

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.74>

La Interdisciplina en la educación en Arte Contemporáneo a nivel Superior, el caso de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

Interdiscipline in education in Contemporary Art at the Higher level, the case of the Bachelor of Contemporary Art at the Autonomous University of San Luis Potosí, Mexico

Eduardo Castillo Medina

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)
eduardo.castillo.medina@uaslp.mx

Juan Pablo Meneses Gutiérrez

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)
pablo.meneses@uaslp.mx

Rodrigo de Jesús Meneses Gutiérrez

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)
rodrigo.meneses@uaslp.mx

Recibido 15/09/2020 Revisado 22/11/2020

Aceptado 02/12/2020 Publicado 20/12/2020

Resumen:

En la actualidad, los modelos educativos, sobre todo a nivel superior, están ajustándose a las nuevas necesidades del mundo profesional. Esto implica que los alumnos que estudian una carrera no solo se enfoquen en los saberes teóricos propios de su área, sino que también deben hacer uso de otras disciplinas para generar lo que llamaremos conocimientos aplicados y de esta manera transformar la información obtenida en aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva.

En la enseñanza artística y sobre todo en Arte Contemporáneo a nivel superior los alumnos deben enfrentarse a un sinnúmero de posibilidades disciplinares. En la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la interdisciplina se fomenta en los proyectos de los estudiantes y se enseña desde los primeros semestres de la carrera, con el objetivo de generar proyectos que dialoguen con otras disciplinas.

Sugerencias para citar este artículo,

Castillo Medina, Eduardo; Meneses Gutiérrez, Juan Pablo; Meneses Gutiérrez, Rodrigo de Jesús (2020). La Interdisciplina en la educación en Arte Contemporáneo a nivel Superior, el caso de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. *Afluir* (Monográfico extraordinario I), págs. 29-38, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.74>

CASTILLO MEDINA, EDUARDO; MENESES GUTIÉRREZ, JUAN PABLO; MENESES GUTIÉRREZ, RODRIGO DE JESÚS (2020) La Interdisciplina en la educación en Arte Contemporáneo a nivel Superior, el caso de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. *Afluir* (Monográfico extraordinario I), diciembre 2020, pp. 29-38, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.74>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.74>

Abstract:

At present, educational models, especially at the higher level, are adjusting to the new needs of the professional world. This implies that students who study a career not only focus on the theoretical knowledge of their discipline, but also must make use of other disciplines to generate what we will call applied knowledge and in this way transform the new information obtained into learning significant.

Meaningful learning occurs when new information is connected to a pre-existing relevant concept in the cognitive structure. In Artistic teaching and especially in Contemporary Art at the Higher level, students must face endless disciplinary possibilities. An example of this is the Bachelor of Contemporary Art at the Autonomous University of San Luis Potosí, interdiscipline between student projects is something that is encouraged and taught from the first semesters of the degree, with the aim of generating projects that dialogue with other disciplines and then students.

Palabras Clave: *Interdisciplina, Arte Contemporáneo, Investigación artística, UASLP, educación*

Key words: *Interdiscipline, Contemporary Art, Artistic Research, UASLP, education*

Sugerencias para citar este artículo,

Castillo Medina, Eduardo; Meneses Gutiérrez, Juan Pablo; Meneses Gutiérrez, Rodrigo de Jesús (2020). La Interdisciplina en la educación en Arte Contemporáneo a nivel Superior, el caso de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. *Afluir* (Monográfico extraordinario I), págs. 29-38, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.74>

CASTILLO MEDINA, EDUARDO; MENESES GUTIÉRREZ, JUAN PABLO; MENESES GUTIÉRREZ, RODRIGO DE JESÚS (2020) La Interdisciplina en la educación en Arte Contemporáneo a nivel Superior, el caso de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. *Afluir* (Monográfico extraordinario I), diciembre 2020, pp. 29-38, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.74>

La Interdisciplina en la educación en Arte Contemporáneo a nivel Superior, el caso de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

En la actualidad, los modelos educativos, sobre todo a nivel superior, están ajustándose a las nuevas necesidades del mundo profesional. Esto implica que los alumnos que estudian una carrera no solo se enfoquen en los saberes teóricos propios de su disciplina, sino que también deben hacer uso de otras disciplinas para generar lo que llamaremos conocimientos aplicados y, de esta manera, transformar la información obtenida en aprendizaje significativo.

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén claras y disponibles en el pensamiento del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras (AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN, 1983).

En la enseñanza artística a nivel superior, los alumnos deben enfrentarse a un sinnúmero de posibilidades disciplinares para resolver sus proyectos. Como sabemos, en arte contemporáneo no se piensa en disciplinas o técnicas puras, sino en estrategias de producción con salidas bidimensionales o tridimensionales, entre otras. Esto propicia que la conjugación de disciplinas se convierta en el vehículo ideal para obtener los conocimientos que se requieren para materializar los proyectos artísticos. Por lo anterior, el presente artículo describe, contextualiza y reflexiona sobre la importancia de la Interdisciplina en la práctica artística contemporánea y su enseñanza.

La Interdisciplina en la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

La Interdisciplina es la reunión de varias disciplinas con el fin de generar un nuevo marco conceptual a partir de las contribuciones de cada una de ellas. En el arte contemporáneo los proyectos de este tipo son muy comunes. El desarrollo del conocimiento es integral y las fronteras disciplinares se cruzan con un objetivo en común, el arte se intersecta con otros campos del saber, ajenos a la producción artística, generando proyectos innovadores.

La investigación artística contemporánea busca desarrollar proyectos interdisciplinarios. Bajo esta lógica se cruzan las fronteras, y diversas áreas del saber se entrelazan para generar conocimiento en el campo del arte de una manera más integral. En la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la interdisciplina se fomenta en los proyectos de los estudiantes y se enseña desde los primeros semestres de la carrera, con el objetivo de forjar proyectos que dialoguen con otras disciplinas.

Si uno está involucrado en un proyecto –o más precisamente, vive un proyecto–, siempre está en el futuro. Se trabaja en algo que todavía no se puede mostrar a otros, que permanece oculto e incommunicable. (Groys, 2015).

El proceso creativo implica la investigación documental y la experimentación con distintos recursos técnicos y soportes. El siguiente paso es la elección de las estrategias de producción idóneas para concretar el proyecto, y en tercer lugar se genera el registro y evidencia del trabajo creativo: durante el proceso de producción es fundamental el registro, ya que este permite documentar las diversas fases de la ejecución del proyecto y, más adelante, dará testimonio de la evolución del cuerpo de trabajo del artista. En la fase de investigación se utilizan metodologías aplicadas al arte que, sumadas al proceso creativo del artista, generan conocimientos como bases de datos, fichas referenciales, resultados de la experimentación, entre otros.

ISSN: 2659-7721
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.74>

Los actuales parámetros profesionales incentivan a las instituciones a ofrecer dinámicas educativas y didácticas muy similares al ámbito laboral, como se mencionó, es fundamental para la Coordinación Académica en Arte de la UASLP, formar individuos capaces de diseñar y aportar proyectos que sean pertinentes al contexto al que van dirigidos para que incidan directamente en lo social.

El alumno de la licenciatura experimenta una educación no tradicional que estimula competencias no solo referidas a lo académico en cuanto a las materias que cursa, sino aquellas que robustecen el desenvolvimiento personal, el trabajo colaborativo, la investigación multidisciplinar, la sensibilización con el entorno y la innovación desde el enfoque del arte y la cultura.

Un ejemplo de interdisciplina en un proyecto de investigación y producción artística es la obra “Resiliencia”, de Juan Pablo Meneses, la cual parte de la inquietud que genera en el artista el concepto de huella ecológica y sus implicaciones sobre el calentamiento global. Los cruces disciplinarios entre arte y ciencia son la parte medular de dicho proyecto. La idea es representar la huella ecológica que dejan los individuos en el planeta a partir de una construcción simbólica de elementos basada en cruces disciplinarios donde la ciencia y la práctica artística van de la mano.

Figura 1. Proyecto Resiliencia, Juan Pablo Meneses, 2018, Microscopia de barrido de electrones, impresión en papel de algodón, intervención con plumones de colores.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra1.74>

“La contaminación por partículas atmosféricas juega un papel crucial en la salud humana y en el cambio climático, y no basta sólo conocer que están presentes en el aire en ciertas cantidades, o determinar la composición del polvo atmosférico por elementos químicos; que es únicamente lo que se ha hecho hasta ahora. Es necesario enfocarnos en determinar su morfología, su naturaleza, sus consecuencias, y, sobre todo, la forma de enfrentarlos en el futuro para evitar que puedan dañar más, o incluso exterminar, la vida que ahora conocemos” (Piña).

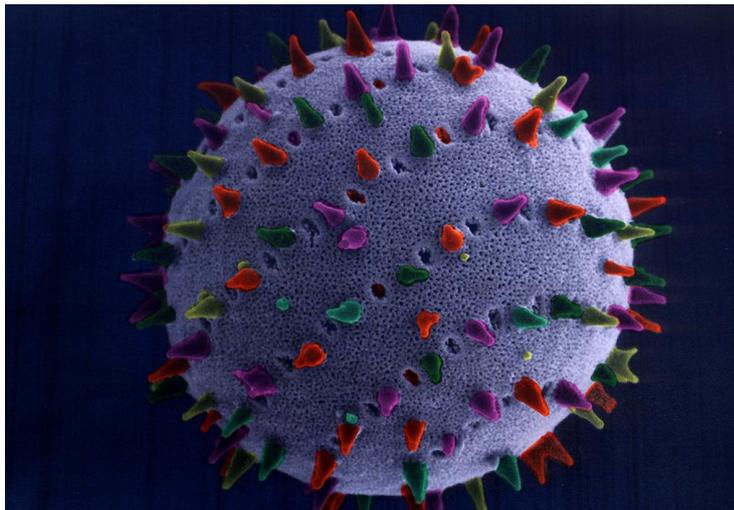

Figura 1. Proyecto Resiliencia, Juan Pablo Meneses, 2018, Microscopia de barrido de electrones, impresión en papel de algodón, intervención con plumones de colores.

La importancia de la transversalidad en la educación artística contemporánea a través de la interdisciplina

El alumno que estudia arte contemporáneo requiere generar una visión particular y compartir una visión colectiva del mundo que lo rodea. Esto implica conocer el contexto social, cultural y político para hacer de ello su materia prima conceptual. Aunado a esto, debe tener conocimientos de disciplinas y/o técnicas análogas y digitales, saber utilizar materiales, aplicarlos de manera adecuada, y lo más importante, saber trabajar de manera colaborativa con agentes de otras áreas para generar proyectos artísticos interdisciplinares que serán reflejo del pensamiento del individuo en su contemporaneidad. Lo anterior se logra cuando al estudiante se le motiva a desarrollar un pensamiento transversal donde la creatividad es el motor para aplicar la experiencia cognoscitiva.

Así es como funciona la dinámica educativa en la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la UASLP, que además de atender las áreas de conocimiento avocadas a la teoría, como la Historia del Arte, Pensamiento Filosófico del Arte, Procesos de Percepción, Análisis de la Imagen, Antropología del Arte, Administración Cultural, Pedagogía del Arte, etc., trabaja las áreas prácticas en la producción de Arte Contemporáneo. El alumno, a lo largo de toda su formación, lleva como columna vertebral la materia de “Taller De Análisis y Estrategias Artísticas y Producción”; esta asignatura busca que el alumno sea capaz de desarrollar proyectos artísticos que se generen desde su discurso con el fin de integrar sus ideas para transformarlas en productos artísticos con salidas Bidimensionales, Tridimensionales o No Objetuales, donde la Interdisciplina se perciba en todas sus manifestaciones.

De esta manera atiende las competencias profesionales con las que el alumno tiene que contar, como la capacidad de desarrollar y producir proyectos artísticos y culturales desde un discurso propio en ámbitos privados y/o institucionales a través de la investigación, la producción y la difusión desde el diálogo e interacción con otros campos del saber que le permitan adentrarse en procesos metodológicos, técnicos y teóricos multidisciplinarios y con los conocimientos básicos de las estrategias y dispositivos desde los inter y transdisciplinarios.

También debe desarrollar la habilidad de analizar críticamente el contexto social, ambiental, económico, político y cultural en lo local, nacional e internacional mediante la investigación enfocada a la producción artística contemporánea y sus estrategias (Rodrigo Meneses, 2015).

En el transcurso de ocho semestres el estudiante aprende a desarrollar proyectos artísticos interdisciplinarios, partiendo de ideas básicas hasta integrar elementos complejos de la producción artística contemporánea. Lo anterior sienta las bases sobre la investigación artística. Es importante señalar que en el ámbito universitario prevalecen los protocolos relacionados con las ciencias duras. Sin embargo, el campo del arte cuenta con sus propias metodologías y elementos que lo validan, por lo que la investigación en arte propone un diálogo entre las formas de investigación académica y la creación artística. (Pablo Parga, 2018).

Los elementos más relevantes de la producción artística son el proceso creativo, estrategias de producción, proceso de producción, procesos de información y documentación, conceptualización, entre otros. Es amplia la diversidad de procedimientos y metodologías aplicables a un proyecto, por lo que evidenciar cada una de sus partes es fundamental en el ámbito académico. De esta manera el estudiante puede mostrar todas las etapas de su investigación artística.

Lo anterior genera por consecuencia competencias transversales que el alumno desarrolla de manera natural como la capacidad de comunicar sus ideas en forma oral, escrita, gestual, corporal, gráfica y audiovisual a través de medios análogos y digitales en un sentido de comunicación e información. También desarrolla la capacidad de percibir, expresar y producir desde diferentes manifestaciones del campo artístico, que le permitan potenciar sus capacidades cognitivas, sensoriales y relacionales, para comprender su contexto actual y enriquecer su visión del mundo y de la vida desde la sensibilidad y la apreciación estética.

Es así que en la actualidad el perfil del artista ya no es empírico, debe dominar varias disciplinas y poseer conocimientos amplios de procesos creativos, investigación, conceptualización, redacción, entre otros, por lo tanto, la transversalidad de conocimientos y habilidades desarrolladas durante la educación en arte contemporáneo prepara al estudiante para que sepa desarrollar profesionalmente propuestas interdisciplinarias, y desde este terreno, ofrezca una visión crítica, analítica y reflexiva sobre el contexto, incidiendo directamente en su entorno para propiciar cambios a nivel social y cultural.

Conclusiones

Las dinámicas educativas para la práctica artística son punta de lanza en cuanto a didáctica se refiere, ya que suelen ser innovadoras y motivan al estudiante a obtener conocimientos no solo de lo teórico, sino también de lo práctico.

La formación interdisciplinaria es fundamental para el desarrollo de las capacidades cognitivas del alumno, con el fin de que sepa resolver problemas y logre una mejor comprensión e interacción en la sociedad, de este modo, la profesionalización de la práctica artística a Nivel Superior es determinante para generar profesionistas con amplias habilidades en distintas ramas.

En un mundo cada vez más exigente y más competitivo la formación profesional de artistas es y debe ser igual de importante que la de un médico o un ingeniero, las aportaciones que se generan desde este campo son igual de pertinentes y trascendentes que las de cualquier otro campo del saber y sirven de catalizador para la modelización de una sociedad sana, inclusiva, con una gran carga cultural y perfilada hacia el futuro.

Referencias

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN. (1983). *Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. 2º. Mexico: Trillas.

Groys, B. (2015). *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Argentina : Caja Negra editora.

Parga Pablo. (2018) *Investicreación toda obra artística es una investigación invisible*, México: Universidad Autónoma de Querétaro.

Piña, A. A. (s.f.). *Estudio comparativo por microscopía electrónica para la caracterización química y morfológica de partículas individuales PM10 y PM2.5*.

Rodrigo Meneses, R. P. (2015). *programa Analítico de la materia Taller de Analisis y Estrategias Artísticas y de Produccion Tridimensional I, revisado por la Comisión de revisión de los programas educativos de la UASLP 2015*. San Luis Potosi , Mexico.