

Conclusión

Además de los aspectos señalados, resulta necesario destacar que, como esta actividad no representa una obligación, ni tampoco conlleva la colocación de una nota que afecte la cursada en alguno de sus Momentos (apenas forma parte de un Concurso Interno del área), el modo de involucramiento de los estudiantes se observa mucho más natural y relajado (tal vez más lúdico en algunos casos) respecto de otras actividades de la cátedra que sí están ligadas al PI y por ende a las calificaciones del M3 de forma directa, o indirectamente a los pitch del M2y M4.

Abstract: Over more than a decade of teaching Audiovisual Production—first in-person and later remotely—I have adjusted pedagogical strategies according to contextual changes. The Integrative Project (IP), the central axis of the course, allows students to collaboratively create a short film project portfolio that connects theory and practice. An increasingly relevant component of the IP is the creation of a poster, which visually and conceptually synthesizes the project.

This poster must include a visual or textual “hook” to attract the viewer, communicate both background (context) and form (protagonists and conflict), and clearly reflect the genre, aesthetic, and identity of the film. The activity fosters collaborative learning, critical analysis, and self-evaluation. Typography also plays a crucial role in constructing the film’s meaning and genre. In recent years, the use of artificial intelligence has facilitated design but also presents risks of visual homogenization.

For this reason, students are encouraged to include handcrafted elements to preserve originality. Although this activity is neither mandatory nor graded, it generates high engagement among students thanks to its creative and playful dimension.

Keywords: Integrative Project – Visual Identity – Artificial Intelligence – Collaborative Learning

Resumo: Ao longo de mais de uma década ensinando Produção Audiovisual—primeiro de forma presencial e depois remotamente—fui ajustando estratégias pedagógicas conforme as mudanças de contexto. O Projeto Integrador (PI), eixo central da disciplina, permite que os alunos elaborem em grupo uma pasta de projeto de curta-metragem que une teoria e prática. Um componente cada vez mais relevante do PI é a criação de um pôster/cartaz, que sintetiza visual e conceitualmente o projeto. Esse pôster deve conter um “gancho” visual ou textual que chame a atenção do espectador, comunicar o conteúdo (contexto) e a forma (protagonistas e conflito), e refletir com clareza o gênero, a estética e a identidade do filme. A atividade estimula o aprendizado colaborativo, a análise crítica e a autoavaliação. A tipografia também desempenha um papel fundamental na construção do sentido e do gênero do filme.

Nos últimos anos, o uso da inteligência artificial facilitou o design, mas também apresenta riscos de homogeneização visual. Por isso, incentiva-se a intervenção artesanal para preservar a originalidade. Embora não seja obrigatória nem avaliada, essa atividade gera grande envolvimento por parte dos estudantes graças à sua dimensão criativa e lúdica.

Palavras chave: Projeto Integrador – Identidade Visual – Inteligência Artificial – Aprendizagem Colaborativa

(* **Mariano Nieto**, Realizador audiovisual (Universidad del Litoral), docente en el Área Audiovisual + Fotografía en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP) desde el año 2008.

El ensayo sobre arte como estrategia de reflexión, conocimiento y vinculación profesional significativa con el campo disciplinar local

Fecha de recepción: agosto 2023

Fecha de aceptación: octubre 2023

Versión final: diciembre 2023

Valeria Orsi^(*)

Resumen: La propuesta de escritura de un ensayo sobre arte como Proyecto Integrador de la asignatura Taller de Reflexión Artística 3 supone un desafío para los estudiantes a la vez que una valiosa y significativa vinculación con su campo disciplinar local. El recurso de la entrevista como fuente primaria producida por el propio estudiante se torna clave en términos de efectiva vinculación con un profesional de su medio, redundando en un virtuoso acercamiento al conocimiento de los estilos artísticos de la Modernidad, sus características, sus contextos de emergencia y las producciones estéticas más pertinentes en vistas a la producción del ensayo.

Palabras clave: Ensayo - Reflexión - Campo - Escritura - Entrevista

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 266]

Introducción

El Proyecto Integrador de la asignatura Taller de Reflexión Artística 3 consiste en la escritura de un ensayo sobre arte, instrumento a través del cual el estudiante analiza los rasgos de Modernidad presentes en la producción de un artista o diseñador contemporáneo de cercanía. Sin embargo, ¿qué novedad en sentido epistemológico representa esta consigna para los estudiantes? ¿Qué desafíos reflexivos y procedimentales implica? ¿Qué aporte les significa en el marco de sus trayectorias académicas? Estas eran algunas de las preguntas, de las inquietudes, que se presentaban en vistas al comienzo del cuatrimestre y que se mantuvieron despiertas desde el punto de vista pedagógico durante la cursada. En primera instancia, en tal caso, ¿cómo despertar el interés de los estudiantes en temas de la historia del arte que, a simple vista, en algunos “o en muchos” casos se perciben “lejanos” respecto de las producciones del diseño contemporáneo?

Tomando en cuenta el carácter del espacio curricular, consideramos la definición que Ander-Egg (1999) propone del taller desde una perspectiva pedagógica:

Taller es una palabra que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía, el alcance es el mismo: se trata de una forma de enseñar y, sobre todo de aprender, mediante la realización de “algo”, que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo. (p. 14)

El autor explicita, además, los objetivos comunes a todo taller, para los cuales diferencia dos tipos: “formar profesionalmente o técnicamente en prácticas sobre el terreno (...) [o] adquirir destrezas y habilidades técnico-metodológicas que podrán ser (o no) aplicadas posteriormente en una disciplina científica, en una práctica profesional o en una práctica supervisada” (pp. 29-30). En Taller de Reflexión Artística 3 hemos procurado involucrar el conocimiento de la historia del arte desde la metodología del aula taller con el fin de promover una relación de enseñanza y aprendizaje situada en lo que es propio de las disciplinas de origen de los estudiantes. En torno a los objetivos específicos mencionados líneas arriba, creemos que dentro de estos parámetros “y atendiendo necesariamente a la especificidad de la comunidad de estudiantes que participa de esta instancia de formación” el énfasis en el desarrollo de destrezas y habilidades técnico-metodológicas promueve la capacidad de poner en relación la teoría del arte, la apropiación de los conceptos propios de la disciplina, con la propia praxis de los estudiantes.

La primera tarea resultó sintomática con relación al campo disciplinar local: en vistas a una primera consigna de acercamiento a la producción de un artista o diseñador, que consistía en la libre elección de una figura que les sugiriera en una primera mirada el diálogo con alguna referencia al arte de los siglos XV a principios del XX, -a excepción de una alumna- ningún estudiante eligió a una figura de Argentina ni del resto de Latinoamérica, si bien en la mayoría de los casos lograron identificar en ese primer tanteo rasgos propios de estilos artísticos de la Modernidad.

La tarea siguiente implicó la selección de una figura de cercanía, en cuyos diseños u obras de arte pudieran distinguir filiaciones con el arte y los rasgos propios de la Modernidad, con la debida orientación docente, considerando los intereses que habían manifestado en la primera selección realizada. A partir de esa instancia, fue muy interesante observar cómo

-con el correr de las clases y las actividades en torno a la realización del ensayo- los propios estudiantes fueron poniendo en valor la producción de su figura elegida, descubriéndola, analizándola, reflexionando. En este orden de cosas, el recurso de la entrevista a la figura seleccionada propuesto desde la coordinación del espacio curricular resultó de fundamental importancia. A partir del propio encuentro con el diseñador o artista elegido, por un lado, los estudiantes fueron dando cuerpo a sus reflexiones a la vez que profundizándolas; por otra parte, implicó adentrarse de primera mano en el mundo profesional de una figura de su campo disciplinar de la cual son futuros colegas -cabe aclarar que, afortunadamente, en la amplia mayoría de los casos los estudiantes recibieron buena respuesta para llevar adelante su entrevista-. Con muy buenas experiencias en su haber en este sentido, y con el consiguiente entusiasmo, comenzaron a pensar en sus preguntas-problema y sus hipótesis para la elaboración del ensayo, si bien no sin dificultad, con el importante apoyo de ese primer anclaje logrado y de ejercicios grupales tendientes a ubicar las características de estas tipologías.

El análisis visual colectivo de obras de arte de la Modernidad en el marco del foro interno de cátedra resultó animoso. El desafío principal consistió en el dominio del texto académico, es decir, la organización, la articulación, la escritura del ensayo; pero también la lectura de fuentes bibliográficas específicas debido a -como manifestaron varios estudiantes- la dificultad para sostener la concentración más allá del deseo de leer.

En este sentido, el abordaje de materiales bibliográficos se fue guiando, por un lado, de manera colectiva, realizando asimismo una sesión de lectura grupal segmentada por salas según la orientación que de común perfilaron los diferentes ensayos en proceso. Esa experiencia fue de gran valor para los estudiantes, quienes discutieron grupalmente los pasajes de las lecturas propuestas y repusieron los puntos centrales luego en el foro interno de cátedra. Por otro lado, la orientación se realizó de manera individual, acercando a cada estudiante material bibliográfico y referencias a obras de arte específicas en consonancia con las reflexiones planteadas en sus avances; asimismo, el intercambio de dudas y sugerencias entre los estudiantes y la docente fue necesariamente fluido a lo largo del cuatrimestre. Coincidimos con Carlino (2005), cuando expresa que

Los estudiantes se enfrentan al desafío de pensar por escrito las nociones que se estudian en las asignaturas. (...) Son nuevas formas discursivas que desafían a todos los principiantes y que, para mucho de ellos, suelen convertirse en barreras insalvables si no cuentan con docentes que los ayuden a atravesarlas. (...) Estas convenciones se denominan géneros discursivos y constituyen una parte importante de lo que han de aprender los alumnos cuando aprenden una

disciplina. Por ello, es preciso que los docentes los integren a sus clases como objetos de enseñanza. (...) Dado que no hay apropiación de ideas sin reelaboración, y que ésta última depende en buena medida del análisis y de la escritura de textos académicos, leer y escribir son instrumentos distintivos del aprendizaje. (...) Hacerse cargo de enseñar a leer y a escribir en el nivel superior es una forma de enseñar estrategias de aprendizaje. (pp. 22-24)

Un desafío no menor figuró en torno a la aplicación de las normas APA, tanto en relación con las citas en el cuerpo del texto como en la elaboración de las referencias bibliográficas al final del mismo. En este contexto, se trabajó durante las clases en la ejercitación grupal en diálogo con la guía de citas APA elaborada por la Universidad de Palermo (2023).

En este sentido, consideramos que proponerse articular, entonces, diversos problemas que atraviesan a la historia del arte y que pueden recuperarse a través de las producciones particulares de los campos disciplinares de estudiantes de la materia -es decir, que confluyen en sus áreas de expertizaje- coopera con la construcción de un aprendizaje situado y significativo, en consonancia con el lineamiento pedagógico del aula-taller.

Las dificultades mencionadas, en este orden de cosas, y el trabajo realizado por los estudiantes con comprobada dedicación, se tradujeron en ensayos bien articulados que redundaron satisfactoriamente en el desarrollo y la incorporación de aprendizajes en torno a:

- El perfeccionamiento de la escritura y de la aplicación de normas APA en el marco de dicho género,
- La clara y ordenada expresión de las ideas centrales que configuran el ensayo,
- Los géneros pictóricos, los estilos artísticos, las obras de arte de la Modernidad,
- El reconocimiento de características y rasgos de las producciones estéticas y dispositivos culturales del pasado y su puesta en relación con el diseño y el arte contemporáneos.

A continuación, recuperamos algunas experiencias de estudiantes de la asignatura, entre otras. Al concluir el proceso de escritura, una alumna valoró el hecho de que, luego de realizar su ensayo, la figura de cercanía analizada "(...) se volvió hoy uno de [sus] diseñadores favoritos". En el mismo sentido, otro estudiante ponderó con satisfacción el desafío que le representó la lectura de la bibliografía específica sugerida para la realización de su trabajo. Otra, se alegró por su logrado avance tras haberse sentido "perdida" en una primera instancia y -una más- consideró que en este recorrido había aprendido cómo escribir un ensayo. Experiencias como las mencionadas nos llenan de satisfacción ya que comprendemos que en algún punto del proceso cada estudiante logra apropiarse del conocimiento generando un aprendizaje significativo que excede el marco del ensayo en cuestión.

Finalmente, se trata de que creemos que el encuentro con el arte modifica nuestras posibilidades creativas y nuestras oportunidades de reflexión estética. En este

sentido, la pregunta fundamental radica en preguntarse cómo pueden los diseñadores transformar sus ideas en torno a la creación de un objeto, potenciándolas con el conocimiento de la historia del arte. El ensayo realizado por los estudiantes a lo largo de la cursada orbita alrededor de esa inquietud. Asumimos que la tarea por ellos realizada construye un vínculo significativo con su campo disciplinar en la medida en que les demanda caer en cuenta -a partir de su propia observación y puesta en juego como entrevistadores y como sujetos reflexivos en la elaboración del propio texto académico, así como a través tanto de la retroalimentación recibida como de la brindada a sus pares- en el hecho de que los profesionales del arte y del diseño están atravesados por rasgos propios de la Modernidad a la vez que dialogan con ciertas inspiraciones que toman como referencia y/o como disparador para crear obras y diseños que dan cuenta tanto de la personalidad de sus invenciones como de su carácter novedoso y esto puede ser, por tanto, un camino posible de creación para los propios estudiantes como futuros diseñadores profesionales.

Referencias bibliográficas

- Ander-Egg, E. (1999). *El taller: una alternativa de renovación pedagógica*. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata.
- Carlino, P. (2005). *Escribir, leer y aprender en la universidad*. México: Fondo de Cultura Económica.

Abstract: The proposal to write an essay on art as the Integrative Project for the course Artistic Reflection Workshop 3 represents both a challenge for students and a valuable and meaningful connection with their local disciplinary field. The use of an interview as a primary source, conducted by the student themselves, becomes key in terms of effective engagement with a professional from their field. This results in a valuable approach to understanding the artistic styles of Modernity, their characteristics, the contexts in which they emerged, and the most relevant aesthetic productions in view of developing the essay.

Keywords: Essay – Reflection – Field – Writing – Interview

Resumo: A proposta de escrever um ensaio sobre arte como Projeto Integrador da disciplina Oficina de Reflexão Artística 3 representa tanto um desafio para os estudantes quanto uma conexão valiosa e significativa com seu campo disciplinar local. O uso da entrevista como fonte primária, realizada pelo próprio aluno, torna-se fundamental em termos de vínculo efetivo com um profissional da sua área, resultando em uma aproximação enriquecedora ao conhecimento dos estilos artísticos da Modernidade, suas características, os contextos de surgimento e as produções estéticas mais pertinentes para a elaboração do ensaio.

Palavras chave: Ensaio – Reflexão – Campo – Escrita – Entrevista

(* **Valeria Orsi**, Profesora y Licenciada en Artes (UBA), docente en el Área Investigación y Expresión en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP) desde el año 2024.