

Taller de Reflexión Artística I. Partir desde el problema

Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: septiembre 2012

Versión final: noviembre 2012

Valeria Stefanini Zavallo (*)

Resumen: El primer abordaje a una materia impone un punto de vista y nos marca el camino por el que vamos a transitar durante el cuatrimestre entero. En Taller de Reflexión Artística I comenzamos por el análisis del concepto mismo de obra de arte y por la definición consciente y organizada del modo por el cual vamos a mirar las obras.

Palabras clave: Taller - reflexión - arte - obra de arte.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 61]

El Taller de Reflexión Artística I es el primer nivel de estudios sobre historia del arte que los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación van a cursar en sus carreras académicas. Esto implica que estudiantes de diversas especializaciones van a trabajar juntos sobre temas referidos al arte de los siglos XIX y XX.

La materia debe tener en cuenta justamente un abordaje que la vincule con el diseño y la comunicación en todas sus especialidades (diseño gráfico, de interiores, de objetos, de joyas, de indumentaria, etc.) y con la fotografía. Todas disciplinas, que sobre todo y justamente en el siglo XX, han tenido fuerte relación entre sí y con las artes plásticas.

Al ser la primera materia sobre historia del arte y como requiere una reflexión (como lo indica el mismo nombre) sobre las obras, movimientos y escuelas, las primeras clases van a ser fundamentales para generar un marco desde el cual sea posible pensar el arte, comprenderlo, debatirlo y comunicarlo. Más allá de la sucesión interminable de nombres, fechas, movimientos, escuelas y vanguardias hay que encontrar algo que nos permita comenzar un proceso de pensamiento y por consiguiente iniciar la comprensión del hecho artístico.

Un hecho artístico no es una obra significativa, ni un artista carismático sino que es un proceso creativo que comunica ideas estéticamente. Ideas sobre el mundo, sobre la política, sobre la sociedad, sobre el ser humano, ideas distintas y variadas pero siempre ideas sobre algo. Cada disciplina se piensa en sus propios términos, desarrolla su lenguaje específico, sus marcos teóricos, sus debates significativos y es fundamental que el alumno que se acerca por primera vez a ésta los conozca de forma que pueda comprender la profundidad con la que hay que abordar ciertos temas y qué es lo que implican cada una de las decisiones o puntos de vista que pueden expresarse sobre lo aprendido.

Es común que por la prisa con la que transcurren los cuatrimestres y los espacios que dedicamos a exámenes y correcciones, el tiempo nos resulte demasiado breve para abordar de manera significativa la gran cantidad de temas contenidos en un programa. El ritmo del cuatrimestre puede hacer que una materia se transforme y adecue al modo de un cuadro sinóptico en el que una sola flecha explica los antecedentes de cada situación y otra sola flecha nos muestra una consecuencia. La in-

tención es no perder de vista que el motivo para incluir la materia en la currícula de una carrera de diseño es generar las condiciones necesarias para promover una reflexión sobre las obras de arte.

Es por esto que como decisión estratégica y para comprender cabalmente esta situación que es muy propia de las disciplinas humanísticas y artísticas comenzamos las cursadas reflexionando acerca del concepto mismo de obra de arte. El objeto de estudio de la historia del arte es quizá uno de los más inasibles, de los más difíciles de precisar, y plantear una definición acerca de éste implica necesariamente estar hablando de un marco teórico de referencia: la definición que le damos a nuestro objeto de estudio nos sitúa necesariamente en un lugar del debate de los miles posibles ya que prácticamente cada teórico acuñó su propia definición y trazó sus propios límites.

Si bien empezar la materia desde este lugar implica empezar desde el problema (y probablemente desde un problema que es una aporía ya que no hay una solución definitiva al final del proceso de reflexión), esto es importante para entender desde qué lugar proponemos pensar el arte. Ya que el arte implica un pensamiento en construcción y no una respuesta breve apropiada para el resumen; implica la capacidad de argumentación, el debate y la posibilidad de conciliar o no diferentes puntos de vista.

Con este fin revisamos teorías acuñadas por la Academia y en vigencia en el siglo XIX para contrastarlas con las nuevas propuestas generadas por las vanguardias históricas en el siglo XX que buscan reformular el concepto de obra de arte, ampliarlo, en algunos casos romperlo definitivamente para que pueda contener dentro de sí distintas manifestaciones, técnicas, modos y creaciones.

La intención es comprender que hay un problema, que hablar de obra de arte no es una categoría cerrada sino que se construye cotidianamente y que en cada artista y período va a actualizarse y modificarse, es importante comprender que el mismo concepto de obra de arte es lo que ha estado en pugna en la historia y por sobre todas las cosas durante el período que abarca la materia que es el siglo XIX y XX.

Esta reflexión sobre las obras de arte es posible ya que como indica Panofsky (1987):

En realidad, el hombre es el único animal que deja huellas o testimonios detrás de él, pues es el único cuyas producciones evocan a la mente una idea distinta de su existencia material. Otros animales utilizan signos y edifican estructuras, pero utilizan los signos sin percibir la relación de significación y edifican las estructuras sin percibir la relación de construcción. (pág. 20)

El segundo aspecto que vamos a abordar se vincula con el análisis mismo de una obra de arte y busca responder a las primeras preguntas con las que un estudiante se acerca a una obra: ¿qué es lo que debo mirar? ¿En qué debo concentrarme cuando estoy frente a una obra de arte? ¿Por dónde comienzo el análisis? ¿Cómo establezco las posibles relaciones? ¿Cuáles son esas huellas (que encuentra Panofsky) que ha dejado el hombre tras de sí? De toda la bibliografía sobre el tema, trabajamos con algunos textos que nos permiten contrastar diferentes puntos de vista, con el objetivo de ampliar la mirada sobre nuestro objeto de estudio. En el caso particular de los cuatrimestres del año 2012 trabajamos con los textos de Susan Woodford, María Acaso, Omar Calabresse, Erwin Panofsky y los diferentes textos de las vanguardias artísticas (manifiestos y comentarios) que definen y abordan la problemática de la obra de arte.

Los textos elegidos este año presentan distintos grados de dificultad y diferentes abordajes y retos: desde los acercamientos más simples y sintéticos como el de Acaso, los de fácil lectura como el texto de Woodford, o unos más especializado como el de Calabresse y textos de alcance más significativo como el de Panofsky, hasta el tratamiento del mismo tema en formatos diferentes como son los manifiestos. La elección de este corpus de referencia es pedagógica y creemos que estos textos son adecuados como primera lectura sobre teoría del arte.

En función de esto organizamos las propuestas con el fin de estructurar una guía de análisis que ayudará en el momento de enfrentarse a una obra de arte. Este trabajo inicia guiado por las lecturas y su objetivo es arribar a los casos particulares que cada estudiante debe analizar con el fin de establecer siempre una fuerte relación entre la teoría y la práctica ya que si bien partimos de un estudio particularmente teórico el fin necesario es el análisis de obras concretas.

Con fines exclusivamente pedagógicos trabajamos en cuatro aspectos de análisis fundamentales. Estas cuatro divisiones no son tajantes ni mucho menos concretas, pero sirven para proponer un acercamiento a las obras que guíe a un estudiante que se inicia en la reflexión artística.

Análisis relacional de una obra de arte

Una obra de arte es estudiada en sí misma pero también en relación a otras situaciones, obras y variables que la influyen y modifican.

En primer lugar se establece que una obra de arte sólo puede ser comprendida en su contexto. Contexto que es histórico, social, religioso y económico, ya que fuera de su espacio de creación, más allá de estas relaciones una obra no puede ser analizada pertinentemente, ni comprendida.

En segundo lugar una obra de arte debe ser mirada en relación al contexto artístico de creación. Las obras dialogan entre sí, son parte de debates sobre el mismo arte y sobre otros temas de carácter social, político o religioso. Las obras de arte no se explican en comparación pero sí en relación a las otras producciones artísticas del mismo momento o de momentos anteriores que pueden funcionar como antecedentes. Esta concepción, trabajada por Umberto Eco que aborda las obras desde la semiología, nos permite entender que los artistas no trabajan en compartimientos estancos sino todo lo contrario: los artistas trabajan sus obras a modo de diálogo con los otros.

En tercer lugar el análisis relacional nos vinculará a la producción propia del artista y tratará de situar la obra que estudiamos dentro del corpus total de esa producción.

Análisis iconográfico e iconológico de una obra de arte
En su texto *El significado en las artes visuales*, Erwin Panofsky establece las diferencias entre el análisis iconográfico y el análisis formal de una obra de arte y plantea que “la iconografía es la rama de la historia del arte que se ocupa del asunto o significación de las obras de arte, en contraposición a su forma.” (pag. 45)

El análisis de Panofsky se divide en tres etapas: la primera es un análisis de tipo pre iconográfico que se centrará en identificar las características de todos los elementos (objetos, personajes, etc.) de una obra. La segunda etapa es el análisis iconográfico que buscará las fuentes pertinentes para lograr la atribución de cada uno de estos personajes u objetos y poder de este modo dar sentido a la historia narrada en la obra. El tercer momento del análisis es el análisis iconológico que va a dar sentido a las otras dos etapas relacionándolas con el contexto histórico e intelectual de la época de creación de la obra.

Análisis formal de una obra de arte

En este caso el análisis se centrará en la obra misma más allá de todo lo que está a su alrededor: su diseño, el uso del color, la estructura de la composición, los materiales con que fue creada, la textura, la pincelada, la línea y todo lo que conforma la misma obra.

Estos modos de analizar una obra de arte son formas de organizar pedagógicamente los acercamientos posibles a una obra de arte y desde ningún modo plantean divisiones que pueden ser tajantes. Por ejemplo el uso del color puede ser analizado en un contexto histórico, religioso, económico, fisiológico, psicológico, simbólico o formal.

Análisis técnico de una obra de arte

El análisis debe contemplar la propia metodología de trabajo del artista: con qué materiales trabaja y cómo eso modifica e incide en la realización. En un primer curso sobre arte es importante que los alumnos comprendan el proceso de creación de una obra. Comprender las diferencias que imponen la técnica y el material, sus posibilidades y limitaciones, las diferencias y problemas que se le plantean a un artista al trabajar por ejemplo un fresco o un óleo sobre tela.

Cada material y cada técnica ofrecen al artista soluciones y desafíos que debe abordar y que van a influenciar

en el trabajo final, es por esto que es importante comprender cómo es el proceso mismo de creación técnica de una obra.

Evidentemente la separación de estos cuatro aspectos del análisis de una obra de arte es puramente referencial y pedagógica y busca ordenar algo que de por sí es complejo, y como dice Panofsky, metódico, exacto y racional.

El placer que nos produce una obra de arte y su capacidad de conmovernos son probablemente los motivos más significativos por los que nos acercamos al arte, lo deseamos y lo protegemos pero también lo estudiamos y lo comprendemos, y es por eso que necesitamos un sistema racional de análisis que se diferencie de la contemplación recreativa. Son distintos niveles de acercamiento, todos válidos y enriquecedores.

Referencias bibliográficas

- Acaso, María (2009) *El lenguaje visual*. España: Ediciones Paidós.
- Calabrese, Omar (1993) *Cómo se lee una obra de arte*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Panofsky, Erwin (1987) *El significado en las artes visuales*. España: Alianza Forma.
- Woodford, Susan (1989) *Cómo mirar un cuadro*. Bar-

celona: G. Gili Universidad de Cambridge.

Abstract: The first approach imposes a material point of view and shows us the way we are going to move during the entire semester.

In Artistic Reflection Workshop I begin by analyzing the concept of artwork and by the definition of conscious and organized way in which we look at the works.

Key words: Workshop - reflection - art - artwork.

Resumo: A primeira abordagem a uma matéria impõe um ponto de vista e marca-nos o caminho pelo que vamos transitar durante o trimestre inteiro.

No Workshop de Reflexão Artística I começamos pela análise do conceito mesmo de obra de arte e pela definição consciente e organizada do modo pelo qual vamos olhar as obras.

Palavras chave: Workshop - reflexão - arte - obra de arte.

(*) **Valeria Stefanini Zavallo:** Licenciada en Artes, Universidad de Palermo, Postítulo en Gestión Cultural, Universidad de Chile. Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y Expresión de la Facultad de Diseño y Comunicación.

La comunicación 2.0 en las organizaciones. Reciclando prácticas

Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: septiembre 2012

Versión final: noviembre 2012

Ana Laura Calciano (*)

Resumen: Estamos sorprendidos de cómo los avances tecnológicos de los últimos años modificaron la forma en que nos comunicamos pero la realidad es que esto se dio siempre. Qué diferencia la vieja tradición oral de la nueva modalidad 2.0 ¿Será que es en realidad la vuelta a una forma anterior mediada ahora por otras tecnologías? En el ámbito de la comunicación organizacional y las RR.PP ¿qué significa ser una organización 2.0? ¿Cómo funciona esta lógica en la comunicación de la organización, tanto como producto y como proceso? ¿Cuál es el rol del líder? En este artículo buscamos algunas respuestas a tantos interrogantes.

Palabras clave: Comunicación 2.0 - herramientas - producto - proceso - cultura organizacional.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 63]

Si bien estamos sorprendidos de cómo los avances tecnológicos de los últimos años modificaron la forma en que nos comunicamos, la realidad es que esto se da desde siempre. Es cierto que la explosión de las herramientas web 2.0 produjo un cambio significativo en la arquitectura de las relaciones humanas. Pero no es menos cierto, que esta nueva forma no es más que una *reedición* de aquella primera manera de relacionarnos basada en la oralidad. En materia de comunicación, estamos aprendiendo a reciclar.

Una breve caracterización de la oralidad: inmediatez, intercambio, subjetividad, múltiples voces, informalidad, construcción compartida; nos complejiza descubrir la diferencia de la comunicación 2.0. ¿Será que es

en realidad la vuelta a una forma anterior mediada ahora por otras tecnologías?

Sin embargo su introducción en la vida cotidiana promovió que muchas disciplinas y sus académicos reflexionaran sobre cómo impacta la tecnología 2.0 en su profesión y quehacer. El ámbito de la Comunicación y de las Relaciones Públicas, no escapa a esta movida, y es allí donde vamos a detenernos.

Teniendo en cuenta lo expuesto más arriba, nos preguntamos: ¿qué significa ser una organización 2.0? ¿Cómo funciona esta lógica en las instancias de comunicación de la organización, tanto como producto y como proceso? ¿Cuál es el rol del líder en ese contexto?