

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla. Lcdo. Artes Visuales (ULA) – Prof. Artes Visuales
– Facultad de Arte.

VII Jornadas de la Cultura de la Investigación y II Encuentro de Investigadores en Áreas Artístico Creativas
27, 28 y 29 de noviembre de 2014. Facultad de Arte, Universidad de los Andes

RESUMEN

En un mundo cambiante donde la realidad del espectáculo, la política y la diversión condicionan los comportamientos y los roles de los entes creativos, la vida se torna en un sobrevivir. Urge dialogar, debatir, pensar, sentir, acerca de los nuevos desafíos en las artes visuales. Se plantean interrogantes -a modo de diagnóstico- como: ¿Para qué sirve el arte? ¿Cuál es el papel del hacedor de imágenes? ¿Cómo se enseña y cómo se aprende? ¿Cuál es la incidencia de la Universidad en las respuestas a estas preguntas? Partiendo de la relación entre lo global, lo nacional y lo local, se describe el deber ser y el hacer de los participantes (docente-discente), las condiciones en las que se da la práctica recíproca de aprender y enseñar, y se intenta definir el posible lugar para el compromiso y la responsabilidad ética que sitúe a la educación con la vida. Ser y estar viviendo la educación del arte en pro de lo humano.

Palabras clave: Arte, Ética, Compromiso, Universidad.

41

41

ABSTRACT

In a changing world where the reality of entertainment, politics and amusement determine the behaviors and roles of the creative entities, life becomes a survival. We urge to dialogue, debate, feel and think about the new challenges in the visual arts. We ask questions- as a diagnostic- such as: What is art for? What is the role of the image maker? How do you teach and learn? What is the incidence of the university regarding the answers to these questions? Based on the relationships among the global, the national and the local, the responsibility of the participants(teacher-learner) is described in terms of what teacher- learner ought to be and ought to do in the educational process; there are also mentioned the conditions of the reciprocal practice teaching-learning. Finally, we try to define the possible site for the commitment and the ethical responsibility that places education with life. To be living the education of art towards the human.

Key Words: Art, Ethics, Commitment, College.

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

“Dejadlos: son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo”

Mateo 15:14

Prólogo

En el año 1568 el pintor Pieter Brueghel *El viejo*, dejó a la humanidad una imagen llamada *El ciego guiando a otros ciegos*, que inspirada en la parábola de los evangelios, retrataba la realidad de su época. Pintura apaisada al óleo que representa a seis personajes invidentes y andariegos en fila, bajo un contexto pastoril, en cuyo fondo está una pequeña iglesia, única testigo de la tragedia inminente. Es indudable que la composición nos recuerda el efecto dominó, donde al botar la primera ficha ésta tumba tras de sí a todas las demás, así podemos atisbar desde el primer personaje caído el desencadenamiento de desplome, tambaleo, vacilación y desconocimiento del final.

Imagen 1: Pieter Brueghel *El viejo*

La parábola de los ciegos guiando a los ciegos. 1568

Museo Nazionale di Capodimonte

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

De la imagen del pintor holandés me atrae poderosamente -aunque las sagradas escrituras lo denigren- el personaje de la esquina inferior derecha, sin rostro, desarticulado, caído y misterioso; prácticamente ausente, pero quien carga sobre sí la culpa, la responsabilidad, la ignorancia y sobre todo el riesgo de atreverse a ir al frente, en busca del sendero para sí mismo y para sus acompañantes. Las preguntas que surgen son ¿qué lo motivo a ir enfrente, qué buscaba, qué pensaba y sentía al ir en caída? Me atrevo a decir que esa valiente decisión devino por la necesidad de encontrar una luz para su vida dentro de tan profunda oscuridad. Quizá la misma razón que mueve al investigador a buscar la salida de lo oculto, la excelencia.

Me identifico con este personaje, ya que de alguna manera comparto su invidencia, desorientación, el no saberlo todo y esa sensación de vacío en la caída. Hoy día vengo ante ustedes a compartir, no ideas claras ni precisas, ni mucho menos "verdades" epistemológicas, sino lo contrario: incertidumbres, reflexiones, quejas, preocupaciones, disertaciones y sobre todo dudas que me instan a la búsqueda de respuestas, con el propósito de revisarnos, de plantear retos y desafíos para la hermosa y noble tarea de educar y aprender los misterios de la creatividad.

43

43

¿Qué es el arte? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el papel del hacedor? ¿Tiene importancia alguna para la sociedad? ¿Cómo se enseña y cómo se aprende?... Podríamos pasar bastante tiempo sobre estas interrogantes y no dar con respuestas satisfactorias para ninguna. Lo que sí parece seguro es que las manifestaciones artísticas dan testimonio del mundo y de la sociedad donde se originan, de su espacio-tiempo.

Aunque todas las artes, sin excluir a las más abstractas, tienen por fin último y general la expresión y recreación del hombre y sus conflictos, cada una de ellas posee medios e instrumentos particulares de encantamiento, y así constituye un dominio propio [...] que tienen por objeto tanto revelarnos la realidad humana como mostrarnos una vía para sobrepasarla. (Paz, 1971).

Sin importar la postura, las manifestaciones estéticas -en cualquiera de sus expresiones- nos permiten reencontrar y revivir la razón y el pensamiento de determinada época, para ir definiendo la nuestra. Entonces:

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

¿Cuáles son las condiciones del pensamiento de nuestra época? ¿Cuál es el rol del artista visual actual? ¿Cómo es el arte de hoy? ¿Podemos decir si posee principios? ¿Cuáles son?

Ceguera especular, imagen sin contexto

Sin querer generalizar, parte de los llamados “bienes” culturales que consumimos presentan como “valores” la frivolidad, el mercadeo, el espectáculo, lo compacto, lo desechable, lo instantáneo, lo *light*, lo predeterminado, la violencia, la velocidad. La mayoría se muestran como crónicas de farándula que obedecen más a la apariencia que a la realidad: simulación, *Talk-show*, *reality tv*, etc.

Imagen 2: Michel Jackson resucita en simulación para los premios Billboard 2014.

<http://kbranduniversity.com/michael-jackson-hologram-billboard-music-awards/>

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

La experiencia mediática omnipresente hace que la realidad incluya lo virtual como obvio, anulando límites entre privado y público, entre documentación y ficción, entre información y entretenimiento.

45

45

Imagen 3: *Selfie* entrega de Los Oscars 2014.

La fotografía selfie "define" mejor a la persona y se prefiere como carta de presentación antes que dar la propia cara.

<http://www.rockenart.com/w/?p=3563>

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

Imagen 4: Parodia de *Los Simpsons* al *selfie* de *Los Oscars*

http://www.huffingtonpost.com/2014/03/05/simpsons-oscar-selfie_n_4902152.html

Esta imagen se compartió 20 mil veces alrededor de los 10 minutos con 150 mil *like*.

Mientras que la foto de la cuenta de Ellen DeGeneres tuvo 3 millones de retuits.

Vivimos la era del espectáculo donde la cultura se politiza y donde el acto de

informar es eficaz cuando opera como chismorreo. Ser culto no implica esfuerzo. Vivir al día equivale a estar pendiente de las agendas y horarios estelares de la cultura mediatizada -el morbo-. Residir en cultura deviene en husmear. Al "reinar" la imagen sobre la palabra y actuar como "recorte", accedemos a información sin

pregnancia. No se acumula información para adquirir conocimiento, como dice Vargas (2012) "...un simple vistazo basta para darle una buena conciencia cultural." (p. 29). Simplemente se vive la emoción del instante, la memoria a corto plazo para salir del paso.

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

[...] la cultura fundamentada en la palabra solía estar representada mayoritariamente por libros y algunas pinturas y esculturas que requerían concentración, linealidad y alfabetización (*literacy*). La valoración crítica y la “verdad” eran el resultado de un razonamiento escrito y verbal, de un contraste de la “verdad” de la información con otros textos o incluso a través de discusiones cara a cara. El poder emanaba de una crítica razonada ejercida por un público lector limitado, que debatía asuntos de orden cultural y político en una esfera pública local, manteniendo así una conexión directa entre la situación social y el sentido del lugar. La cultura visual, por el contrario, se caracteriza por una atención de carácter eminentemente breve (*short attention span*), es no lineal, global, no requiere necesariamente alfabetización y es mucho más emocional. En otras palabras: el texto requiere contexto, la imagen no. (Barragan, 2014).

Al mistificar la realidad se niega la existencia de necesidades sociales y culturales, deformándola a la mera satisfacción de necesidades objetuales, neurosis compulsiva por consumir cosas. El sentido de la vista es saturado, deslumbrado, casi enceguecido, y se neutralizan los demás órganos sensitivos. Bertero (2014) señala:

47

En contraposición, vivir a través de soportes digitales disminuye nuestra interacción con la realidad física del entorno, atrofiando gradualmente nuestra capacidad perceptiva que, nutrida de 5 sentidos, queda supeditada a lo visual. La realidad ha sido distorsionada por la imagen. [Foro de discusión].

Ser testigo de los conflictos internos de la sociedad a la que se pertenece, es ubicar los procesos y cambios sociales por los que atraviesa: el drama social, la tensión entre lenguajes, entre formas de vivir y pensar –*esnobismo*, exceso de divertimento, clasismo, diferencias sociopolíticas, y la política dictando la cultura–. El cronista se desenvuelve entre embotellamientos, contaminación, inseguridad, desempleo, desigualdad, inflación, comercio informal, escases, colas, marginalidad, miseria, indigencia, desidia, abandono, corrupción, maniqueísmos entre ideologías políticas, consignas, marchas, “normalización” de la violencia y la muerte... Por supuesto no es de mi interés hacer una apología exclusiva de la sintomatología negativa de la cultura global y de la venezolana, pero tanteando la realidad, no es difícil divisar que estos aspectos son los que más pesan.

47

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

Sumergidos en semejante contexto son necesarias las siguientes interrogantes para el creador de imágenes: ¿Cuáles son las condiciones del ser y el hacer de nuestros artistas: vivir en precariedad y carestía con el deber de estar al día, "actualizados" pero desajustados y deformados por consumir la imagen distorsionada de la realidad? ¿O simplemente el vértigo se vuelve goce? Volviendo a Vargas (2012) "La cultura es diversión y lo que no es divertido no es cultura." (p. 31).

¿Emborronamiento?

El avance tecnológico es impresionante. Quién podría imaginar que hoy pudiéramos interactuar al instante con una persona al otro lado del mundo. La ubicuidad, estar al unísono en todas partes. ¿Qué es eso de nosotros que está en todos lados, sólo una repetida imagen, un eco de nuestra voz? ¿Dónde se encuentra nuestro verdadero cuerpo (biogenético) y el aparato sensorial, o en definitiva: somos seres de cuerpo anulado?

Hasta el momento, el tacto, el gusto y el olfato nos resultan inútiles para interactuar a través de Internet, y si bien los dispositivos digitales reproducen sonido, el 90% del impacto entra por los ojos. En promedio, a nivel mundial, una persona pasa un día a la semana conectada a Internet. (Bertero, 2014)

Cada día estamos más conectados, con mayor acceso a la información pero, menos humanos. Extravío de símbolos, fragmentación de signos, evanescencia de iconos. No importa la tierra, mucho menos el mundo que creamos, la respuesta: entregarnos como autómatas al placer de vivir el presente, sin importar las consecuencias. ¿Pérdida *axiológica*? ¿O estamos a punto de convertirnos en *golems*?

Cuando los *massmedias*, la política y el mercado dictan las pautas y las modas: ¿cuáles son los principios de la comunicación en el presente? ¿Qué tipo de cultura estamos construyendo?

Rancho ¿Proeza o pobreza?

La Universidad es el escenario en donde los protagonistas, docente y discente, desarrollan su potencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como dijo Uslar Pietri (1941)

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

...satisfacer las necesidades espirituales y materiales presentes y futuras de Venezuela [...] garantiza al país el fruto que la educación nacional debe esperar; la formación de venezolanos íntegramente útiles para la faena mental, espiritual y práctica que de sus hijos solicita la República. (p. 154)

Sin intenciones fatalistas, sino en todo caso realistas y necesarias para poderse ubicar, es importante evidenciar que nuestra Universidad hoy en día no representa ese lugar propicio para pensar y adquirir conocimiento.

Lamentablemente se ha vuelto albergue del "sin lugar" o del "fuera de lugar".

En un país que ha glorificado el rancho como "edificación" para la vida, diseminando dicho "ideal" hasta invadir la Universidad, convirtiéndola en hábitat poco idónea para la práctica responsable y profesional de la educación, en terreno de aprendizaje despojado, abigarrado de cosas inservibles o en mal estado, infraestructuras desarmándose en pedazos.

Imagen 5: La Torre de David, fotografía de Reuters, Febrero 2014.

<http://www.planetaurbe.com/asi-es-la-vida-dentro-de-la-torre-de-david/>

Entonces, sin espacios ni talleres, con falta de equipos actualizados y herramientas completas, sin la actualización en las unidades curriculares, sin condiciones, la Universidad se vuelve un espacio *distópico*, es decir, a la intemperie, deshumanizado, escenario de lo malo, de lo indeseable, de pérdida y fracaso, sitio en el que no se quiere estar. Si éste recinto se encuentra incompleto, la educación que allí se imparte también será truncada, sus docentes no podrán impartir programas de forma completa y eficiente, y los

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

estudiantes no podrán alcanzar ni desarrollar en totalidad las competencias estipuladas para su formación. Entonces ¿se pueden formar artistas visuales capaces de adaptarse a su época? ¿O estamos tan ciegos como los personajes del cuadro?

Prometeo (docente) sin luz y Pigmalión (discente) invidente

El reto principal de todo aquel que escoja la docencia como forma de vida está consigo mismo. Debe tener la disposición y la capacidad de mirarse al espejo y aceptar sus debilidades y desventajas para transformarlas en fortalezas. La gran pregunta que debe hacerse es si está dispuesto a asumir la prometeica misión de iluminar a otros, entendiendo ese iluminar como el ayudar a los demás a encontrar su propia fuente de luz.

En la mayoría de las escuelas de arte el común denominador es que el arte no se enseña, sólo se acerca información para poner en práctica algunas técnicas, midiendo y evaluando su utilización óptima. Pero esto no es garantía para ser artista. La docencia en arte quizá debería fundamentarse en lo *transmisible*, como conexión dentro de un proceso de comunicación, y el docente ser un mediador entre la realidad y el reflejo receptor. Uno de los tópicos más conocidos dentro de la educación en arte es el enseñar a ver, al que actualmente deberíamos modificar para poder conseguir posibilidades que permitan una ampliación. Si cada cabeza es un mundo, el docente en arte debe cultivar el mundo que se encuentra en cada cabeza, y eso la torna en una de las actividades más complejas, que la diferencia del proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier otra área del saber, debido a que debe ser prácticamente personalizada.

Las preocupaciones que recaen sobre el docente son si verdaderamente se desempeña con el compromiso que requiere el arte. Caben las siguientes preguntas: ¿están bien formados los profesores en arte? ¿Se encuentran al día en información y conocimiento? ¿Plantean estrategias que estimulen la curiosidad, la imaginación, el riesgo? ¿Están a la altura de la demanda?

Por otra parte, ser artista implica una forma *otra* de ser, de comportarse, de actuar en un estado de libertad plena, aunque sea de vez en cuando. Esto último no se puede enseñar, es una decisión particular que requiere un alto compromiso y responsabilidad consigo mismo.

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

Vivimos una época en la que percibimos estudiantes sin entusiasmo por aprender, especie de *zombies* que estudian por pasar un rato, invidentes ante su futuro, de profesión en caída libre. Entonces ¿cuál es su deber como aprendiz? ¿Qué pasa con el compromiso? ¿Desde qué lugar nos comprometemos?

EPÍLOGO

Los grandes artistas se han destacado por su enorme compromiso, por una investigación profunda que les ha permitido universalizar una condición humana y un momento histórico; siendo esto reconocido por la humanidad como aporte de alta plusvalía.

El arte es conocimiento, toma de la vida lo necesario, sin embargo, no ofrece soluciones a los problemas de ésta, sino que persigue activar más interrogantes. Actualmente el arte no sólo es pertinente al sentido de la vista, sino implica un comportamiento más abierto del proceso sensorial y sensitivo, una ampliación hacia el aprender a sentir, como una disposición a comprender y asimilar el contexto.

La creatividad implica enfrentarse al riesgo, lanzarse al vacío en busca de lo nuevo que deviene en incertidumbre, en lo inconmensurable, en extrañeza. Dejarse caer, aunque no se vea nada.

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

Imagen 6: *Salto al vacío* de Yves Klein.

La fotografía fue publicada el 27 de noviembre de 1960 en el periódico *Dimanche*.

El titular decía "¡Un hombre en el espacio! ¡El pintor del espacio se tira al vacío!", e iba acompañado de una cita del propio Yves:

Soy el pintor del espacio. No soy un pintor abstracto sino, al contrario, un artista figurativo, y realista. Seamos honestos, para pintar el espacio, he de ponerme en situación. He de estar en el espacio.

<http://eldepartamentodearte.blogspot.com/>

52

52

El artista debe tener claro el protagonismo de su cuerpo como principal instrumento de creación, la corporalidad como participación o lugar de reflexión estética. También aventurarse en los recovecos de lo imaginario, del espacio mental. Desde allí quizá se puedan reconquistar los valores humanos, liberar la cultura de la opresión del mercado, del dominio de la política y la frivolidad del espectáculo, "desapropiar la cultura" como señala Garcés (2013, p. 77). Ya no cuentan los refranes de *ver para creer* o del *creer para ver*, se instalan el *no ver* y el *no creer* para tocar y dejarse tocar. *Ser y estar, estar y ser* para que surja el compromiso.

La persona que se acerca al arte debe hacerlo por una necesidad vital, para poder mostrar una posibilidad diferente de mundo. El acto de aprender y enseñar debe estar ligado a la vida. *Ser y estar viviéndolo*, vivir la creatividad.

MANIFIESTO OCULTO ¿ENSEÑAR Y APRENDER ARTE PARA LA VIDA?

Arnaldo Delgado Mancilla.

Como lo aconsejaba hace más de 200 años Simón Rodríguez (citado por Uslar, 1979) "Ha llegado el tiempo de enseñar a los hombres a vivir." Pero esa vivencia no es tan simple, implica *vivir desde lo oculto*, es decir, fuera del espectáculo. Quizá desde esa nada puedan surgir las imágenes que serán la luz para los invidentes.

Mérida-Venezuela, 2014.

Referencias:

- Garcés, M. (2013) *Un mundo común*. Barcelona: Bellaterra.
- García, N. (1992) *La globalización imaginada*. Buenos Aires: Paidós.
- Paz, O. (1971) *Los signos en rotación y otros ensayos*. Madrid: Alianza.
- Uslar, A. (2008) *Educación para Venezuela*. Maracay: Los libros de el Nacional.
- Vargas, M. (2012) *La civilización del espectáculo*. Madrid: Alfaguara.
- Barragan, P. (2014). *Cultura popular versus alta cultura (diagrama de dialéctica cultural)*. Artishock [Revista en línea]. Consultado el 11 de junio de 2014 en: <http://www.artishock.cl/2014/05/cultura-popular-versus-alta-cultura-diagrama-de-dialectica-cultural/>
- Bertero, P. (13 de mayo de 2014). *La imagen lo es todo*. Foroalfa. Dirigido a: <http://foroalfa.org/articulos/la-imagen-lo-es-todo>