

4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL MÉXICO
GESTIÓN CULTURAL Y COMUNIDADES

**La promoción del arte contemporáneo como medio formativo en una
educación integral universitaria**

Edith Molina de la Cruz

Miguel Ángel Ruiz Magdónel

**Ponencia presentada en el Cuarto Encuentro Nacional de Gestión Cultural realizado en Oaxaca de Juárez
Oaxaca, México entre los días 22 al 25 de abril de 2020**

Resumen. Esta investigación identifica las propuestas para atender a una problemática relacionada con el tema del arte contemporáneo como medio formativo en una educación integral universitaria, citando al autor Graeme, que ha indicado que las artes operan como agentes de reconstrucción social en diversas culturas, y el impacto académico que éstas pueden incentivar en una comunidad universitaria. Usando una metodología de “investigación-acción”, partiendo de una problemática, se planteó la necesidad de conocer la visión y las expectativas que la comunidad académica y estudiantil de la División Académica de Educación y Artes, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene respecto al arte contemporáneo como medio formativo entre los estudiantes. En los resultados se apreció que ninguno de ellos tuvo acceso teórico o práctico a dicho conocimiento en ninguno de los niveles educativos precedentes, ni siquiera propiamente sobre la historia del arte. De ahí su demanda de un programa de promoción de arte contemporáneo basado en festivales, exposiciones, talleres, foros, creación de canales de YouTube y la implementación de nuevas tecnologías que propicien el acercamiento hacia este tipo de arte.

Palabras clave: arte contemporáneo, investigación-acción, prácticas, estudiantes

Introducción

Desde los griegos, el arte ha desempeñado una función estética y ética educadora que vertebra a las sociedades, las expresa, las determina y dinamiza. Premisas que parecieran desaparecer con el surgimiento de los movimientos vanguardistas de inicios del siglo XX que desembocaron en ese universo plural y casi infinito que hoy llamamos “arte contemporáneo”, que en un intento de síntesis podemos señalar que ha asumido tres nociones básicas como principios fundamentales de la creación artística: la transgresión, la originalidad y la innovación. Principios que si bien enfrentan casi siempre al espectador en su empeño de interpretación de una obra contemporánea desde los parámetros de inteligibilidad estéticos tradicionales, también sustentan un universo axiológico más proclive a la pluralidad, tolerancia y aceptación a la diversidad tan necesarios como valores sociales y humanos hoy en día.

En ese sentido, (Graeme, s/f) ha indicado que las artes operan como agentes de reconstrucción social en diversas culturas, y de cómo su papel es importante para cumplir con las funciones sustantivas de las universidades. Siguiendo a Graeme, en esta investigación bajo la modalidad “investigación-acción”, un enfoque que no sólo busca conocer la situación, sino comprenderla por medio de las voces de los actores sociales, y poder implementar acciones frente a una problemática que ocurre en la institución, de la escasa promoción del arte contemporáneo, por ello se planteó la necesidad de conocer la visión y las expectativas que la comunidad académica y estudiantil de la División Académica de Educación y Artes, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene respecto al arte contemporáneo como medio formativo entre los estudiantes. Identificando así inquietudes, opiniones y sobre todo las propuestas para accionar por medio de un proyecto y así poder mejorar la situación del problema inicial.

Problemática

La problemática que se aborda desde el enfoque de investigación-acción, es debido a la escasa promoción del arte contemporáneo hacia la diversidad de públicos que se presenta en la institución mencionada anteriormente, no cumpliendo así con los objetivos dentro de una función sustantiva importante para las universidades, la extensión y difusión de la cultura, en el cual se refleja la responsabilidad en la Ley orgánica (UJAT, 1987) el cual señala que es importante para la Ley orgánica, el preservar y difundir la cultura, así como promover una educación integral de calidad, así mismo el Modelo educativo, (UJAT, 2005) el extender los beneficios de arte para la formación de individuos íntegros, como atender las necesidades y expectativas de los estudiantes, y en el Plan de Desarrollo (UJAT, 2016-2020), como eje estratégico el fortalecer la difusión y preservación de las expresiones artísticas y culturales tradicionales y contemporáneas. Y en el Plan de desarrollo Divisional (DAEA, 2019- 2023), incrementar las actividades en el marco de las nuevas formas de expresión cultural y fomentar la participación de los estudiantes.

Contexto

Por lo tanto, el promover el arte es una tarea fundamental y vital para el cumplimiento de las normas establecidas, pues con base a (Deriche citado en Martín, 2010) establece promoción del arte como;

Sistema de acciones dirigidas a establecer e impulsar la relación activa entre la población y la cultura para alcanzar niveles superiores en ambas. Incluye acciones de animación, programación, creación, extensión, investigación, comercialización, producción industrial de bienes culturales, conservación, rescate y revitalización de los valores culturales, la enseñanza y la capacitación». Se trata de un proceso comunicativo y de participación. (p.57)

Ésta actúa sobre una comunidad, en donde busca hacerles conscientes sobre sus relaciones interpersonales, enriquecimiento del espíritu la comunicación, los valores, expresión de sus ideas, pensamientos y sobre todo el aprender a apreciar los productos de la cultura. Pero para promoverlo se tiene que conocer a los actores sociales de la comunidad, depende del contexto, pues se tiene que crear una oferta cultural para diferentes necesidades, porque lo que le agrada a una persona, no le agrada a otra, entonces es necesaria esa diversificación, y cada quién la recibe conforme a su experiencia en la vida cotidiana.

El arte contemporáneo con base a (Eco, 1991), en los años 70, el paroxismo disminuyó, es decir la exaltación extrema de los afectos y pasiones, y entonces los artistas se liberaron de una carga de la historia y fueron independientes para hacer el arte en cualquier sentido, o motivo que idealizaran, incluso sin ninguno de éstos. 'esta es la marca del arte contemporáneo'. Hoy en día la sensibilidad contemporánea requiere igual de diferentes lecturas y esto da como resultado estímulos para interpretar libremente el arte contemporáneo. Nos proporciona características para entenderlo, como las siguientes;

- Trabaja en la misma línea de experimentos surrealistas y dadaístas.
- Nos había acostumbrado a admitir dos categorías de artistas; los que buscan nuevas formas y los que siguen el desorden, teniendo en común negar la concepción pacífica y heredada que la sociedad se había hecho como 'formas bellas'.
- Se propone diferentes maneras de crear, y se descubre el sentido poético de las formas geométricas, y así dar forma a lo que era considerado como desorden en estado puro.
- Una de su finalidad es extender al hombre contemporáneo a lo perceptible y gozable.
- Existe frente a la obra, una valoración crítica en términos de belleza o fealdad.

La importancia entonces del arte en una educación integral, (Graeme, s/f) ha indicado que las artes operan como agentes de reconstrucción social en diversas culturas, y un enfoque multicultural que reconozca el poder de las artes puede ser compatible con muchos de los objetivos de los movimientos de reforma de la escuela. Indica que problemas como la alienación, el aburrimiento, la violencia, el racismo y la apatía de los alumnos pueden y deberían abordarse en el marco de asignaturas como la estética, la crítica del arte, la historia del arte y la producción artística.

Hoy en día, nos encontramos inmersos en una pluralidad de culturas, de situaciones y de pensamientos retomando al postura de (Graeme s/f), demostrarles a los estudiantes que el arte constituye una parte importante del conjunto de las actividades humanas, y promover el cambio social

Las artes han funcionado como agentes de reconstrucción social en diversas culturas, y un enfoque multicultural que reconozca el poder de las artes puede ser compatible con muchos de los objetivos de los movimientos de reforma de la escuela. Problemas como la alienación, el aburrimiento, la violencia, el racismo y la apatía de los alumnos pueden y deberían abordarse en el marco de asignaturas como la estética, la crítica del arte, la historia del arte y la producción artística (p.12)

La Unesco citado en (Graeme s/f) considera;

El dominio de la cultura y las artes necesario para la formación de las personas. En efecto, cuando en la educación se incluyen diferentes manifestaciones creativas, como la música, el teatro, la danza o movimiento corporal y las artes visuales, mediales y literarias, se provee el máximo de oportunidades para el desarrollo integral y autónomo de las personas como sujetos de su propia experiencia.(p.14)

4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL MÉXICO – GESTIÓN CULTURAL Y COMUNIDADES

Después de indagar es importante incluir el arte contemporáneo, para impulsar el desarrollo emocional e intelectual comprendiendo al mundo y a los otros, desarrollo de habilidades artísticas y valores como la tolerancia, respeto hacia la pluralidad de ideas. Y contribuye potencialmente al desarrollo de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de género y la valoración de la diversidad.

Mencionado anteriormente, el arte no debería de encerrarse a reglas, a límites, sino a la libertad de florecer los sentimientos que los humanos emanan, por ejemplo, en un contexto universitario, el joven lo que pretende es expresarse en todas sus manifestaciones, y es aceptable hacer, es por ello que el arte contemporáneo, el actual, el que se teje de esas transgresiones y exhorta a un espíritu que desee descubrir su ser en toda su expresión, es por eso que además de todos los beneficios que ofrece el arte en general, el arte contemporáneo específicamente tiene sus cualidades productivas, que de acuerdo con (Eco, 1991), el arte nos ayuda a comprender a los demás, porque por ejemplo viendo la obra artística de un pintor, podemos conocer sus experiencia, su vida, y tener en cuenta que hay una pluralidad de personas.

El arte contemporáneo no te obliga a pensar sistemáticamente cómo en su mayoría muchos reciben o aprecian una manifestación artística, el que sentir por lo que es, no tiene que ser así, se trata de buscar la libre interpretación.

Método

En este proyecto de investigación en el marco de la Gestión de la Cultura, se utilizó el método de investigación con enfoque cualitativo, y con el diseño de investigación-acción participativa, que de acuerdo a (Kemmis y Carr, citado en Sagastizabal y Perlo ,2002) la definen “como una forma de indagación auto reflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar” (p.1)

De tal manera, que este diseño reconoce el progreso y el esparcimiento de la sabiduría, concibiendo respuestas coherentes hacia las problemáticas que se plantean los investigadores, para así intervenir de manera concreta.

Así mismo respondió a la necesidad de identificar la problemática inicial consultando a los diferentes actores sociales, que interactúan en la percepción del problema inicial, a través de técnicas de recolección de datos; con un procedimiento de continua reflexión y comprensión de los datos obtenidos en la cotidianidad del problema, no sólo se conoció la situación, sino se comprendió, reconociendo cada apreciación, puntos de vista, opiniones, perspectivas, y toma de decisiones, lo cual condujo a sustentar al problema susceptible a cambiar.

La recolección de datos, se logró mediante una entrevista, que consistió en 20 preguntas orientadas hacia la identificación de debilidades, fortalezas, y acciones a implementar, como la situación actual, ¿qué se debe cambiar?, ¿qué se puede conservar?, ¿cómo cambiar? Y ¿cuándo cambiar?, los sujetos de estudio fueron algunos maestros y alumnos de las distintas licenciaturas de la División Académica de Educación y Artes, una de las divisiones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco., así como a los coordinadores de extensión y difusión de la cultura de la división.

El propósito fue identificar los intereses respecto a la promoción del arte contemporáneo que tiene la comunidad estudiantil universitaria. Las distintas entrevistas se realizaron en espacios académicos dentro de la universidad.

Resultados

En los resultados se apreció que ninguno de ellos tuvo acceso teórico o práctico a dicho conocimiento en ninguno de los niveles educativos precedentes, ni siquiera propiamente sobre la historia del arte. Confirmaron que las breves nociones estéticas que poseen corresponden más a esfuerzos personales autodidactas. Sin embargo, la mayoría de los informantes concuerda que las bases axiológicas del arte contemporáneo resultan esenciales como medio formativo para su formación integral como estudiantes, principalmente porque acentúa el respeto y la tolerancia hacia la diversidad.

De ahí su demanda de un programa de promoción de arte contemporáneo basado en festivales, exposiciones, talleres, foros, creación de canales de YouTube y la implementación de nuevas tecnologías que propicien el acercamiento hacia este tipo de arte.

Pero no sólo de realizar estas acciones, sino con base a los intereses de los jóvenes, así como; realizar proyecciones de videos en lugares abiertos para aprender la importancia del arte en la educación, establecer en alguna materia, un producto final, un curso, o taller a los estudiantes y profesores sobre el impacto del arte contemporáneo en la educación.

Así como Acercar al estudiante a la apreciación artística, por formas como clubs, debates en el aula, visitas al Centro de Desarrollo de las artes (CEDA), Proporcionar cursos de arte contemporáneo a profesores, para que ellos lo transmitan con los estudiantes, el realizar las próximas actividades artísticas y culturales en espacios públicos, al aire libre para lograr la mayor captación de estudiantes. Realizar un proyecto en conjunto con autoridades, gestores y talentos de la institución para la implementación de proyectos del arte contemporáneo, de acuerdo con los intereses de la comunidad universitaria. Y lo más importante, ofrecer los espacios dentro de la universidad para la libre expresión de sus estudiantes.

Conclusiones

Desde este enfoque de investigación-acción participativa, esta investigación es solamente la fase dos, la investigación para realizar el cambio, por lo que aún queda implementar los ciclos de intervenciones para la solución del problema, lo que deja como evidenciado de que el problema inicial más que una percepción se confirmó con la aplicación de la técnica para recolectar datos, y esa información ha sumado la necesidad de actuar, e intervenir lo más antes posible, pues se ve reflejado en las opiniones de la comunidad universitaria, dejando en claro que es importante la gestión para poder cumplirse el objetivo de este diseño de investigación.

Los resultados fueron importantes para reflexionar e identificar cuáles pueden ser las acciones más probables a intervenir, pues todas son posibles de realizar, pero se busca comenzar por las acciones más pequeñas para tener grandes resultados con las acciones más sobresalientes.

En un trabajo colegiado con el equipo de trabajo se decidió actuar para implementar un foro de consulta en donde se descubran las propuestas que tiene la comunidad universitaria para realizar y promocionar de manera eficaz y eficiente el arte contemporáneo.

Bibliografía

- Eco, H. (1991). *La definición del arte*. Ediciones Martínez Roca, S.A.: Barcelona, España.
- Graeme, F.(s/f). Arte, Educación y Diversidad Cultural.[Archivo pdf]. Recuperado de file:///C:/Users/Edith/Documents/0SALVANDO%20EL%20SEMESTRE/INVESTIGACIÓN%20ACCIÓN/Arte_educacion_y_diversidad_cultural.pdf
- Martín Rodríguez, A. (2010). *Promoción cultural, una nueva mirada*. [Archivo PDF]. La Habana, Centro Nacional de Superación para la Cultura. Recuperado de <http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/73/Habana%20-%20Promoci%C3%B3n%20cultural%20Una%20nueva%20mirada.pdf?sequence=1>
- Sagastizabal, M.A. y Perlo, C. (2002). *La investigación Acción como estrategia de cambio en las organizaciones*. Buenos Aires Argentina: La Cugría.
- UJAT (1987). *Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco*. Villahermosa, Tabasco.
- UJAT (2005). *Modelo Educativo*. Villahermosa, México
- UJAT (2016). *Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020*. Villahermosa, Tabasco: Colección Justo Sierra.
- UJAT (2019) *Plan de Desarrollo Divisional 2019-2023*. División Académica de Educación y Artes. Villahermosa, Tabasco: Colección Justo Sierra.

