

Del aula al museo, traslado de aprendizajes para la construcción social de la apreciación del Arte

From Classroom to the Museum, Movement of Learning for the Social Construction of the Art Appreciation

María del Carmen Chacón Vázquez.¹

Abstract:

In this work there are manifested the diverse definitions that has the beauty term from the historical construction of the art theory, that allows, for one side to recognize in students learnings that favor spontaneous, naive and refreshing looks around art, and that young students from 5th semester who are signed up in the Preparatoria Número 1 UAHEH, on the cultural trip to the city of Puebla, on September 19th, 2019, and also to capture the subjectivity that the contemplation of art contributes with, applying the method of the sociology of art and implying an esthetic rupture facing the social construction of the art appreciation.

Keywords:

Arts, Appreciation, Learning, Classroom, Museum

Resumen:

En este trabajo se manifiestan las diversas acepciones que tiene el vocablo bello a partir de la construcción histórica de la teoría del arte, posteriormente se presenta la vivencia artística, que permite, por un lado, reconocer en alumnos aprendizajes que favorecen miradas espontáneas, ingenuas y refrescantes en torno al arte, y que experimentaron, jóvenes del quinto semestre inscritos en la preparatoria número 1 UAHEH, en el viaje cultural² a la cd. de Puebla, el 19 de septiembre de 2019, y por el otro captar la subjetividad que aporta la contemplación del arte aplicando el método de la sociología del arte e implicando una ruptura estética ante la construcción social de la apreciación del arte.

Palabras Clave:

Arte, Apreciación, Aprendizaje, Aula, Museo

Fig. 1

San Miguel
Arcángel

Autor desconocido

Puebla, México

Museo
Internacional del
Barroco

Introducción

Uno se expone en la vivencia con el arte, trascienden los pensamientos del interior a través de imágenes, recuerdos, evocaciones que se transmiten de forma oral al cabo de las relaciones sociales establecidas durante el recorrido guiado dentro del museo, en las calles de Puebla, dentro de las iglesias y en la Biblioteca Palafoxiana. Espacios, que, por su contexto histórico, cultural, político y social, ofrece a los jóvenes, la oportunidad de expresar frases como “ahora te veo más barroco que antes... o ...esta iglesia cubierta de oro revela la riqueza de un sector social... o ...Puebla es una

¹ Académica de la asignatura Actividad Artística, Preparatoria número 1, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Email: maria_chacon337@uaeh.edu.mx

² Se visitó la ciudad de Puebla durante la semana del 17 al 20 de septiembre de 2019. Las actividades programadas fueron: Recorridos guiados: Museo Internacional del Barroco, Centro Histórico de Puebla, Biblioteca Palafoxiana, Catedral Basílica, y Capilla del Rosario.

ciudad industrializada” experiencias recogidas mediante la observación pasiva.

Dichas frases, recogidas gracias a haber fungido como la profesora encargada de los grupos 23 y 44, y escuchadas en el traslado a pie en el Centro Histórico de Puebla. Denotan aprendizajes que se producen en un ambiente de movilidad del aula al museo, a la calle, y a la iglesia. Exteriorizan lo que sus pensamientos relacionan de manera abstracta con conceptualizaciones aprendidas en un aula.

La estrategia didáctica para la valoración del arte, con enfoque basado en competencias, según el Modelo Educativo UAEH, permite al docente de la asignatura Actividad Artística corroborar aprendizajes en apreciación del arte desde las categorías estéticas, expresadas por

Fig. 2
Biblioteca Palafoxiana, cd. de Puebla.
Alumnos del 5º 23 v

Immanuel Kant, en la *Crítica de la Razón Pura*, y mediante la interpretación histórica de la teoría del arte, por ejemplo, de Arnold Hauser. Sin embargo, la mayor evidencia que transmite aprendizajes importantes es mediante las relaciones sociales, en la subjetividad de la opinión de cada quién.

El resultado es favorable para la sociología del arte, a la cual, le toca organizar y ordenar datos que resulten de experiencias en la vivencia artística. Para luego entonces obtener fragmentos de la realidad que expliquen la construcción social de jóvenes de 17 años, originarios de Pachuca, Hidalgo y de municipios aledaños.

¿Por qué lo bello es bello?

En *La Historia de la Belleza*, a cargo de Umberto Eco, relata que ...<<Bello>> es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos gusta... (Eco, 2010) en este sentido, no todo lo que se refiere a bello se relaciona con Arte. En específico, y en este apartado, se han dispuesto renombrados filósofos, psicólogos, estetas, a definirlo. Mejor aún, a lo largo de la existencia de la humanidad (Rafols, 2001).

Donde la primera definición que se tiene incluye el modo de hacer de una técnica techné en griego, y ars en latín, que significa: actividad (Web, 2019). Lo cual el uso de la costumbre y al cabo de procesos lógicos e inteligibles,

Arte es lo bien hecho, o lo que está bien hecho (Rafols, 2001).

Lo cual, indica uno de los también antiguos discursos sobre la percepción (Marías, 1980). En su libro *“Historia de la Filosofía”*, con epílogo de José Ortega y Gasset, Julián Marías, explica el mundo inteligible y el mundo sensible para Platón. En el cual, la enseñanza proviene de El mito de la caverna, aquél en que los esclavos atados son impuestos a mirar sombras que otros reproducen a través del fuego. Luego, uno sabe que debe escapar, lo hace, se libera y asciende al mundo. En esta ascensión alcanza la luz, mira la verdad (Sánchez, 2010/1995). Y esto únicamente se alcanza por medio de la mirada. Por medio de la analogía se nos enseña una naturaleza (Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 2002) humana. Mirar. Primer acto que necesita el arte para ser contemplado. Por lo que Platón nos dice que Arte es la apariencia de la realidad.

Al tiempo, Immanuel Kant, desarrolla en *La Crítica de la Razón Pura*, la posibilidad del conocimiento en torno a la percepción, explicando que el término sensibilidad es el primer elemento para aislar del conocimiento puro a priori (Kant, 2009:160).

Fig. 3
San Judas Tadeo. La Resurrección de la carne.
Miguel González
Siglo XVII
Torreón

Desde allí, para Kant es imprescindible crear La Estética Trascendental, permite acceder, gracias a sus estudios a actividades perceptuales dentro del individuo, operaciones que son representaciones en torno a lo agradable. Lo cual afirma, es la sensación al mirar un objeto bello, ya sea de la naturaleza o del arte.

Las Categorías Estéticas (Kant, 2009) permiten, si bien se debe precisar, registrar datos de forma cuantitativa para contabilizar las percepciones en el arte, entorno a lo grotesco, la fealdad, lo trágico, conceptos que están muy alejados del mundo ideal para Platón, que actualmente se ven limitados por las expresiones actuales en el arte, donde lo horroroso (Barrios, 2010) es más interesante, a veces, que lo bello.

Sin duda, el delirio (Artaud, 2002), la pasión o el sentir al contemplar una pieza de arte, expresa poco sobre la realidad social del gusto. Así, se deja de lado esta posibilidad apreciativa, para trasladar a la vivencia artística el aporte del aprendizaje, esto, como más adelante se explica, permite analizar datos sociológicos

(Silbermann, y otros, 1971), que son registrados desde la relación social.

¿Por qué el arte es una construcción social? (Berger & Luckmann, 2003)

Esclarecer fragmentos de la realidad, es tarea de un análisis crítico que pueda superar a la conciencia individual, excluyendo el acto subjetivo de la apreciación del arte, y una vez explicado el concepto de Arte-Belleza, desde la conceptualización estética, se expone, otro enfoque al análisis del arte (Silbermann, y otros, 1971). El concepto “vivencia artística” tomado de la Colección Teoría e Investigación en Ciencias Sociales, dirigida por José Szabón editada en 1968 en Paris, en la Introducción titulada “Situación y vocación de la sociología del arte”, escrita por Alphonse Silbermann:

...en efecto, no son conceptos vagos como “el arte”, la “pintura”, la “música”, la “literatura”, los que ocupan el centro de la vida artística; lo que la caracteriza es la vivencia artística. De la relación entre productor y consumidor, del contacto (acuerdo o conflicto) así establecido, de esos procesos sociales, de esas acciones sociales, resulta precisamente la concreción de objetos determinados que polarizan a los grupos artísticos y que son los únicos que pueden constituir, como hechos sociológicos...(Sic)... poniendo en el centro del estudio al ser humano, considerado en su ser socio-artístico.

Para los especialistas en estética, el hombre sigue siendo un medio, para la sociología del arte, es un fin... (Silbermann, y otros, 1971:29-30)

Desde allí desprendemos la necesidad de apartarnos de la apreciación estética del arte, por considerar, de alguna manera, incontrolable la medición del sentir del gusto, por esta o aquella pieza, en la contemplación del arte, se considera nulo al plano subjetivo, ya que al expresar el estudiante su sentir desde el gusto carece de validez científica (Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 2002), excepto cuando se emana de la relación social.

Para Pierre Bourdieu, la sociología no puede constituirse como ciencia separada del sentido común, esto, indica desplazamientos para descubrir lo que conduce a la solución del problema, porque los datos son representaciones vivas y humanas (Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 2002).

Lo que, si se puede saber, son las implicaciones que tiene el arte, dentro de la convivencia humana, que favorecen el ámbito escolar, por ejemplo. El fenómeno social, se ubica centrado en el aprendizaje (Shunk, 2012) que se exterioriza al activarse la experiencia de la vivencia artística, en el traslado del aula al museo, a la calle a la iglesia.

Fig. 4
Retablo principal de la Capilla del Rosario

Se identifica que la observación del hecho social conlleva a ...considerar a los hechos sociales en sí mismos, desligados de los sujetos conscientes que se los representan. Es preciso estudiarlos objetivamente como cosas exteriores... (Durkheim, 2000)

Para entender tales implicaciones, habrá que precisar el marco metodológico a seguir, (aunque el método cambie según el avance de la ciencia (Durkheim, 2000) y más que nada desde la vigilancia epistemológica, porque “la sociología construye su objeto (Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 2002). Así, podrá ocurrir la práctica científica, en la reflexión de la ciencia que se está haciendo”.

El punto no es lo agradable o lo bello. Mirar-sentir. Lo cual se encuentra indefinido entre lo psicológico y lo biológico. El punto es la causa que avasalla este mirar sentir para definir el estado actual del arte. Su desarrollo e interpretación de la realidad. Su trastocar cánones y técnicas por la competitividad de la innovación y originalidad. Por la economía que esto determina, y el devenir histórico que contextualiza la actualidad (Eco, 2010).

Fig. 5 Fila a la entrada al Museo Internacional del Barroco Ciudad de Puebla Estudiantes del 5º 23 y 44

En conclusión, se vislumbra la obtención de datos sobre aprendizajes concretos mediante la enseñanza del arte (Rocha Cáceres, 2016) fuera del aula, y mediante la construcción social (Berger & Luckmann, 2003) del arte.

Los cuales delimitan el accionar de sociólogo y por ende de científico. Esto permite hallazgos y orientaciones teórico-metodológicas para el objeto de estudio dentro de la educación en el arte.

Al seno de la Academia de Actividad Artística (Artística, 2016), le favorece la reflexión teórica sobre el aprendizaje social del arte, para la transformación de la conceptualización del fenómeno socio-artístico:

También se puede decir que el arte está rodeado de tantas acciones manifiestas estrechamente ligadas con acciones encubiertas, que revisten la significación de acciones socio artísticas y constituyen hechos esenciales de relaciones sociales...(Sic)...lo que le interesa (a la sociología del arte) es el proceso social, el fenómeno objetivo determinado que es provocado por la obra de arte (Silbermann, y otros, 1971:35).

En este dicho, el público artístico, es el fenómeno social (Durkheim, 2000) desde el estudio sociológico de los diversos tipos de público, se ubican, desde luego, los estudiantes que obtuvieron la practica experimental de la vivencia artística en Puebla, conceptualizada por Pierre Bourdieu, en Sociología del Arte, en el capítulo titulado: Elementos de una teoría sociológica de la percepción del arte (Silbermann, y otros, 1971:47) como experiencia ingenua en oposición del conocimiento erudito, que por ejemplo posee un historiador del arte.

De tal manera, que es propicio desvelar “la ceguera cultural de los espectadores menos cultivados” (Silbermann, y otros, 1971:48) facilitando habilidades que capaciten hacia el desciframiento de signos a través de una estructuración funcional sociológica (Silbermann, y otros, 1971).

Referencias

- Artaud, A. (2002). El teatro y su doble. España: Retórica Ediciones.
- Artística, A. d. (16 de Septiembre de 2016). Programa académico de la asignatura de Actividad Artística I. Rediseño. Pachuca de Soto, Hidalgo, México: UAEH.
- Barrios, J. L. (2010). El cuerpo disuelto. Lo colosal y lo monstruoso. México: Universidad Iberoamericana.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.
- Bourdieu, P., Chamboredon, J. C., & Passeron, J. C. (2002). El Oficio de Sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Durkheim, É. (2000). Las Reglas del Método Sociológico. México: FCE.
- Eco, U. (2010). Historia de la belleza. Barcelona: DeBolsillo.
- Hauser, A. (1951). Historia social de la literatura y del arte. (epubgratis.org, Ed.) Yorik. Obtenido de <http://ceiphistorica.com/wp-content/uploads/2016/04/Hauser-Arnold-Historia-Social-de-la-literatura-y-el-arte.pdf>
- Kant, I. (2009). Crítica de la Razón Pura. México: FCE, UAM, UNAM.
- Marías, J. (1980). Historia de la Filosofía. Madrid: Biblioteca de la Revista de Occidente. Recuperado el 1 de septiembre de 2019, de http://iesdi.org/universidadvirtual/Biblioteca_Virtual/Libros_de_Licenciatura/SEGUNTO_TETRAMESTRE/T0208%20Filosof%EDa%20General/Marias%20Julian%20-%20Historia%20De%20La%20Filosofia.PDF
- Medina, A., & Salvador, F. (2009). Didáctica General. Madrid: Pearson Educación.
- Rafols, J. (2001). Historia del Arte. España: Óptima.
- Rocha Cáceres, R. (2016). El modelo educativo basado en competencias para la enseñanza del arte. Educere, 20(66), 215-224. Recuperado el 21 de septiembre de 2019
- Sánchez Vázquez, A. (1978). Textos de estética y teoría del arte. México: UNAM.
- Sánchez, R. (2010/1995). Enseñar a investigar. México: ANUIES/UNAM.
- Scruton, R. (2014). La experiencia estética. México: Fondo de Cultura Económica.
- SEP. (2011). Las artes y su enseñanza en la educación básica. SEP. Universidad Nacional Pedagógica. México: SEP.
- Shunk, D. H. (2012). Teorías del aprendizaje. México: Pearson Educación.
- Silbermann, A., Bourdieu, P., Brown, R., Clausse, R., Karbusicky, V., Luthe, H., & Watson, B. (1971). Sociología del arte. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Web, P. (1 de septiembre de 2019). Diccionario Etimológico español en línea. Obtenido de <http://etimologias.dechile.net/>