

LA FORMACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS Y VISUALES EN MÉXICO

Irma Fuentes Mata

Instituto Nacional de Bellas Artes de México

ifuentesmata@msn.com

Resumen

El trabajo se refiere a la investigación sobre currículum y formación de artistas plásticos y visuales en el nivel superior, describe como se ha conformado este proyecto y el desarrollo que tienen actualmente los planes y programas de estudio en las escuelas de arte atendiendo los lineamientos de las instituciones superiores en México.

Formación artística, Educación superior del arte, Artes visuales

¿Cómo se forman los artistas en México? La pregunta nos lleva a reconocer que hay un largo camino recorrido por gremios, agrupaciones y más tarde instituciones con la intención expresa de la formación de artistas; que se logre o no, tiene que ver con muchos aspectos. El asunto es complejo, pero en esa complejidad se intenta contribuir desde las instituciones formadoras de profesionales del arte.

Este trabajo de una investigación que aborda el estudio de los procesos académicos de las instituciones escolares por los cuales se forman los artistas plásticos y visuales en México, para ello, se analizan las propuestas de formación expresadas en los planes y programas institucionales que impactan a los futuros artistas en las escuelas profesionales.

A partir de que México busca erigirse como estado nación, los

proyectos culturales y artísticos se reflejan en la obra pictórica que rompe con la herencia academicista; con la Revolución Mexicana se hace evidente la necesidad del cambio en las ideas sobre el sentido de la formación, esto se expresa en el movimiento de estudiantes contra los criterios escolares de la academia de San Carlos y las propuestas las Escuelas al Aire Libre¹. Posteriormente, el impulso que se da al proyecto de las Misiones Culturales emprendido por José Vasconcelos y la consolidación del movimiento plástico identificado como “muralismo” dará al país una identidad pictórica específica de reconocido prestigio mundial cuyos máximos exponentes tendrán la hegemonía durante décadas. Más tarde, el movimiento conocido como la “ruptura”, agrupará una serie de artistas plásticos algunos de ellos acudieron a las aulas de las escuelas profesionales, años después formaron parte del personal docente de las instituciones oficiales y con ello generaron visiones específicas sobre métodos de creación plástica y visual.

Muchos de los profesores que nutrieron a las escuelas de arte del país se formaron en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del Instituto Nacional de Bellas Artes, organismo que desde 1947 agrupa a las escuelas dedicadas a la formación artística incluyendo las áreas de música, danza y artes plásticas. Posteriormente se incorpora la Escuela de Diseño y Artesanías con las carreras se Diseñador artesanal (1962), Diseñador artístico industrial (1966), Profesional técnico en Diseño (1972) y se eleva a nivel licenciatura en 1980. A partir de entonces se han desarrollado múltiples programas de licenciatura y posgrado que comprenden especializaciones y maestrías como la de Creatividad para el diseño. Los artistas- docentes que se formaron en esas escuelas tiempo después generaron propuestas educativas en otros lugares de la República.

Desde la fundación del INBA a la fecha, resulta evidente la modifi-

1 El desarrollo de esta propuesta se puede consultar en Laura González Matute. Proyectos Educativos en la posrevolución Las escuelas al aire libre. Revista Discurso Visual. Revista Digital No. 10 ágora CENIDIAP INBA .

cación permanente de los perfiles de ingreso, enfoques y los contenidos generando perfiles de egreso muy distantes a los que se produjeron en la primera mitad del siglo XX.

Con el desarrollo de los procesos educativos institucionales, las escuelas profesionales de arte emprendieron en los años ochenta procesos de sistematización y organización curricular del campo artístico. Con los cambios de política cultural en los años noventa se promovió una reestructuración curricular en todo el sistema educativo nacional. En la educación superior de arte se propuso la reordenación académica de las escuelas, se reestructuraron planes y programas de estudio y se exploraron las posibilidades de la interdisciplina y la transversalidad entre los diferentes planes que se impartían. Actualmente los cambios curriculares en las escuelas oficiales de arte responden a las exigencias y acuerdos políticos e internacionales dictados por organismos como la UNESCO y el FMI, adoptando sus recomendaciones.

Desde la perspectiva de los contenidos educativos, se analiza la evolución las vanguardias europeas del siglo XX sus aportes y se incorporan paulatinamente a los programas educativos. En los últimos años los cambios tienen un desarrollo acelerado, ya que debían responder a los cambios sociales dinámicos e incorporan los avances de la ciencia y la tecnología. La orientación de la formación se debate entre el artista como pintor, escultor o grabador frente al artista conceptual y se desarrollan nuevas formas de ver la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales.

En la primera década del siglo XXI el arte, la ciencia y la tecnología avanzan de manera vertiginosa que impone nuevas formas de pensar los procesos de formación, hay nuevos enfoques y formas de atender a los alumnos, sus competencias y sus expresiones. Con el desarrollo de los medios de comunicación, se ofrece el acceso ilimitado a la información disponible en el ciberespacio lo que provoca cambios en los métodos, técnicas enfoques y fines de los procesos educativos; vivimos en tiempos de cambios de paradigmas y se perfilan nuevas vanguardias determinadas por los sistemas y tecnologías de comunicación.

Desde los últimos años del siglo XX y durante la primera década

del siglo XXI se genera una polémica sobre el sentido de la formación artística. El debate más relevante en la educación se puede observar en los planteamientos curriculares. Los diseños han marcado una problemática sobre “la técnica” o “el oficio” *versus* “el concepto” en las propuestas de formación; el conocimiento académico *versus* las nuevas tecnologías; el pintor, grabador, escultor o artesano *versus* el arte aplicado o el diseñador y el artista plástico y/o artista visual.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado nuevas formas de creación, también ha permitido un desarrollo visual imposible de entender algunas décadas atrás. Es por ello que las técnicas, metodologías de enseñanza y diseños curriculares deben desarrollarse y adecuarse a la nueva sociedad del conocimiento, sin perder los elementos o -como ahora se denominan- *las competencias básicas de conocimiento*.

Los artistas y profesores que se han dedicado al diseño curricular del arte, tratan de legitimar enfoques y tendencias educativas para la formación, argumentan y defienden sus posturas porque dicha formación debe responder a ciertos objetivos, asignaturas y contenidos que debieran formar parte del acervo de los artistas plásticos.

Este trabajo se fundamenta teóricamente en el análisis curricular de los planes y programas de estudio y sobre todo, en la orientación de los fines educativos que se consideran para la formación de las generaciones de artistas del siglo XXI y el desarrollo de las nuevas orientaciones curriculares.

El análisis curricular en este campo permite una comparación entre las propuestas de formación de las escuelas en su propia evolución y ofrece criterios para generar modelos curriculares que permitan elaborar planes con mayor pertinencia y flexibilidad que se incorporen al nuevo modelo de pensamiento de las generaciones que viven una cultura visual totalmente distinta a la de los artistas de todo el siglo XX.

El desarrollo de elementos conceptuales y metodológicos de la historia curricular de la educación artística y permiten estructurar nuevos planes de estudios, al mismo tiempo que puede ser una guía para la

discusión de los nuevos planes en el marco internacional de educación.

Conocer los modelos educativos que se desarrollaron en distintos periodos de la historia de la educación artística, y cómo éstos han cambiado significativamente desde la introducción de nuevos enfoques, conceptos, técnicas, instrumentos y tecnologías, permite proponer los diseños y estructuras curriculares para las formas de enseñanza que debemos recuperar o sugerir no sólo en la formación artística sino en el desarrollo humano integral.

Hablar de procesos de formación artística en artes plásticas y visuales remite a considerar que la formación propuesta por el modelo de la Academia, que aunque dejó una profunda huella en el quehacer artístico durante muchos años en México, se ha modificado con el paso del tiempo. Un ejemplo son los cambios curriculares que se presentan durante el convulso siglo XX. A partir de que nuestro país tuvo un reconocimiento internacional por su producción plástica, las escuelas de “San Carlos” y “La Esmeralda” constituyeron la cuna donde se formaron muchos de los pintores de reconocido prestigio.

Por otro lado, se reconoce que la formación artística es un proceso complejo que se va articulando con la cultura visual y los fenómenos socio-históricos en que viven los sujetos, que no se circunscribe a las aulas. En las instituciones escolares de arte existe un currículum explícito y un currículum oculto que se interrelacionan y dan como consecuencia la formación académica.

Los procesos de sistematización de la educación artística en los diferentes niveles educativos obedecen no sólo a los distintos momentos históricos y a los efectos imponderables de la política educativa nacional e internacional, sino también a las condiciones de desarrollo del campo educativo y artístico. La pedagogía y, concretamente, la visión curricular aporta actualmente una vía para la explicación sistematizada de los procesos educativos en ámbitos que en otro momento no se consideraba posible como es el campo artístico; a través de los documentos oficiales se puede identificar el sentido de la formación artística que ofrecía cada plan y programa de estudio, así como co-

nocer los elementos de la formación básica que se adquieren en las instituciones.

La creación de escuelas para la formación artística como ahora las conocemos nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la evolución del campo curricular en la sistematización de los procesos de educación del arte desde su enfoque epistemológico, la definición de los campos de conocimiento del artista, los modelos curriculares, las asignaturas, sus objetivos, métodos, metodologías, técnicas, estrategias y actividades de enseñanza y evaluación. Para responder a la pregunta de ¿cómo se forman los artistas visuales? es necesario revisar los procesos académicos y analizar los aspectos que favorecen el aprendizaje del arte.

Actualmente se generan debates en los espacios académicos sobre el sentido de la formación profesional según las distintas perspectivas educativas y de formación de los profesores y diseñadores educativo que revelan la diversidad de tendencias. Organizar estas experiencias es una posibilidad de reconocerlas, valorarlas y ubicarlas para favorecer el campo del diseño curricular en la educación artística. Los perfiles de ingreso y egreso se han desarrollado durante los últimos cincuenta años y hoy debemos responder a las nuevas generaciones con otros enfoques de la educación artística. La búsqueda de alternativas pedagógicas en cada una de las escuelas ha llevado a multiplicidad de formas y producciones plásticas que hoy reconocemos como el arte contemporáneo en México.

La delimitación temporal de la investigación considera como antecedentes el desarrollo de los planes y programas a partir de la segunda mitad siglo XX, recupera los proyectos educativos alrededor de los últimos cincuenta años así como en las propuestas desarrolladas en la primera década del siglo XXI (1960-2010).

Los aspectos académicos que se analizan en las escuelas formación de artistas plásticos y visuales son:

- Las modalidades de formación académica en escuelas, academias y talleres.

- Los planes de estudio y estructuras curriculares.
- El impacto de los modelos hacia la educación artística.

Entre las ideas que subyacen en la investigación está que el proceso de formación de los artistas evoluciona al desarrollo de la pedagogía; actualmente ya no es posible sostener que la formación de un artista se da de manera parcial, entendemos que la formación es un proceso complejo que involucra muchos aspectos de la vida cultural, el desarrollo académico, las influencias y experiencias vividas por quienes se desarrollan en el arte, por ello, es importante considerar el proceso de formación desde una perspectiva amplia que comprende la educación, no solo como escolarización. Para este estudio se considera fundamental señalar las trayectorias escolares que han permitido a los artistas plásticos y visuales construir su conocimiento artístico y conocer los medios por los cuales aprenden, de ahí que una parte fundamental del proyecto sean los aportes de su proceso escolarizado y la orientación que tal proceso lleva de manera intencionada en un currículum formal. Por otro lado, las determinantes contextuales que se imprimen en cada proceso formativo serán tomadas en cuenta como trayectorias de formación.

El currículum expresa la intención de la formación, señala los conocimientos pretendidos para los sujetos en un momento y lugar específico, adquiere sentido al darle valor a ese aprendizaje que podemos observar en la producción artística. Quienes trabajamos en las escuelas superiores de arte tenemos el compromiso desarrollar nuevos planteamientos curriculares para la formación artística.

El Objetivo General de la investigación es analizar los procesos de formación de artistas plásticos y visuales en las instituciones de educación superior considerando su historia y las propuestas curriculares.

Los objetivos específicos son:

- Sistematizar brevemente la historia y desarrollo de las escuelas de artes plásticas.

- Analizar los planes y programas de estudio en los distintos momentos históricos de las escuelas formadoras de artistas plásticos y visuales en la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI.
- Identificar los modelos educativos que subyacen en las diversas propuestas de educación artística
- Comparar los enfoques y modelos curriculares de los planes de estudio que se ofrecen para la formación de artistas.
- Fundamentar el diseño de propuestas curriculares de educación artística en el nivel superior y posgrado, para las escuelas de artes visuales.

La metodología a utilizar es mixta. Por un lado, se hará una investigación documental, a partir de una revisión teórica de modelos y teorías del currículum. Se analizarán los enfoques de la educación en artes plásticas y visuales. Se realizará el análisis curricular a partir de la consulta y revisión de planes y programas de estudio de las escuelas profesionales de artes plásticas, la comparación de planes y programas de estudio; a partir de los documentos se reconocerán los procesos y trayectorias formativas.

Por otro lado, la investigación de campo comprende la construcción de la historia oral, a partir de las entrevistas a personas vinculadas a los procesos de diseño curricular de la educación artística, se harán a quienes han participado en la toma de decisiones, diseño y puesta en práctica de algunos de los planes de estudio, con la inclusión de informantes clave que se detecten en el transcurso de la investigación.

Entrevistas a artistas plásticos y visuales profesores y autoridades escolares e investigadores en diferentes momentos de su quehacer profesional, centradas en analizar su visión en lo referido al diseño y puesta en práctica del currículum; a autoridades educativas que impulsaron la sistematización y planeación educativa y a quienes ocupan puestos clave en la formulación de planes y programas de estudio; a investigadores respecto a la formación de experiencias de educación artística y procesos de formación y creación artística. A través de los

testimonios se integra una visión plural y amplia sobre las implicaciones de los cambios curriculares explícitos en la institución.

Como resultado de esta investigación se han analizado los Planes y programas de estudio de las escuelas superiores de artes plásticas y visuales. Los archivos académicos y acervos de las escuelas. Entre ellas están:

- La Escuela Nacional de Arte Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” ENPEG-INBA
- Escuela de Diseño y Artesanías EDINBA
- Escuela Nacional de San Carlos
- Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM
- Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro

Se espera que este trabajo se aplique en la evaluación y propuestas de nuevos planes y programas de estudio en artes plásticas y visuales

- Entrevistas a los artistas plásticos que estudiaron en estas escuelas.
- Entrevistas a los profesores y académicos de las escuelas.
- Materiales elaborados por los académicos de las escuelas en los temas de formación de artistas plásticos, ideas sobre los planes y programas catálogos de exposiciones de las propias escuelas.
- Lineamientos y normatividad para el desarrollo curricular de la Dirección de Asuntos Académicos, SGEIA, SEP, CONALTE y Planes institucionales según la DGESP.
- Videograbaciones de profesores y alumnos sobre su experiencia de formación en las escuelas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barnett, R. (2001) Los límites de la competencia; el conocimiento, la educación superior la sociedad. Barcelona Gedisa.
- Cimet, S. Esther. (1981) Arte y Diseño gráfico: transformaciones recientes en la Educación Superior, UAM Xochimilco.
- Dussel, Inés y Daniela Gutierrez.(2006) Educar la Mirada. Políticas y Pedagogías de la Imagen. Mantial/ Flacso/ OSDE Buenos Aires.
- Eder, Rita y Mirko Lauer. (1986) Teoría Social del Arte. UNAM, México.
- Efland Arthur D. (2002) Una historia de la Educación del Arte. Tendencias intelectuales y sociales de la enseñanza de las artes visuales. Paidós, (Arte y Educación) Barcelona.
- Foster, Hal (Comp.) (2008) Habermas, Baudrillard, Said, Jameson y Otros. La posmodernidad. Kairós 7ª ed. Barcelona.
- Gimeno Sacristán, J. (comp.) (2008) Educar por competencias, ¿Qué hay de nuevo? Morata. Madrid, 2008.
- Gimeno Sacristán, J. (2007) El curriculum una reflexión sobre la práctica (9ª.) Madrid Morata 2007.
- Gimeno Sacristan, J y Pérez Gómez (2008) Comprender y transformar la enseñanza Morata, Madrid. (12ª.)
- Goldman, Shifra M. (2008) Perspectivas Artísticas del Continente Americano. Arte y cambio Social en América Latina y Estados Unidos en el Siglo XX. (trad. Esther Cimet S.) UACM / INBA - CENIDIAP. México.
- González Matute, Laura. Proyectos Educativos en la posrevolución Las escuelas al aire libre. Revista Discurso Visual. Revista Digital No. 10 Ágora CENIDIAP INBA.
- Hargreaves, A.(2005) Profesorado Cultura y postmodernidad (5ª, ed.) Morata.

- Hernández, Fernando (2000) Educación y Cultura Visual. Octaedro Serie Intersecciones No. 8 Barcelona.
- Hjar Serrano, Alberto (comp.) (2007) Frentes, coaliciones y talleres. Grupos visuales n México en el siglo XX, Casa Juan Pablos/ Conaculta/ INBA CENIDIAP México.
- Hjar, Cristina (2008) Siete grupos Visuales de los Setenta. UAM Xochimilco INBA CENIDIAP, México.
- Lagoutte, Daniel. (1990) La Artes Plásticas, Contenidos, vicisitudes y finalidades. Formación para los docentes. Trad. Ma. Eugenia Chávez, Sergio López Barba y otros 1997. Ediciones Armand Colin Mason, París.
- Lundgren Ulf, P. (1992) Teoría del curriculum y escolarización. Morata Madrid.
- Manrique, Jorge Alberto (2001) Una visión del arte y la historia UNAM IIE. (Tomos II al V) México.
- Martínez del Roca, Salvador (coordinador) (1992) Educación Superior y Desarrollo Nacional. II E UNAM México.
- Martínez Fernández Maritere (2003) ¡cambiamos por favor! Diario del taller de dibujo de Gilberto Aceves Navarro. FONCA Conaculta México.
- Maseda, Pilar (2006) Los inicios de la profesión del Diseño en México. Genealogía de sus incidentes. CONACULTA INBA/ CENIDIAP/ ITESM, México.
- Ministerio de Educación y Ciencia. Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la universidad. Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, España.
- Morín, Edgar (1994) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Gedisa. 1994.
- Morín, Edgar (2000) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.

- Olmos, Héctor Ariel y Ricardo Santillán Güemes (2003) *Educación en Cultura*. Ediciones Ciccus. Buenos Aires.
- Olmos, Héctor Ariel y Ricardo Santillán Güemes (comp.) (2001) *Capacitar en Cultura*. Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
- Paz, Octavio. (2003) *Los privilegios de la vista vol. I y vol. II Obras completas*, edición del autor y F.C.E. México.
- Perreud Ph. *Du curriculum aux pratiques: Question d'adhésion, d'énergie ou de compétence?* Conferencia presentada en Quebec 10 de octubre de 2000.
- Perreud, Ph. *La formación de docentes en el siglo XXI*. En *Revista de Tecnología Educativa Santiago de Chile XIV no. 3* pags. 503-523.
- Puelles, M.(2006) *Problemas Actuales de Política Educativa* . Morata Madrid.
- Reyes Palma Francisco. (1981) *Historia Social de la Educación Artística en México. (Notas y Documentos)*. La política Cultural en la época de Vasconcelos (1920-1924) Cuadernos del CENIDIAP INBA/ SEP, México.
- Reyzaabal, María Victoria y Ana Isabel Sanz.(1995) *Los ejes transversales aprendizajes para la vida*. Editorial Escuela Española. Madrid.
- Sperber, D. (2005) *Explicar la cultura*. Morata, Madrid.
- Taba, Hilda (1924) *Elaboración de Currículo Teoría y práctica*. Troquel. Buenos Aires.
- Taylor, Ralf W. (1973) *Principios Básicos del Curriculum*, Troquel, Buenos Aires.
- Torres Jugo (2006) *Globalización e interdisciplinariedad*. Morata, Madrid.
- Torres, Jugo (2005) *El curriculum oculto*. Morata, Madrid.
- Torres, Jugo (2007) *Educación en tiempos del neoliberalismo* Ed. Morata. Madrid.

- Touraine, Alain(2006) Crítica a la modernidad. Fondo de Cultura Económica, 2ª ed. y reimp. México.
- Tuneman Bernheim Carlos.(2003) La globalización Desafíos para la Educación Superior. En: Conferencia del Seminario Internacional “La Globalización, universidad y sociedad del conocimiento desafíos para el docente universitario del Siglo XX Compilación. UAZ, Zacatecas.
- Tuneman Bernheim Carlos. (2003) La universidad ante los retos del siglo XXI. Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán México.
- Wick Rainer,(1998) La pedagogía de la Bauhaus Alianza Editorial, Madrid.