

HERRAMIENTAS PARA LA MOTIVACIÓN EN TALLER DE PINTURA

María Bibiana Anguio - Raúl Osvaldo Moneta - Roberto Hugo Crespo

Introducción:

El presente trabajo se encuadra en el Área Temática: “Enseñanza y aprendizaje del arte y el diseño” de la 5° Jornada de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales: “ARTE Y DISEÑO: nuevos escenarios espaciales y sociales” FBA-UNLP y constituye un avance del proyecto de investigación en curso “Formalización de herramientas para la motivación, seguimiento, evaluación y superación de bloqueos en el desarrollo de proyectos creativos personales”. ProInce 11-B201

La generación de metodologías propiciadoras del desenvolvimiento de subjetividades creadoras individuales nos parece necesaria en un momento histórico definido por la caducidad de los mandatos estilísticos y la convalidación generalizada de producciones que implica, simultáneamente, la beneficiosa posibilidad de la expresión propia tanto como la obturante, por apabullante, multiplicidad de caminos disponibles. Desde nuestra perspectiva e intentando cristalizar esfuerzos pedagógicos sostenidos por la Cátedra, resulta absolutamente necesario formalizar y revalorizar las metodologías tendientes a favorecer la Producción de Subjetividad, como alternativa a la Reproducción de Objetividad, superando los prejuicios institucionales acarreados por alumnos y docentes, en los que unos acceden al reservorio del conocimiento y los otros, reproducen mecánicamente los resultados del mismo.

En este sentido estudiamos la posible correspondencia entre la producción del alumno y el rol del docente en el proceso de producción, sistematizando las herramientas necesarias para prácticas áulicas que se desarrollen en cátedras proyectuales en arte.

Eclecticismo del trabajo docente

Cabe precisar que este proyecto parte de un principio irrenunciable: no asumir y sí cuestionar categorizaciones y divisiones clásicas y aún hoy dominantes entre teoría/práctica y arte/enseñanza.

El análisis de material bibliográfico sobre estudios pedagógico-didácticos relacionados a la producción artística, de experiencias áulicas, y de trabajos de alumnos y obras de graduados, advierte con frecuencia la fuerte influencia tanto de corrientes perceptualistas (Arnheim) como de aquellas que enfatizan la necesidad de promover la mera expresión, sumadas a otras de rígido apego a estilos de producción academicista, de ‘maestros consagrados’ o incluso de ciertos docentes que realizan, en no pocos casos, una suerte de ‘clonación’ de su propia imagen plástica.

En el marco de estas caracterizaciones es notable la prevalencia de la didáctica: “Maestro-Discípulo” donde perviven rasgos imitativos en la transferencia y validación de la producción.

Sin embargo, no es difícil considerar la escasez de estudios rigurosos y sistemáticos así como experiencias pedagógicas que den cuenta de estrategias posibles para la producción visual que contemplen el desarrollo de la subjetividad de los sujetos en el nivel universitario.

Este descuido reiterado de la subjetividad del alumno, de las particularidades de la cultura y la sociedad de la que es parte y de la capacidad comunicacional de la imagen, junto al objetivo del encuentro de nuevas alternativas de enseñanza, dan lugar en esta investigación a una nueva aproximación al tema, esperando habilitar la

posibilidad de pensar nuevas rutas de acceso al problema de la producción visual personal y optimizar así la capacidad en los docentes de la FBA.

A partir de lo anterior la tarea docente a realizar, con el objetivo de generar una verdadera instancia superadora dentro de la formación artística visual, debe procurar las siguientes características necesarias e imprescindibles:

- La más amplia, desprejuiciada y profunda cultura visual, que sin prevalencia de gustos o inclinaciones propias, innegables y necesarias para la constitución del docente como sujeto, le permita enseñar, acompañar y fortalecer los procesos individuales de cada uno de sus alumnos en cualquiera que sea la opción discursiva de estos últimos.
- La capacidad de involucrar campos conceptuales de desarrollo diferenciados, que atiendan la factible instrumentación de singulares producciones diversificadas, acorde a la creciente interdisciplinariedad de las concepciones estéticas contemporáneas.
- La investigación aplicada a la producción, en lo que hace a la concepción, desarrollo técnico y materialidad de la obra.

Conceptos iniciales en torno a estimulación del desarrollo artístico

En la formulación de propuestas que estimulen los procesos de producción artística visual, debemos favorecer y desarrollar un sistema que ubique a la persona como centro de los significados de la obra.

Dicho objetivo tiene alcances conceptuales que podrían sintetizarse de la siguiente manera:

- La puesta en juego de los factores de circunstanciación del mensaje visual, es decir, tener en cuenta tanto en el campo de la ejemplificación como en el interpretativo, todo lo concerniente a la experiencia cultural propia. Este aspecto no podrá ser residual en el tratamiento global de la enseñanza de las artes visuales, sino por el contrario, protagónico. Esto será finalmente la clave para el futuro desempeño de los alumnos, puesto que ellos en su hacer futuro, no se encontrarán con otra cosa más que la propia contingencia local (nuestra cultura), y es frente a ella que deberán asumir actitudes críticas y productivas. La enseñanza debe capacitarlos para eso, ninguna manifestación pedagógica, por alejada que parezca de esa contingencia debe dejar de plantearse, al menos, como problema a resolver.
- Potenciar la capacidad de interpretar y actuar sobre la experiencia y cultura visual propia, como método para involucrar al alumno en su propia producción.
- Desplegar el campo de estudio sobre múltiples producciones visuales. Evitando la generación de privilegios ni sectarización sobre forma estilística alguna, favoreciendo una actitud analítica y crítica en relación a la propia producción.
- En el campo específico de la producción, se hace necesaria una formación que incluya las diferencias de significado de diversas operaciones de acuerdo al soporte en que se instalan. Tal ampliación debe reconocer (e implementar) los avances de, la semiótica, en tanto disciplina que se ha ocupado de la descripción y funcionamiento de códigos de diferente nivel de organización, y los aportes de la retórica generalizada a los efectos de poner en claro los mecanismos productores de sentido.

Producción de sentido para una singularidad discursiva

El objetivo primordial radica en estimular y favorecer el desarrollo de “lo propio cultural” en cada alumno, facilitando la tarea de producir subjetividades en lugar de reproducir objetividades.

Se buscará para esto, acompañar a cada alumno a analizar y comprender sus producciones como su propio decir y a éstas como un texto situado en una realidad particular, siempre circulante entre instancias de producción e instancias de recepción. Debemos por ende, inducir al alumno a una construcción y lectura de su producción favoreciendo las especulaciones del pensamiento, y el compromiso afectivo que genere nuevos desarrollos conceptuales.

Las Herramientas de trabajo en Taller

Como fruto del tránsito efectuado diferenciamos ciertos momentos nodales en el desarrollo de proyectos creativos personales donde se concentran los principales conflictos potenciales. El primero de ellos es de la motivación.

Frente a estos momentos puntuales carecíamos de instrumentos específicos, hasta ahora sólo abordados por la pericia interpersonal (Gardner) del docente, y vislumbrando la innovadora utilidad de técnicas grupales y psicodramáticas (Bustos) junto con propuestas de ejercicios facilitadores de la apertura expresiva (Moneta et al 2005).

1. Herramientas de Motivación

Por lo anterior nos abocamos a la construcción, aplicación y ajuste de las cinco herramientas específicas de motivación que describiremos a continuación:

A. **Lo mejor de mí:** Selección y análisis de producciones espontáneas favoritas.

La primera práctica que aplicamos al comienzo de los procesos de desarrollo de imagen individual consiste en la selección por parte del alumno de por lo menos tres y hasta siete como máximo, producciones plásticas propias de su máxima preferencia, sus obras favoritas correspondientes a cualquier momento de su producción total, pertenecientes o no a su tránsito académico, con cualquier nivel de terminación, realizadas en cualquier material, soporte y técnica, cumpliendo el único requisito de ser sus más dilectas obras, aquellas que guardaría o ha guardado especialmente.

Sobre esas obras los docentes realizamos una minuciosa lectura de los recursos expresivos usados espontáneamente y detectamos las invariantes protoestilísticas principales, así como las interrupciones que corten dicha continuidad. Proponemos a partir del análisis la concreción de una serie de imágenes experimentales en las que consciente y voluntariamente se apliquen dichas invariantes para experimentar el grado de interés afectivo que esas opciones alcancen en el alumno. Esta práctica ha demostrado hasta el momento una altísima eficacia motivadora y en la gran mayoría de los casos analizados esas preferencias perviven, desarrolladas y acentuadas en las producciones finales de tesina.

B. **Amores y odios:** Iconoanálisis de autores favoritos y autores desagradables.

En segundo término proponemos que el alumno realice un análisis de las obras de los artistas de su mayor preferencia y de su máximo rechazo, basado en la investigación de los elementos del lenguaje puestos en juego en cada obra.

Se favorece la comprensión de los recursos pictóricos por medio de los cuales cada artista estructura su propio discurso, y se valora la coherencia manifiesta en el conjunto de la obra del mismo.

Esto genera una postura crítica que permitirá al alumno, establecer una elección y un descarte de sus propios recursos, con el objetivo de optimizar el sentido de su propia producción. Este proceso servirá para empezar a correr el velo de la autorreferencialidad mecánica, dada por la producción casi autónoma a partir de las destrezas propias más desarrolladas y ampliando el panorama de posibles expresivos.

C. **La familia se elige:** Localización de parentescos culturales.

Se propone al alumno la explicitación de sus más auténticas preferencias musicales, cinematográficas, literarias, televisivas y de intereses en general de modo de encontrar los parentescos culturales que conforman su universo simbólico y permitirle una mayor clarificación de su posicionamiento expresivo en el marco general de la contemporaneidad. Esta práctica alienta a la propia definición artística, minimizando los efectos de los prejuicios propios del ámbito académico.

D. **Mi retrato/Mi historia:** Construcción de una autobiografía visual

Esta pauta metodológica surge como motivación, con el objetivo preciso de acotar en los alumnos, la búsqueda para seleccionar un concepto, una temática, o una anécdota sobre la cual trabajar generando un conjunto de obras, evitándoles caer en eternos devaneos y laberintos proyectuales.

En esta dirección, y apuntando hacia la “construcción” de un pensamiento visual, sostenido por el carácter comunicacional del lenguaje visual es que la propuesta recurre a la propia historia de cada alumno, proponiendo una “autobiografía visual”.

Esta temática es altamente movilizante, reconocida y analizada por cada alumno, lo que favorece de inmediato la elaboración de los más diversos conceptos o abordajes de la obra. Como el reconocimiento de los factores intervinientes, tanto en la totalidad como en las partes de cada historia personal, es lo suficientemente amplio, permite la elección y profundización de “que contar y como hacerlo”.

Es, en esta construcción del concepto de la obra, donde concurren innumerables recuerdos materializados en imágenes, lo que les permite entender a priori, la necesidad de construir cada obra privilegiando la consciente elección de los materiales, el tratamiento, la técnica, y un sistema de producción, vinculándolo con la construcción de un discurso visual propio.

Resulta importante destacar, que el alumno atiende al carácter simbólico de los referentes a seleccionar, a partir de comprender que en la operatoria de producción de la obra, estos poseen significados propios y de relación con el entorno.

También se podrán establecer relatos priorizando conceptos plástico-técnicos que resulten pertinentes para relatar, sensaciones o sentimientos de circunstancias vividas.

E. **Mi Objeto:** Identificación afectiva, intervención plástica y reelaboración comunicativa

El alumno seleccionará uno de los objetos que resulten emblemáticos o fetiches de la historia personal, objetos propios o ajenos, representativos distintas etapas, ausencias significativas, recuerdos de afectos y/o personas, etc.

En primera instancia lo presentará inalterado para luego intervenirlo plásticamente y por último reelaborarlo en un nuevo objeto con el objetivo de hacer accesible al

espectador su íntimo significado. Esta práctica propende a la concientización de los afectos y su interpretación plástica con el fin de afinar los mecanismos expresivos del alumno

La utilidad de las herramientas explicadas ha sido ya probada en taller con auguriosos resultados que se encuentran en proceso de documentación al momento de esta presentación.

Bibliografía

- Baudrillard, Jean y otros: Videoculturas de fin de siglo. Ed. Cátedra, 1994.
- Bell, Julian: "¿Qué es la pintura?" Ed Vicente, Campos. Barcelona, 2001.
- Berman, Jean: Todo lo sólido se desvanece en el aire. Ed. Siglo XXI. Bs.As.
- Moneta-Porto-Rollié: "Introducción a la plástica argentina". Ed
- Eco, Umberto: Obra abierta. Ed. Lumen. Barcelona, 1979.
- Efland, Arthur: "Una historia de la educación del arte". Ed Paidos, 2002.
- Efland, Arthur: "La educación en el arte posmoderno". Ed Paidos, 2003.
- Gardner, Howard: "Inteligencias Múltiples: La teoría en la práctica". Ed Paidos, 1995.
- Gardner; Howard: "Arte, mente y cerebro". Ed Paidos, 2005.
- Gauthier, Guy: Veinte Lecciones sobre la imagen y el sentido. Cátedra, signo e Imágen, Madrid 1992
- Joly, Martine: "La interpretación de la imagen". Ed Paidos, 2003.
- Lipovetsky, Gilles: La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Ed. Anagrama- Colección Argumentos - 6a. Ed. Barcelona 1986.
- Lopez Blanco, Manuel: "Notas para una introducción a la estética". Ed Lenain 1995
- Nachmanovitch, Stephen: "Free Play". Ed Planeta, 1991.
- Boudieu Pierre: "¿Quién crea a los creadores?", "En sociología y cultura", Grijalbo D.F. Buenos Aires, 1990.
- Filloux, Jean Claude: Intersubjetividad y formación. Ediciones Novedades Educativas Serie Los Documentos – Universidad de Buenos Aires.
- Laville, Claudine: Saber y Relación pedagógica. Ediciones Novedades Educativas, Serie Los Documentos – Universidad de Buenos Aires.
- Schnitman, Dora: Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad.