

El rol transformador de la investigación y la creación: reflexiones docentes a propósito de las artes liberales

Sheila Barrios Rosario, Catedrática
Departamento de Español
Universidad de Puerto Rico en Ponce

Introducción

Hace un tiempo circuló una noticia sobre la maestra y principal de una escuela de Tallahassee en el estado de la Florida de nombre Hope Carrasquilla. Ella tuvo que renunciar a su puesto luego de que algunos padres consideraran “inapropiado” que enseñara imágenes de El David de Miguel Ángel a sus alumnos de 11 y 12 años. Noticias como estas no son nuevas. En el pasado, padres se quejaron de la novela *Beloved* de Toni Morrison (Premio Nobel) e intentaron retirarla de las escuelas por presentar contenidos “pornográficos.” Libros sobre la vida de los afroamericanos Celia Cruz y Roberto Clemente corrieron la misma suerte en ese mismo estado de la Florida. Son muchas las situaciones relacionadas con prohibiciones; sin embargo, solo algunas se reseñan.

En nuestro país, en el 2009, se ordenó retirar del currículo de enseñanza de español del sistema público los libros de escritores de la talla de José Luis González (*Antología Personal*); de Edgardo Rodríguez Juliá (*El entierro de Cortijo*) y del escritor mexicano Carlos Fuentes (*Aura*), bajo la premisa de contenidos “inapropiados” para los estudiantes. Ante la polémica desatada en ese momento, se volvieron a incorporar las obras, pero la gestión no garantizó que se enseñaran o asignaran textos de los autores en la sala de clase.

En América, tenemos otro ejemplo, con los libros del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. No están permitidos en su país por razones ideológicas y políticas. No bastó la otorgación del Premio Cervantes por su

trayectoria como escritor para que sus libros no pudieran escapar de la censura. Como si se regresara a la época de la quema de libros en Europa bajo la Inquisición, cuando Miguel de Cervantes enfrentó la censura, en particular de esa obra maestra literaria, *El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha*, todos los ejemplos anteriores podrían resumirse en ignorancia para algunos o en tipos de censuras para otros. Parece ser que el arte, la creación y el conocimiento no tienen espacio en este siglo.

Indudablemente, más allá de las interpretaciones anteriores, los ejemplos sobre la escultura renacentista, El David de Miguel Ángel, y sobre los libros de los escritores, ponen de manifiesto una profunda reflexión sobre el valor y la pertinencia que tienen las artes liberales en la formación de los estudiantes en las universidades. Desde mi especialidad y experiencia en el área, comparto algunas reflexiones.

Investigación y creación en la sala de clases: una reflexión desde las artes liberales

En las universidades europeas ha cobrado mucho auge el tema de la investigación desde, sobre y para las artes liberales a partir de los inicios de este siglo. Hay un resurgir de las artes liberales a propósito de las necesidades que el mundo global impone en ese continente. Por ejemplo, uno de los pensadores y estudiosos sobre el tema, Henk Borgdorff, profesor de Amsterdam School of the Arts, ha planteado que la práctica del arte y la creación artística, en su diversidad, puede ser el resultado y el objeto de la investigación. Él afirma que el acto de crear

trae consigo un bagaje teórico y un contexto de experiencias, por lo que la creación artística implica adquisición de conocimiento primero, para luego desembocar en una investigación. Por ejemplo, el pintor, el poeta, el escultor, el historiador, entre otros artistas, se convierten en investigadores a través de sus propias creaciones artísticas porque su formación y experiencias los preparan para ello.

Curiosamente, en Puerto Rico y en los Departamentos de Artes Liberales de muchas universidades de Estados Unidos, todavía la investigación se enfoca en el estudio del objeto y no desde la creación artística. A partir de esta realidad, la investigación y la creación sobre las artes liberales suponen un reto ante una visión de la educación inclinada hacia la especialización. Aunque la misión de la gran mayoría de las universidades en Puerto Rico reza sobre el desarrollo intelectual, humanístico, científico y ético, así como el compromiso con formar un ciudadano integral, en ocasiones otros intereses e ideas se imponen en detrimento de esa formación tan necesaria. Desde el privilegio que tengo al educar, busco alternativas que me permitan integrar nuevas formas de investigar y de crear. Por mi experiencia, el primer escollo que enfrentamos los especialistas en lengua y literatura es la poca oferta de fondos o dotaciones monetarias para investigar. En muchas ocasiones, las necesidades que identificamos en nuestra sala de clases no están cónsonas con las de Estados Unidos y las mayores ofertas monetarias para financiar proyectos son de fondos externos de ese país. En ocasiones, hay que ajustar nuestros proyectos o cambiarlos para competir por becas o fondos, aun cuando ya el objeto de la investigación no es el mismo.

Por todo lo anterior, como educadora de lengua y literatura, como creadora del conocimiento que comparto con mis estudiantes, la sala de clases se convierte en mi laboratorio de creación e investigación para formar a ese

ciudadano integral. De la misma manera, mis alumnos crean e investigan a partir del conocimiento y de las experiencias compartidas que evocan las obras literarias, que desfilan cada semestre en mis cursos. Mediante la lectura, comprensión lectora e interpretación de esas piezas de arte, se debaten ideas y se generan proyectos de investigación. Los alumnos van desarrollando lo que se conoce hoy como “soft skills” que, de manera sencilla, son las competencias básicas que se encuentran en todas las áreas del saber. Hay que destacar, que cuando no se desarrollan, el resultado es el profesional que se gradúa con un buen promedio, obtiene un diploma, pero en una entrevista de empleo no logra comunicarse efectivamente. En ocasiones, ni está capacitado para generar ideas, ni soluciones dentro de su misma especialidad. Entre esas competencias básicas, la comunicación efectiva es el principio y el final de toda gestión. Esta no solo implica formar a un buen orador, sino enseñar a escuchar, a tener contacto visual y asertividad; en fin, a analizar las distintas perspectivas para hacer frente a los retos más difíciles en el universo laboral tan competitivo de hoy. Los estudios son consistentes en demostrar, que las competencias técnicas o especializadas de una profesión, por sí solas, no garantizan el éxito de los futuros egresados. Tampoco son las que los patronos buscan a partir de sus necesidades actuales. Es ahí donde se hace imperativo apostar a las artes liberales de manera transversal; es decir, asegurar que ese componente tan medular esté en todas y cada una de áreas de especialidad.

Conclusión

El desempeño profesional y eficiente en una sociedad globalizada y del conocimiento exige, además de las competencias específicas de una determinada profesión, otras tales como la capacidad de gestionar de forma autónoma y permanente el conocimiento. Sumado a estas, son relevantes la capacidad de investigar,

trabajar en equipo y comunicarse correctamente en su idioma o en un segundo idioma, entre otras. En estos tiempos, en donde en ocasiones, los centros de educación superior toman decisiones fiscales que apuntan hacia la eliminación de cursos de las artes liberales, se hace apremiante, que como educadores, asumamos un rol activo y transformador en los laboratorios con los que contamos, es decir, la sala de clase. Quizá, con esa mirada y con la consciencia colaborativa de colegas de otras disciplinas, formaremos a futuros profesionales, que sean capaces de contemplar a El David de Miguel Ángel, en lugar de ver una imagen pornográfica. Finalmente, quizá, yendo a la base, tengamos ciudadanos, que vean el alcance de acercarse a un texto literario como una posibilidad de libertad, de debate y de reflexión de ideas, en lugar de censurarlo por el temor o la incapacidad de comprenderlas.

(Conferencia/Plenaria presentada en XXIV Congreso de Investigación y Creación Académicas Universidad de Puerto Rico en Ponce en abril de 2023)

Notas

¹ Lara Tabacknick. Florida school principal resigns after complaints over “pornographic” David sculpture. CBS NEWS. 25 de marzo de 2023. <https://www.cbsnews.com/news/florida-principal-resigns-complaints-pornographic-david-sculpture-tallahassee-classical-school/>. *El David* de Miguel Ángel o Michelangelo Buonarroti es la escultura más popular y representativa del Renacimiento. Para más información puede acceder al enlace de la Revista National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/david-miguel-angel-escultura-renacentista-icone_20506

² Prohíben 5 libros en las escuelas de Puerto Rico. *Letralia*. Año XIV, Número 127, 7 de septiembre de 2009. <https://letralia.com/217/0911censura.htm>

³ Para más información, acceda a través del enlace a una entrevista a Sergio Ramírez: *En América Latina los malos se salen con la suya*: Sergio Ramírez habla sobre la tiranía de Nicaragua, el exilio y su literatura. <https://www.telemundo.com/noticias/noticias-telemundo/cultura/sergio-ramirez-habla-sobre-la-tiranía-de-nicaragua-el-exilio-y-su-literatura>

⁴ Interesante el artículo *Inquisición y censura en la época de Cervantes*, publicado en *Escrituras silenciadas en la época de Cervantes*, incluido en Dilanet, 2006: 11-146.

⁵ Henk Borgdorff, *The Conflict of The Faculties, Perspectives of Artistic Research and Academia*, <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/32887>

⁶ Para una mejor comprensión sobre el concepto de la investigación y la creación desde las artes liberales, Aleyda Gutiérrez y Alejandra Rodríguez presentan sus investigaciones en *La creación como investigación: aportes para la reflexión desde la Universidad Central*. La Palabra, núm. 34, 2019 <https://www.redalyc.org/journal/4515/451563254004/html/>

⁷ José G. Sánchez Aquino señala la necesidad de desarrollar las destrezas o habilidades blandas. Su artículo, *Desarrollo de habilidades blandas como estrategia para la colocación laboral de los universitarios*, es muy revelador e importante para los docentes, *Revista Sinapsis*, Vol. 1, Nro 21, junio de 2022.

⁸ Carla Carrillo. Artes liberales: la necesidad de una visión más humana. *Revista Para el Aula – IDEA - Edición N° 30* (2019)

⁹ Melania Terrazas en *Naturaleza y conocimiento: adquisición de destrezas blandas para la vida y el mundo laboral*, destaca la importancia de las destrezas blandas para forjar al profesional de hoy. Conferencia incluida en libro *Jornada de Innovación docente de la Universidad de La Rioja 2022* de Natalia Ollora Triana y Eds.