

APUNTES BIBLIOGRÁFICOS

ENSEÑAR SIN RECETAS

Renovación de la enseñanza del Lenguaje Visual

TEACHING WITHOUT RECIPES

Renewal of the Teaching of Visual Language

Maité Soledad Rodríguez / mrodriguez@empleados.fba.unlp.edu.ar
Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte
Argentino y Latinoamericano. Lenguaje Visual IIB. Facultad de Artes.
Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Reseña a Mariel Ciafardo (Comp.). (2020). La enseñanza del lenguaje visual: bases para la construcción de una propuesta alternativa La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Artes. 377 páginas

Recibido: 10/2/2021

Aceptado: 15/5/2021

RESUMEN

Este libro compila las propuestas teóricas, metodológicas y pedagógicas abordadas por las cátedras Lenguaje Visual IB y IIB de la Facultad de Artes (FDA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), desde su creación hasta la actualidad (2004 y 2012, respectivamente). De ahí su carácter de resumen de todas aquellas ideas y reflexiones que han sido puestas en práctica en el acto de enseñanza. Da inicio aproximándose a los lineamientos teóricos de carácter más general, pero no por ello tradicionales. He aquí la novedad metodológica: los temas que se analizan son aquellos que han quedado fuera de los programas de estudio del Lenguaje Visual en los distintos niveles educativos. Un trabajo en constante progreso que invita a repensar la praxis y docencia artística.

PALABRAS CLAVE

Lenguaje Visual; enseñanza; aprendizaje

ABSTRACT

This book compiles the theoretical, methodological and pedagogical proposals addressed by the chairs Visual Language I and IIB (Faculty of Arts, UNLP), from their creation to the present (2004 and 2012, respectively). Hence its character as a summary of all those ideas and reflections that have been put into practice in the act of teaching. It begins by approaching the theoretical guidelines of a more general nature, but not for that reason traditional. Here is the methodological novelty: the topics that are analyzed are those that have been left out of the Visual Language study programs at the different educational levels. A work in constant progress that invites us to rethink artistic practice and teaching.

KEYWORDS

Visual language; teaching; learning

Uno de los problemas que persigue al mundo de las artes visuales es que teoría y praxis no suelen ir de la mano. La enorme carga engendrada por los paradigmas tradicionales del arte y su fuerte impronta de clasificación no ha colaborado en desarrollar una mirada artística interdisciplinar, que permita sortear los límites porosos de las vetustas categorías planteadas. Tampoco han sido de ayuda los modelos pedagógicos expresivistas y tecnicistas, los cuales han dominado los modos de enseñar los contenidos artísticos en los distintos niveles —inicial, primario, secundario, terciario y universitario—.

Este libro, resulta una invitación a repensar la praxis artística y, en consecuencia, la manera en la que ha de ser enseñada. No pierde de vista a ninguno de los niveles educativos, pero centra su mirada en aquellas falencias evidenciadas en el nivel superior. Fiel a su prédica, este compendio es el resultado de la ardua tarea docente en la materia Lenguaje Visual IB y IIB, dictada en la Facultad de Artes (FDA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la investigación teórica llevada adelante en el proyecto de investigación: *La enseñanza del Lenguaje Visual en los distintos niveles del sistema educativo nacional. Aportes teóricos, metodológicos y pedagógicos*.

Lenguaje Visual es una materia troncal. Los alumnos transitan el primer y segundo año de cursada de distintas carreras de la casa de estudios: estudiantes de Artes Plásticas —en sus siete orientaciones—, de Diseño en Comunicación Visual, de Historia del Arte y de Diseño Multimedial. Esto denota su gran diversidad y masividad, lo cual hace evidente que las estrategias de enseñanza deberán ajustarse a un público muy heterogéneo en cuanto a las experiencias y los conocimientos que llevarán consigo a clase.

A fines prácticos, el libro se divide en dos secciones. En la primera, se desarrollan los lineamientos teóricos generales que permitirán dibujar «los acuerdos epistemológicos primordiales para, luego, reconfigurar cuáles serían los contenidos específicos y las estrategias pedagógicas y didácticas» (Ciafardo, 2020, p. 7). En este devenir, se plantean aquellas problemáticas, obstáculos y dificultades encontradas en la enseñanza del Lenguaje Visual.

Más aún, se proponen estrategias superadoras —en relación con las precedentes— que permitan delinear nuevos senderos sobre los cuales transitar la tarea docente en la enseñanza de artes visuales. La segunda parte ofrece un conjunto de glosarios de términos técnicos y sus correspondientes ejemplos visuales.

PROBLEMÁTICAS Y DIFICULTADES EN VÍAS DE SUPERACIÓN

Tal como se comentó anteriormente, el principal problema consiste en la escisión entre teoría y práctica. Sin embargo, este no es el único obstáculo que se puede encontrar. Los contenidos son una gran deuda pendiente a revisar. En el momento de su concepción, la Cátedra se dispuso a analizar aquellos contenidos que históricamente han sido erradicados de los programas de estudio. La mayor ausencia: el espacio tridimensional. La enseñanza del Lenguaje Visual ha construido sus cimientos en el espacio bidimensional, en la hoja de 35 x 50 sobre la cual se debía dibujar o pintar. Sin embargo, son solo dos técnicas dentro del vasto mundo artístico. De ahí que se dejen de lado otras posibilidades de representación bidimensional: grabado y arte impreso, imágenes diseñadas a través de programas de edición de imagen, etcétera. Más aún, se les quita importancia a las producciones tridimensionales —cerámica, escenografía, escultura, *performance*, instalación, *land art*, entre otros—, desconociendo la gran relevancia que han adquirido en el arte contemporáneo. De aquí derivan otras dificultades de orden estético que se manifiestan en la didáctica: se evalúa algo que no se enseña (se prioriza el manejo de técnicas por sobre el estudio de los contenidos específicos del arte) y se deja fuera de la clase la experiencia visual que el alumno trae consigo.

Tampoco se aborda el estudio de contenidos que son específicos de las artes visuales: escala, emplazamiento, materialidad y soportes. Es decir, aquellas especificidades de la producción artística, su forma de representación y circulación. De ahí que, en la revisión de los programas de estudio, Lenguaje Visual IIB propone el estudio de temas que no habrían ingresado al campo de estudio del lenguaje visual: estereotipos, encuadre, espacio, espacio-tiempo, iluminación, materiales, espacio tridimensional, escala, emplazamiento, entre otros (Ciafardo, 2020).

En la segunda parte del libro se reconfigura el abordaje tradicional de los saberes del lenguaje: línea, textura, color o Teoría de la Gestalt, géneros, retórica. Asimismo, se suma el análisis de contenidos que resultan troncales en relación con los contextos históricos y culturales de la imagen, sus cosmovisiones y las codificaciones representativas. La prioridad: «la imagen visual, con énfasis en la producción contemporánea y latinoamericana» (Ciafardo, 2020, p. 28).

La Cátedra se propone prescindir de las ejercitaciones repetitivas, típicas de la concepción tecnicista, en donde la meta consiste en estandarizar procesos, validando estereotipos. Acuerdan abordar el proceso de producción desde su concepción dialéctica, no escindiendo la idea de su desarrollo material, de ahí que concepto y teoría constituyen un todo que no debe ser desmembrado. La obra será concebida como una totalidad ficcional que propone un nuevo orden de naturaleza poética. De ahí que el alumno será capacitado para comprender, interpretar y producir imágenes, pudiendo dar cuenta de todo el proceso de creación artística, sus criterios compositivos y las formas de montaje y circulación de las obras.

REFERENCIAS

Ciafardo, M. (Comp.). (2020). *La enseñanza del lenguaje visual: bases para la construcción de una propuesta alternativa*. La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Artes.