor inmaterial al que se subordina por completo la habilidad técnica.

Hacia finales del siglo XVI comienza a hablarse de "artistas". El adjetivo "técnico" surgió durante la Ilustración y la primera Revolución Industrial, como artilugio lingüístico para diferenciar la habilidad del artesano (y del artista) de la capacidad de buena ejecución de la industria maquinizada. No es casual que haya sido en esta misma época cuando Baumgarten propuso su palabra "estética"; su finalidad fue la de contribuir a construir discursos críticos capaces de fijar el valor del producto del trabajo del artista.

El sustantivo "técnica" surgió en el entorno de 1900, cuando Europa estuvo lista para inventar la profesión de diseñador industrial, el recurso a la forma que el capitalismo percibía como imprescindible para estimular el consumo. Ese proyecto educativo esencial para la aceleración consumista que impone la necesidad de aumento constante de la producción, fue llevado adelante con éxito rotundo por la escuela alemana de diseño Bauhaus.

13. TÉCNICA COMO ARTE DESESTETIZADO

Técnica significa por un lado el conjunto de instrumentos y materiales que permiten la realización de cierto género o formato artístico (por ejemplo, la acuarela en cuanto técnica se compone de pinceles de pelo de marta, papeles engomados fabricados con algodón, pinturas con pigmentos en suspensión acuosa que generan capas transparentes). Al mismo tiempo, y como acepción derivada del empleo de ciertos instrumentos y materiales, técnica también significa el modo concreto como se emplean esos materiales e instrumentos.

14. ARTE COMO TÉCNICA ESTETIZADA

La estetización corre paralelamente a la elitización del arte, del mismo modo que la popularización es un proceso coordinado con la tecnificación⁷. Con la industrialización el arte del pueblo empieza a morir, y la industria se ocupa de dar a las masas su entretenimiento, que Hauser llama arte popular⁸.

15. EN LOS FUNERALES DEL ARTE

Es natural que sea cuando muchos piensan que el arte ha muerto que las instituciones de gobierno comienzan a preocuparse por la educación artística. Cuando Arthur Danto⁹ habló de que el fin del arte había llegado con la *Caja de Brillo* de Andy Warhol, se inició una discusión que hoy, treinta años más tarde, aun se mantiene, y que es probablemente el más vigoroso impulso dado a la estética desde los tiempos de Hegel.

Es dudoso que el sistema de educación sea capaz de integrar el arte, con la complejísima e hiper sofisticada plataforma filosófica actual, a los planes de educación, vista su incapacidad para hacer lo mismo con disciplinas mucho más establecidas y serenas como la matemática o la física.

16. EMPEZAR POR ARRIBA

De los dos aspectos que se compone el mundo del arte (práctica o arte propiamente dicho, y filosofía del arte o estética) probablemente sea la estética el aspecto más urgente para comenzar a establecer una estrategia educativa.

⁷ Walter Benjamin: "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit", in: ders.: *Illuminationen. Ausgewählte Schriften I*, Frankfurt/M. 1977, pp. 136-169.

⁸ Arnold Hauser, *Philosophie der Kunstgeschichte*, Nördlingen, Beck, 1958.

⁹ Arthur Danto, *Transfiguration of the Commonplace*, Harvard University Press, 1981. Ver además: Arthur Danto, «El final del arte», en *El Paseante*, 1995, núm. 22-23.

Mientras no seamos capaces de generar ideas en torno al arte (es decir, mientras no podamos discutir en términos de estética) no podremos generar planes razonables para la educación artística en primaria y secundaria. Para esto hay que estimular la investigación y el desarrollo de planes de estudio en los niveles más altos de la educación terciaria. Mientras el sistema educativo no sea capaz de distinguir entre arte y estética, será inútil todo intento de inserción del arte en la educación. Para esto hay que revolucionar la formación de los docentes. En ambos casos parece indicado pensar los cambios según cortes verticales, comenzando por los niveles superiores.