

Arte y Educación Superior

Art and Higher Education

Sonia Viramontes Cabrera

Universidad Autónoma de Zacatecas, México

sonia.viramontes@hotmail.com

Número 08. Julio - Diciembre 2017

Resumen

A partir de un balance que se realizó 6 años después de haber sido abierta la Licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se analizaron y reflexionaron algunas complicaciones con que se enfrenta la educación superior en las artes, desde los problemas de definir qué enseñar y en qué orden como se establece convenientemente en un plan de estudios, hasta cómo dar la lección para que se cumplan los objetivos y los contenidos de cada una de las materias que se ofrecen a los estudiantes. No se trata de un estudio específico y detallado sino de las reflexiones que sobre el arte y la manera de enseñarlo han surgido. De este ejercicio se dedujo que la formación integral en las artes pretende dos objetivos que muy pocas veces llegan a coincidir en el transcurso de 8 ó 10 semestres que dura una licenciatura, por un lado la capacitación técnica de los alumnos con herramientas teóricas y conceptuales, y por otro, el desarrollo de sus capacidades creativas y la implementación adecuada de todo ello en sus ejercicios concretos. Como objetivos están bastante bien, pero en el trayecto se presentan más desafíos que certezas, en esta modesta investigación se repasaron algunos motivos de esa especificidad en la enseñanza artística. Todas las áreas de los saberes presentan complicaciones que hay que ir resolviendo poco a poco, pero en la formación artística son importantes: la inteligencia, la habilidad, el trabajo, la disciplina, la disposición, etc., pero todo esto no sirve de nada si la creatividad es insuficiente para darle lugar a la forma artística. De ahí que además de fórmulas y métodos, la escuela tiene que

generar espacios donde se indague y se discuta cuál es la naturaleza de las formas artísticas, un tema amplio y copioso para los propósitos pedagógicos, que por fortuna no ha sido concluido.

La aportación teórica de historiadores, filósofos, psicólogos, teóricos del arte y artistas fue de gran importancia porque se anuncian en ellos respuestas tempranas a situaciones de conflicto actuales, su experiencia y la profundidad con que analizaron las dificultades de hacer, enseñar y ver el arte, las posturas críticas que sostuvieron sobre asuntos que no han sido concluidos, abren los ojos y las perspectivas a nuevos planteamientos de corte contemporáneo. Los temas no han sido agotados y algunos tienen más vigencia que nunca, repensar y establecer relaciones con otros asuntos que no se habían manifestado en el balance, fue muy positivo para la visión profesional.

Palabras clave: Arte, Educación, Inteligencia, Mímesis, Imaginación.

Abstract

From a balance sheet that was made 6 years after having been opened the Bachelor of Arts of the Autonomous University of Zacatecas, analyzed and reflected some complications that face higher education in the arts, from the problems of defining what to teach and in what order, as it is conveniently established in a curriculum, even how to teach the lesson so that the objectives and contents of each of the subjects offered to students are met. It is not a specific and detailed study but the reflections on art and the way of teaching it have arisen. From this exercise it was deduced that the integral formation in the arts aims at two objectives that very seldom coincide in the course of 8 or 10 semesters that lasts a degree, on the one hand the technical training of the students with theoretical and conceptual tools, and on the other hand, the development of their creative capacities and the proper implementation of all this in their concrete exercises. The objectives are quite good, but in the journey there are more challenges than certainties, in this modest investigation some reasons of that specificity in the artistic teaching were reviewed. All the areas of knowledge present complications that have to be solved little by little, but in the artistic formation they are important: the intelligence, the ability, the work, the discipline, the disposition, etc., but all this is useless if

the creativity is insufficient to give place to the artistic form. Hence, in addition to formulas and methods, the school has to generate spaces where the nature of the artistic forms is investigated and discussed, a broad and copious topic for pedagogical purposes, which fortunately has not been concluded.

The theoretical contribution of historians, philosophers, psychologists, art theorists and artists was of great importance because they announce in them early responses to current conflict situations, their experience and the depth with which they analyzed the difficulties of doing, teaching and seeing art. , the critical positions that they held on matters that have not been concluded, open the eyes and perspectives to new approaches of a contemporary nature. The issues have not been exhausted and some are more valid than ever, rethinking and establishing relationships with other issues that had not been manifested in the balance, was very positive for the professional vision.

Keywords: Art, Education, Intelligence, Mimesis, Imagination.