

ETAPA CONCLUSIVA Y RESULTADOS DE UN TRABAJO MULTIDISCIPLINAR. PROYECTO DE INVESTIGACION: DICCIONARIO DE ESTETICA Y ARTES

Prof. Adriana Rogliano (FaHCE - UNLP)
Lic. Walter Di Santo (FBA - UNLP)
Lic. Marcelo Moviglia (FBA - UNLP)
Prof. Federico Sagaspe (FBA - UNLP)

Estudia atentamente la vida y procúrate conocimientos también en otras artes y ciencias. No te asustes de los nombres: teoría, armonía, contrapunto, etc.; con un poco de buena voluntad, pronto te serán familiares. (Robert Schumann)

El punto de partida

Veníamos observando que la enseñanza de la estética, se ve facilitada mediante el uso de diccionarios, herramienta que permite precisar los términos referidos a estilos, géneros, movimientos en su desarrollo histórico y contexto cultural, especialmente si se estructuran de modo que relacione las diversas áreas y disciplinas artísticas, pues la reflexión filosófica acerca del arte, reclama, sumada a la imprescindible vivencia de los hechos estéticos, una aproximación cognoscitiva al mundo del arte.

Por otra parte, desde el punto de vista pedagógico, antes que proveer conocimientos aditivos, creemos necesario promover la flexibilidad intelectual, entendiendo que la información se procesa mediante esquemas cognitivos de tipo relacional que permitan crear situaciones de aprendizaje significativo. Y puesto que aspiramos a generar espacios de pensamiento y reflexión, en donde tengan cabida instancias tales como la observación, la comparación, la clasificación y la definición en un esfuerzo por relacionar nuevos conocimientos con los ya existentes, y dada la importancia del dominio de la terminología en la comunicación, pensamos en las ventajas que puede proporcionar la adquisición de un vocabulario rico y variado que pueda manifestarse la propia experiencia creativa, tanto más si se produce una apertura a siempre fructíferos diálogos interdisciplinarios. No escapa a la observación de todo educador las falencias lingüísticas, las confusiones, imprecisiones y ambigüedades que afectan la formación de nuestros estudiantes en este espacio cultural.

Fue así como encaramos el proyecto *Diccionario de estética y artes*, que continuaría y completaría el anterior (*Diccionario básico de estética, artes visuales, teatro y música*) con nuevos desarrollos. La amplitud de la tarea que nos propusimos en aquel primer proyecto superó las reales posibilidades de disposición de tiempo que suele atormentar a los docentes investigadores, además de tener que habérmola con algunas defecciones relacionadas con viajes de estudio, nuevos compromisos laborales, etc., por parte de algunos investigadores del equipo. La buena calificación que obtuvo el trabajo ya realizado nos alentó para continuar con aquel emprendimiento investigativo, empeñados en mejorarlo y llevarlo a una publicación que fuera a la vez que rigurosa, ágil, amena y económicamente disponible para su consulta. Fue así que decidimos, teniendo en cuenta el material preexistente, retomar nuestra tarea tratando de enriquecer el proyecto originario con el incremento del repertorio de vocablos y la profundización en el tratamiento de los términos propios de las áreas artísticas ya consideradas.

En consecuencia, y tal como lo expusimos en diversos foros, con el *Diccionario de Estética, y Artes*, nos aprestamos a "elaborar un trabajo que reuniera un conjunto de saberes que habitualmente se encuentran aislados en áreas específicas incomunicadas, teniendo en cuenta la unidad del conocimiento y de la cultura, sin forzar o anular sus caracteres definidos, y orientado hacia la adquisición de la conciencia patrimonial, dado que nuestro país está comenzando a desarrollar una política integral de patrimonio, tanto sea a través de la

Secretaría de Cultura de la Nación, como en el ámbito parlamentario, e incluso en los diversos niveles educativos formales.”¹

La etapa de desarrollo y cierre de la investigación

La experiencia adquirida con aquel trabajo primero nos permitió encarar el actual con mayor soltura, puesto que muchas dificultades iniciales como, por ejemplo, la estructura lógica del conjunto, el establecimiento de los ejes y la fijación del núcleo terminológico, estaban solucionadas. Contábamos con una buena cantidad de voces referidas a estética, artes visuales y teatro, que servirían de núcleo para diseñar unas redes conceptuales que se irían ampliando en la medida que descubrieran los entrelazamientos conceptuales. Así, este nuevo proyecto constituiría una etapa de acrecentamiento y profundización que pondría a prueba las capacidades intelectuales y volitivas de cada uno de los investigadores intervinientes. El mantener un cierto equilibrio respecto del número de voces incluidas de los diversos campos, fue una de las metas propuestas más difíciles de alcanzar, puesto que depende tanto de la naturaleza misma de cada área, como de la capacidad de producción del investigador. De todos modos, continuar con la investigación ya iniciada nos permitió acercarnos un poco más al ideal que nos habíamos fijado al trazar un proyecto de dimensiones indudablemente ambiciosas, pudiéndose, ahora, alcanzar a definir más términos y abarcar otras áreas. Somos concientes, sin embargo, de que es una tarea que, por la propia índole, siempre quedará inconclusa, puesto que las redes conceptuales se expanden geoméricamente, y por tanto, la red terminológica que compone un diccionario es literalmente infinita.

Ante todo, creímos conveniente, examinar los textos de las entradas, a fin de completarlos, si ello era necesario, aportando datos nuevos y sumando bibliografía actualizada. Es así como revisamos cuidadosamente cada definición terminológica, en el empeño de evitar toda posible ambigüedad.

La configuración del Diccionario

Áreas ampliadas

El área de estética se enriqueció con la inclusión de términos procedentes de los repertorios de pensadores como Schiller, Hegel y Nietzsche referidos a teorías estéticas, junto con vocablos aportados por las ciencias del arte y la historia de las artes visuales que no habían podido incorporarse en el proyecto anterior. Así por ejemplo examinamos categorías como: ‘Ingenuo’ y ‘Sentimental’, tan importantes en Schiller; ‘Clásico’ y ‘Romántico’, propuestos por Hegel; ‘Apolíneo’ y ‘Dionisiaco’, conceptos esenciales para la comprensión del pensamiento de Nietzsche.

Siempre entendiendo el arte en sus tres dimensiones: el quehacer artístico, las producciones artísticas y la recepción, sin descuidar su proyección cultural y social, se trabajaron locuciones como ‘Fantasía’ e ‘Imaginación’, ‘Forma’, ‘estilo’, ‘Experiencia estética’, ‘Gusto’, ‘Mito’, etc. De este modo se añadieron una veintena de voces al elenco original.

El área de las artes visuales se enriqueció con entradas referidas a escultura, en las que se diferenciaron entre los diversos tipos, técnicas y materiales utilizables (en metal, madera, piedra), aspecto que no habíamos podido encarar en el proyecto anterior.

Además y teniendo en cuenta que

La selección de las voces referidas a música, respondió al propósito de poner al alcance del aficionado y/o estudiante, no sólo un léxico técnico musical, sino también un compendio de vocablos, que incluyera las principales conceptualizaciones histórico-estéticas, a fin

¹ “Diccionario de Estética y Artes”, en *V Jornadas de Historia del Arte en la Argentina*, IHAAA, Facultad de Bellas Artes, 2008.

de promover una fácil comprensión de los temas más significativos de la evolución musical²

Se agregaron voces referidas a períodos de la historia de la música, como 'Romanticismo' o 'Impresionismo', no sólo diferenciándolos de los homónimos correspondientes a otras artes, sino considerando las principales corrientes y escuelas que caracterizan cada etapa, y acentuando lo correspondiente a los siglos XIX y XX, a fin de englobar desde la música programática y el nacionalismo, hasta la música dodecafónica, serial, aleatoria y electroacústica. En función del desarrollo de los artículos históricos, se sumaron términos referentes a las formas musicales propias de cada período, como así también, vocablos concernientes a recursos técnicos y compositivos, que coadyuvan a la comprensión del fenómeno musical, con descripciones relativas a su evolución histórica. Convenimos en que, toda apreciación o crítica certera implica un análisis profundo del hecho artístico, y que dicho análisis requiere, a su vez, de la inserción de los aspectos teóricos mencionados, sin olvidar, el marco histórico que contuvo a la obra, entendiendo que la historia del arte es, por un lado, historia de la técnica de la composición, de las formas, de los estilos, de los géneros, etc. (los cuales son definidos en este *Diccionario*), pero que también su elemento intelectual la relaciona con el trasfondo general de la historia de la cultura y del pensamiento.

Áreas nuevas

En el cuerpo del *Diccionario* se incluyó, además de las áreas ya elaboradas de arte contemporáneo, teatro, comunicación, otra área como Artes del fuego, conjuntamente con voces concernientes a patrimonio y museos.

Las entradas referidas a Artes del fuego ('Alfarería', 'Cerámica', 'Mosaico', 'Vitrál', etc.) exponen, por un lado, los aspectos históricos, artísticos y estilísticos, propios de cada arte en particular, y por otro, los técnicos y científicos subsidiarios, pues al ingresar en cada uno de los campos de estas artes, advertimos la gran diversidad de términos técnicos que aparecen menesterosos de una clara definición que permita al lector interesado abordar eficazmente el conocimiento de los diversos procesos que constituyen el bagaje del oficio, resaltando la importancia de la investigación incesante en procura de nuevos y variados procedimientos.

Al respecto, en este *Diccionario* se ha buscado un ordenamiento que redunde en tanto en la unificación conceptual de los vocablos básicos, que permitiría desarrollar procesos técnico-creativos con seguridad y eficiencia, como en la exposición comparativa de denominaciones provenientes de distintas expresiones idiomáticas, y su consecuente comprensión y adaptación a la terminología local. Por otra parte, pensamos que el contar con la traducción de términos utilizados en otro tiempo y lugar, actualidad, permitirá, mediante la repetición el desarrollo y continuidad de experiencias técnicas.

Como nos habíamos propuesto, hemos abordado voces que, son comunes a varias artes (por ej. armonía, color, forma, ritmo), así como también, se ha procurado subrayar las coincidencias respecto de los postulados y principios expresivos de las periodizaciones de la Historia de las Artes Visuales y de la Historia de la Música, aunque tales lapsos suelen diferir en la extensión y ubicación temporal.

En cuanto a las voces comunes, es de remarcar que (y creemos que este constituye el mayor logro del *Diccionario*) en la elaboración de las entradas, se han examinado términos que, siendo aplicados en la estética y en varias artes, se usen con distinto alcance y significado. De este modo, se han compuesto artículos que reflejarán los diferentes enfoques disciplinares. Así por ejemplo: 'Armonía' se expone en el contexto de la estética filosófica y en relación a la música; 'Color' es presentado en el contexto de las artes visuales, la música y en el teatro; 'Clasicismo', tratado desde la estética y la música; 'Impresionismo', en relación a la pintura y la música; 'Ritmo', considerado en la música y en el teatro, 'Romanticismo', a partir de la estética y la música.

² "Diccionario de Estética y Artes", en *V Jornadas de Historia del Arte en la Argentina*, IHAA, Facultad de Bellas Artes, 2008.

La redacción final y la compilación

Estructura y extensión de las entradas

El mantener un cierto equilibrio respecto del número de voces incluidas de los diversos campos, fue una de las metas propuestas más difíciles de alcanzar, puesto que depende tanto de la naturaleza misma de cada área, como de la capacidad de producción del investigador. Para la redacción de las entradas, se pautó tanto la estructura como la extensión de las mismas.

Con respecto a la estructura de los textos de los artículos, hemos mantenido la del proyecto original: esto es, la definición etimológica, cuando era posible, y una exposición histórico y sistemática que contuviera los momentos significativos de su despliegue temporal, a fin de que tornar clara la comprensión de los contenidos de cada término (especialmente los de fuerte carga teórica), siguiendo los lineamientos adoptados en la primera parte de la presente investigación. En los artículos propios del contenido eminentemente técnico de cada arte, se hacen las correspondientes referencias en el lenguaje científico que le es propio (por ejemplo, el de la química en las artes del fuego).

Por lo que atañe a la extensión de los artículos, se convino en mantener una amplitud apropiada para cada voz, tratando de sostener un cierto equilibrio entre las definiciones. Pero además, se tuvo en cuenta la importancia histórica y sistemática de algunos términos, jerarquizando aquellos que resaltan por ser centrales dentro de cada disciplina mediante la mayor extensión del correspondiente artículo. En tal sentido, juzgamos que voces como, por ejemplo, 'Armonía', o 'Belleza', y nociones tan complejas y multívocas como 'Forma' ameritaban un tratamiento más pormenorizado que mostrara al lector ostensiblemente la gravitación que tuvieron a través de la historia de la estética y de las artes.

La bibliografía

Los artículos se completan con la correspondiente bibliografía recomendada. Ésta se confeccionó teniendo en cuenta que el *Diccionario* se ofrece, no sólo a universitarios, sino también a aficionados de modo que se buscó y citó preferentemente la conocida en español, permitiendo al interesado investigar y profundizar aquellos términos de su interés. Como cierre del trabajo se agregó la Bibliografía General conteniendo con la citada al pie de cada entrada.

La compilación

Una vez reunidos los artículos que constituirían las entradas, en vistas a alcanzar la mayor claridad expositiva de los textos, se efectuaron varias revisiones estilística, tomando el recaudo de respetar y conservar las diferentes modalidades escriturarias de los redactores.

Para la compilación se utilizó el orden alfabético tradicional, no agrupándose las voces por el género artístico de pertenencia para exhibir, de este modo, el carácter multidisciplinar de *Diccionario*. Es así como se verán próximos nombres referidos a estética, y a artes diversas, reunidos en un solo espacio.

Las ilustraciones

A diferencia del proyecto originario, esta vez, nos propusimos incluir algunas tablas y diversas imágenes en las voces que los permitían, a fin de enriquecer visualmente el texto y tornarlo más elocuente, mejorando por consiguiente, la lectura de las entradas.

La labor fue encomendada a uno de los investigadores del equipo, con reconocida experiencia en ilustración de textos, quien primero se seleccionó las entradas que permitían la ilustración, y luego confeccionó un elenco de imágenes apropiadas. Lo cual supuso tomar fotografías digitales y escanear material existente, y de esta forma, se creó una base de imágenes de una resolución adecuada, pensando en la posterior publicación. Así fue como se desarrollaron las

imágenes en baja resolución para la actual publicación en CD-ROM, y en alta definición en vistas a su posible impresión en formato libro.

Todo se planeo de modo de alcanzar varios objetivos: 1. el propio de toda ilustración, 2. mostrar obras realizadas por artistas argentinos, y, en lo posible, de platenses o residentes en nuestra ciudad, con el propósito de difundir la labor de nuestros artistas (especialmente los procedentes de esta región o que hayan tenido actuación destacada en ella); 3 mostrar las producciones de egresados y docentes de nuestra Facultad de Bellas Artes, incluyendo aquellas de los miembros del equipo de investigación, con el a fin de difundir y divulgar la tarea educativa que se viene desplegando a través de una centuria.

En el caso de términos como: 'Academia', 'Apolíneo', 'Dionisiaco', se consideró adecuado recurrir a fotografías de obras clásicas a para facilitar la comprensión del contenido del texto. Así, por ejemplo, se utilizó *La escuela de Atenas*, de Rafael, para la entrada 'Academia', el *Baco*, de Miguel Ángel, para la voz 'Dionisiaco'; y la *Pietà* de Miguel Ángel, para mostrar 'Acabado escultórico'.

Las imágenes de voces como 'Vitrál', 'Vidriera' y 'Grisalla' proceden del banco de imágenes contenido en nuestra investigación acerca de *Los vitrales en el patrimonio artístico platense*.

También se pensó en el diseño de tapa del CD Rom, optándose por un mosaico que representara el conjunto de las ilustraciones, y en el reverso se estableció un fondo pictórico decorativo con una de las imágenes interiores, resolviéndose así el mensaje expresivo del *Diccionario*.

La edición

Por tratarse de una edición en CD Rom, se han aprovechado las posibilidades que ofrece la actual tecnología. Mediante los *links* planeados se estableció la interconexión textual, ampliándose las posibles maneras de ingreso al vocablo. Así, tanto sea clickeando sobre Índice inicial, o acudiendo Índice Alfabético, como posándose sobre las voces interrelacionadas dentro cada artículo, o bien mediante los recursos que propone el formato PDF, se accede al término buscado, posibilitando una lectura, abierta, donde el lector podrá canalizar sus inquietudes mucho más rápida y certeramente.

De este modo, estimamos que las palabras, reafirmadas por las imágenes y la remisión a bibliografía, tanto clásica como hodierna, coadyuvan a la comprensión de los términos definidos y a que la lectura pueda resultar más clara para quienes no posean conocimientos del área, al tiempo que la interrelación de varios campos del saber, pueda generar una visión amplia y de conjunto.