

CREACIÓN, EXTENSIÓN DE LA DOCENCIA Y NUEVOS RETOS
PEDAGÓGICOS. CONSIDERACIONES A PARTIR DEL CURSO DE EXTENSIÓN
"FISSURAS E HIBRIDAÇÕES: RELACIONES INTERDISCIPLINARES ENTRE
ACTITUDES Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS"

*Criação, extensão e novos desafios pedagógicos.
Considerações a partir do Curso de Extensão "Fissuras e
Hibridações; relações interdisciplinares entre atitudes e práticas
artísticas contemporâneas"*

*Creation, teaching extension and new educational challenges.
Considerations of an extension course: "Fissures and
Hybridism: interdisciplinary relations between daily attitudes and
contemporary artistic practices"*

Marisa Mancilla Abril¹
Carla Beatriz Franco Ruschmann²

RESUMO

Os novos desafios pedagógicos obrigam a criar novas estratégias colaborativas entre profissionais de diversos âmbitos, assim mesmo, o panorama artístico internacional demanda profissionais críticos, preparados e versáteis, mas também, exige posicionamentos ideológicos e atitudes pessoais definidas nos seus atores principais. Com esta inquietude, diferentes profissionais de duas Universidades se unem e propõem novos territórios de atuação interdisciplinar que transpassa o estritamente acadêmico. Fissuras e Hibridações; relações interdisciplinares entre atitudes e práticas artísticas contemporâneas é uma experiência multidisciplinar que desencadeia uma série de projetos e atividades experimentais nas quais docentes e discentes da Universidade de Granada/ Espanha e da Universidade Federal do Paraná encontram um campo fértil para a criação e a reflexão individual e coletiva. Esta proposta, assim como os resultados obtidos, transborda o âmbito puramente acadêmico adentrando-se no da criação artística profissional. Trata-se portanto de uma atividade imersiva na qual criação e investigação acadêmica se unem em uma experiência múltipla capaz de gerar novos territórios de pensamento e impulsionar novos projetos internacionais conjuntos.

Palavras-chave: cultura; educação; criação artística; extensão universitária; convênio institucional.

¹ Doctora en Bellas Artes. Profesora de la Universidad de Granada- España
e-mail: marisam@ugr.es

² Doctora en Bellas Artes. Profesora de la Universidade Federal do Paraná – Brasil.
Rua: Jaguariaíva nº 512, CEP:83.260-000, Caiobá – Paraná, tel: 041-91425307,
e-mail: carlaruschmann@ufpr.br

ABSTRACT

The new educational challenges force the creation of new collaborative strategies between professionals of several fields, so the international artistic scenario needs not only critical, ready and handy professionals, but also ideological stand and defined personal attitudes from its main characters. With this problem, different professors of two Universities get together and propose new places of interdisciplinary work which transposes the strictly academic field. Fissures and Hybridism: interdisciplinary relations between daily attitudes and contemporary artistic practices is a multidisciplinary experience that conceives several projects and experimental activities in which professors and students from Universidad de Granada/ Spain and Universidade Federal do Paraná/Brazil meet a prosper field to create and think individually and collectively. This purpose, as well as the final results, goes beyond the purely academic getting into the professional artistic creation. So, it can be considered as an immersive activity in which academic creation and investigation give hands in a multiple experience able to generate new territories of thinking and to propel new international partnership projects.

Keywords: culture; education; artistic creation; university extension; institutional partnership.

RESUMEN

Los nuevos retos pedagógicos obligan a idear nuevas estrategias colaborativas entre personal de diversos ámbitos, así mismo el panorama artístico internacional demanda profesionales críticos, preparados y versátiles, pero también exigen posicionamientos ideológicos y actitudes personales definidas en sus actores principales. Con esta inquietud, diferentes profesionales de dos Universidades se unen y proponen nuevos territorios de actuación interdisciplinar que traspasan lo estrictamente académico. Fisuras e Hibridaciones; relaciones interdisciplinarias entre actitudes y prácticas artísticas contemporáneas es una experiencia multidisciplinar que desencadena una oleada de proyectos y actividades experimentales en las que docentes y discentes de la Universidad de Granada/ España y de la Universidad Federal de Paraná encuentran un campo fértil para la creación y la reflexión individual y colectiva. Esta propuesta así como los resultados obtenidos transborda el ámbito puramente académico adentrándose en el de la creación artística profesional. Se trata por tanto de una actividad inmersiva donde creación e investigación académica se dan la mano en una experiencia múltiple capaz de generar nuevos territorios de pensamiento e impulsar nuevos proyectos internacionales conjuntos.

Palabras clave: cultura; educación; creación artística; extensión universitaria; convenio institucional.

Fisuras e Hibridaciones: Relaciones interdisciplinarias entre actitudes y prácticas artísticas contemporáneas surge como propuesta conjunta realizada a través del convenio de cooperación bilateral establecido, desde 2008, entre la Universidad Federal do Paraná – Brasil y la Universidad de Granada – España, más concretamente entre el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UGR y el Departamento de Artes y la Cámara de Artes de la UFPR. Este curso de extensión universitaria fue planteado como una primera actividad de aproximación entre las dos universidades, para

el que se optó por un formato abierto y experimental capaz de generar nuevas líneas de trabajo y discusión.

Con la pretensión de generar continuidad en las actividades programadas desde el marco de estos protocolos se planteó trabajar, en esta primera experiencia docente conjunta, desde la interdisciplinariedad y la hibridación de los lenguajes, con la finalidad de tantear posibilidades colaborativas y extender el territorio de investigación entre ambas universidades. Amparados de cierta forma en la propuesta interdisciplinar del curso de Artes, actualmente

en desarrollo en el Sector Litoral de la UFPR y en las experiencias performativas llevadas a cabo en la Facultad de Bellas Artes de Granada por el colectivo *tumulto*³ del que es miembro la profesora Marisa Mancilla (convidada para impartir el taller en la UFPR), la idea que se planteó para el taller fue proponer una producción artística que contextualizara y experimentara conjuntamente con distintas áreas preestablecidas del arte, procesos híbridos y fisuras en el ámbito artístico.

A lo largo de la Historia del arte son muchos los ejemplos de actitudes y propuestas intersticiales, cuyos autores, con su producción e incluso con su sola actitud vital, fueron capaces de encontrar una fisura en el sistema del arte. Un punto débil en la estructura del sistema de valoración y apreciación de la obra a partir del que abrir la brecha a un nuevo ciclo de pensamiento.

Rueda de bicicleta (1913), *A Bruit secret* (1916) o *Fontain* (1917) son piezas testimoniales de estos intersticios en el sistema del arte; grandes ejemplos de estos puntos de inflexión. Entre 1914 y 1923 Duchamp planteó con sus *ready-made* (objetos cotidianos a los que sacó de su contexto y presentó bajo su firma) una actitud que tendrá gran repercusión sobre las disciplinas y autores de la escena artística de los años cincuenta y sesenta, pintores como Rauschenberg y Jasper Johns, entre otros, y músicos y coreógrafos como John Cage y Merce Cunningham recogen el testigo de esta nueva visión. En Europa también es perceptible su huella en las prácticas artísticas no convencionales de Fluxus o lo que se dará en llamar "arte de acción". Duchamp al negar la calidad estética objetiva de la obra de arte y valorar el comportamiento subjetivo consigue plantear la polémica y la ironía como estrategia hibridadora de los lenguajes y los contextos para la experiencia artística. Siendo precursor, con esta actitud, de la conceptualización del arte; como más tarde se podrá comprobar en las propuestas del arte

conceptual de las siguientes décadas.

También para Beuys, el compromiso y la actitud cuestionadora del papel del arte y el artista en la sociedad, supondrá otra fisura en el discurso tradicional. Para él, cada acción es una obra de arte y por tanto "todo ser humano es un artista". Sus teorizaciones, sus obras y acciones fueron revulsivos llamados a la reflexión con los que entender a la sociedad como una macro escultura integradora, en la que poder acabar con la idea del arte como una práctica aislada para configurar un concepto del arte "ampliado" que impulsara el horizonte de la creación, adentrándose así en una teoría antropológica de la creatividad. Esta idea ampliada del arte, en la este autor hace confluír prácticas rituales, curativas, sociales, científicas y políticas, le conduce hacia una implicación artística del "cuerpo social" en su conjunto, inaugurando en 1974 la "Universidad Libre Internacional", en la que poner en práctica las ideas pedagógicas del artista. "Hay que fomentar una educación artística para el ser humano, pero no como una materia relegada al mero ámbito de las manualidades, sino emplazada estratégicamente en el centro del currículum académico, como el medio más eficaz en la reproducción de la inteligencia técnica y el desarrollo de nuevas miradas sobre las cosas, un campo para el ejercicio crítico de la configuración espacial. De acuerdo a estas convicciones sólo se puede preparar adecuadamente a los futuros ciudadanos mediante este tipo de entrenamiento –inspirado por un concepto de estética ampliado– en competencias necesarias para la solución de las tareas políticas del futuro –urbanísticas, energéticas y sociales–, imbricando en su quehacer todos los medios de expresión humanos". (VÁSQUEZ ROCCA, 1997)

Estas actitudes, y otras que se escaparían al alcance de este artículo, fueron precursoras de la complejidad del panorama de las artes heredado en la actualidad. Sistema que

³ www.tumulto.net

exige nuevos y radicales posicionamientos en sus agentes, con especial cuidado en las etapas de formación del futuro profesional de las artes. Resulta cada día más difícil conovernos, la sobresaturación de la información nos hace vivir en un espejismo complaciente haciéndonos creer que “sabemos” por el mero hecho de tener acceso a la información - contenidos, por otro lado, no exentos de tendencias ideológicas-. Entendemos que la Universidad de hoy no puede, ni debe, fomentar actitudes inmovilizadoras en el papel complaciente del consumidor pasivo de esta información. Se ve necesario incentivar la discusión y, por tanto, un aprendizaje de calidad en el sentido crítico del término.

En un proceso tan complejo como la creación de una línea de trabajo personal es importante contar con un punto de partida que nos permita señalar la distancia que gradualmente se va interponiendo entre producción universitaria y producción artística profesionalizada, con la consecuente devaluación de las posibilidades de interacción directa entre ambos sectores. Es por ello que propuestas como las planteadas en este curso extienden la docencia de los programas docentes actuales, al proponer experiencias que tocan temas que nos conmueven profundamente ya que los sentimientos pueden ser grandes «generadores de ideas» como sugería Bacon al decir a David Sylvester en 1962: “El artista quizás sea capaz de abrir, o más bien, diría yo, destrabar las válvulas del sentimiento, y, en consecuencia, volver al espectador a la vida más violentamente”. (JIMÉNEZ, José. ABCD las letras y las artes. ABC 887 semana del 31 al 6 de febrero 2009)

Lo que nos toca íntimamente, lo que nos conmueve seduciéndonos, es capaz de mantener la tensión necesaria para que se produzca la reflexión y en consecuencia el aprendizaje y la creación artística. Ayudando a retomar el compromiso con un modelo militante – en el sentido del compromiso unitario- de la creación

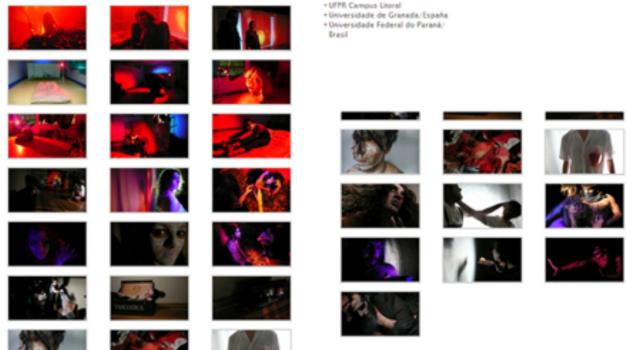
artística en primera persona. Un modelo capaz que involucrar al estudiante en una dinámica diferente a la que acostumbra a tener en el aula, sobre todo en los primeros años del ciclo formativo, para situarlo al frente de la gestión de su proceso creativo personal, depositando en él la responsabilidad y sobre todo la confianza en su capacidad para dirigir personalmente sus estudios. Construyendo su camino intelectual y madurando de acuerdo a sus propias expectativas e intereses. Permitir e incentivar estas actitudes es contribuir en la formación de un ser humano más autónomo, capaz de decidir y justificar su propio proceso personal.

Al alejarse del modelo tradicional profesor-alumno, estas experiencias adoptan la dinámica natural del propio proceso creativo, constituyéndose en instrumentos potentes de auto-sedución. Poderosos incentivos para la investigación personal profunda al favorecer el estado emocional propiciatorio de proyectos.

Con la identificación de estas concepciones y el tema generador ya establecido, se planteó una construcción orgánica para el curso. Tuvimos que trabajar con un equipo diverso de profesionales, integrados en un sistema que permitiese una amplia libertad de participación y actuación, propiciando que todos aportasen visiones individuales y características propias desde las áreas artísticas de las que procedían.

Como estructura de comunicación y divulgación se creó una plataforma virtual⁴ (un blog), un vehículo para el acercamiento del público al proyecto. Un lugar donde se tiene acceso a informaciones relativas a las universidades promotoras, al curso, su organización, objetivos, referencias bibliográficas, fotos de procesos y resultados, y desde el que es posible opinar para interactuar con los participantes. Actualmente ya posee un ISBN, y como proyecto continuo, pretende ir ampliándose de acuerdo con las demandas y los futuros materiales publicables.

⁴ www.fissuras.blogspot.com

El curso de extensión: Fisuras e Hibições fue planteado y realizado en dos versiones presenciales interconectadas entre sí: una impartida en el Departamento de Música y Artes de la UFPR en Curitiba, y la otra en el Campus del Litoral de la misma universidad. Ambas versiones contaron con características y equipos de profesionales diferenciados de las áreas de Artes Visuales, Escénicas, Música, y Vídeo.

La idea motriz para las dos versiones era sumergir al conjunto de los participantes en una experiencia de creación colectiva, híbrida y rica en diversidades a partir de la cual pudiese plantearse su propia propuesta individual. Se estimuló a los alumnos y profesores a generar un conjunto de acciones interdisciplinarias envolviendo performances, imágenes y música. Con una propuesta metodológica que, en un primer momento, situase la participación del alumna-

do en el rol de observadores y figurantes de un proceso pre-modelado que les conduciría a la siguiente acción, donde se plantea un trabajo de creación conjunta entre alumnos y profesores, preparando el terreno para un tercer momento, el cual los alumnos serían ahora los verdaderos protagonistas de la creación artística, contando apenas con el aporte técnico y profesional de los profesores implicados en el curso.

La configuración de una misma propuesta con equipos distintos, con amplias posibilidades de intervención y libertad de actuación, la participación de públicos con sus propias especificidades entre las dos versiones, además de la concentración de carga horaria y localizaciones con diferentes características, ha producido una gran riqueza y diversidad en cuanto a las experiencias creadas y los resultados obtenidos.

Imágenes de acciones y procesos de creación artística. Fisuras e Hibridaciones, octubre y noviembre de 2008 en el Departamento de Música y Artes de la UFPR.

Imágenes de acciones y procesos de creación artística. Fisuras e Hibridaciones. Octubre y noviembre de 2008 en la UFPR - Litoral.

La realización de estas experiencias múltiples posibilitadas a partir de hibridaciones y fisuras, culturales, profesionales y de lenguajes artísticos, ha permitido intercambiar planteamientos didácticos que amplían la estructura formal de la enseñanza universitaria. Corroborando con la concepción de que es necesario multiplicar las experiencias para la que la formación de los alumnos se extienda holísticamente⁵ (en todas direcciones) abarcando territorios de reflexión personal y colectiva. No solo se trata de crear objetos artísticos, sino de generar un territorio para el pensamiento y la discusión de acuerdo con nuestras realidades contemporáneas.

Los nuevos retos pedagógicos obligan a idear nuevas estrategias colaborativas, extrapolando el estrecho margen de las asignaturas de la programación de un título universitario, hacia la realización de programas internacionales conjuntos, concebidos y viabilizados a través de intercambios institucionales y de la ampliación

del espacio de acción de la extensión universitaria.

Con este artículo sólo hemos pretendido compartir una experiencia en la que hemos podido comprobar cómo la unidad de los esfuerzos es capaz de generar colectividad, en el sentido ampliado y crítico del término, promoviendo diversidad y riqueza en los contextos y aprendizajes necesarios para el arte contemporáneo. La experiencia comentada en este artículo, puede tornarse para otros, como lo ha sido para nosotros, en una vía para la investigación y experimentación docente dirigida hacia nuevos territorios y proyectos futuros.

Nos gustaría invitar a todos nuestros homólogos docentes, estudiantes y personas interesadas a visitar nuestro blog para dejar sus comentarios. Confiamos en encontrar en sus opiniones incentivos para continuar con el camino que hemos emprendido y con el que estamos tan ilusionados.

REFERÊNCIAS

AGIRRE ARRIAGA, Imanol. *Teorías y prácticas en educación artística: ideas para revisión pragmatista de la experiencia estética*. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2000.

CAZENEUVE, Jean. *La sociedad de la ubicuidad*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

CHALMERS, F. Graeme. *Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós, 2003.

EFLAND, Arthur D.; FREEDMAN, Kerry; STUHR, Patricia. *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós, 2003.

EHMER, H. K. *et al. Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Gustavo Gili. Colección Comunicación Visual, 1977.

EISNER, Elliot W. *El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós, 2004.

EISNER, Elliot W. *El ojo ilustrado: indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Barcelona: Paidós, 1998.

JIMÉNEZ, José. *ABCD las letras y las artes*. ABC, Madrid, n. 887, 31 jan. 2009.

MARINA, José Antonio. *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona: Anagrama, 1993.

RICHTER, Ivone Mendes. *Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais*. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2005.

VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo. *Arte Conceptual y Postconceptual; de Duchamp a Joseph Beuys*. Psikeba - *Revista de Psicoanálisis y Estudios Culturales*, Buenos Aires, n. 4, abr. 2007. ISSN 1850-339X. Disponível em: <http://www.psykeba.com.ar/articulos/AVR_arte_conceptual_y_postconceptual.htm>. Acesso em: 11/11/2008.

WOLLHEIM, Richard. *A Arte e seus objetos*. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

Texto recebido em 16 de fevereiro de 2009.

Texto aprovado em 26 de maio de 2009.

⁵ Holística alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan.