

la calidad del diseño se encuentre nivelada con la de las palabras.

* Licenciado en Publicidad. Estudio Redacción: Palmieri.

Artes visuales (2004)

Una propuesta de continuación integrada de estudios

Ana Beatriz Pereira de Andrade*

Se presenta la propuesta pedagógica del Curso de Posgrado en Artes Visuales como oferta de continuidad de estudios en el área de Diseño y Artes de la Universidad Estácio de Sá. El eje conceptual que enlaza las correspondencias teóricas y prácticas relaciona lo interdisciplinario. La experiencia educativa docente se orienta considerando el trabajo colectivo mediante enlaces integrales.

Artes Visuales aún es un asunto nuevo en términos de enseñanza en Brasil. Nuestra tradición se inicia con los modelos de la Escuela de Bellas Artes, cuyas prácticas resultaban en expresiones segmentadas: Pinturas, esculturas y grabados, por ejemplo.

En términos de movimientos artísticos, sin lugar a dudas, el concretismo y el neoconcretismo, registrados entre las décadas de 50 y 70, fueron fundamentales para presentar en el escenario nacional posibilidades de expresión integrando múltiples lenguajes.

La instauración y consolidación de las escuelas de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, a partir de la década de 60, también es un hecho a ser considerado. La venida de Max Bill para Brasil y la intersección entre las áreas, revelada en las obras de Lina Bo Bardi, Amílcar de Castro y Oscar Niemeyer, abre camino para el repensar de la educación en el campo específico de las Bellas Artes. Hasta la década de 80, fueron muchas las instituciones de enseñanza superior en el país a ofrecer cursos de Licenciatura en Artes y Bachillerato en Artes Plásticas (con habilitaciones segmentadas). También era reconocida la presencia del profesional de Artes delante de diversos proyectos de gran importancia para la cultura, historia y sociedad brasileña.

Entretanto, hubo múltiples interpretaciones y discusiones sobre la necesidad y obligatoriedad de disciplinas relacionadas al Arte en los currículos de las escuelas y muchas instituciones de enseñanza y cursos libres interrumpieron oferta en este área.

Los cambios tecnológicos, incluyendo el advenimiento de la computación gráfica y las teorías referentes a la teoría de la imagen, fueron determinantes para el repensar de la importancia y el papel de las Artes, no sólo en la educación, sino también en la formación global del ser humano y de la sociedad.

Delante de estas aceleradas transformaciones que están modificando las sociedades, detectamos profundos cambios en el paradigma de la comunicación. Con una línea telefónica y un microordenador podemos comunicarnos con individuos de todas partes del mundo. Las formas como esta comunicación puede darse también son diversificadas (palabras, sonidos, imágenes).

La sincronía tampoco es prioritaria: Emisor y receptor charlan en tiempo real (real time). El hiper-texto y la hipermedia contribuyen para romper con la base del discurso semántico, desvinculando los agentes de la comunicación lineal.

Así, es necesario repensar la metodología y los contenidos prioritarios en todas las áreas, adecuándolos a esta nueva realidad. En sintonía con los nuevos tiempos, es este el desafío que el Posgrado en Artes Visuales se propone a vencer en su especificidad.

Y también, en una sociedad con problemas de tolerancia, que resulta también en violencia cotidiana, la mayoría de las veces, son iniciativas relacionadas con las Artes, no olvidándonos tampoco de los deportes, aquellos que han presentado resultados directos para la sociedad. Algunos proyectos pueden ser considerados como ejemplos: Aquellos desarrollados en el Complejo de Mangueira, en la comunidad de Rocinha, además de las escuelas mantenidas por el músico Zeca Pagodinho y por el escenógrafo Gringo Cardia.

Con la lacuna de profesionales, formados en la área de Artes las dos últimas décadas, empresas, instituciones socioculturales, organizaciones no gubernamentales y escuelas de enseñanza fundamental y media (considerando red pública y privada), han atravesado dificultades en el sentido de encontrar profesionales habilitados a llenar los espacios destinados a esta área. La oferta de mercado prioriza, sobre todo, la posibilidad de actuación práctica en conjunto con las nuevas tecnologías y base teórica actualizada, o sea, profesionales capaces de articular un conocimiento interdisciplinario. De esta forma, creemos que el Posgrado en Artes Visuales atiende a una demanda de mercado, tanto en el área profesional -el artista o profesional de otras áreas que deseen formación y actualización, reflexión a partir de informaciones actuales, ejercicio y práctica de técnicas-, como académica -destinada a estudiantes, profesores, profesionales que desarrollan proyectos, de esta o de otras áreas, que deseen especialización- y también de investigaciones (estudiantes, profesionales y demás interesados en conocer y discutir técnicas y conceptos presentes en la contemporaneidad que puedan resultar en nuevas propuestas para la mejoría de la sociedad). La estructura curricular está compuesta por 13 disciplinas, contemplando el Arte Latinoamericano de forma pionera. Ofrecemos también a los alumnos herramientas para el desarrollo profesional autónomo en Artes a partir de conocimientos específicos en las áreas del Derecho Autoral, Administración, Marketing y Montaje de Exposiciones. Al fin del Curso, a partir de la disciplina "Taller de Libre Expresión" (tradicional/digital) la clase de alumnos desarrolla proyectos para ser expuestos en galerías de arte en la propia institución de enseñanza y en espacios públicos. Los resultados obtenidos hasta el presente, reflejan la multiplicidad de lenguajes y conceptos propuestos a lo largo del Curso.

La metodología de enseñanza, integrada e interdisciplinaria, privilegia la investigación y la reflexión con uso de referencial teórico y material audiovisual actualizado. El objetivo es motivar la comprensión, irradiación de valores artísticos, humanísticos, culturales y estéticos de la contemporaneidad, en el sentido de

actuar, interactuar e integrar en el desarrollo de la sociedad brasileña.

*Licenciada en Comunicación Visual. Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Universidade Estácio de Sá.

Artesanía urbana (A005) **Producto Latinoamericano con identidad**

Mauricio Sánchez Valencia* y Julio Suárez Otálora**

“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.”

Gn. 3:21

Fenómenos como la globalización cultural, el aumento de la complejidad tecnológica, la urbanización de la sociedad, el desplazamiento, y en general la situación actual del país, han transformado el popular concepto de la artesanía, la cual, en algunos de sus sectores, ha variado de su tradicional perspectiva histórica, rural y folclórica a una actividad de interpretación cultural del presente, de lo contemporáneo; capaz de vincularse a las veloces dinámicas actuales del vivir social y tecnológico de las urbes sin perder su rol de actividad de interpretación cultural y referente material de la identidad de un grupo y su sentido de pertenencia. La artesanía urbana es una actividad de interpretación cultural de la ciudad y sus ideologías a través de productos con diseño e identidad, que además de responder a las demandas de lo contemporáneo con recursos tecnológicos y enfoques empresariales, ressignifica (dinamiza) los valores tradicionales de materiales, técnicas, símbolos, ideologías y oficios.

En síntesis la artesanía urbana es una relación o mediación de posiciones culturales que normalmente se distanciaban (lo rural-lo urbano, artesanía-industria) pero que hoy conviven, coherentemente, en el mismo núcleo de la ciudad Latinoamericana; la artesanía urbana tiene el rol de responder a la expectativa mundial sobre el producto Latino, haciendo una interpretación de la identidad de cada ciudad. Esa relación y equilibrio entre tradición y contemporaneidad, entre oficio (manufactura) y tecnología, entre objeto único y masivo, entre materiales naturales y artificiales y entre memoria cultural y velocidad de la información hacen de la artesanía urbana una actividad de interpretación cultural contemporánea. Además se presenta como un enfoque pertinente, inagotable y coyuntural para responder a las expectativas y demandas actuales de la cultura material de consumo global, permitiendo a la urbe dos logros a la vez: Primero, disponer de un recurso de reconocimiento de su identidad, y segundo, proveer de ideas para la generación de una perspectiva de microempresa inmediata, práctica, poco costosa e innovadora que origine empleo y aumente el capital económico con productos modernos y competitivos por su calidad e identidad. La propuesta del marco teórico designado como “Artesanía Urbana” supone, además de su comprensión

conceptual y práctica, desarrollar el potencial cultural y microempresarial de la expresión de la artesanía en la urbe Latinoamericana y sus manifestaciones particulares. Esto conllevaría a crear una cultura de proyecto propia de la microempresa de la ciudad en Latinoamérica que desarrolle un producto competitivo en los tratados de libre comercio, no por sus concesiones políticas, sino por su calidad de diseño, sus altas calidades productivas y tecnológicas, y substancialmente, por su identidad, la cual sería una interpretación del entorno cultural de donde proviene. Estas especialidades hacen que el producto con identidad tenga un nicho de mercado propio, particular y más exclusivo, que busca estándares de diseño más altos que las soluciones masivas de los productos Chinos y similares, posicionando a la microempresa de esa ciudad.

Instrumentos teóricos

La investigación se enfocó a través de: Teoría general de sistemas, teoría del diseño y del objeto, teoría sobre cultura y sociedad, teoría gestáltica, teoría de la información, teoría sobre desarrollo de producto, mercadotecnia, artesanía, semiología, estética, tecnología, praxiología y gestión de diseño.

Metodología

La investigación se llevó a cabo mediante un modelo teórico-fáctico.

Además es una co-investigación académica y profesional que utilizó un modelo no científico mixto (académico y empresarial) probado y utilizado con éxito en tres investigaciones que ya concluyeron en libros. Actualmente es aplicado con éxito en las empresas Casa Étnica Ltda. y No Name: Design Ltda. Someramente se basa en la construcción de un árbol o esqueleto teórico que orienta todo el proceso y cuyos módulos se van desarrollando por pertinencia de modo teórico-práctico tanto en proyectos académicos como en profesionales. Toda la información y proceso queda minuciosamente registrado.

Resultados de la investigación

- Resultados académicos:
 - 1 Tesis de grado.
 - 24 proyectos de grado (entre los cuales por lo menos 4 son microempresas).
 - 40 proyectos de otros semestres.
- Se dictó como parte del módulo de artesanía contemporánea en el diplomado “Creación Cultural y Artesanía” de la U. Javeriana en el año 2000.
- Se dictó como un módulo propio en el diplomado “Creación Cultural y Artesanía” de la U. Javeriana en los años 2001 y 2002.
- Se han dictado conferencias y asesorías en diferentes universidades.

Resultados profesionales:

- Es uno de los pilares de la fundación y filosofía de la empresa “No: Name: Design Ltda.” que diseña, produce y comercializa producto contemporáneo con identidad cultural (2003). www.bodegabyte.com/nonamedesign, empresa de los investigadores.