

2ª Conferencia sobre investigación basada en las Artes e Investigación Artística

Intuiciones y reflexiones críticas sobre temas y metodologías

Datos

Anna Maria Fàbregas Orench)

annamaria.fabregas@udg.edu

Universitat de Girona

Conferencia Doctorandos

Título: Apuntes para un contexto epistemológico de la educación artística y *performance*

Título en inglés: *Notes for an epistemological context on Arts Education and performance*

Resumen

Esta comunicación forma parte de una investigación basada en la práctica docente en el marco de la Formación de Profesorado en Educación Artística. El objetivo es participar de la construcción de conocimiento metodológico para aproximarnos a una didáctica a/r/tográfica focalizada en la práctica artística de la *performance*. Proponemos un recorrido por la estética de la recepción (Jauss, 2002) para esbozar una transposición didáctica a la metodología a/r/tográfica que indague en las posibilidades didácticas y de experimentación artística a través de la *performance*.

Resumen en inglés:

This paper is focused in a practice based research in Art Teacher Education. The goal is to participate in the construction of methodological knowledge approaching to the potential of the a/r/tographic methodology focused on the artistic practice of performance.

We propose a journey within the aesthetic of reception (Jauss, 2002) to outline a didactical transposition to a/r/tographic methodology that inquires into the didactical and artistic experimentation possibilities through the performance.

Palabras Clave:

Estética de la recepción, A/r/tografía, performance

Key words en inglés:

Aesthetic of reception, A/r/tography, performance

Resumen amplio

Esta investigación nace de la voluntad, necesidad y pasión por introducir al alumnado (de la Mención de Arte, propia del Grado de Maestro/a en Educación Infantil y Primaria de la Universitat de Girona) a algunas prácticas artísticas posmodernas, concretamente el arte de acción y *performance*. Al considerar estas prácticas un *grado 0*, como el silencio, ahí donde “*las cosas quedan abiertas*” (Sontag, 1969), se nos permite indagar en un arte sin prejuicios durante su

proceso de formación como futuros docentes.

El objetivo de esta comunicación es participar del esbozo de una perspectiva de la *performance* como narrativa visual y corporal en la formación de profesorado (y en mi propia formación).

No hablaremos de pedagogía del arte de la *performance* ni tampoco de didáctica de la *performance*. Hablaremos de situaciones a/r/tográficas utilizando el medio artístico de lo performático. Las situaciones están relacionadas con las pedagogías del “lugar” a través de un compromiso por interrumpir dualidades complicando la comprensión relacional, singular, y rizomática. (Irwin; Beer; Springgay; Grauer; Xiong & Bickel, 2006, p72).

La práctica artística de la *performance* en un contexto educativo deviene una práctica de aprendizaje situado (Sagastegui, 2004); una acción creativa de interpretación del mundo y de auto-reinterpretación subjetiva. Emerge la interrelación entre recepción, usuario y significado en la experiencia estética. Es decir, la obra contemporánea es abierta y quien la “disfruta” y “contempla” produce un significado en relación a ella. Se abre de este modo la posibilidad de una relación dialéctica entre el arte y el receptor.

Hans Robert Jauss (Jauss, 2002) articula el año 1972 la estética de la recepción como reacción a la hasta entonces predominante estética de la negativa de la que Adorno era el principal representante. La crítica de Jauss hacia Adorno radica en que por el hecho de considerar la obra de arte autónoma como representación de una contradicción irreconciliable con el poder social; puede ser visto como un mero resultado de la herencia del arte para el arte con las pertinentes carencias. La propuesta de la estética de la recepción se fundamenta de este modo en la historicidad como relación dialéctica entre arte y sociedad.

Así pues se construye una auténtica justificación de la legitimidad de una actitud posibilitada por el arte coronando así a la experiencia estética como “liberadora”.

El disfrute ante lo artístico es para Jauss la experiencia estética primordial, y es el hecho de disfrutar ante el arte que hay que convertir en objeto de reflexión y por tanto generativo de procesos educativos.

La liberación mediante la experiencia estética se puede efectuar según Jauss, en tres planos diversos; *poiesis* (*poética*) o la conciencia productiva que posibilita engendrar un mundo a través del arte, la producción estética entendida en tanto que creación. El segundo es la *aisthesis* (*estética*) o la construcción de la conciencia receptiva y por último la *catharsis* (*catarsis*) o la identificación comunicativa del espectador.

La *aisthesis*, en tanto que renovación de la percepción de las cosas mediante la obra de arte, permitiendo una nueva mirada en verso el mundo. Pero como es evidente la perspectiva de la experiencia estética fundamental para Jauss es la *catharsis*, donde el contemplador o espectador es conducido a una identificación comunicativa o orientada hacia la acción.

Las tres perspectivas mencionadas mantienen entre sí una relación imprescindible para posibilitar la experiencia estética en sí. En el curso de la Historia del Arte y del pensamiento esta relación ha sido desmembrada, debido a la divergente relevancia que en diversos momentos históricos se ha otorgado a una perspectiva u otra. En la educación artística podemos transponer fácilmente los planos de la experiencia estética de Jauss.

Existe generalmente aún , por desgracia , un alejamiento en relación a la interpretación del arte contemporáneo por parte del público en general, y este alejamiento también se hace presente en los estudiantes. Esta es una fractura que Steinberg ya en la década de los 70 definía así:

“En eso consiste nuestra incomodidad, la mayoría de las veces. El arte contemporáneo nos invita constantemente a celebrar la destrucción de valores que todavía apreciamos, aunque la causa positiva en nombre de la cual se sacrifican rara vez se hace evidente. Los sacrificios, por lo tanto, se nos presentan como actos de demolición o desmantelamiento inmotivados, así como a Baudelaire la obra de Courbet le parecía apenas un gesto revolucionario por el gesto mismo” (Steinberg, 1972,2004).

La *performance* en educación artística permite construir puentes entre ambos lados de esta fractura, por los cuales nos permitimos transitar, deambular, detenernos o a veces demolerlos.

Otra posibilidad que nos genera la estética de la recepción en su transposición en la educación artística es la que la que podemos llamar una *génesis de una situación a/r/tografica*.

Desplegamos así los tres aspectos de una situación a/r/tografica : creativa/reflexiva/didáctica con los tres planos que posibilitan la experiencia estética según Jauss que hemos definido anteriormente. Las acciones creativa/reflexiva/didáctica forman parte del campo de conocimiento de lo artístico y los planos de la poética/estética/catarsis forman parte del campo de lo estético.

La conciencia productiva y receptiva y la identificación comunicativa son resultados del proceso completo donde las emociones se formulan en producción de conocimiento y conciencia creativa.

La *performance* en la educación artística permite el despliegue de todos estos procesos pero estos no se dan nunca de modo lineal.

“Creando situaciones”, nos Iniciamos en las practicas artísticas como elemento de deconstrucción de identidades y de practica docente reflexiva. Teorizar sobre la practica docente, en el sentido a/r/tografico, significa *“abordar las capacidades reflexivas en lugar de ser el autor de la experiencia”* (Springgay, S.; Irwin, R.L; Leggo, C. & Gouzouasis, P.,2008: pXXIV).

Este proceso de practica reflexiva es multidireccional incorporando la voz de los alumnos por una practica didáctica reflexiva.

Las consideraciones sobre las implicaciones didácticas de lo performativo generan nuevos espacios abiertos y creativos. Estos espacios, posibilitan la ampliación de la competencia comunicativa de los docentes, transformando y mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Referencias

Irwin, R.L.; Beer, R.; Springgay, S.; Grauer, K.; Xiong, G.; & Bickel, B., (2006). The Rhizomatic Relations of A/r/tography *Publications*. Paper 4.

Sagastegui, D.(2004) Una apuesta por la cultura: el aprendizaje situado *Sinéctica* 24, 30-39

Sontag, S. (1969) *Styles of radical will*, Picador USA: New York

Springgay, S.; Irwin, R.L; Leggo, C.; Gouzouasis, P. (Eds) (2008) *Being with A/r/ography*, SensePublishers: Rotterdam

Steinberg, L. (1972) *Other Criteria. Confrontations with Twentieth-Century Art* , Oxford : University Press

Steinberg, L. (2004) El arte contemporáneo y la incomodidad del público, *Otra parte* (2), Consultado el 10 de diciembre de 2013 en <http://www.revistaotraparte.com/node/506>