

La tradición en la enseñanza de las artes plásticas

Tradition in Plastic Arts Teaching

*Por Orlando Martínez Vesga
Docente Universidad de Pamplona*

Las artes plásticas han roto tan radicalmente con sus tradiciones y con las normas y reglas históricas que se hace dudoso si corresponde seguir empleando el mismo término.

Arnold Gehlen

Resumen

En el presente texto se hace una revisión sobre origen de la expresión "artes plásticas" a partir de la presentación de diversas clasificaciones generales de las artes en épocas históricas distintas. Se consideran dentro de las artes plásticas tanto los procedimientos tradicionales tales como la pintura, la escultura, el grabado y la cerámica, así como otras manifestaciones contemporáneas relacionadas con la manipulación de imágenes o con el teatro. Los cambios que ha experimentado el concepto "arte" se tienen en cuenta para relacionarlos con la manera como se han enseñado las prácticas artísticas en occidente y en Colombia.

Palabras clave: Artes Plásticas, concepto de arte, tradición de la enseñanza, procedimientos tradicionales, prácticas artísticas

Abstract

This is a survey about the origin of the expression "plastic arts" considering diverse general classifications of arts, in different historic periods. Both traditional procedures such as painting, sculpture, engraving, and ceramics, as well as other contemporary manifestations related with images manipulation or theater, are considered within the plastic arts field. Changes experienced by "art" concept are taken into account to relate them with the way artistic practices have been taught in the West and in Colombia.

Key words: plastic arts, traditional procedures, contemporary manifestations, teaching, "art" concept.

Résumé

Dans le présent texte on fait une révision sur l'origine de l'expression "arts plastiques" à partir de la présentation de diverses classifications générales

des arts à des époques historiques différentes. On considère dans les arts plastiques tant les procédures traditionnelles : peinture, sculpture, gravure, céramique, comme d'autres manifestations contemporaines du domaine des arts qui sont en rapport avec la manipulation d'images ou avec le théâtre. Les changements qu'a éprouvé le concept "art" sont pris en considération pour les mettre en rapport avec la manière comme on a enseigné les pratiques artistiques en occident et en Colombie.

Mots clés: arts plastiques, procédures traditionnelles, concept "art", pratiques artistiques

Desde tiempos muy antiguos y por muchos pensadores de diversos campos de las Humanidades, se han propuesto múltiples clasificaciones para las artes. En este texto se presentan algunas de esas maneras de catalogar los diversos campos en los que se manifiestan los artistas, se sugiere el origen de la expresión "artes plásticas" y finalmente se hace una aproximación a la enseñanza de las artes en occidente y en Colombia.

Para comenzar, se puede hablar de artes útiles o nobles: las primeras son las que están encaminadas a proporcionar utilidad o comodidad y cuya práctica conlleva la realización de un oficio artesanal. A estas artes también se les ha llamado artes menores, tales como, la cerámica, la herrería, la orfebrería, la tapicería, la ebanistería, el repujado, el mosaico, etc. Las segundas corresponden a aquellas artes en las que se privilegia la búsqueda de valores estéticos, sin atender a la utilidad. A menudo se les ha llamado "Bellas Artes" o artes mayores, por ejemplo: pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, danza, teatro, ópera.

Atendiendo al sentido con el que son percibidas, las Bellas Artes también se han clasificado según distintos criterios: artes del oído (música y poesía), artes de la vista (arquitectura, pintura, escultura y dibujo) y artes mixtas (danza, teatro y ópera). De acuerdo con el grado de imitación que hagan de la naturaleza se han pensado como: esencialmente creadoras (arquitectura, música y poesía), esencialmente imitadoras (escultura y pintura), y artes que participan del afán creador y del imitador (danza, teatro y ópera). Otra clasificación se basa en el material con que se lleva a cabo la expresión: espirituales, las que no dependen de la utilización de la materia (música y literatura); y materiales, las que dependen de un material palpable (pintura, escultura y arquitectura). También se han clasificado en artes del sonido (música), artes del lenguaje (literatura) y artes del dibujo (pintura, escultura y arquitectura). Además de las ya mencionadas, una opción de clasificación para las artes, muy difundida en la actualidad es la

siguiente: artes musicales (música, canto y ópera), artes plásticas (arquitectura, pintura y escultura), literarias (poesía) y complejas (danza, drama, comedia, cine...).

En esta última organización que hemos considerado y que ha sido muy difundida a partir del siglo XX, se relacionan las artes plásticas con tres disciplinas principales: la arquitectura, la pintura y la escultura. Dentro de esta misma denominación cabe incluir el dibujo, el grabado y la cerámica, los dos primeros como procedimientos formales afines y bidimensionales como la pintura, y la cerámica directamente relacionada con la escultura. Así mismo, es preciso excluir a la arquitectura, pues, si bien es difícil desligarla por completo de las artes plásticas porque en ella se encuentran aproximaciones formales, espaciales y estéticas del campo de la pintura, el dibujo y la escultura, no podemos desconocer su independencia como un área de formación profesional, dado su carácter funcional y su tradición histórica como un campo autónomo.

En este punto tenemos que la denominación "Artes Plásticas" pertenece a un grupo de disciplinas dentro de las Bellas Artes: pintura, escultura, dibujo, grabado y cerámica. Estas disciplinas se han clasificado de maneras diversas en épocas distintas de acuerdo al concepto de arte de cada momento histórico. Es importante tener presente que, como otras áreas de las humanidades o de las ciencias, las artes han ampliado sus campos de acción, sus recursos técnicos y sus intereses temáticos. En la actualidad, se consideran dentro de las artes plásticas algunos procedimientos técnicos que se han desarrollado en el campo de la producción y manipulación de imágenes, y algunas propuestas interdisciplinarias que incluyen intervenciones espaciales o acciones. Entre estos medios contemporáneos se cuenta la fotografía, el vídeo, las instalaciones, los performances, las imágenes digitales entre otros.

La palabra "arte" viene del latín *ars, artis*, y éste del griego: τέχνη, en ambos casos el término se refiere a la habilidad, virtud o disposición para hacer algo¹. "Los griegos y los romanos no tuvieron una concepción de lo que nosotros llamamos arte como algo diferente de la artesanía"². Durante la edad media el significado de la palabra "arte" se siguió relacionando con cualquier forma especial de aprendizaje por libros: gramática, lógica, astrología etc. Durante el renacimiento es posible identificar algunos artistas que rompen los límites entre "arte" y ciencia, aprovechando sus procedimientos técnicos para comprender la realidad, pero esos personajes todavía se consideraban a sí mismos como artesanos. En el siglo XVIII, las concepciones de la estética y la

¹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Madrid, 21 edición, 1992

² Ver: R. H. Collingwood, Los principios del arte, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1993, pág. 15

técnica empezaron a separarse y como consecuencia de ese proceso, a finales del este siglo ya se había establecido una clasificación que apartaba a las bellas artes de las artes útiles. Sin embargo, como hemos visto antes, es importante tener presente que esa clasificación incluía una disciplina y excluía otras de lo que hoy consideramos dentro de las artes plásticas propiamente dichas. Además es preciso tener en cuenta que, incluso actualmente, el término "arte" se puede referir a cosas distintas, por ejemplo, el "arte" de los niños o el "arte" de los enfermos mentales, distinto de decir "esto es una obra de arte" o "Picasso es un gran artista", porque en el segundo caso se trata de expresar un juicio de valor. "...la noción de arte es una noción culturalmente determinada... ...se lo puede llamar "arte" si se sabe lo que se quiere decir"³.

La palabra "plástica" viene del latín: *plastica*, y este del griego: *plastō* y se refiere a la acción de plasmar o formar cosas con materiales maleables⁴. Como se ha visto en la clasificación antes mencionada, sirve para agrupar algunas disciplinas dentro de las bellas artes que implican la manipulación o transformación de materiales como pinturas, arcillas, yesos etc.

Así las cosas, podemos relacionar la expresión "Artes plásticas" con un grupo de medios, técnicas y conocimientos de los cuales se vale el "maestro en artes" para sustentar y materializar sus propuestas. Desde el siglo XIX hasta el presente se ha utilizado esta expresión como sinónimo de "Bellas artes" para denominar las academias, los museos, y las facultades de las universidades. Esto ocurre porque si bien es cierto que las llamadas Bellas Artes incluyen la música, la ópera y la arquitectura, estas disciplinas se han desarrollado de manera independiente y se han creado programas especiales para su enseñanza, mientras que las demás artes (pintura, escultura, grabado etc) se han agrupado tradicionalmente en un solo programa.

En el siglo XX, algunos programas de "Bellas artes" pasaron a llamarse "Artes plásticas", en parte por las polémicas que ha suscitado en el campo estético el adjetivo "bello" como sinónimo de bueno, bonito o decorativo. Si bien es cierto que el nombre "artes plásticas" puede resultar más neutro para agrupar las disciplinas en cuestión, cabe advertir lo inadecuado que resulta para referirse a algunas de las manifestaciones recientes del arte que involucran aspectos interdisciplinarios del teatro, el cine, la fotografía y la manipulación digital de imágenes entre otros. Una solución más reciente a optado por

³ E. H. Gombrich, *Lo que nos dice la imagen*, Bogotá, Editorial Norma, 1993, pág. 73

⁴ *Diccionario de la Real Academia de la Lengua*, Madrid, 21 edición, 1992

la denominación de "Artes Visuales", más apropiada para estas últimas expresiones mencionadas pero poco oportuna para los medios tradicionales que se siguen enseñando en las escuelas de artes. Las tres denominaciones citadas se siguen utilizando en la actualidad.

La enseñanza de las artes plásticas en occidente.

Como ya lo hemos sugerido antes, la historia de la enseñanza en el campo de las artes no puede desligarse del concepto de "arte" que han tenido las distintas sociedades, en tiempos diversos. De este modo, teniendo en cuenta que desde la antigüedad hasta el renacimiento se consideró al arte en estrecha relación con la habilidad y la disposición para manipular los procedimientos técnicos, es posible sugerir que la instrucción en el campo de las artes se pudo haber dado como la enseñanza de diversos oficios. En el caso del Egipto faraónico, por ejemplo, en el que se puede notar una continuidad estilística muy marcada y un refinamiento destacable, es muy probable que se haya presentado la formación artesanal a modo de escuela y que los conocimientos se hayan transmitido de padres a hijos o de maestros a discípulos. En el caso de la edad media los procedimientos técnicos se enseñaron como actividades artesanales, los distintos oficios reunían a quienes los ejercían en cofradías que guardaban celosamente sus secretos.

En el renacimiento, *"...los Talleres de los Artistas en los que los muchachos seguían su aprendizaje durante varios años como ayudantes y alumnos, continuaron proporcionando la enseñanza primaria práctica y estilística, mientras que los tratados prestaban mayor atención al aprendizaje requerido por el verdadero artista y al papel casi divino que alcanza el realizador de imágenes gracias a la capacidad que tiene de dar una realidad convincente a cosas y acontecimientos que de otro modo sólo existen en la imaginación."*⁵.

Durante los siglos XVI y XVII aparecieron las primeras academias en Europa, específicamente en Italia y Francia. La enseñanza que se impartía en estas escuelas estaba enfocada principalmente al dibujo y se basaba en la búsqueda de los ideales clásicos implantados en el renacimiento. Los estudiantes se sometían a un largo proceso de aprendizaje en el que se dibujaba la figura humana paso a paso, luego se hacían prácticas copiando las obras de los grandes maestros y

⁵ Historia Universal del Arte. Volumen 30 Estudios especiales. Editorial Rombo. 1995

finalmente se les permitía a los estudiantes dibujar a partir de modelos vivos⁶.

En el siglo XVIII se incluyó dentro de la enseñanza académica la pintura y el modelado (escultura), en este siglo aparecieron numerosas escuelas a lo largo y ancho de Europa, "...estuvieron bajo el patronazgo real para poner de manifiesto el interés que el rey se tomaba por las artes en su nación... ...primero en París, y en Londres más tarde, comenzaron a organizar exposiciones anuales de las obras de sus miembros."⁷ Es preciso recordar escuelas tan prestigiosas como por ejemplo la Real Academia de Bellas artes de San Fernando, fundada en 1752, en Madrid. Hacia finales del siglo XVIII se fundó en México la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, inicialmente con el nombre de Escuela de Pintura Escultura y Arquitectura, (1781).

En el siglo XIX las instituciones dedicadas a la enseñanza de las artes se extendieron por América. En 1849 se inauguró la primera escuela de pintura, dependiente de la facultad de filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. La proliferación de centros de enseñanza continuó pero ya el concepto de "arte" había cambiado. La actitud del artista que asiste a la academia para luego revelarse contra ella estaba a la orden del día como herencia del romanticismo. Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo algunos intentos de rescatar la enseñanza de los oficios, como el de William Morris, en Inglaterra, con la escuela Arts and crafts, enfocada a rescatar el valor de la artesanía y las artes aplicadas, justo cuando se imponía en el mundo la producción en serie; pero en general el ambiente académico de finales del siglo XIX y comienzos del XX fue de incertidumbre porque el arte de vanguardia que se estaba gestando por fuera de las instituciones oficiales atacaba con mucha fuerza los valores de la tradición y finalmente sentaría las bases de lo que hoy conocemos como el "arte moderno".

En el siglo XX resulta mucho más difícil hacer precisiones sobre los enfoques que ha tomado la enseñanza de las artes plásticas. Esto se debe a la proliferación de movimientos artísticos y de propuestas plásticas, cada vez más interdisciplinarias, que revalúan los criterios tradicionales de enseñanza. En la primera mitad del siglo XX se destaca el aporte de la Bauhaus, academia alemana de bellas artes que funcionó entre los años de 1919 a 1933 y que intentó una integración de las artes: el diseño, la pintura, la arquitectura etc. Entre sus profesores

⁶ Ver: Madeleine y Rowland Mainstone, Introducción a la historia del arte, El siglo XVII, Barcelona, Gustavo Gili, 1985, pág 56

⁷ G. H. Gombrich, La historia del arte, Madrid, Debate, 1998, Pág 480-481

hubo figuras tan destacadas en el arte del siglo XX como Paul Klee, Wassily Kandinsky, Johannes Itten, Joseph Albers entre otros.

El afianzamiento y la divulgación de disciplinas como la historia y la teoría del arte, han contribuido a fortalecer los programas de estudio de las academias y de las universidades a partir del siglo XX. El desarrollo de nuevos procedimientos técnicos para producir imágenes y en general para intercambiar información han forzado al artista a adoptar una aptitud de constante actualización con respecto a los medios que utiliza. El avance en los medios de comunicación y la masificación de la producción y del mercado, así como los conflictos sociales y políticos también han cambiado la visión y el papel del artista en la sociedad, llevándolo a reflexionar y asumir cada vez una posición más comprometida con su entorno.

El pensamiento de la segunda mitad del siglo XX ha revalidado algunas tradiciones y las ha puesto a convivir con los problemas y los medios contemporáneos. La información ha ido ganando terreno en el mundo de las academias, haciendo que la enseñanza en el campo de las artes se desplace de lo emocional y experimental hacia lo intelectual. Esta nueva orientación intelectual ha encontrado acogida en las universidades. Allí, las bibliotecas, los grupos de investigación, los institutos y los eventos como seminarios, conferencias y encuentros, rompen los límites de las distintas áreas del conocimiento, favoreciendo discusiones y búsquedas de carácter interdisciplinario.

La enseñanza de las artes plásticas en Colombia

En el período precolombino podemos suponer que la enseñanza de los oficios (a los cuales nosotros hoy relacionamos con las artes) en América no estuvo muy lejos de la que se pudo haber desarrollado en otras culturas primitivas. Lo más probable es que se haya destinado la elaboración de joyas, objetos o construcciones megalíticas, a un grupo determinado que transmitió los conocimientos propios de su oficio por generaciones. También es probable que entre los diversos grupos hayan existido influencias recíprocas tanto en lo formal como en lo técnico. Por supuesto, las culturas precolombinas no concebían su trabajo en el campo de la arquitectura, la orfebrería, la cerámica o la pintura como "obras de arte". Su producción tenía un carácter netamente utilitario, ornamental, sagrado o conmemorativo.

A partir del período de la colonia, (siglo XVI), los cánones de la pintura, la arquitectura y la escultura que se traen y que luego se hacen en Colombia son un reflejo tardío y superficial de lo que estaba ocurriendo

en Europa. La producción de imágenes bi y tridimensionales, así como la construcción de edificios estuvo destinada durante los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII al servicio exclusivo de la iglesia y su finalidad específica fue la de difundir la religión. Los artesanos criollos fundaron sus talleres en los que atendían los encargos de las iglesias y los conventos. La enseñanza de los oficios se realizaba entre familias o de los maestros a los aprendices que frecuentaban los talleres.

Hacia finales del siglo XVIII vale la pena destacar la escuela que creó José Celestino Mutis en torno a su proyecto de la Expedición Botánica. Para clasificar la flora de la Nueva Granada, Mutis necesitaba una mano de obra calificada que se dedicara de tiempo completo a la realización de las ilustraciones de las diversas especies de plantas. Con el propósito de formar ese personal se creó una escuela paralela al trabajo científico para adiestrar a los dibujantes. Este momento de la historia del arte colombiano se destaca porque, si bien el proyecto era científico, se constituyó como la primera mirada a lo propio, como el primer intento de recrear imágenes partiendo de lo local. También es destacable por la formación que recibieron los dibujantes y por la utilización de técnicas de ilustración (dibujo con acuarelas y tintas) desconocidas hasta entonces en el país.

En el siglo XIX los aportes en el campo técnico vinieron de los viajeros quienes de paso por nuestras tierras registraron en sus diarios y apuntes de campo imágenes de los paisajes, los tipos campesinos y las clases sociales. Algunos de estos viajeros artistas optaron por quedarse en Colombia creando escuelas de arte donde enseñaron nociones técnicas y aportaron la visión que tenían de nuestro país. La enseñanza de las artes siguió dándose de maestros a discípulos y solo hasta finales de siglo se creó la escuela de bellas artes. Según Ivonne Pini, los talleres y las academias privadas que funcionaron en este momento fueron pocos y la formación siguió por una línea bastante conservadora, incluso hasta el siglo XX, "El peso de la academia heredada del siglo XIX siguió vigente al comenzar el nuevo siglo. La enseñanza tradicional se identificaba con las expectativas que tenía la sociedad a cerca del arte y su función"⁸.

Con respecto al papel de las escuelas en el siglo XX, German Rubiano afirma: "La labor de las escuelas de Bellas Artes ha sido un factor de relativa importancia en el desarrollo del arte moderno en Colombia. Pese a su carácter marcadamente tradicional, casi todas las escuelas que existen en el país han contribuido, en mayor o menor medida a

⁸ Ivonne Pini, En busca de lo propio, Bogotá, Unibiblos, 2000, pág. 199

conformar el arte actual colombiano, en el que se destacan el dominio de los oficios y cierto desinterés por las vanguardias extranjeras”⁹

La mayoría de programas de artes plásticas o afines que existen en el país pertenecen a instituciones de educación superior. Las universidades tienen ventajas sobre las academias de enseñanza no formal porque, como ya lo hemos señalado, la tendencia en el campo de las artes a sido en los últimos años la de interactuar con otras disciplinas universitarias: cine y televisión, diseño industrial, filosofía, sociología, diseño gráfico, arquitectura etc. En nuestras escuelas de artes plásticas o afines, tal como ocurre en muchas partes del mundo, no existe una unificación de los programas y los nombres de los títulos a expedir reflejan la naturaleza independiente de cada una de las instituciones.

Finalmente, vale la pena resaltar los esfuerzos que, desde diversos campos, se han integrado para hacer mejores eventos culturales, en nuestro país. Los museos, las galerías de arte, las bibliotecas, las universidades o las academias de arte promocionan exposiciones y convocan espacios para la discusión en torno a lo que significa hacer arte hoy. Por supuesto, la difusión y el interés que ha suscitado el arte en nuestro tiempo no significa que tengamos una mayor claridad sobre su esencia pero sin lugar a dudas sí contribuye a crear cierta conciencia en cuanto a la necesidad de reevaluar las prácticas tradicionales y de apoyar a los creadores. Al fin y al cabo el fenómeno de la creación artística ocurre en un campo intermedio, difícil de definir porque tiene que ver con la precisión y la importancia de la ciencia y al mismo tiempo con la vacuidad y la lúdica del juego.

Bibliografía

- Pini, Ivonne, En busca de lo propio, Bogotá, Unibiblos, 2000, 254 p.
- Historia del arte colombiano, Barcelona, Salvat, 1977, 1680 p.
- Gombrich, Ernst, La historia del arte, Madrid, Debate, 1998, 684 p.
- _____ Lo que nos dice la imagen, Bogotá, Norma, 1991, 207 p.
- _____ Breve historia de la cultura, Barcelona, península, 2004, 208 p.
- _____ Ideales e ídolos, Madrid, Debate, 1999, 222 p.
- Mainstone, Madeleine y Rowland, Introducción a la historia del arte, El siglo XVII, Barcelona, Gustavo Gili, 1985, 128 p.
- Historia Universal del Arte. Volumen 30 Estudios especiales. Editorial Rombó. 1995
- Museo Nacional de Colombia, La educación en el museo, Bogotá, Litografía arco, 1999, 154 p.

⁹ German Rubiano Caballero, Historia del arte colombiano, tomo 6, Barcelona, Salvat, 1977, pág. 1437