

Educación de las artes visuales y producción de conocimiento. un dialogo entre arte, ciencia y lenguaje

Elver Chaparro Cardozo¹

Mario Ramírez-Orozco ²

Resumen

La educación artística en Colombia ha cumplido un papel fundamental en los procesos de integración social y se ha constituido en un campo que cobra cada vez más relevancia en el escenario social, cultural y educativo. A pesar de esto, aun siendo emergente, es necesaria su comprensión como sistema de producción de conocimiento.

En este escenario, la educación de las Artes Visuales como conjunto de prácticas de expresión, involucran procesos de comunicación ya sea desde la imagen, el sonido y lo temporal, que generan un tipo de conocimiento que es necesario en la escuela que forme críticamente para comprender el tipo de cultura visual que se consume y se produce.

Palabras clave: Educación artística, ciencia, lenguaje, cultura visual.

INTRODUCCIÓN

La educación del arte se ha constituido recientemente en un campo de conocimiento relacional, donde intervienen procesos transdisciplinarios e incorpora la cultura como "un espacio denso de intercambios simbólicos y económicos de construcción de sentido y de circulación de representaciones, de luchas, conflictos y negociaciones." (Camacho Sanabria, Zapata Jiménez, Novoa Palacios, Ramírez Orozco, & Acosta Valdeleón, 2017, pág. 36)

Tomando como referencia la perspectiva cultural y las nuevas dinámicas de producción de conocimiento, se evidencia la necesidad de generar objetos de

¹. Director del programa de Artes Visuales. Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. Estudiante del Doctorado en Educación y Sociedad Universidad de la Salle. echaparro@jdc.edu.co

². Profesor asociado III, del programa de Doctorado de la Universidad de La Salle. Coordinador de la línea de investigación en Educación, Lenguaje y Comunicación del mismo programa. marioaramirez@unisalle.edu.co

estudio que involucren campos tan diversos como la antropología, sociología, pasando por lo estudios culturales, literarios y artísticos, entre otros, lo cual conlleva pensar las disciplinas y su interacción con lo social.

En este sentido, la cultura ya no es comprendida desde una perspectiva de la tradición y sus discursos dominantes, sino que se aborda desde la complejidad de la contemporaneidad, en la cual los medios y las mediaciones han reconfigurado inevitablemente el campo cultural (Bourdieu, 2002), sus formas de producción y apropiación en las prácticas sociales, (Barbero, 1987) estableciendo de esta manera tensiones entre: prácticas y mediaciones. Por lo tanto, el arte y la cultura constituyen un escenario de trabajo que trasciende los escenarios escolares, donde es posible analizar las interacciones entre cultura lenguaje y educación.

Cabe señalar que en este terreno de tensiones entre comunicación, lenguaje y cultura, el arte aparece como conjunto de prácticas de expresión y como campo de producción simbólica pertinente para los procesos de formación ciudadana, que necesariamente involucran dinámicas de comunicación ya sea desde la imagen, el sonido y lo temporal, que permiten formar en el sujeto una determinada sensibilidad estética.

El planteamiento y desarrollo de esta investigación, se constituye en un primer acercamiento en cómo la educación del arte y particularmente la educación de las Artes Visuales producen un tipo de conocimiento, que se genera entre otras razones por las condiciones actuales evidenciadas en un conjunto de fuerzas y tensiones de los sistemas económicos, políticos, culturales, tecnológicos y de comunicación, que inciden directa e indirectamente en sus prácticas, dinámicas, escenarios de producción, circulación y apropiación social, en relación a la cultura visual y al lenguaje de lo visual.

Si bien, es evidente que asistimos a un cambio cultural y a una revalorización de la 'imagen' y la 'visualidad', lo cual ocurre de igual forma en la apropiación e incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, para generar contenidos visuales y audio visuales, los cuales circulan en un escenario globalizado, industrializado, conectado y masificado; configurando una "cultura-mundo" (Lipovetsky & Jean, 2010), la cual está llena de paradojas y contradicciones que se determinan en gran medida por el hipercapitalismo, la hipertecnología, el hiperindividualismo y el hiperconsumo" (Lipovetsky & Jean, 2010) que como bien lo han señalado Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, conllevan al aumento de las desigualdades sociales, la polarización económica y la emergencia de nuevas estructuras sociales, entre otras (Lipovetsky & Jean, 2010,

pág. 184). Donde el arte actual debe ejercer un papel fundamental en la intervención social que conlleve a plantear alternativas para una sociedad tolerante, equitativa e intercultural.

Cultura visual, experiencia y producción de conocimiento

De manera reciente los procesos de formación han tenido que ver, entre otras cosas, con una manera de experimentar el tiempo, la percepción y la corporeidad con los diferentes medios de comunicación, ya sean estos audiovisuales, multimediales, y temporales, es decir, que un gran número de prácticas artísticas y educativas han asistido al uso de nuevas tecnologías para la producción de lo visual, superando fronteras y barreras temporales, geográficas, territoriales y políticas.

Por lo tanto, para un ejercicio analítico del contexto de las Artes Visuales, es necesario conocer las condiciones de producción de lo visual; siendo entonces la imagen técnica y su reproductibilidad (Benjamin, 1989), una de las condiciones en la producción artística contemporánea, involucrando además de los medios tradicionales de las artes plásticas, las tecnologías y los medios de comunicación. De otro lado, el conjunto de programas o sistemas de políticas e instituciones que intervienen en sus dinámicas que han legitimado sus discursos, tales como museos, ministerios de cultura, agencias internacionales, galerías, bienales, sectores educativos, entre otros y aquellos como la televisión o el cine que configuran masivamente un tipo de espectador donde el imperio de lo visual, construye subjetividades.

En tanto que la complejidad de los sistemas sociales, tecnológicos y políticos, demandan retos para los nuevos flujos de la economía cultural, también lo requieren los sistemas que involucran la educación del arte, que permitan formar ciudadanos en universo de lo sensible, que les permita reflexionar y apropiarse críticamente los contenidos simbólicos de la cultura visual que constantemente está produciendo la industria trans-mediática.

En este sentido, las Artes Visuales en la actualidad se reconocen como un campo cultural vinculado al sistema global en los ámbitos social, político, económico, educativo, tecnológico, entre otros. Esto ha hecho que garantice su visibilidad en políticas de orden global, reconociendo el papel que tiene el arte y la cultura en el desarrollo humano, tal como se evidencia en el creciente interés que han puesto las agencias de cooperación internacional, que entre otras cosas han inspirado la promoción de industrias creativas y/o culturales.

Cultura visual y conocimiento situado

Es de reconocer que estamos ante una época de rupturas permanentes, del establecimiento de nuevas subjetividades, de grandes movimientos poblacionales producto de los flujos migratorios y de la permeabilidad constante que tienen los grupos sociales entre distintos continentes, trayendo consigo "identidades deslocalizadas" (Appadurai, 2001), donde se pluralizan las culturas, los tiempos, las identidades y las artes.

Estos flujos migratorios, no solamente se dan por aspectos de movilidad geográfica, sino también por efecto de los *mass media*, los productos culturales globalizados o el turismo de masas. Esto ha conllevado a una serie de rupturas, sociales, políticas, económicas, pero también estilísticas, epistemológicas y culturales en la contemporaneidad.

Pero ¿cómo entender la contemporaneidad? Se puede inferir que no tiene un solo tiempo cronológico, sino que es ante todo un modo de relacionarse con un tiempo, como ha indicado Agamben, la contemporaneidad implica un modo de estar en el propio tiempo. Para Stella Maris Muiños de Britos "La cultura contemporánea podría definirse, entonces como ese conjunto de sentidos y prácticas que se dan en las fronteras de los territorios colectivos y son compartidos por las comunidades, y que nos obligan a tomar distancia para ver, para percibir a partir de la interrogación y la interpelación de nuestro presente" (Muiños de Britos, 2001, pág. 11), lo que implica un modo de estar situado en el presente.

Por lo tanto, el arte de nuestra época, es un conjunto de prácticas situadas y contextualizadas que se manifiestan como un gran laboratorio donde se hace uso de una infinidad de medios, materiales y tecnologías para su expresión. Esto evidentemente ha marcado profundas rupturas, donde los medios tradicionales se han hibridado con las nuevas tecnologías, además de nuevas formas de producción y recepción.

El campo de los estudios visuales permite abordar las formas de producción de lo visual en la contemporaneidad. Siguiendo a Ana M Guash (Guasch, 2003), se convierte en un campo interdisciplinar que complementa la historia del arte. Sin embargo, es de reconocer que para su estructuración intervinieron un conjunto de instancias tanto sociales, institucionales, culturales y artísticas, que posibilitaron su emergencia.

Revista Tecné, Episteme y Didaxis. Año 2018. Numero **Extraordinario.** ISSN impreso: 0121-3814, ISSN web: 2323-0126 **Memorias,** Octavo Congreso Internacional de formación de Profesores de Ciencias para la Construcción de Sociedades Sustentables. Octubre 10, 11 Y 12 de 2018, Bogotá

Desde el punto de vista institucional, los estudios visuales se han legitimado en centros educativos universitarios, consolidados en institutos de investigación, tal es el caso de la Universidad de Rochester, Universidad de Chicago, California, Universidad de New York, reino Unido, Canadá, España y recientemente Latinoamérica. Donde se evidencia un uso desbordado de los medios de comunicación electrónicos, la internet y la posibilidad de crear y visualizar contenidos permanentemente. Por lo tanto, los estudios visuales aparecen como un espacio interdisciplinar entre la historia del arte y los estudios culturales que permitieron avanzar en la teoría cinematográfica, la estética, los estudios queer, el feminismo, la teoría postcolonialista, la sociología, entre otras.

Bibliografía

Camacho Sanabria, C. A., Zapata Jiménez, M. A., Novoa Palacios, A., Ramírez Orozco, M., & Acosta Valdeleón, W. (2017). *Dimensiones y configuraciones en la relación educación y sociedad* (Vol. 1). Bogotá: Ediciones Unisalle.

Bourdieu, P. (2002). *Campo de poder, campo intelectual*. Tucumán: Montessor.

Barbero, M. J. (1987). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. (E. G. S.A, Ed.) México.

Lipovetsky, G., & Jean, S. (2010). *La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada*. Anagrama.

Lipovestky, G. (2006). *La felicidad paradójica*. Barcelona: Anagrama,.

Benjamin, W. (1989). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus.

Appadurai, A. (2001). *Modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Muiños de Britos, S. M. (2001). La educación Artística en la cultura contemporánea. En A. Giráldez, & L. Pimentel, *Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica*. Madrid, España.

Guasch, A. M. (2003). Los estudios Visuales. Un estado de la cuestión . (.. <http://estudiosvisuales.net/revista/index.htm>, Ed.) *Revista Estudios Visuales* , 1 (1).

Revista Tecné, Episteme y Didaxis. Año 2018. Numero **Extraordinario.** ISSN impreso: 0121-3814, ISSN web: 2323-0126 **Memorias,** Octavo Congreso Internacional de formación de Profesores de Ciencias para la Construcción de Sociedades Sustentables. Octubre 10, 11 Y 12 de 2018, Bogotá