

LA PRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE LA HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES. PEDAGOGÍA VISUAL EN EL BACHILLERATO DE BELLAS ARTES. PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS.

Federico Santansiero

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes. Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano. Bachillerato de Bellas Artes “Francisco A. De Santo”.

Delfina Zarauza.

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes.
Bachillerato de Bellas Artes “Francisco A. De Santo”.

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación a los problemas teóricos y pedagógicos que funcionaron como base para la planificación del proyecto de investigación denominado “La producción de imágenes desde la historia de las artes visuales. Pedagogía visual en el Bachillerato de Bellas Artes. Perspectivas teóricas y prácticas académicas.” El mismo se inscribe y desarrolla en el marco de los Proyectos de Producción, Extensión e Investigación 2022 de la Secretaría de Extensión e Investigación del Bachillerato de Bellas Artes Francisco A. De Santo UNLP.

Esta propuesta de investigación surge a partir de algunas problematizaciones teóricas y pedagógicas que los integrantes de este equipo experimentamos en torno a nuestra práctica docente en la materia Historia de las artes visuales para 2do. año del Bachillerato de Bellas Artes (ambxs nos desempeñamos como docentes en dicha asignatura). En conversaciones y debates que hemos sostenido del trabajo conjunto, observamos que en la perspectiva teórica de nuestra materia sigue primando una forma canonizada, historiográficamente moderna, de enseñanza de historia de las artes visuales, cuya perspectiva se centra en un relato histórico lineal y de desarrollo progresivo, que privilegia el estudio de expresiones artísticas europeas. A pesar de ciertas revisiones que se han realizado sobre esta cuestión, los diseños de los programas continúan dejando afuera ciertos contenidos que nosotrxs consideramos fundamentales, como los problemas del colonialismo cultural que, al momento de generar relatos de la historia de las artes visuales, han negado las producciones de imágenes y objetos de los pueblos originarios latinoamericanos.

Nuestro proyecto de investigación fue ideado como una posibilidad de llevar adelante un trabajo en equipo donde nos proponemos habilitar un espacio para indagar algunas problematizaciones que nos fueron surgiendo en el transcurso de nuestras clases y consideramos necesario abordarlas para realizar una revisión de los relatos que se han

construido sobre la Historia del Arte y han instalado como discurso hegemónico una mirada eurocentrista y patriarcal del desarrollo de los relatos que conforman la historia de las artes visuales.

En la presente ponencia expondremos las reflexiones de las cuales partimos para la planificación del proyecto en cuestión, las apoyaturas conceptuales que nos permitieron enmarcar este desafío en ciertas perspectivas teóricas y los avances alcanzados hasta el momento.

Palabras clave:

Historia del arte, decolonial, perspectiva de género, pedagogía

El problema de habitar pedagógicamente la historia del arte en el aula

Como ya se mencionó previamente, esta investigación surge como un intento de quienes integramos este equipo de revisar conjuntamente el modo en que proyectamos y desarrollamos nuestras clases de Historia del Arte en 2do año del Bachillerato de Bellas Artes. Una de las cuestiones que más nos problematizaciones nos generaba era que, si a través de los años fuimos realizando una revisión crítica de las perspectivas teóricas desde las cuales abordamos los contenidos de esta materia, la estructuración de contenidos que figuran en los programas y las estrategias didácticas desde las cuales se proponen abordarlos continuaban reproduciendo una mirada eurocéntrica y patriarcal.

Percibimos que muchas propuestas que intentaban romper con esta perspectiva y pensar la imagen atravesada por relaciones de poder donde se entrecruzan el género, la clase y la etnia quedaban como experimentaciones áulicas (dentro de lo que podríamos denominar como el curriculum oculto), sin verse reflejados en nuestras planificaciones escritas. Por eso consideramos necesario generar un espacio para sistematizar estas experiencias áulicas, reflexionar sobre ellas y encontrar el modo de posicionarlas dentro de nuestras propuestas curriculares.

Nuestra intención fue retomar ciertas problematizaciones que nos fueron surgiendo en el transcurso de nuestras clases para realizar una revisión de los relatos que se han construido sobre la Historia del Arte donde ha primado un discurso hegemónico eurocentrista y patriarcal. Consideramos necesario otorgarles a les estudiantes la oportunidad de ampliar sus miradas en torno a las producciones artísticas para que puedan construir otros discursos atravesados por una reflexión crítica e incluyendo la diversidad de identidades que nos atraviesan como personas. Pensamos en aquellos componentes de la escena artística que han quedado marginados en términos de las diversidades culturales, las disidencias de género, los problemas del neocolonialismo y centro/periferia; haciendo eco en las escisiones que el modelo moderno disciplinar de las bellas artes establece entre alta cultura y cultura popular.

Para ello, consideramos fundamental problematizar sobre ciertos interrogantes que nos habilitarían el camino para adoptar nuevos posicionamientos en nuestra práctica docente, y armar junto con les estudiantes nuevos relatos para la Historia de las Artes Visuales. ¿Desde dónde contamos la historia del arte? ¿Qué temporalidades

utilizamos? ¿Dónde aparece la otredad y de qué modo? ¿Qué pensamos y establecemos como otredad?

Estos cuestionamientos nos permitirán identificar aquellos aspectos donde se sigue reproduciendo una perspectiva europeísta dentro de nuestros planes de estudios y programas de la materia. Hemos observado que las expresiones artísticas oriundas de el territorio europeo continúan constituyendo el eje troncal en la organización de los contenidos de nuestra materia. Frente a esto, las diversidades culturales, de clase o de género son presentadas como ejemplos aditivos y posicionadas en el lugar de lo exótico o casos excepcionales. Y nosotres nos proponemos desandar estos caminos, inventar nuevas formas de abarcar la construcción visual en la vida de les seres humanos.

La perspectiva interseccional para la construcción de una historia del arte inclusiva

Un concepto que consideramos central para lograr llevar adelante el trabajo reflexivo que intentaremos realizar en el desarrollo de esta investigación es el de interseccionalidad, pues nosotres partimos de un posicionamiento ideológico en el cual consideramos que toda formación de subjetividades y todo proceso de producción simbólica está atravesado por una articulación entre las vivencias y relaciones de poder que se estructuran en torno al género, la clase y la etnia.

En este sentido, se nos vuelve indispensable recuperar los aportes teóricos desarrollados por la antropóloga estadounidense, con ascendencia palestina, Lila Abu-Lughod y la filósofa y activista política afroamericana Ángela Davis. Ambas autoras feministas se propusieron analizar cómo las desigualdades y los procesos de opresión y dominación que padece una comunidad en relación a la clase o la etnia son experimentadas con mayor violencia por las mujeres.

En el caso de Ángela Davis, sus estudios sobre la esclavitud negra en Estados Unidos muestra cómo las mujeres esclavas de dicha comunidad sufrían una mayor opresión, siendo en varios casos víctimas de violaciones por parte de los blancos. También muestra como la construcción de una masculinidad patriarcal se desarrollaba entre los hombres blancos occidentales articulándose con la consolidación de un sistema económico basado en la apropiación de los cuerpos de las personas afrodescendientes y su esclavitud. Para Davis, pensar la opresión era imposible sin pensar los procesos de dominación étnica y sin atravesarlos por una reflexión sobre las relaciones de poder que se establecían en torno a las distinciones de clases y la construcción de identidades de género.

Por su parte, Lila Abu-Lughod ofrece un análisis muy interesante en relación a la intersección que se da entre las desigualdades de clase y de género en mujeres musulmanas. A través de un trabajo etnográfico donde trabaja con mujeres de bajos recursos oriundas de El Cairo, esta autora se propuso analizar sus consumos culturales. Su interés fue observar cómo funcionan las telenovelas en los procesos de construcción de imaginarios y proyecciones a futuro en sus interlocutoras. Lo interesante de los trabajos de Abu-Lughod es que, en ese mirar a sus interlocutoras, ella se piensa a sí

misma, logrando divisar la manera en que las condiciones de clase se constituyen en un factor determinante al momento de pensar la apropiación de ese tipo de productos culturales; y cómo repercuten también en intensificar las vulnerabilidades las interlocutoras de Abu-Lughod experimentan por desigualdades de género.

Dentro de los estudios en artes visuales también encontramos algunas autoras que han intentado incorporar una perspectiva feminista a sus investigaciones. Un caso a destacar es la historiadora del arte británica Griselda Pollock. Su revisión feminista de la historia del arte no se limita a la incorporación de artistas mujeres en los relatos de dicha disciplina; sino que ha intentado problematizar sobre el modo en que se ha estructurado el propio sistema del arte haciendo notar las nociones patriarcales que entran en juego en las nociones hegemónicas del arte y artista. La autora insiste en la necesidad de problematizar las nociones de genio creador y cierto reconocimiento que se le ofrece socialmente al artista como sujeto único dentro de la sociedad; promoviendo así una revisión sobre un universo que se construyó proyectando la figura del artista como hombre europeo e instalando una mirada europeizante de las valoraciones de las diversas producciones culturales. Con este análisis, Pollock invita a repensar los procesos de legitimación en el mundo del arte y a deconstruir un sistema basado en jerarquizaciones, desigualdades y estigmatizaciones de diversidades culturales y de género.

En su libro “Feminismo y arte latinoamericano. Historia de artistas que emanciparon el cuerpo.”, la investigadora argentina Andrea Giunta ofrece un aporte más que significativo para repensar el arte desde una perspectiva de género que problematice sobre aquellas identidades que fueron invisibilizadas en la historia del arte. En dicho texto, la autora recupera experiencias artísticas donde el cuerpo aparece como protagonista, pero con la particularidad de que su presencia tiene como intención desarticular los estereotipos femeninos que a lo largo del tiempo se han establecido como hegemónicos en el mundo del arte. Con sus reflexiones, Giunta nos conduce a una revisión de los relatos que se han desarrollado en torno al cuerpo, la sexualización de la mujer y la construcción de la otredad como exotismo, mostrándonos cómo diversos modos de representación pueden disparar a imaginarios diversos.

Esta bibliografía es un apoyo teórico que nos invita a pensarnos a nosotres mismas en relación a aquellos que definimos como otros. Los modos en que construimos identidades y relaciones de poder en torno a ellas. Cómo operan los sistemas sociales en general, y el arte en particular, dentro de estas jerarquizaciones. Este marco teórico se presenta como una base conceptual desde la cual preguntarnos por los modos en que contamos la historia del arte, cómo la contamos y los motivos por los cuales seguimos sosteniendo una perspectiva eurocéntrica a pesar de las problematizaciones que hemos venido desarrollando hasta el momento desde nuestra práctica docente.

Desde estas revisiones pensamos este proyecto de investigación como un trampolín para imaginar otros relatos en arte.

La dinámica de enseñanza-aprendizaje del arte y de la historia del arte desde una perspectiva latinoamericana

Con este proyecto nos proponemos realizar una revisión de nuestras propias prácticas docentes para tratar de pensar y proyectar nuevas propuestas didácticas que contemplen una articulación más fuerte entre los contenidos planteados para la materia y las experiencias de vida de los alumnos, tratando de articular su mundo cotidiano con sus vivencias escolares. Consideramos fundamental tomar como base de este proceso de reflexión y autorevisión una perspectiva interseccional, donde los procesos de enseñanza-aprendizaje que se generen dentro del aula nos conduzcan a un cuestionamiento sobre las desigualdades que se generan en torno al género, la clase, las etnias y las culturas que se desarrollan tanto en el arte como en la sociedad.

Una de las principales aspiraciones de este proyecto es consolidar nuestra formación como actores pedagógicos, logrando adquirir durante su desarrollo aptitudes y competencias específicas que nos permitan abarcar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva reflexiva y en articulación con el mundo cotidiano de los alumnos que transcurre por fuera de la institución.

Por eso consideramos que esta investigación nos ofrecerá insumos y disparadores a partir de los cuales proyectar futuras redefiniciones de los programas de los espacios curriculares de Historia del Arte, tratando de romper con una mirada eurocentrista que históricamente ha caracterizado el desarrollo de esta disciplina. Pero también una mirada más amplia y enriquecedora de la práctica docente, permitiéndonos planificar actividades didácticas que involucren una participación más activa de nuestro alumnado.

El desarrollo de este proyecto de investigación tiene como objetivos generales:

- Analizar y revisar el modo en que influye la mirada eurocentrista en el diseño y planificación de los contenidos y las propuestas didácticas en la materia Historia del Arte de 2do año del Bachillerato de Bellas Artes, espacio curricular en el que ambos integrantes de este equipo participamos como docentes.
- Repensar los modos en que se construyen identidades y otredades en los relatos de sobre la Historia del Arte que se hacen presente en nuestras aulas.
- Buscar estrategias a través de las cuales consolidar una perspectiva interseccional en los procesos de enseñanza-aprendizaje que proponemos para nuestros alumnos.
- Encontrar nuevos relatos sobre la Historia del Arte, en un marco teórico interdisciplinario, que involucren una problematización sobre las desigualdades que históricamente se han establecido dentro de esta disciplina en torno al género, la clase y las diversidades culturales y étnicas.
- Encontrar estrategias didácticas para el trabajo áulico que permitan una articulación y entrecruzamiento entre los contenidos de la materia y las experiencias de vida de los alumnos.
- Generar un espacio de discusión y reflexión compartido para analizar y repensar nuestra práctica docente.

En este sentido, consideramos fundamental retomar el cuerpo. Pensamos en los sentidos que han depositado en él, en sus representaciones, las diversas sociedades que estudiamos y analizamos en el marco de nuestra materia. Pero también pensamos en los cuerpos de quienes participamos del acto pedagógico, los cuerpos en el aula (les docentes, les alumnos). Creemos fundamental revisar el modo en que nuestras propuestas didácticas contemplan e incorporan los cuerpos de la enseñanza-aprendizaje. Para ello retomamos la noción planteada por Silvia Federici, de “cuerpo como campo político”. Dicha autora plantea que el cuerpo funcionó a lo largo de la historia occidental como un terreno de explotación y resistencia. El Estado y la Iglesia fueron agentes de poder que operaron sobre ellos buscando su disciplinamiento. Es así como el cuerpo fue presentado como un campo de batalla en su intento de dominarlo y domesticarlo. En el caso específico de las mujeres, se impuso su reclusión y explotación limitándose a la función de reproducción de la fuerza de trabajo.

Retomar esta idea de pensar las políticas del cuerpo nos habilitará una arista para reflexionar sobre nuestro propio accionar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los cuales formamos parte y coordinamos; permitiéndonos observar que significaciones construimos en torno a nuestros cuerpos y como las reflexiones sobre las diversas representaciones visuales que nos proponemos estudiar nos sirven como instrumento para construir nuevos sentidos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea.

Bibliografía:

- Abu-Lughod, Lila. 1991. “Writing against culture”, en Fox, Richard, *Recapturing anthropology: Working in the present*. Santa Fe: School of American Research Press.
- Abu-Lughod, Lila. 2005. “La interpretación de la(s) cultura(s) después de la televisión”, en *Etnografías contemporáneas*, N° 1.
- Aguerre, Andrea (2017) Proyecto Académico y de Gestión 2018-2022. Bachillerato de Bellas Artes “Francisco A. de Santo” Universidad Nacional de La Plata.
- Bang, N.; Busse Corbalán, M.E.; Correbo, M.N.; Gentile, L.; Pérez Balbi, M.; Santarsiero, F. Savloff, L. (2017) *La ESI desde la perspectiva de la Historia de las Artes Visuales en el BBA, UNLP*. Actas de las V Jornadas Internacionales y VIII Nacionales de Historia, Arte y Política. Tandil
- Borgdorff, Henk. (2010) *El debate sobre la investigación en arte*. Cairon. Revista de Ciencias de la danza número 13.
- Busse Corbalán, M.E.; Bang, N.; Santarsiero, F. (2017) Capítulo 3: *La desnaturalización de la mirada. La historia del arte y su rol en la construcción de estereotipos del otro cultural en el siglo XIX*. En Aguirre, S. *Voces del relato histórico. La enseñanza de la Historia desde una mirada social*. Libros de cátedra. EDULP.
- Davis, Angela. (2004) *Mujeres, raza y clase*. Editorial Akal. España.
- Dellarciprete, Rubén (2016) *Literatura, arte y cultura. Pedagogía literaria en el Bachillerato de Bellas Artes. Marco teórico y práctica académica. Proyecciones para el siglo XXI*. Proyecto de investigación del BBA.

- De Sousa Santos, Boaventura: (2019). El fin del imperio cognitivo. La afirmación de las epistemologías del sur. Madrid. Ed. Trotta.
- Dirección de Educación Artística (2016). El arte como conocimiento. Evolución histórica: de disciplina accesoria a auténtico campo del saber. Subsecretaría de Educación, Dirección General de Cultura y Educación, Provincia de Buenos Aires.
http://www.abc.gov.ar/artistica/sites/default/files/elartecomokonocimiento_se.pdf
- Federici, S. (2015) Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires. Editorial Tinta Limón
- Freire, P. (1999) Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. Ed. Siglo XXI. Madrid
- Giunta, A. (2019) Feminismo y arte latinoamericano. Historia de artistas que emanciparon el cuerpo. Editorial Siglo XXI. Argentina.
- Guglielmi, Nilda (1971). El Fisiólogo. Bestiario Medieval. Traducido por Marino Ayerra Redín y Nilda Guglielmi. Buenos Aires. Eudeba
- Morin, Edgar: (2004) "La epistemología de la complejidad CNRS, París. Fuente: Gazeta de Antropología N° 20. http://www.ugr.es/~pwlac/G20_02Edgar_Morin.html
- Pollock, Griselda. (2013) Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte. Editorial Fiordo. Argentina.
- Sánchez, Daniel: (2013) Epistemología de las artes - La transformación del proceso artístico en el mundo contemporáneo, La Plata, EDULP; Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27888>, [marzo de 2022].
- Sanmartí, N., y Marchán Carvajal, I. (octubre, 2015). La educación científica del siglo XXI: retos e Investigación y ciencia, (469), 30-38. Recuperado de <http://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/la-especie-que-conquistel-planeta-650/la-educacin-cientfica-del-siglo-xxi-retos-y-propuestas-13553>