

Tekné en un curso de Estética
Tekné in an Aesthetic course

6th Computer Art Congress

Acknowledgements:

Agradezco a la Universidad de Guanajuato, así como al programa de Artes Visuales, en particular a los estudiantes de artes.

I thank the University of Guanajuato, as well as the Visual Arts program, particularly the arts students.

La propuesta presente es una reflexión que tiene como propósito el compartir mi experiencia como docente y enriquecer la comunicación con otros colegas. En particular, el curso de Estética de la Universidad de Guanajuato, del programa de Artes Visuales, se trata de una materia que actualiza saberes diversos de tipo filosófico como una herencia histórica de los problemas contemporáneos en el arte. Del curso surge de la antigüedad clásica occidental la noción de *tekné*, entendida en general como la fabricación de un conocimiento que transforma lo natural a lo artificial, como un dominio aplicado al mejoramiento del hombre. Aun cuando su significado proviene del mundo antiguo, puede tener una aplicación en la actualidad al establecer un puente entre la división que hay de los saberes teóricos y los prácticos, así develar su cualidad de reapropiación del objeto, aunque sea digital. Es la hipótesis de esta ponencia. El arte es un conocimiento de relación con la técnica matérica, que en su operación manual oculta su condición básica de producir una mirada creativa reeducadora. Una reflexión adicional, es que en el arte digital se reproduce la convención del binomio teoría-práctica o lo tangible y lo espiritual.

The present proposal is a reflection that has the purpose of sharing my experience as a teacher and enriching in communication with other colleagues. In particular, the course of Aesthetics of the University of Guanajuato, of the Visual Arts program, is a subject that updates diverse philosophical knowledge as a historical heritage of contemporary

problems in art. From the course arises from classic western antiquity the notion of *tekné*, understood in general as the fabrication of a knowledge that transforms the natural to the artificial, as a domain applied to the improvement of man. Even though its meaning comes from the ancient world, it can have an application today by establishing a bridge between the division between theoretical and practical knowledge, thus unveiling its quality of reappropriation of the object, even digital. It is the hypothesis of this paper. Art is a knowledge of relationship with the material technique, which in its manual operation hides its basic condition of producing a reeducation creative look. An additional reflection is that in digital art the convention of the binomial theory-practice or the tangible and the spiritual is reproduced.

Tekné, estética, experiencias, teoría-práctica, educación, digital.

Tekné, aesthetic, experiences, theory-practice, education, digital.

Introducción

Un problema de educación común en el nivel superior es la idea de separar el binomio teoría-práctica, en particular en el área de las artes visuales de esta universidad, al dividir los talleres como habilidades técnicas manuales y los cursos teóricos como argumentaciones conceptuales. La materia de Estética es obligatoria en el mapa curricular, está ubicada en el área teórica en el primer semestre del programa, tiene nivel uno y dos no secuenciales por semestre, con solo dos horas a la semana. En los semestres posteriores ya no hay ninguna materia obligatoria relacionada con la estética, sino historias del arte y áreas especializadas. Multimedia está como un área de saber técnico. Al finalizar los estudios de cuatro años, son pocos los estudiantes que en sus proyectos de titulación problematizan lo estético sino la producción técnica.

Es un tradicional problema epistemológico el separar la noción de alma y cuerpo, como si la mano y mente estuvieran separadas. Es también la división de trabajo, entre quienes piensan para dirigir y los que producen con el cuerpo, asimismo en un axis *mundi* corporal. Inclusive los espacios físicos del uso de lo manual son los talleres y los de las ideas son salones con bancas individuales de frente al profesor. Debido al problema de la falta de didácticas para vincular las dos áreas de conocimiento, en fechas recientes algunos profesores de talleres han integrado lecturas y los de teorías la elaboración de piezas con técnicas diversas. En el caso de Estética, los estudiantes materializan ideas con reflexiones puestas en obras hechas por ellos por equipos de

trabajo o individuales. ¿Es posible no solo mostrar el vínculo entre objetos y palabras, sino en un sentido trascendente?

Este ensayo está dividido en tres apartados, el primero aborda el problema de la división entre la teoría-práctica y su repercusión no solo en la materia de Estética, sino también en la formación del quehacer del arte. Asimismo, se revisa el significado de *tekné*, con la idea de mostrar su cualidad didáctica ética y ontológica, en la producción de las piezas como un proceso de aprendizaje del estudiante de artes visuales. Aun cuando la estética como *poiética* es un saber que se encuentra presente en varias disciplinas del conocimiento humano y científico, su apropiación se suele situar en el campo de la filosofía (Rancière, 2013), aunque se encuentra también en la aplicación de los saberes técnicos.

Un segundo apartado aborda el ejercicio docente de la materia, que requiere de la comprensión de los problemas de las ciencias sociales y humanas, así como en las artes para poder relacionar sus planteamientos. El docente de una materia así ha de comprender su complejidad, pero también reconocer el quehacer al que va dirigido. Se trata de comprender el contenido del legado estético y su importancia en las producciones visuales del gremio, así como también en ubicarse en la cultura local para motivar el interés por tener experiencias estéticas complejas al pensarlas con otros conceptos que pueden diferir de los propios.

En un tercer apartado se aborda la noción de *tekné* como didáctica que se ha implementado en el salón de clases, entre algunos éxitos y fracasos, es una estrategia de aprendizaje del quehacer con fines pedagógicos. Se realiza por temática, con actividades basadas en una pedagogía de trabajo significativo y apoyos dentro y fuera del aula, que buscan crear un ambiente de autonomía del pensar, como el *tekné*. Aunque cada grupo es distinto y no se puede aplicar la misma receta para todos, el apoyo de fuentes diversas, invitados especialistas y la visita de estudiantes pares de niveles superiores o visitas a sitios de interés temático, resulta en elaborar una experiencia poiética del aprendizaje.

Se realizaron entrevistas a profesores y alumnos, con el fin de conocer su experiencia con relación al tema, de lo que se desprendió, además del tema, una reflexión de lo digital como intangible en comparación con los talleres con piezas tangibles. Se hará una breve reflexión al respecto, por su repercusión en el área de conocimiento.

1. Una didáctica de experiencia

La práctica de la docencia de una materia teórica como Estética, se ha impartido con profesores para quienes la complejidad de su contenido luego resulta incomprensible,

entonces no se advierte del todo su importancia y solo se cumple con el trabajo. También ha sucedido que se han hecho cargo de la materia profesores tan especialistas en su contenido, que resulta no solo incomprendible su contenido, sino un reto para los alumnos el cumplir con las expectativas del profesor. Hay otros maestros que logran mostrar que la teoría puede ser una de sus mejores prácticas en el aprendizaje del oficio, pero conforme los alumnos avanzan en sus materias, pronto se olvidan de estos dos cursos de nivel I y II.

Por lo que se requiere de elaborar una pedagogía del pensar como un hacer en el crear, con una estrategia didáctica de vínculos continuos entre los conceptos como experiencias de vida de la época en cuestión y los actuales. Ya que la materia enfrenta dos retos principales: uno es el hacer legible el contenido en poco tiempo, porque solo se imparte dos horas a la semana. Y otro es la motivación, para darse cuenta de que podría ser un eje en su aprendizaje, a pesar de las resistencias y olvidos que puede haber para asumirla como parte de su quehacer.

Al problema de inteligibilidad, hay que agregarle los malos hábitos de estudio que se adquieren en el sistema escolarizado y que algunos alumnos los resuelven poniendo en práctica viejos vicios para salir de problemas, como es simular o faltar a clase para evadir un compromiso. El promedio de edad de los alumnos está en los veinte años, lo que le añade a la situación el tener referentes de la cultura de medios y su desconexión con el conocimiento reflexivo o de cuestiones en apariencia tan simples, como relacionar una idea con una experiencia propia. Aunque también hay alumnos muy preparados que provienen de buenas escuelas y que enriquecen las clases, pero son los menos.

Si partimos de que el conocimiento es una relación con las formas del hacer, con las palabras y las cosas, de una abstracción con la realidad o de la interrelación de un conjunto de signos, es sobre todo aquello por lo que se lucha y se reclama. Se constituye un saber entre el ver y el hablar, de lo que se pone en práctica como formas de discursos (Foucault, 1999). No basta que el estudiante de artes produzca simulacros de la realidad, sino que hay que aprender a saber hacerlos, lo que es también hacerse de modos para materializarlos en proyectos. Un objeto no solo es su materialidad, sino la interpretación de esa cosa, tanto como la experiencia de la cosa (Olabuenaga, s/f). Entonces lo pedagógico está en crear experiencias de aprendizaje y provocar la relación de apropiación de las teorías de la materia con el bagaje que cada alumno tiene, en un ambiente de expresión libre.

Ahora voy a señalar algunas estrategias que he llevado a cabo en el aula, que han propiciado la relación entre teoría-práctica, así como del encuentro con sus experiencias previas.

- Polemizar y provocar la discusión, es una técnica que despierta la curiosidad por saber más, además de fortalecer la relación entre pares.

- Una necesidad de la materia es ambientar los periodos históricos, como es la antigüedad clásica o el periodo medieval, con el fin de comprender cómo se construye esa mirada estética. Me sirvo de películas, representaciones teatrales o de objetos contemporáneos en los que se encuentra presente la postura estética del tema. También se recurre a relacionar piezas de arte de la época y contemporáneas, enfatizando la discusión. La dificultad mayor no es tanto el entorno histórico sino la comprensión filosófica, que resuelvo con aclarar los conceptos claves de cada periodo con objetos contemporáneos.
- La planeación didáctica es una guía, con periodos tan grandes, desde la antigüedad clásica hasta las tendencias actuales en un semestre, se requiere de darle cierta continuidad al proceso. Sobre todo, de no perder el objetivo, es lo que permite pasar de una problemática conceptual a otra. Cada sesión está programada y si algún alumno falta debe de enviar su trabajo antes de ese día para que sea considerado en la evaluación, eso permite modificar los malos hábitos de estudio.
- Para cada sesión ya se debe haber investigado sobre el tema en forma personal o por equipos de trabajo. Una sesión para cada unidad es de explicación con exposición del profesor, aclaración de dudas o compartir experiencias de los alumnos y en provocar el interés. Otra sesión es de prácticas de los alumnos, con un trabajo fundamentado con conceptos, que fue creado por ellos o con ejemplos de piezas hechas por compañeros de semestres más avanzados o también con producciones de arte conocidas.
- No solo se comunica el grupo en el aula, sino usando las redes de internet para compartir los documentos de la clase, trabajos escritos, avisos o cualquier duda que se tenga. Aclaro cualquier duda y propicio el conocimiento, con preguntas de relación sobre el tema. Usualmente no se aplican exámenes, sino que se hace un trabajo continuo, cada unidad de nueve son evaluadas por el trabajo desempeñado y al final del semestre se suma la calificación. No siempre resultan estas técnicas para todos, ya que el perfil de ingreso que se tiene en ocasiones es de alumnos que sepan dibujar, pero con poca habilidad de lectura y escritura. Otras veces hay grupos con un buen bagaje cultural, que facilitan el aprendizaje y los contenidos se enriquecen con sus conocimientos.

En general, se llevan una buena idea de que el arte tiene un legado que permite una provocación reflexiva, que eventualmente puede estar presente al elaborar una pieza y conforme se va aprendiendo ese dominio transforma al ser. Hay varios alumnos que por las experiencias de aprendizaje compartidas logradas en la materia, llegan a extrañarla en semestres posteriores. El problema radica en una separación entre lo teórico con lo práctico, en que cuando se enfrentan a lo técnico no aplican las ideas aprendidas.

2. Productos de una práctica

El resultado principal obtenido de esta materia es motivar el interés por la estética como una herencia del oficio y en pensar en la fundamentación argumental presentes en la producción de la obra. Además, de conocer cómo se han resuelto los problemas estéticos a lo largo de la historia. La ingenuidad de pensar lo matérico como una cosa sin ideas es problematizada, como otra finalidad del curso. Se promueve una actitud crítica ante el conocimiento y la formación de convicciones, en un ambiente para expresar una idea y estar en posibilidad de crear. (Eisner W. Elliot, 2002:48).

Dice Heidegger, "donde algo crece, allí tiene echadas las raíces" (1996). Hay alumnos que les provoca emoción el conocimiento adquirido de la estética, por la reflexión que son capaces de desarrollar y por haber compartido con el grupo experiencias en común. Sobre todo, la mirada propia se va modificando en su vida diaria, a la que dirijo casi todos los ejemplos del curso. Aun con la tendencia actual tan poca reflexiva, existe un deseo por comprender lo propio. Complejo de por sí lo actual, también se integran ideas de otras disciplinas que amplían el panorama, como la sociología o la política.

A continuación, muestro algunas evidencias que los alumnos hacen, como documentos, comentarios o con piezas que se basaron en la estética de alguna de las posturas filosóficas del programa. También utilizan algunas herramientas de multimedia, que han aprendido antes de llegar a la universidad. El registro es también una memoria de su paso como estudiantes, de una experiencia compartida con su generación y en las instalaciones de la universidad.

Estimados compañeros.

Presentaron ejemplos muy buenos en su exposición, además de la interpretación que hicieron en general fue muy buena, los felicito.

¿Podrían por favor publicar aquí algo de lo que ayer expusieron? imagen con su interpretación.

Gracias

· Reply · 1d

View 10 more comments LR. Escultor mexicano Javier Marín, en su obra refleja la estética anatomista, ya que hace mención al cuerpo humano en modalidades a las que no se está acostumbrado a ver, en estas esculturas las mujeres de edad ya avanzada, muestras los pliegues, una composición demasiado hermosa. 😊

Reply · May 11 at 4:58pm

Comments

Graciela MC ¿En qué consistía la alegoría del carro alado? Manage Like

· Reply · 1d

Seen by 24

Chuy: Se dice que está compuesta de un Auriga (alma humana) alada por dos caballos de diferente color uno blanco y uno negro, el significado del caballo blanco es la pureza y obediencia y el de el caballo negro es la maldad y desobediencia, esto no es una explicación a grandes rasgos, alguna vez lo leí 😊.

Graciela MC Como cada uno de nosotros... subamos al carro alado!

L. R.: El castillo de Eduard James en Xilitla- San Luis Potosí, muestra una estética anatomista siendo este ejemplo claro que unas manos que se encuentran dentro de este recinto natural, también las demás construcciones surrealistas muestran parte del cuerpo humano, como puede ser la columna vertebral y es centro el cerebro humano, donde se da toda la magia de este lugar.

N.Q.: La belleza es una idealización de lo que se considera perfecto, bueno o armonioso, esta idealización debe adaptarse según la época y región en la que se desarrolle, por lo tanto es subjetiva. La belleza debe adaptarse a las necesidades de los seres humanos y a los hechos históricos, debido a que los valores y nuestra percepción del mundo se encuentran en constante cambio.

Son múltiples los ejemplos de comentarios o aportaciones del intercambio entre los alumnos con la profesora y entre ellos, con su lenguaje y sus formas de expresión, que llevan al “cocimiento” del aprendizaje.

3. Didáctica de *tekné*

Una noción como la de *tekné*, la relaciono con el entendimiento del conocimiento, el hacer responsable, decía Aristóteles, de lo que la tierra da mediante la labor, como el mito griego de Prometeo que hace del fuego el símbolo de la técnica, *technai*, como lo que se “cuece” como cultura con el trabajo y que de ahí surge el aprendizaje del *tekné*, una práctica heredada de la cultura de Babilonia y Egipto. La perfección de un artesano en la Grecia clásica era adecuar la necesidad a la virtud, la de ser un genio creador más que solo productor, en la aplicación del ingenio como dominio. La tradición de este concepto es considerada por Heidegger (1994), en una relación de la técnica moderna como un coligar de un emplazamiento de provocación de lo oculto como esencia de existencia, aunque con fines instrumentales. La contribución que la materia de Estética como didáctica de *tekné* busca, es en un doble sentido de vincular teoría-práctica, así como de conducir hacia una experiencia de aprendizaje del coligar existencial.

En un inicio, la manera de acercarse a la materia puede confundir o parecer innecesario hablar de asuntos filosóficos si se cree que solo se trata del manipular lo técnico, pero conforme se van comprendiendo los contenidos, en general se despierta la inquietud, sobre todo por llevarla al saber integral de las experiencias de vida con el concepto. No todos tienen la misma receptividad, aunque se practiquen diversas prácticas didácticas, otros lo logran en el segundo nivel de la materia si hay continuidad con el mismo grupo. La imagen siguiente representó un equipo la lírica aristotélica, con sus habilidades de música y poesía hecha por ellos mismos.

Algo importante de provocar la inquietud de la duda, es que es posible encontrar un sentido a su quehacer como estudiante de arte, así como a las significaciones propias fuera del aula. Los saberes de la actividad humana están compuestos de múltiples gestos estéticos, su reconocimiento puede destacar lo que ya se hace como recreación y generar una actitud crítica para la creatividad del arte o cualquier otra actividad, que abre fronteras (Guash, 2007). El camino del aprendizaje es un camino del pensar, preguntar es estar construyendo un camino, según Heidegger.

Por último, según las entrevistas realizadas para este ensayo a profesores de pintura, multimedia y arte contemporáneo, así como a alumnos de distintos niveles, surgió un aspecto interesante a considerar. Por un lado, se continua la tradición de pensar que las técnicas digitales se cree que no moldean la materia como se hace en las artes plásticas. De lo que resulta que una tendencia en esta escuela, es que el arte digital es un recurso instrumental, pero como una herramienta menos tangible que la plástica. Un director que estuvo por ocho años y medio, mencionó que los inicios del programa fueron técnicos y quizás han marcado esa tendencia, pero las materias teóricas actuales han ampliado los saberes. En su consideración, se trata más de aprender a ser curiosos, no tanto de aprender un oficio. Podríamos especular que se requiere más *tekné*, además del dominio instrumental, tener un saber integral sea digital o no. Como mencionaron algunos alumnos, se trata de utilizar cualquier recurso para crear provocaciones en el arte.

Consideraciones finales

Los alumnos de artes ya han tenido una experiencia estética previa que los ha llevado a elegir esta profesión, ese bagaje ya está puesto como una raíz construida en las experiencias de vida. La vida contemporánea estetiza casi cualquier actividad cotidiana (Lipovetsky y Serroy, 2015), moldeando las experiencias, pero también asumiendo la creación como parte de la vida. El saber del *tekné* es un camino para develar el sentido de vida que se ha ocultado en las capas de significados. Potencializar esas experiencias por medio del aprendizaje, es provocar el hacer y pensar. Los alumnos aprenden de sus pares también, como una celebración del coligar como colectividad, sea en la digitalidad o no, sobre todo en el ser.

Bibliografía

Eisner W. Elliot. (2002). "Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales", *Arte, Individuo y Sociedad, Anejo I*.

Foucault, Michel (1999). *Arqueología del saber*, Siglo XXI, México.

Guash, Anna Maria. (2007) *La crítica dialogada. Entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-20007)*, Cendeac, Murcia.

Heidegger, Martin (1994). *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona.

Lipovetsky, Gilles y Jean Serroy. (2015). *La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico*, Anagrama, Barcelona.

Olabuenaga García, Alicia. (s/f) "De la técnica a la techné", Serbal, <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/techne.html>

Rancière, Jacques, (2013). *Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte*, Manantial, Buenos Aires.