

FRONTERAS y BORDES

LOS DESAFÍOS TRANSDISCIPLINARES
DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Alex Schlenker (compilador)

**Una publicación de la Carrera de Artes Visuales de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Artes de la PUCP.**

INDICE

Schlenker, Alex, *Fronteras y bordes: los desafíos transdisciplinares del arte contemporáneo*, 2a ed. (1ª impresión), Quito, Carrera de Artes Visuales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2015. 999 p. 244.; 20x14 cm.

ISBN: 978-9978-77-254-6

Arte-Educación-Pensamiento

© Carrera de Artes Visuales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.

Dr. Fernando Ponce León, SJ
Rector de la PUCE

Dr. Carlos Acurio
Director General Académico

César Eduardo Carrión
Director del Centro de Publicaciones

Arq. Alexis Mosquera
Decano de la FADA, PUCE

Máster Jaime Sánchez
Director de la Carrera de Artes Visuales, FADA, PUCE

Compilador: Alex Schlenker

Coordinación de la publicación: Alexandra Espín

Corrección de textos: Carolina Burbano / Alfonso Sánchez

Diagramación e ilustración de portada: Gonzalo Vargas M.

Diagramación: Joshua Vela

Queda prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Presentación

Alexis Mosquera.....6

Fronteras y bordes: los desafíos transdisciplinares del arte contemporáneo. (breves apuntes introductorios)

Alex Schlenker.....8

1ª PARTE: CRÍTICA DE FRONTERAS, REFLEXIONES DE BORDES ¿DESDE DÓNDE PENSAR EL ARTE [ACTUAL]?

La Estética, ¿un saber sobre el Arte?

Mayra Sánchez Medina.....18

Arte como experiencia para llegar al encuentro

Maria Dolores Callejón e Isabel Granados Cornejo.....32

De la curaduría a las Xuradurías: (re)existencias simbólicas en perspectiva decolonial en el campo del arte

Alex Schlenker.....46

La anarquía de los dioses

Gonzalo Ordóñez.....68

¿Espectáculo versus información? Tres miradas

Alicia Pino.....80

2ª PARTE**LA PEDAGOGÍA DEL ARTE / EL ARTE DE LA PEDAGOGÍA**

Conocimiento artístico y Universidad: el saber artístico ante la encrucijada
 Víctor Yanes Córdoba.....100

Lenguajes integrados en las artes: retos y estrategias
 María Guadalupe Valladares, María Dolores Callejón.....114

El Arte de aburrirse: la enseñanza del arte en diálogo con el dibujo
 Jaime Sánchez.....128

3ª PARTE**TEJIDOS DEL ARTE: EXPERIENCIAS, PROYECTOS, ESTUDIOS DE CASO...**

La necesidad en el sentido del arte
 María Isabel Moreno Montoro.....136

Comunidad, artista y sociedad: el documental como diálogo
 Alfredo Breilh.....142

La importancia de pedirle peras al olmo
 Ana Laura Galarza.....148

La Rotuladora
 Manuel Kingman.....160

Aiethesis, prácticas artísticas fotográficas y Hugo Cifuentes
 Gonzalo Vargas M.....170

4ª PARTE**CARTOGRAFÍAS DEL ARTE ACTUAL**

(Con)texto de la Jornada del Décimo Aniversario del Colegio Mayor Domingo Savio de la Universidad de Jaén
 Pedro Jesús Luque, Antonio Palomo, Carmen Montoro, María Isabel Moreno.....180

La actualidad del arte cubano
 Natividad Norma Medero.....190

La exhibición de arte contemporáneo en tiempos de crisis bancaria: Quito a partir del año 2000
 María del Carmen Oleas.....202

Desarrollar proyectos aprovechando recursos: Cuba, un ejemplo
 Dolores Flovia Rodríguez Cordero.....212

El Salón Nacional Mariano Aguilera ayer y hoy. ¿Termómetro del arte ecuatoriano?
 Patricio Guerra.....228

Bios.....232

Entrevista a Tranvía Cero

La "legitimación" y reconocimiento de nuestras cátedras dentro de la universidad son las que constantemente pueden estar afectando nuestra labor como educadores en el Arte, características que son exigidas desde la academia en cualquier tipo de curso ya sea práctico o teórico.

Es decir que en cada momento cuando estamos "enseñando" (este es un concepto que discutiré más adelante) a dibujar, no estamos pensando desde la práctica más básica y manual, sino desde los códigos que lo legitiman: canon, proporción, escala, fondo y figura, composición, perspectiva, volumen y un "set" infinito de conceptos que procuran al dibujo una cátedra dentro de la enseñanza universitaria del arte visual. Ahora si pensamos en el dibujo dentro de los debates del arte contemporáneo, para no utilizar la palabra conceptual, la ecuación se complica un poco más. Podemos hablar del dibujo mimético, abstracto, anatómico, documental, expandido, caricatura y aún más cuando nos referimos a los textos curatoriales.

Bajo cualquier nomenclatura que le otorguemos al dibujo, sigue estando limitado por una larga categoría de conceptos que lo inscriben en el Arte. Me parece pertinente para poder explicar mi punto acudir a Bourdieu y sus campos científicos; podemos decir que toda disciplina-dibujo marca su territorio, este territorio está comprendido desde sus límites: topografía, lenguaje, hitos históricos, héroes, etc.; desde estos puntos se crea una estructura del campo, en este caso el dibujo. Desde esta estructura se forjan estrategias de lenguaje y representación que generan paradigmas monolíticos e inmovibles que a mi forma de ver limitan el desarrollo del mismo campo. Esto hace que el dibujo como disciplina, se encuentre en constante lucha por legitimarse dentro del arte, acudiendo a estas características que definen el campo.

Creo que estas luchas constantes, limitan demasiado el posible discurso del dibujo. Y no me refiero al discurso de la pertinencia o no del dibujo dentro del arte contemporáneo, a lo que me refiero es a las

EL ARTE DE ABURRIRSE: LA ENSEÑANZA DEL ARTE EN DIALOGO CON EL DIBUJO

Jaime Sánchez

Carrera de Artes Visuales, FADA, (PUCE), Quito.

Cuando pienso en el dibujo siempre recuerdo una frase de un amigo, artista, gran dibujante, compañero de estudios de posgrado; él me decía: "en el posgrado tuve mis mejores clases de dibujo" Esta es una frase que me deja pensando y que intento entender en mi práctica diaria como docente universitario.

Quiero aclarar que en la universidad estoy encargado de varias cátedras, unas teóricas y otras que tienen que ver con la enseñanza de técnicas tradicionales en el Arte. Una de estas cátedras es Dibujo, y a diferencia de los cursos teóricos (que comúnmente vienen acompañados de una dosis de estrés) es en la clase de Dibujo, en donde a mi manera de ver encuentro más posibilidades pedagógicas y liberado de tensiones que la academia impone: la teoría, el concepto, el discurso, la reflexión, el debate; y no quiero decir que el dibujo no esté cargado de estas posibilidades, a lo que me refiero, es que el dibujo también posee diferentes características que no necesariamente se alinean con estos códigos que muy a menudo están contruidos y pensados para legitimar la misma práctica artística.

posibilidades que estamos ignorando desde hace mucho, casi diría yo, desde su nacimiento.

Solo pensemos en el dibujo antes de esta "etique", ¿qué significaba?, ¿qué decía?, ¿qué quería?, en occidente seguramente lo bautizaríamos con algún nombre para legitimar su influencia o justificar el gasto de fondos para una exposición de "arte rupestre" o "arte primitivo", etc. También podemos pensar en ese factor de resistencia que poseía el dibujo en las representaciones de Guman Poma de Ayala o en los textiles andinos en épocas coloniales, o en la misma pintura quiteña en estas mismas fechas. Un estatus de resistencia que desconocía o dejaba en segundo lugar todas estas características que le otorgan al dibujo el estatus de Arte.

Lo que quiero decir es que el dibujo como práctica en si mismo ha perdido potencia debido a las mismas estrategias que se imponen desde el arte para potenciar su práctica, suena imposible.

Para aterrizar un poco lo dicho, quiero hablar sobre mi práctica como docente. La cátedra de dibujo está sujeta a una serie de exigencias que controlan los contenidos que se supone un estudiante de arte debe comprender y controlar para "saber" dibujar. Este proceso de "enseñanza" que se ha reproducido desde el renacimiento o desde los antiguos griegos, se ha ido desgastando en cuanto discurso interno del dibujo como disciplina.

Cuando pregunto a los estudiantes sobre sus clases de dibujo, para algunos les resulta una pesadilla, porque tienen que acoplarse a este "set" de requerimiento del buen dibujante y simplemente lo rechazan porque descubren que el dibujo al igual que cualquier materia teórica esta lleno de reglas de juego y recetarios a seguir, y se les torna altamente aburrido. ¿Aburrirse al dibujar? parecen dos palabras que nunca podrían estar juntos. Pensemos ahora en una clase necesariamente teórica; se dice que la atención de los estudiantes dura aproximadamente 10 minutos, esto es un problema si hablamos de una jornada casi de 3 horas reloj, es decir que el estudiante capta el 10% de la clase total. Debemos tener en

cuenta la metodología del docente, las estrategias de enseñanza, etc., con eso lograremos talvez el 40% de atención. Esto sumado a los requisitos de este tipo de clases como copiar, fechas, títulos, autores, etc., parecería tornarse en un proceso sumamente aburrido.¹

Sin embargo, el estudiante genera estrategias de resistencia ante estos procesos, y no estoy afirmando que no les interese la historia del arte o las clases de teoría, tampoco estoy proponiendo que se eliminen estas clases dentro de la malla curricular de las academias y escuelas de arte. Cuando digo que el estudiante de arte genera estrategias de resistencia, me refiero a lo que hace cuando se aburre en clases, dibujar. Un dibujo despojado de todo reglamento interno de campo o disciplina, dibujar por aburrimiento y a la vez el proceso de aprehender la materia que le causa aburrimiento como del mismo dibujo. Aquí una explicación del por qué existe esta misma resistencia cuando intentamos enseñar a dibujar.

La pregunta sería, ¿es posible "enseñar" a dibujar", ¿cómo evaluamos este proceso?, ¿por los "resultados de aprendizaje"? que no son más que la prueba que el dibujo es aburridísimo desde la enseñanza dentro de las academias.

Entonces mi propuesta que parte de la teoría de Lucas Ospina², es que el estudiante aprende y aprehende cuando se aburre. Entonces el aburrimiento fuera de toda teoría conservadora es un proceso de resistencia que se canaliza a través del dibujo, y de un ejercicio kinético de aprendizaje que se materializa en conceptos dibujados y traducidos a través del dibujo.

Historia del Arte ilustrada, Boudrillard dibujado, la posmodernidad resumido a un dibujo, suena bien. Creo que el estudiante

¹ Quiero aclarar que mi reflexión no tiene la intención de subestimar o reducir el valor que tienen este tipo de cátedras con características teóricas. Mi crítica va dirigida a una estructura hegemónica que impone las reglas y metodologías de enseñanza, que se ha perennizado dentro de las academias e instituciones de enseñanza superior, por no decir desde su estado más inicial.

² Profesor en la Universidad de Los Andes, Bogotá-Colombia.

traduce esta carga que impone la academia a un lenguaje mucho más amable y no quiero decir fácil. Lo interesante aquí es que este proceso de resistencia, al igual que los dibujos de Guaman Poma, o los textiles andinos, no se limitan a un planteamiento desde estos límites que el campo del dibujo se autoimpone. Simplemente es esa práctica, necesaria, que canaliza otro tipo de sensibilidad, uná "aisthesis"³ despojada de estructuras históricas que acompañan a casi todas las prácticas, disciplinas o campos y que remplazan los procesos sensoriales o sensibles del camino al conocimiento por procesos basados en la racionalidad y la lógica.

Creo que debemos repensar el concepto de "enseñar a dibujar", repensar si todas estas reglas que conforman el campo del dibujo, impuestas desde un arte occidental son necesarias y deberíamos reproducirlas dentro de las academias; pensar si debemos plantear desde lo local otro tipo de estéticas que escapan a estos parámetros necesariamente occidentales. Tener en cuenta que el dibujo por más que no responda a estos paradigmas está cargado de significados que tal vez no hemos tomado en cuenta. Lo que propongo entonces es un cambio de paradigma y epistemológico del dibujo. Propongo otras estéticas, propongo investigación vista hacia adentro. Propongo que la universidad es la llamada a pensar estas cuestiones.

Bibliografía

- Eco, U. (2005). Tratado de la semiótica en general. México: D.F. Debolisillo.
- Bourdieu, P. (1990). Sociología y cultura. México: Grijalbo.
- Ospina, L. (2012) El día que el Arte abandonó la universidad <http://lasillavacia.com/elblogueo/lospina/33695/el-dia-que-el-arte-abandono-la-universidad>

³ Si se entiende a la aisthesis en su significado original como el conocimiento obtenido desde la experiencia sensible.