(Pensamiento), (Palabra) y Obra
Revista de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Pedagógica Nacional
Publicación semestral
No. 10, julio a diciembre de 2013
ISSN 2011-804X
Bogotá, Colombia

Rector
Juan Carlos Orozco Cruz
Vicerrector Académico
Edgar Alberto Mendoza Parada
Vicerrector de Gestión Universitaria
Víctor Manuel Rodríguez Sarmiento
Vicerrector Administrativo y Financiero
Guillermo Antonio Tamayo
Decano Facultad de Bellas Artes
Carlos Hernando Dueñas Montaño

Director
Carlos Hernando Dueñas Montaño
Editora
Esperanza Londoño La Rotta
Comité editorial
René Rickenmann (Suiza)
Jerome Cler (Francia)
Luigi María Mussati (Italia)
Imanol Aguirre (España)
Marta Grabocz (Francia)
José Domingo Garzón Garzón (Colombia)
Carlos Hernando Dueñas Montaño (Colombia)
Esperanza Londoño La Rotta (Colombia)
Miguel Alfonso (Colombia)
Comité académico
Marta Grabocz (Francia)
Carlos Bomfin (Brasil)
Jerome Cler (Francia)
René Rickenmann (Suiza)
Esperanza Londoño La Rotta (Colombia)
Imanol Aguirre (España)
Pares evaluadores
Carlos Hernando Dueñas Montaño (Colombia)
Miguel Alfonso (Colombia)
Alberto Leongómez Herrera (Colombia)
Ana Luz Rodríguez González (Colombia)
Flor Ángel Rincón Muñoz (Colombia)
René Rickenmann (Suiza)
Jerome Cler (Francia)
Ana María Gómez (Colombia)

Corresponsal México: Jaime Chabaud
Traducciones al portugués
Alfredo Enrique Ardila Villegas
Traducciones al inglés
Alberto Leongómez Herrera

Portada y fotografías interiores
Supervisión Programa Nacional de Concertación
Ministerio de Cultura – Facultad de Bellas Artes, U.P.N.
Concepto gráfico, diseño y diagramación
José Domingo Garzón Garzón

(pensamiento), (palabra)...Y oBra

(Pensamiento), (Palabra) y Obra es una publicación semestral de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional y se constituye como un espacio abierto a la discusión entre pares, nacionales e internacionales, sobre las múltiples relaciones que se pueden establecer entre el arte, la estética, la educación artística y la pedagogía. Está dirigida a estudiantes, profesores, artistas, investigadores y diseñadores de políticas culturales.

Las opiniones contenidas en los artículos son responsabilidad de sus autores y no reflejan el pensamiento de la revista. No se devuelven los originales, ni se mantiene correspondencia con los autores de colaboraciones no solicitadas. El material presentado en esta revista se puede reproducir citando la fuente.

(Pensamiento), (Palabra) y Obra está indexada en la categoría B del Índice Bibliográfico Nacional – Publindex, de Colciencias, Latindex, International Bibliography of the Social Sciencies, IBSS, Dialnet, Biblioteca digital OEI.

Correspondencia
Facultad de Bellas Artes
Universidad Pedagógica Nacional
Calle 78 No. 9-92
Teléfono-fax: (057-1) 347 47 59/62
Bogotá, Colombia
Correo electrónico: pensamientopalabrayobra@gmail.com
Página web: www.pedagogica.edu.co
Responsable del canje interbibliotecario
Miriam Aixa Gonzáles
División de biblioteca y recursos bibliográficos
Correo electrónico: mgonzale@pedagogica.edu.co
Teléfono: (057-1) 594 18 94 ext. 175

Preparación Editorial
Fondo Editorial
Universidad Pedagógica Nacional
Coordinador Fondo Editorial
Víctor Eligio Espinosa Galán
Finalización y Preimpresión
Mauricio Esteban Suárez Barrera
Editora de Revistas
Alba Lucía Bernal Cerquera
Corrección de estilo
Fernando Carretero Padilla
Impresión
Xpress Estudio Gráfico y Digital , 2013

Editorial

Fotografía de la obra "El medianuerto", Teatro Matacandelas, Medellín 2010. Foto: José Domingo Garzón

Entre la transdisciplinariedad y la indisciplinariedad de las artes

En la dinámica social, extra académica, los límites 'disciplinares' de las artes son muy difusos y a veces inexistentes. Las llamadas artes, en la cotidianidad de las prácticas sociales son 'inter y trans' en sí mismas, si se quiere; aunque estos dos conceptos no operen ni tengan mayor sentido en estas prácticas. Hablamos, por ejemplo, de aquellas actividades artísticas asociadas a una manifestación artístico-cultural como el Carnaval.

Sin embargo, como un fenómeno propio de la 'modernidad' occidental, la figura del artista fue gestándose dentro la misma línea de hiper especialización propia de los procesos productivos industriales, asociados al modelo capitalista y al consumismo. El músico se hizo MÚSICO (compositor/intérprete); el poeta, POETA; el plástico PINTOR o ESCULTOR... (así, con mayúsculas) y el actor, ACTOR (aunque hay que reconocer que muchas veces éste es el más versátil de todos y puede ser la encarnación de lo trans artístico).

Se nos presentan así dos escenarios: uno, el de las prácticas artísticas y culturales no enmarcadas en la academia, que no establecen límites (o no es pertinente establecerlos) de carácter disciplinar. Y dos, el de las disciplinas artísticas, enraizadas en la academia, con unos límites muy marcados, de orden teórico y práctico, con sus propios paradigmas y sus propias reglas.

Entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la transdisciplinariedad en las artes? El primer paso hacia una respuesta sería reconocer que la transdisciplinariedad del arte debe darse en principio consigo misma; entre sus disciplinas, entre sus diferentes campos y luego entre ellas –las artes- y otras disciplinas. Un ejemplo de esto es el trabajo investigativo del Doctor Rodolfo Llinás y su equipo a propósito de la relación arte y cerebro. Aquí realmente encontramos transdisciplinariedad. O ¿cómo puede llamarse esto?

Llegados a este punto quisiéramos retomar una idea que venimos sosteniendo hace un tiempo: las artes, cuando incursionaron a la academia (universidad), se disciplinaron, en lugar de indisciplinar a la academia. El campo de formación profesional en artes es reciente en el ámbito universitario. En nuestro medio, la apertura de programas profesionales en artes data, en términos generales, de ayer con pocas excepciones. Anteriormente la formación de artistas se realizaba en las academias superiores o en los conservatorios.

Al inaugurarse la era de los programas profesionales en artes -universidades- el proceso de disciplinarización se acentuó. El lugar de las artes como campo profesional sufrió el mismo rigor que debieron soportar en su momento las ciencias sociales, que debían parecerse a las CIENCIAS –con mayúscula-; debían definir sus objetos y sus métodos, sus límites epistemológicos. Debían, además, producir conocimiento nuevo a través de la investigación científica, debían, en otras palabras disciplinarizarse. En ese mismo lugar relativo aun permanecen las artes.

Ya las artes venían históricamente cargadas con otro sentido de la disciplina, más de corte foucaultiano: el arte requiere disciplina. El cuerpo del artista se disciplina a través de la incorporación de la técnica. En casos, una técnica que se constituye como un fin en sí mismo y no como un medio. En algún pasaje –con riesgo de descontextualizar el asunto- Heidegger plantea: la técnica nos produce. Evidentemente, la incorporación de la técnica –volverla cuerpo- nos permite enunciarnos al mundo como artistas. Es una técnica que disciplina y que al hacerse propia pierde parte de su sentido de vigilancia, control o dominación y pasa a ser una forma de autocontrol.

Pero en la otra acepción, hablar de las disciplinas artísticas es hacer el juego a las reglas de la academia fijadas por la tradición más ortodoxa de las CIENCIAS. Y esa no creemos que sea la naturaleza de las artes. Si hablar de transdisciplinariedad implica una relación de pares entre las artes y otras disciplinas, en la práctica eso no sucede muy a menudo. En términos formativos –en el ámbito de la educación superior- qué significa entonces ese sufijo TRANS: ¿Superar barreras históricas?, ¿superar imaginarios y prácticas ortodoxas?, ¿alimentarse de otros campos?, ¿arriesgarse a transitar otros terrenos menos firmes, menos seguros?, ¿dialogar con otras prácticas –académicas o no-? Claro que sí... Y puede significar mucho más. Y ser objeto de reflexión y práctica en y desde la academia, desde los programas de formación. Intentamos resistirnos a reducir el arte a la disciplina de la academia para parecerse a ella, con sus reglas, porque justamente, el arte trasgrede las reglas. Y si somos un poco posmodernos debemos aceptar que en las mismas disciplinas científicas, desde hace ya un buen tiempo, se han removido los paradigmas otrora inamobibles, al entrar en relación con unas maneras otras de producir conocimiento, de aproximarse a la realidad y de crear y transformar esa realidad. En ese diálogo, en esas prácticas TRANS, es lícito y necesario que las disciplinas beban también de las artes.

Tabla de contenido

Páginas

Pensamiento

6 - 21 *El papel de la educación en el acceso democrático a la cultura y las artes. Encuentros y desencuentros entre escuela y museo*
Imanol Aguirre Arriaga
Universidad Pública de Navarra

22 - 33 *Música, éthos y biopolítica*
Jorge E. Sossa S.

34 - 55 *De juegos didácticos en la formación profesoral de teatro. Intentos de construcción de un campo profesional*
Miguel Alfonso

56 - 63 *A propósito del tránsito del teatro a las artes escénicas*
Carlos Eduardo Sepúlveda Medina

64 - 73 *Atreverse a pensar el cuerpo: ¿desde el concepto de naturaleza como añoranza de la arcadia renacentista? ¿o pensar el Cyborg?*
Ana María Gómez Londoño

74 - 87 *El teatro en la escuela: horizontes de una ética, génesis de una estética*
José Domingo Garzón Garzón

88 - 97 *La investigación como recuperación de la experiencia*
Gloria Cecilia Bulla G.

98 - 109 *Sonoridades de frontera*
Alfredo Enrique Ardila Villegas

Palabra

110 - 117 *Música, fiestas y rituales*
Jerome Cler
Traducción del francés: Alberto Leongómez Herrera

y Obra

118 - 125 *Mis andares con los tiples*
Jorge Velosa Ruiz

Index

Páginas

Thought

6 - 21 *The role of education in gaining democratic access to culture and arts: Agreements and disagreements between the school and the museum*
Imanol Aguirre Arriaga
Universidad Pública de Navarra

22 - 33 *Music, ethos and bio-politics*
Jorge E. Sossa S.

34 - 55 *Didactic games in the training of scenic arts teachers: attempts at building a professional field*
Miguel Alfonso

56 - 63 *About the move of theatre towards scenic arts*
Carlos Eduardo Sepúlveda Medina

64 - 73 *Daring to think the body: ¿from the idea of nature as a longing of the Renaissance Arcadia, or from the starting point of thinking the Cyborg?*
Ana María Gómez Londoño

74 - 87 *Theater in the school: horizon sofethics, genesis of aesthetics*
José Domingo Garzón Garzón

88 - 97 *The research work as a means to recover experiences*
Gloria Cecilia Bulla G.

98 - 109 *Sonorities on the threshold*
Alfredo Enrique Ardila Villegas

Word

110 - 117 *Music, feasts and rituals*
Jerome Cler
Translated fron French by Alberto Leongómez Herrera

And workart

118 - 125 *My wanderings with the tiple*
Jorge Velosa Ruiz

Tabela de conteúdo

Páginas

Pensamento

6 - 21 *O papel da educação no acesso a cultura e as artes. encontros e desencontros entre a escola e o museu*
Imanol Aguirre Arriaga
Universidad Pública de Navarra

22 - 33 *Música, ethos e biopolítica*
Jorge E. Sossa S.

34 - 55 *De jogos didáticos na formação de professores de teatro*
Miguel Alfonso

56 - 63 *Ao propósito do transito do teatro nas artes cênicas*
Carlos Eduardo Sepúlveda Medina

64 - 73 *Arriscar-se a pensar o corpo: ¿Desde o conceito de natureza como lembrança da Arcádia de renascença? Ou pensar o Cyborg?*
Ana María Gómez Londoño

74 - 87 *O teatro na escola: horizontes de uma ética, gênese de uma estética*
José Domingo Garzón Garzón

88 - 97 *A pesquisa como recuperação da experiência*
Gloria Cecilia Bulla G.

98 - 109 *Sonoridades de fronteira*
Alfredo Enrique Ardila Villegas

Palavra

110 - 117 *Músicas, festas e rituais*
Jerome Cler
Tradução do Francês: Alberto Leongómez Herrera

E Obra

118 - 125 *Meus andares com os tiples*
Jorge Velosa Ruiz