

INDICE

SUCIEDAD CHILENA DE EDUCACION POR EL ARTE. Pág. Directora: Dora Aguila S. **EDITORIAL** 03 Comité Editorial: DIALOGOS Elda Balbontín B. Acerca del Diálogo Nacional Cecilia Beuchat R. sobre la Modernización de la Francisca Iriarte M. Educación. Radoslav Ivelic K. Fernando Ríos González. CONFERENCIAS 25 Influencias del Posmodernismo en la Enseñanza del Arte. Revista editada por: EDUCARTE A.G. Dora Aguila Sepúlveda Publicación semestral Representante legal: **BIENALES** 35 Luis H. Errázuriz L. I Bienal de Arte Infantil y Juvenil. REFLEXIONES 39 El Arte Contemporáneo Vive. María Angélica Baeza Araya ISSN 0716-8535 **ENCUENTROS** 45 El contenido de los artículos Cinco Caminos y una Vía. es de exclusiva responsabili-Elda Balbontín Bascuñán

dad de los autores.

REVISTA EDUCARTE

CONFERENCIA

INFLUENCIAS DEL POSMODERNISMO EN LA ENSEÑANZA DEL ARTE.*

Dora Aguila Sepúlveda (M.E.d., Facultad de Educación. P. Universidad Católica de Chile.

El significado del arte, al igual que el de la ciencia, está cambiando y extendiéndose constantemente, dependiendo de la sociedad, de las corrientes filosóficas y del momento histórico, entre otros factores. Este fenómeno es consistente con el concepto dinámico de educación. ¿Cuál es la naturaleza del arte en esta era posmoderna? ¿Cual es la influencia de este conjunto de doctrinas en la educación y específicamente en la educación por el arte?

En primer lugar, es necesario precisar algunas características del modernismo para luego introducirnos en el posmodernismo, en general, y luego en el campo del arte.

Entre las características más destacables del modernismo se pueden mencionar: el desarrollo progresivo basado en la ciencia y el racionalismo, el cambio cultural, las nuevas formas sociales y los estilos de vida. La modernidad es un proceso histórico que nace con el capitalismo, aunque algunos autores lo sitúan a partir de la revolución francesa y la revolución industrial. Es un proceso histórico de una sociedad centrado en el futuro. Junto al culto de la razón, el dominio de la naturaleza, el dominio de formas y relaciones sociales, está abierta a lo nuevo, dando gran énfasis a la ciencia y a la técnica; exalta el individualismo, abriendo enormes posibilidades al desarrollo humano, pero limita la emancipación del hombre por la explotación y opresión de una clase social sobre otra.

* 2º Congreso Nacional de Metodólogos. Universidad de Concepción, Chile, 24-25-26 de Agosto de 1994.

El arte, durante el modernismo se caracteriza por ser autosuficiente, con valor estético como fin en sí mismo. En un mundo crecientemente dominado por el materialismo, los artistas de avanzada se dedican a exaltar los valores sociales y espirituales del arte; sin embargo, incapaces de lograr sus propósitos abandonan sus ideas de una misión superior y se vuelcan hacia el mercado. El arte, entonces, llegó a ser otro producto de consumo y la artesanía se convirtió en industria.

El arte moderno, a través de los elementos y principios de la forma, sustenta el "universalismo", a pesar de la proliferación de los diferentes estilos en todo el mundo; se llega a la experiencia estética a través de las relaciones formales puras, lo que llevó a la abstracción; se avanza en la búsqueda del potencial expresivo de los medios, practicando la creación con elementos y materiales no tradicionales; no menos importante es, además, la negación de la cultura popular.

Arte moderno: Pablo Picasso, Georges Braque, Salvador Dalí.

En la enseñanza de las artes plásticas se busca el desarrollo de la expresión creadora y se premia, más que en ninguna otra época, la originalidad de los trabajos; recordemos que, en contraste, la era pre-moderna valoraba la capacidad del artista, y en consecuencia de los estudiantes, para representar imágenes de la naturaleza, lo más fielmente posible. Junto al desarrollo de la expresión creadora libre, el diseño, influencia de la Bauhaus, y los atributos estructurales de los trabajos de arte como principal fuente de experiencia marcan una época en la educación artística. Ambas, la escuela expresionista y la estructuralista formaron las bases de las concepciones modernas del arte.

La modernidad fue atacada por diferentes motivos por Weber, Nietszche y Marx, entre otros. Weber cuestiona la modernización y la enajenación de la razón conforme a fines y valores determinados por la economía capitalista, en la que la eficiencia es lo más importante; Nietszche ataca las ideas de superación y progreso; Marx piensa que se puede trascender los límites y agrega acciones concretas para destruir el orden imperante. Se aborda el problema de la dominación tecnológica y se propone que en el plano estético y en el arte es donde se puede dar tanto la emancipación como la reconcialiación.

El concepto de **posmodernidad** es ambiguo, a veces confuso y hasta contradictorio. El término viene de la teoría del arte, convirtiéndose posteriormente en corriente de pensamiento y en crítica radical de la civilización burguesa y del marxismo. Se trata de una serie de proposiciones, y actitudes que son una realidad hoy, como la cultura de masas y la informática. El problema más trascendental de la postmodernidad es la pérdida de creencias en cualquier sistema de valores, afectando esto, de manera irremediable a toda la sociedad y, en consecuencia, a la educación

La posmodernidad se centra en el presente, rechaza lo universal, lo general y lo abstracto. Sustituye la razón, la historia y la ciencia tradicional proponiendo en su lugar el mito y la imaginación, y por lo tanto nuevas reglas científicas, teóricas y estéticas, reivindicando la subjetividad y la relatividad.

Sus bases se encuentran en la premisa de que se está frente al fin del capitalismo y de la división de la sociedad en clases. Los pensadores posmodernos desafían las grandes visiones de la historia, como por ejemplo, la idea de lucha de clases de Marx y son partidarios de los pequeños grupos y las subculturas.

Las críticas culturales posmodernistas apuntan a las instancias donde los llamados avances progresivos han conducido a tecnologías decadentes que polucionan y destruyen el habitat, o a las instancias donde expertos usan el conocimiento parala manipulación y el control de la sociedad.

El posmodernismo en el arte

- No pretende universalidad, sino más bien apertura a las formas culturales de grupos diferentes del de uno mismo; aparecen así el arte ecológico, el arte feminista, etc.
- Rechaza la división entre arte popular y arte culto, tomando motivos de la artesanía, el folklore y lo kitsch. Recrea el entorno que varía según las costumbres y tradiciones de cada país, en una apertura y un deseo de apropiación de imágenes de la cultura popular. Lo que antes fue la propiedad de una elite, se convierte ahora en propiedad democrática.

George Segal El Cartel cinematográfico. 188 x71 cms. 1967

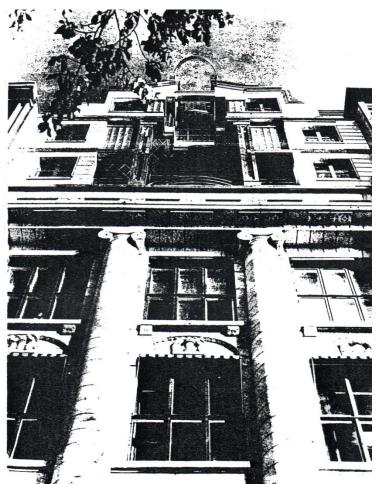

Esteban Azamar, México. Sin título. Oleo sobre tela. 1989. 120 x 120 cms.

"El eclecticismo característico de la posmodernidad se aprecia claramente en este cuadro de Esteban Azamar, quien combina la pose de la fotografía de principios de siglo con otros elementos contextuales que provienen de la ilustración, lo que le confiere un ambiente de tipo escenográfico.

No cabe duda que otras de sus fuentes son el retrato popular y el tratamiento acartonado de la figura muy cercano a la pintura naïve. Azamar combina diferentes estilos y motivos que evocan el pasado en el presente y que lo convierten en un típico representante de la posmodernidad pictórica hoy en boga". (1)

- Valora la mezcla de elementos de distintas épocas, culturas y autores. Entre las reglas de los objetos posmodernos está la noción de belleza disonante. La teoría posmodernista cuestiona la preferencia moderna por el valor otorgado al todo y a la unidad orgánica. Por ejemplo, la arquitectura orgánica del modernismo postula la subordinación de cada parte del edificio al todo, el cual es mayor que la suma de las partes; la arquitectura posmodernista pone elementos disonantes juntos, tales como reminiscencias estilísticas de otros períodos históricos los cuales pueden tener poca relación con el todo como obra de arte. Más que crear imágenes se busca rescatar las imágenes del arte del pasado, tomando las formas de donde ya existen, incluyendo la publicidad, la televisión, etc.

Platou Arkstekteras. Ampliación de un edificio para inficinas. Oslo (Noruega), 1986.

La enseñanza del arte en el posmodernismo ¿Para qué?

Así como el posmodernismo ha perdido la fe en las grandes corrientes universales, podríamos asumir que ningún curriculum es capaz de satisfacer las necesidades e intereses de todos, ni que ningún tipo de arte universal es capaz de satisfacer las necesidades de todas las culturas y personas.

Lo que sí es importante es que frente a cualquier renovación curricular es necesaria, como sostiene categóricamente Eisner (5) "la incorporación del rigor y de la coherencia teórica en los programas de estudio". La época de la "libre expresión por la libre expresión" y del analfabetismo estético deberían ser cosa del pasado. Se necesita de fuertes bases teóricas que sustenten la práctica de la educación artística en la sala de clases. Las actuales teorías de la educación por el arte nos ofrecen los fundamentos para una mejor calidad de enseñanza y una mejor práctica educacional que abarque no sólo el quehacer artístico, sino también la historia del arte, la apreciación y la crítica de arte en el aula.

La educación artística en términos de percepción, expresión y comunicación, toma de decisiones y creatividad, cultura y valores no puede ser experienciada solamente a través de la práctica del dibujo y la pintura. Esta área educativa debe ser ampliada y profundizada, extendiendo sus fronteras a las disciplinas básicas que la forman.

Eisner plantea que hay cuatro actividades humanas inherentes al arte: el hacer, el observar, el buscar comprender el lugar del arte dentro de una cultura y dentro del tiempo, y, el juzgar en términos de calidad. Estas cuatro disciplinas son:

- 1.- La <u>producción artística</u> ayuda a aprender a crear imágenes que tengan poder expresivo, y a pensar inteligentemente acerca de la creación de las imágenes visuales.
- 2.- La <u>historia del arte</u> aspira a lograr la comprensión del espacio y del tiempo en que se sitúa un trabajo.
- 3.- La <u>crítica de arte</u> que desarrolla la habilidad para observar las cualidades del mundo visual.
- 4.- La estética que enseña a emitir juicios, a cuestionarse acerca de ellos y a fundamentar las percepciones.

El arte, como fenómeno humano, se relaciona de una u otra forma con toda la sociedad, en todas las épocas. El arte tiene gran relevancia en el proceso educativo como portador de valores humanos y de apertura a una percepción más profunda de la realidad. Ningún acontecimiento se ha desarrollado en forma autónoma, ni las materias escolares pueden enseñarse al margen de su origen y de su función humana. Es ncesario tomar conciencia del rol del profesor frente a la situación histórica en que le ha tocado vivir y su responsabilidad como agente activo que asume posturas claras frente a los desafíos del arte y la educación. Puede tomar lo mejor del modernismo y del posmodernismo, y proceder a la luz de las principales teorías del artísticas y educativas. Así la enseñanza del arte, impartida en forma sistemática, seria y rigurosa, ocuparía el lugar que le corresponde y contribuiría a mejorar la calidad de la educación.

Referencias:

1. T.C.A.	"Museo en Imágenes".
	Revista de la Escuela Nacional de Artes
	Plásticas. UNAM. Volumen 3. Números
	13/14. 1991-2
2. Bell, Daniel.	"Las contradicciones culturales del
	capitalismo".
	México, Alianza Ed. Mexicana. 1989.
3. Id.	Id.
4. Efland, Arthur	"The postmodern concept of art and
	the new paradigms of research".
	Power of Images.
	Helsinski. INSEA Finland. 1992
5. Eisner, Elliot	"Readings in Art Education".
	Lexington, Massachussetts, Toronto.
	Xerox College Publishing. 1966.