

Por una educación visual

Nicola Cerone Masi (*)

Fecha de recepción: abril 2008
 Fecha de aceptación: febrero 2011
 Versión final: mayo 2011

Resumen: Existe en la actualidad una tendencia a la comunicación por medio de imágenes visuales que encuentran en la ciudad su más importante centro de producción y difusión y que, en consecuencia, destaca la importancia de una formación crítica de los estudiantes de Artes, Diseño y Arquitectura para desarrollar su capacidad de análisis respecto a dichas imágenes. El Departamento de Expresión de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas implementa los instrumentos didácticos –metodológicos, operativos, vínculos con el contexto, inclusión de nuevas tecnologías– para lograr tal objetivo, enfatizando en la experimentalidad.

Palabras Clave: Educación - Comunicación - Imágenes - Formación Crítica - Experimentación - Tecnología

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 254]

De frente al rol más persuasivo que operativo asumido por las actividades artísticas, se impone con evidencia la necesidad de saber leer conscientemente y con libertad, la masa de información que la realidad envía diariamente a nuestro cerebro; se impone un análisis crítico de nuestras facultades perceptivas, un conocimiento más actual de los valores del arte, entendido como momento de elaboración de imágenes que plasman toda la realidad física que nos rodea, y que la tradición cultural fundada esencialmente en el lenguaje de la palabra, no nos ha acostumbrado a decodificar. La difusión de los periódicos, el desarrollo de la fotografía, del cine y la televisión con su inmenso potencial de comunicación, la proliferación de carteles murales, logotipos, emblemas publicitarios, señales viales, imágenes luminosas, el consumo de cómics, todos son índices de una tendencia a la comunicación por imágenes más que por palabras, que han hecho de ésta civilización en que vivimos, una civilización de imágenes, en la cual la ciudad se ha convertido rápidamente en el más importante centro de producción y difusión.

En este ámbito real, concreto y vital, el estudio de los fenómenos visuales asume importancia primaria, dentro del rol de formación crítica al cual los centros educativos de arte, diseño y arquitectura deben tender, a todos los niveles y en todos los sectores, desarrollando la capacidad de análisis, de síntesis, es decir, de valoración autónoma y sobre todo consciente.

Así para una educación en el arte y la visión del mundo a través de él, mediante los aspectos históricos, críticos, operativos, y sobre todo en la experimentación, deberá hacerse énfasis en la adquisición fundamental de los varios lenguajes (dibujo, geometría, modelos tridimensionales y gráfica en general) que transmiten al estudiante los componentes conceptuales, visuales y formales, que le permitan alcanzar nociones sobre la realidad ambiental, y su expresión en diversas propuestas estéticas, adecuadas a la configuración de un mensaje preciso y exhaustivo, vacío de falsedad y ambigüedad, coordinado en un único discurso global, lo que no quiere decir ni totalitario, absoluto.

El Departamento de Expresión, de esta Facultad, se encarga de la implementación de los instrumentos didácticos:

- El metodológico que incluye las motivaciones culturales.
- El de materiales operativos, orientando su desempeño hacia la búsqueda de un lenguaje plástico.
- Y el de intereses reconocidos más adherentes a la realidad del sitio y del tiempo.

Para favorecer un aprendizaje flexible y variado, el departamento se encuentra articulado en tres áreas bien definidas:

1. Para la creación de conocimientos: materiales y métodos de expresión.
2. Para la aplicación de conocimientos: el lenguaje estético.
3. Y para la invención, interpretación y creatividad: el ejercicio experimental.

Cabe destacar que su radio de acción se debe a su estructura flexible, *nada novedosa*, que reedita otras pertenecientes a distintos momentos de la historia de las Artes; y a la que es necesario incorporar el manejo de las nuevas tecnologías para potenciar sus áreas de digitalización, así como la investigación y extensión relacionadas con la virtualidad electrónica y la expresión de la imagen a través de ella.

De este modo se concreta la posibilidad de realizar varios niveles de profundización, desarrollando hacia nuevas direcciones las metodologías operativas propuestas, para dejar siempre a estudiantes y profesores la máxima libertad de elección dentro de un mayor ámbito de posibilidades. Analizado desde esta perspectiva, el Departamento de Expresión se revaloriza, readquiriendo su sentido tradicional y reorientando su función educativa, pasa ahora a ser considerado como un Sector Orgánico, que mantiene conexiones con otras áreas de conocimiento y con la sociedad contemporánea, desempeñando un rol que siendo coordinado desde la Institución, se proyecta para aportar ideas, crear valores, estimular grupos, propiciar la integración social y a la vez generar la discusión crítica en trono a los valores dominantes. Así el fenómeno artístico se podrá reinsertar en un campo más amplio del habitual, perdiendo de una vez por todas, el aura de privilegio y

carácter de inutilidad que todavía circunda los productos de la imaginación, en el ámbito de una cierta tradición cultural inerte y de élite.

No es casual que al operador con estas características se le denomine en la actualidad “diseñador”, ni lo es, que egrese de una Facultad con una configuración no convencional pero a la vez tradicional. Este *diseñador*, sea cual sea la carrera que siga dentro de esta Facultad, cuenta con la formación ideológica, el conocimiento, la creatividad y los recursos necesarios para influir en los modos de producción, y actuar sobre instancias de naturaleza ecológica, sanitaria, social, política, cultural; a través de la producción de formas contemporáneas de expresión, siendo el “artista contemporáneo” por excelencia.

Abstract: A trend to the communication exists at present by means of visual images that find in the city his more important center of production and diffusion and that, in consequence, emphasizes the importance of a critical formation of the students of Arts, Design and Architecture to develop his capacity of analysis with regard to the above mentioned images. The Department of Expression of the Faculty of Architecture and Plastic Arts implements the didactic instruments - methodological, operative, links with the context,

incorporation of new technologies - to achieve such an aim, emphasizing the practice of experimentation.

Key words: Education - Communication - Images - Critical Formation - Experimentation - Technology

Resumo: Existe na atualidade uma tendência à comunicação através de imagens visuais que encontram na cidade seu mais importante centro de produção e difusão e que, em consequência, salienta a importância de uma formação crítica dos estudantes de Artes, Design e Arquitetura para o desenvolvimento de sua capacidade de análise em relação às referidas imagens. O Departamento de Expressão da Faculdade de Arquitetura e Artes Plásticas utiliza os instrumentos didáticos –metodológicos, operativos, vínculos com o contexto, inclusão de novas tecnologias– para atingir esse objetivo, salientando a experimentação.

Palavras Chave: Educação - Comunicação - Imagens - Formação Crítica - Experimentação - Tecnologia

(*) **Nicola Cerone Masi.** Arquitecto, Universidad Central de Venezuela. Director de la Escuela de Arquitectura. Coordinador del Departamento de Expresión para todas las carreras. Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas. Universidad José María Vargas. Especialista en paisajismo. Artista Plástico: Pintor.