

EXPERIENCIAS INNOVADORAS INTERDISCIPLINARIAS EN LAS ARTES

Para aportar algunas reflexiones sobre lo que serían “*Experiencias innovadoras interdisciplinarias en las Artes*” título que convoca a este panel, me permitiré fundamentar estos términos desde mi visión.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, entendemos por EXPERIENCIA el “*hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. La práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. El conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas*”. Es decir, transitar el hecho en sí para conocerlo. **Conclusión 1: hacer para conocer y aprender.**

Entendemos por INNOVACIÓN – la “*acción o efecto de innovar*”, la “*creación o modificación de un producto*”, el “*mudar o alterar algo produciendo novedades*”. **Conclusión 2: producir un campo no creado o re-crear un campo conocido**

Entendemos por INTERDISCIPLINARIO “*dicho de un estudio que se realiza con la cooperación de varias disciplinas*”. **Conclusión 3: construir desde las di-vergencias a las con-vergencias.**

Entendemos por ARTE (tomaremos el singular ARTE para fundamentar lo genérico y no las distintas disciplinas artísticas que denomina ARTES) la “*virtud, disposición o habilidad para hacer algo*”, la “*manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado.....*”. **Conclusión 4: creación original, única, irrepetible, virtuosa.**

En síntesis podríamos decir que las experiencias innovadoras interdisciplinarias en las Artes, refieren a un **hacer original y personal en un campo poco o nada conocido construyendo desde espacios diferentes y a su vez complementarios.**

Si esto fuera así, me atrevería a decir que escasamente podríamos hablar hoy en día de experiencias innovadoras en las artes puesto que el arte en toda su historia transita naturalmente la interdisciplinariedad combinando lenguajes diferentes, buscando paridades expresivas, nucleando pensamientos convergentes, conduciendo un discurso global desde discursos particulares; la ópera, el ballet, el teatro, la comedia musical, el film y las producciones audiovisuales de todo tipo, dan cuenta de ello.

A nuestro entender necesitamos agregar otro concepto a la reflexión sobre experiencias innovadoras interdisciplinarias en arte, referido a la INTEGRACIÓN Y/O COMBINACIÓN de las artes.

Entendemos por INTEGRACIÓN el “*dicho de las partes; **constituir** un todo; hacer que alguien o algo pasen a formar parte de un todo*” o también “*aunar o fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc. divergentes entre sí, en una solo que los sintetice*”.

En este momento de la reflexión quisiera tomar conceptos expresados por algunos estudiosos argentinos y extranjeros que refuerzan la idea de la integración.

Valeriano Bozal, para tratar lo Sublime en el arte, dice que “.....*para el ímpetu de la contemplación y del pensamiento humano no es suficiente el universo entero, sino que con harta frecuencia nuestros pensamientos abandonan las **fronteras** del mundo que los rodea y, si uno pudiera mirar en derredor la vida y ver cuán grande participación tiene en todo lo extraordinario, lo grande y lo bello, sabría enseguida, para qué hemos nacido.*”¹

A su vez, Clifford K. Madsen dice que la correspondencia en las artes refiere a: “*una variable dependiente y un procedimiento dado, funcionalmente relacionados **siempre y cuando la conducta varíe sistemáticamente como función de la aplicación del procedimiento***”.

Damián Rodríguez Kees reafirma este concepto cuando dice que la síncretis audiovisual tiene **características fronterizas móviles y experimentales con una base teórica que no es la suma de las teorías de las artes involucradas sino que, nutriéndose de ellas, genera sus propias conjeturas.**²

Y Michel Chion entiende a la síncretis como no como una supuesta redundancia entre dos campos lingüísticos ni una relación de fuerzas entre ellos, sino en percibir los dos campos como uno solo, unívoco, indisoluble, nuevo.

Vale la pena definir a esta altura el concepto de SINCRETIS ya que es una palabra eje de nuestra exposición. Se entiende por “sincretismo” a la *expresión en una sola forma de dos o más elementos lingüísticos diferentes.*³ Combinamos en ella la idea de “sincronismo” y de “síntesis” para aludir al encuentro ineludible, irresistible y espontáneo que se produce en el fenómeno perceptual cuando todos los elementos involucrados coinciden en un mismo momento, independientemente de toda lógica racional.

De acuerdo a estos supuestos, deberíamos cambiar el sentido tradicional con que identificamos el fenómeno perceptivo cuando varios lenguajes interactúan concibiendo la combinación como la suma de las partes, compuesta en forma aditiva, separada y en todo caso complementaria. Comúnmente, todos nosotros solemos decir que “vemos” una película por ej. cuando en realidad “audiovemos” una película (tal como lo aclara Chion).

Desde los aportes de la “Bauhaus” en la Alemania de 1920, las tendencias en Danza/Teatro Contemporáneo, las propuestas integrales de la “Fura del Baus” en Barcelona o “De la Guarda” en Argentina, las instalaciones sonoro-visuales interactivas, el video-arte, entre otras manifestaciones artísticas, dan cuenta que la integración de los lenguajes es un hecho irreversible por el que transita la innovación de las artes actuales y por la que también el preceptor modifica su forma de degustar y comprender el arte.

En su conferencia “Encuentros y desencuentros lexicales entre las artes: el aporte de la Psicología Cognitiva” dictada en las Primeras Jornadas de Artes Integradas de la UNLa. en octubre de 2005, Silvia Malbrán manifiesta que “.....*El lenguaje usado para aludir a los*

¹ En Carl Sagan. *Cosmos*, pag. 344. 1980, Planeta, Barcelona.

² Transmisión directa de autor.

³ Diccionario de la lengua española. Real Academia española. Vigésima segunda edición Espasa Calpe, España

fenómenos artísticos recurre tanto a términos de cada disciplina como a otros que se trasvasan entre los diferentes lenguajes artísticos, lo que genera encuentros y desencuentros lexicales.// “.....Los esfuerzos por encontrar denominadores comunes entre las artes han sido emprendidos por la investigación en las Ciencias Cognitivas. Howard Gardner en 1981 definió la tarea como dirigida a “analizar y clasificar los tipos de sistemas de símbolos y características simbólicas referenciales de diferentes formas de arte e identificar y estudiar experimentalmente las destrezas y habilidades requeridas para la comprensión y manipulación de los símbolos del arte”. //

Continúa Malbrán diciendo que “...Los maestros del área artística emprenden clases de integración entre lenguajes. Para ellos un buen punto de partida puede ser comparar patrones comunes, advertir diferencias y construir plataformas de análisis de carácter transversal que permitan la delimitación de las respectivas fronteras” // “.....una poderosa línea de reflexión es aportada por la Psicología Cognitiva que muestra importantes puntos en común acerca de la percepción en las artes. En este caso se trata de advertir el comportamiento de la mente del perceptor “ // “...y emprender tal camino resulta alentador por advertir mayores encuentros que cuando se intenta comparar rasgos comunes entre atributos, conceptos y específicos culturales de cada arte”.....//

Construir de “*todos los lenguajes un lenguaje*”⁴ es uno de los más significativos paradigmas que transmiten las artes desde la segunda mitad del siglo pasado hasta hoy. Sin que ello signifique un renunciamiento a los lenguajes propios de cada arte como objeto de acción, el hombre hoy se expresa mucho más “globalmente”, combinando de manera libre las distintas expresiones artísticas y sin miedo a violar reglas instituidas, para, en cambio, generar creativamente reglas instituyentes.

Llegamos aquí entonces a lo que llamo un PUNTO DE INTERSECCIÓN de la problemática, que nos lleva a tomar un camino de atajo para el análisis. Y es el observar este fenómeno desde la educación, es decir desde el camino de preparación para el preceptor y/o hacedor de las artes integradas.

Y aquí me permitiré compartir con uds. la experiencia innovadora que la Universidad Nacional de Lanús lleva adelante con el Ciclo de Licenciatura en Enseñanza de las Artes Combinadas, carrera de grado que he creado y puesto en funcionamiento desde 2003 hasta la actualidad.

Fundamentos de la propuesta de la Universidad Nacional de Lanús

Teniendo en cuenta los antecedentes histórico-estéticos señalados y los sustentos teóricos aportados desde distintos campos de estudio, esta carrera de dos años fue diseñada para brindar una nueva mirada a la educación artística en la enseñanza común de cualquiera de sus niveles. Sus alumnos son docentes de música, plástica, danza, literatura, teatro, circo, gimnasia, animadores culturales, musicoterapeutas, etc. que completan su formación terciaria con esta carrera que les brinda una mirada integral de las artes y los fundamentos epistémicos, teóricos y experienciales para encarar la enseñanza desde un punto de interacción y convergencia lingüística.

Como guía de ruta del aprendizaje, cada alumno sabe y comprueba durante sus estudios que no pierde ni perderá la especificidad de pertenencia; que no es intención de la

⁴ Espinosa Susana, 2001

propuesta mezclar todo porque sí con el fin de alcanzar una producción de shock sensitivo y caótico – ni siquiera caprichoso sin anclaje teórico - , sino al contrario, es intención de la propuesta indagar sobre nuevos procedimientos de enseñanza buscando puntos de coincidencias lingüísticas para fusionar lenguajes y a partir de allí generar nuevos lenguajes.

Para ello se transita transversalmente durante los estudios el concepto de PROTOTIPO como una unidad conceptual que refiere a las SALIENCIAS PERCEPTIVAS de cada discurso combinado (por ej. el sonoro con el corporal y el visual) para construir una nueva forma expresiva que contenga estas saliencias comunes manifestadas en simultáneo.

La propuesta de la Universidad Nacional de Lanús al crear la **Licenciatura en Enseñanza de las Artes Combinadas**, consiste esencialmente en un redimensionamiento del saber artístico en su forma integral.

La búsqueda está orientada hacia nuevos constructos y ejes conceptuales que permitan reestructurar las diferentes disciplinas componentes de la currícula tradicional, en planes con bases sólidamente fundamentadas en el estado de avance del conocimiento en el campo de las Artes Combinadas.

El principal interés de esta propuesta se centra en el reciclaje de los recursos humanos que ha generado el propio estado en términos de un “up to day” (puesta a punto) en las nuevas concepciones de la educación por y para el arte.

El educador resultante de la propuesta de la UNLa., será un experto en el arte de enseñar aplicando los métodos adecuados para cada tipo de educando; será hábil para establecer vínculos adecuados con especialistas de otras latitudes, observar manifestaciones artísticas del medioambiente natural, analizar sin prejuicios los más renovadores espectáculos del arte interdisciplinario actual, investigar y realizar una permanente actualización bibliográfica y saber aplicar tecnología audiovisual adecuada a las necesidades comunicacionales y comunitarias actuales ya que el arte está indisolublemente inserto en el concepto global de la cultura imperante en el fin de siglo.

El entramado de la currícula busca un equilibrio entre el flujo de las asignaturas y la concepción integradora de los saberes, para alcanzar una concepción implícita: *la construcción de un nuevo paradigma.*

Así mismo la falsa dicotomía reflexión-acción intenta ser superada por un proyecto en que ambas acciones se nutren y retroalimentan. En tal sentido, la selección de contenidos orientadores del plan ha sido sometida a controles entre profesionales del más alto nivel de la República Argentina.

Al orientarse hacia el análisis crítico de métodos y técnicas de la educación tradicional, también podría afirmarse que esta Licenciatura se interesa por la enseñanza de las diferentes vertientes del Arte en sus aspectos combinatorios e interrelacionados, por lo que se estaría ante una **pedagogía de las didácticas experimentales.**

Esta afirmación se sustenta en el principio de la “**Pedagogía Operatoria**” que indica que “...*esta concepción pedagógica tiene como punto de partida el modo natural de aprendizaje de los seres humanos, llevado a cabo a través de un proceso de actividad, ensayo y descubrimiento; está fundamentada en la psicología de Wallon y Piaget. Frente*

*a la pedagogía tradicional, verbalista y pasiva, cuya gran preocupación es proporcionar la mayor cantidad posible de saberes (que luego hay que repetir en los exámenes), la pedagogía operacional se basa en la idea de que el aprendizaje sólo se da efectivamente si hay una intervención activa del que aprende. Consecuentemente, la práctica educativa debe estructurarse de tal modo que el educando sea el protagonista de su propio aprendizaje. Esto supone no sólo la actividad intelectual del sujeto, sino también su implicación afectiva y social".*⁵

De acuerdo a ciertos componentes que la conforman, esta concepción de la enseñanza es **holística** por cuanto su concepción es unitaria y dinámica; **empírica** ya que su énfasis está puesto en los observables con una visión naturalista y no intervencionista descripta en lenguaje natural; **descriptiva** en cuanto rescata el conocimiento declarativo que permite reproducir la información adquirida y atiende a las operaciones de manejo de la información haciendo referencia al “saber qué” o lo que una cosa es. Abarca por tanto los hechos, generalizaciones, principios y teorías, además de sucesos personales y experimentales.; **interpretativa** pues se interesa por los diferentes significados que las acciones y eventos tienen para diferentes culturas e individualidades; y **empática** al rescatar la capacidad de reproducir en uno mismo los sentimientos de otra persona.

En síntesis:

Partir de un lenguaje específico para alcanzar radialmente la integración con otros lenguajes, y a través de esa integración re-significar la especificidad del lenguaje madre, es uno de los postulados de la propuesta educativa de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes Combinadas. No se trata de mezclar y fusionar perdiendo la identidad del lenguaje madre; se trata de expresarlo en coordinada con otros lenguajes, diciendo lo mismo pero de varias maneras.

► BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Roland de Candé. Historia de la Música.
- Berlo David. “El proceso de la comunicación. Ed. El Ateneo.
- Barthes Roland. “El efecto de la realidad”.
- Todorov, Tzvetan. “Homo Videns”
- Hauser Arnold. “Historia social de la literatura y el arte”. Guadarrama Ed.
- Chion, Michel. “La audiovisión”. Ed. Paidós
- Varios. “Nuevas Propuestas Sonoras”. Ed. Ricordi
- Vilches Lorenzo. “La lectura de la imagen”. Ed. Paidós.
- Adorno Theodor. “El cine y la música.” H. Eisler Ed. Fundamentos
- Schafer R. Murray. Le paysage sonore. 1979. J.C.Lattés. Francia
- Schaeffer Pierre. Tratado de los objetos musicales. 1988. Alianza Música. Madrid.
- Chion Michel. La música en el cine. 1985. Paidós. España
- Espinosa Susana, Abbate Eduardo. “La producción integral del Video en el Aula” . 2001. Edición privada, Buenos Aires.
- Espinosa Susana, García Sergio. Animúsica. Dynamic Music. 1994. Argentina.

⁵ Diccionario de Pedagogía. Ezequiel Ander-Egg. Edit. Magisterio del Río de La Plata, Enero 2000.

- ▶ Malbrán, Espinosa, Furnó. Resonancias II, libro del maestro, libro del alumno, diapositivas, Compact Disc. 1988, Edit. Ricordi. Argentina.
- ▶ Gainza Violeta H. La improvisación musical. 1983. Ricordi. Argentina.
- ▶ Schafer Murray. Cuando las palabras cantan. 1970. Ricordi. Argentina.
- ▶ Schafer Murray. El nuevo paisaje sonoro. 1969. Ricordi. Argentina.
- ▶ Schafer Murray. El rinoceronte en el aula. 1975. Ricordi. Argentina.
- ▶ Delalande F. La música es un juego de niños. 1995. Ricordi. Argentina
- ▶ Kandinsky Vassily. Punto y línea sobre el plano. 1984. Barral. Barcelona
- ▶ Kandinsky Vassily. De lo espiritual en el arte. 1989. Premiá editora libros. México.
- ▶ Francastel Pierre. Sociología del arte. 1970. Emecé editores. Argentina
- ▶ Moneta, Porto, Rollie. Artes plásticas y cultura nacional. 1984. La cebolla de vidrio ediciones. Argentina
- ▶ Ortega y Gasset. La deshumanización del arte. 1967. Revista de occidente. Madrid.
- ▶ Giroux Henry. Los profesores como intelectuales. Paidós/MEC.
- ▶ Durkheim, Emilio. Educación y Sociología.
- ▶ Sarlo Beatriz. La máquina cultural. Edit. Ariel.
- ▶ Piaget Jean. Problemes de Psychologie Genetique. 1972. Editions Denoel, París.
- ▶ Rigaud Jacques. La cultura para vivir. 1977. Editorial Sur. Argentina.
- ▶ Ander-Egg Ezequiel. Metodología y Práctica de la animación socio-cultural. Humanitas. Argentina
- Ander-Egg. Diccionario de Pedagogía. 1999. Magisterio del Río de la Plata. Argentina.
- ▶ Davis G.A., Scott J.A. Estrategias para la Creatividad. 1980. Paidos. Buenos Aires.
- ▶ De Bono Edward. El pensamiento creativo. 1992. Paidós Plural. España.
- ▶ Brittain Lambert, Lowenfeld Victor. Desarrollo de la capacidad creadora. 1972. Kapelusz. Argentina.
- ▶ Davis Flora. El lenguaje de los gestos. 1998. Emecé Editores. Argentina.
- ▶ De Micheli Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Editorial. Madrid, España. (1990). Libro completo
- ▶ Barthes R. (1986) *Lo obvio y lo obtuso*. Buenos Aires: Paidos. Pags. 29 a 47. 103 a 132, 243 a 256.
- ▶ Levi-Strauss Cl. *Mirar, escuchar y leer*. Buenos Aires: Editorial Siruela.
- ▶ Read Herbert. *Educación por el arte*. Ediciones Paidos (1986). Buenos Aires.
- ▶ Nachmanovitch Stephen. *Free Play*. Planeta Nueva Conciencia. Buenos Aires, 1991.
- ▶ Calabrese Omar. *Cómo se lee una obra de arte*. Cátedra signo e imagen. (1994). Madrid
- ▶ Cameron Julia. *El camino del artista*. Editorial Troquel, 1996..
- ▶ Egan Kieran. La imaginación en la enseñanza y el aprendizaje. *Educación, agenda educativa*. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1999.

