

Paradigma curricular de las grandes obras: reflexiones y contenido del curso grandes obras del arte occidental

Marta Medina Santos
Recinto de Río Piedras Universidad de Puerto Rico
marta_medina_upr@yahoo.com

Resumen

¿Cuáles son las Grandes Obras del Arte y que hizo factible el contenido de un modelo curricular de Educación General, en torno a este tema en la Universidad de Puerto Rico? Una manera creativa de abordar las obras de arte que seleccionamos es a través de un currículo donde los estudiantes desarrollen una conciencia estética ambiental que les permita medrar su calidad de vida, responsabilidad social y la conservación de la producción cultural. La ponencia explica a su vez como al trazar y comprender las aportaciones de las obras de artes del pasado se logra en alguna medida plantear los nuevos acercamientos en relación con las claves para la comprensión del fenómeno artístico.

Palabras clave: arte, currículo, educación general.

Abstract

What are the Great Works of Art and what made feasible the contents of a General Education, curriculum model around this theme at the University of Puerto Rico? A creative way of approaching the selected works of art through a curriculum where students develop an environmental esthetic conscience that will allow them to improve their quality of life, their social responsibility, and the conservation of the cultural production. The lecture also explains how by tracing an understanding the contributions of the great works of art from the past, we are able to a certain extent to propose new approaches to relating to the clues to understand the artistic phenomenon.

Key words: art, curriculum, general education.

Estas reflexiones surgen como respuesta a la convocatoria de propuestas para la temática: diferentes modelos de educación general entre ellos se mencionaba el modelo de las grandes obras y las maneras creativas de abordarlas.

Esto me motivó a describir mi Paradigma Curricular de las Grandes Obras.

¿Cuáles son las Grandes Obras del Arte y qué hizo factible el contenido de un modelo curricular de educación general en torno a este tema en la Universidad de Puerto Rico?

Se hacen obras de arte ilimitadamente; tampoco parece que haya un límite en la confección de listas de obras artísticas.

Dicho así un curso como este es posible enseñarlo como un catálogo de obras de arte relatando su contenido, haciendo énfasis en técnicas y artistas memorables o partiendo de análisis hipotéticos de apreciación conforme a patrones en las teorías del arte.

Lo uno está relacionado con lo otro; siempre ha habido más obras de artes que las que nadie pueda ver y como se han multiplicado en una proporción exponencial a través de los siglos, existen más y más listas honoríficas.

Resulta claro que no siempre han sido las mismas obras las que se consideran dignas de formar parte del patrimonio cultural artístico de Occidente, pero una manera creativa de abordar las que seleccionemos en un curso de Educación General, es a través de un currículo en donde los estudiantes más que acercarse a una lista ilimitada de obras de arte desarrollen una conciencia estética ambiental que les permita medrar en la conservación de la producción cultural, responsabilidad social y calidad de vida.

Es tan importante saber qué hay que ver como saber cómo hay que ver.

Es cierto que algunos acontecimientos y las grandes obras llamaron la atención de quienes en la Antigüedad clásica, en la Edad Media y el Renacimiento italiano describieron edificaciones como el historiador Plinio y las peculiaridades artísticas como el arquitecto Alberti con el propósito de que generaciones futuras pudiesen conocerlas.

Pero este curso de Educación General, busca que los estudiantes aprendan a ver; cuando hayan aprendido a ver, tendrán, espero, una larga vida para emplear en la lectura de una obra de arte plástica porque el arte yo lo defino como un orden lingüístico y hay que aprender el idioma del arte.

Aprender implica según Ramón y Cajal, el histólogo español, un desarrollo neuronal del cerebro que en el mejor de los casos podría ocurrir mirando solamente unas pocas obras plásticas de todas las que existen, y las pocas que lleguen a ver deberían incluir las mejores para que sigan expandiéndose esas neuronas.

El modelo de educación general basado en las Grandes Obras, surge en Puerto Rico, en la década de los 50, del siglo pasado.

Este currículo se fundamentó en estudiar las obras del pensamiento occidental que enmarcaba el plan Hutchins (presidente de la Universidad de Chicago), en su propuesta de reforma educativa de la educación superior en los Estados Unidos, de las décadas de 1930 y 1940 y el "Redbook" de la Universidad de Harvard.

Junto a la figura del presidente de la Universidad de Chicago, se destaca Mortimer Adler, desde cuya leyenda de muchacho que abandonó sus estudios de escuela superior a los 15 años, se convirtió en el filósofo que revolucionó el pensamiento estadounidense al insistir que la escuela secundaria era una pérdida de tiempo (una institución de custodia mínima), donde básicamente no se aprende nada y que para aprovechar ese periodo de los 16 años a los 19 a 20 años, se deben leer los Grandes Libros, que eran la clave para entender la condición humana.

Desde el momento en que el Sr. Adler y el presidente de la Universidad de Chicago Robert Hutchins, su colega intelectual, crearon el programa de los Grandes Libros en 1946, el nombre de Adler, fue esencial en la filosofía educativa estadounidense.

Él estableció una hermenéutica que tituló: *Cómo leer un libro* y que sugería aplicar a la interpretación de textos filosóficos y literarios.

Organizó en los años 1950 el Instituto Aspen para las Humanidades, desde donde se expuso el proceso de entendimiento para acercarse a las Grandes Obras: el primer renglón es el estructural o analítico - vale decir cuál es el asunto de la obra; el segundo renglón es el interpretativo sintético - es decir, qué la obra trata de expresar, y el tercer renglón era el avalúo - cuáles son las situaciones que la obra resuelve, a qué cultura,

modelo de vida responde. El modelo ciertamente es un modo cualitativo para identificar las grandes obras.

Hoy día el Instituto Aspen es un centro de Estudios Internacionales donde además de seguir examinando obras de artes y ciencias de diversas culturas, se estudia la cultura diplomática y su importancia en el intercambio educativo.

Mortimer Adler fue presidente por largo tiempo de la junta de editores de la Enciclopedia Británica, desde donde también se estudió y reflexionó sobre las Grandes Obras que algunos han traducido como los Grandes Libros.

El Sr. Adler, como presidente de la junta de editores de la Enciclopedia Británica, (enciclopedia que se dice que contiene todo el conocimiento del mundo) supervisó en los años 1970 la revisión del contenido de esa publicación y organizó todo el conocimiento humano en un volumen muy singular de 1,000 páginas que llamó la propuesta paideia, y donde claramente se puede constatar que no sólo se refería a los grandes libros si no a las expresiones diversas del ser humano en sus vastos componentes.

Mortimer Adler, el promotor de la discusión y el estudio riguroso del pensamiento occidental para escudriñar las interpretaciones y las ideas fundamentales del mismo, recibió su doctorado en el año 1928, y puede haber sido la única persona en los Estados Unidos en haber ganado un doctorado sin tener un diploma de maestría, bachillerato o escuela superior.

Enfrentándose con su propio ejemplo a las presiones vocacionalistas y de especialización sin trasfondo cultural que pretenden prevalecer en el sistema educativo del siglo pasado.

Esta visión de antropología filosófica (ontología) se experimenta en Puerto Rico a través de la implantación en la Universidad de Puerto Rico de un Bachillerato en Arte en la Facultad de Estudios Generales (1955).

El propósito de este proyecto es ofrecer un programa de estudios intensivos para estudiantes cuyas habilidades excepcionales e intereses variados no eran atendidos de modo adecuado por los programas tradicionales de preparación universitaria.

La propuesta se justifica académicamente porque se basa en la integración de lo que hoy llamamos secuencia curricular de especialización, y los estudios generales en un plano diferente, es decir, en un contexto multidisciplinario de las grandes obras del pensamiento social, político, científico, filosófico, histórico, literario, y de artes plásticas en su análisis riguroso en cuanto lo que son las mismas.

Se entendía que los estudiantes matriculados en cursos como estos tendrán una especialización tan intensificada como la de cualquier estudiante en la Universidad de Puerto Rico mientras que su educación general será más completa.

El establecimiento en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico de un Bachillerato, para un grupo limitado de estudiantes interesados en el mismo, se regiría por un programa que ha de responder a un proyecto personal planeado por ellos y un comité de profesores y los

preparará para continuar estudios graduados en cualquier campo.

Entre los cursos desarrollados se incluyó el de Grandes Obras del Arte Occidental.

La manera que propongo abordar este curso hoy para que su objeto de estudio no caiga en un dogmatismo inflexible ni el reduccionismo que sus opositores denuncian es a través del análisis de la ocupación del artista plástico desde una representación de la variedad de las disciplinas artísticas y que los juicios estéticos presenten a los alumnos la habilidad de indagar y examinar, formación imprescindible para la ejecución de hacer interpretaciones que configuran el intelecto humano.

A su vez, la observación e interpretación de obras de artes plásticas tanto en sus reproducciones como en originales, eximias y correspondientes a diversos periodos, ofrecerá al discípulo un entendimiento de los saberes, historias y artistas de Occidente,

singularmente en su narración de los movimientos artísticos y el hilo de la esencia, propiedades y fenómenos del mundo que la forman e imponen.

Los discípulos podrán, de este modo, discernir, ordenar y enlazar distintos espacios del saber, procurando con ello una comprensión multidisciplinaria.

Con este fin, a más de los textos plásticos, se observarán reflexiones (creencias legales y gubernamentales), sobre el arte u otras exposiciones instruccionales (representaciones, danza, sonidos, descripciones críticas), elaboradas desde variadas épocas de la denominada occidentalidad. Dicho acercamiento interdisciplinario aspira refinar destrezas para el crecimiento venidero de procedimientos y proposiciones de examen de las diversas obras en conjunto a los saberes del momento histórico de los estudiantes.

Este curso proporciona un “perfil del estudiante”, en tanto suscita el respeto por las diferencias culturales al interior de las sociedades, el desarrollo del pensamiento reflexivo y la responsabilidad social, cultural y cívica.

La noción de “arte occidental”, hace referencia a las representaciones contestatarias pertenecientes al juicio histórico y gnoseológico que manan del frente y el cambio entre los pueblos, épocas y saberes de la llamada Europa.

De este modo, las obras a examinarse en este curso insisten en las acciones de dicho cruce por parte de los relatos de sucesos pasados de las naciones y de las ideas europeas.

Iniciado por los procesos de construcción del concepto arte occidental, este curso principia con una observación universal (unidad en lo diverso), de la mentalidad del tiempo en los diferentes siglos, sus peculiares momentos, así como una observación internacional de los primordiales países que residen en las tierras “occidentales”.

Entre los temas a resaltar en este trayecto y aprendizaje de mensajes artísticos, juicios y relatos de sucesos pasados se hallan: los movimientos artísticos en las ciudades, la

vacilación en los estilos de arte, la violencia en la guerra y el arte, el género humano representado a través del arte, el comercio y el mercado promotor del arte, labores cotidianas representadas en las artes, la fe y el arte, entre otras.

Por ello en cuanto a actividades y eras artísticas, el curso incluirá: la contemporaneidad y las artes plásticas, los saberes modernos y las artes, con atención también a las principales aportaciones emprendidas por los propios artistas que establecieron un aglutinamiento territorial narrativo.

Asimismo se insistirá en la interrupción o el seguimiento en los espacios y las épocas intrínsecas antedichas por áreas y con ello el temple edificante de estos límites.

El fin principal y punto de arranque de este trabajo será la implantación y examen de los enlaces presentados con el ingenio y las prácticas educativas de los alumnos que toman el curso.

Para alcanzarlo, se promoverá el debate de temas presentes sobresalientes a las controversias presentadas en el curso.

Se pedirá, a su vez llevar a cabo planes de indagaciones en grupo o particulares, así como escribir reseñas críticas de arte.

El curso instaura unas observaciones que permite a los estudiantes distinguir y elaborar los diversos relatos de sucesos pasados en las grandes obras del arte occidental, con una peculiar entonación en tener clara idea del imaginario de las acciones, cambios e impactos de los saberes que se manifiestan a raíz de las ideas de “occidente”.

Por la obligada forma multidisciplinaria de esta proximidad de conocimientos las observaciones y lecciones de las obras visuales se verán completadas por exhibiciones educativas (obras musicales, exposiciones, etc.) o con el análisis de otros contenidos explicativos (filosóficos, sociales, literarios, estéticos) que contribuyen a formar una noción más rigurosa y esencial de los distintos movimientos que conforman el denominado ‘arte occidental’.

Un ejemplo de cómo imparto el curso Grandes Obras del Arte Occidental, es comenzando con una reflexión sobre la Educación General y la importancia de manejar el lenguaje del Arte, desde el contexto de la multidisciplinariedad. El curso parte del arte actual en contrapunteo con las expresiones de arte del pasado. Este semestre partimos desde la Arquitectura, por la inauguración del edificio nuevo de Estudios Generales. Otros años pueden partir de otro renglón: foto, escultura, etc. Definimos en general el lenguaje arquitectónico. Los estudiantes buscaron sobre los arquitectos que diseñaron la obra, los premios ganados, etc. Les asigné una lectura sobre “La Arquitectura Contemporánea: Las nuevas necesidades urbanas”; desde ahí fuimos al contorno del Recinto de Río Piedras, su principal plan arquitectónico y su actual deterioro. Lo que nos dirigió al deterioro urbano en donde se encuentra el Recinto. Pasamos al contrapunteo con el pasado presentando la crisis que fue el Deterioro del Entorno de la Puerta de Alcalá en Madrid, que formaba parte de las aspiraciones del urbanismo ilustrado del siglo XVIII que buscaba la satisfacción de las necesidades materiales y el embellecimiento de los espacios urbanos.

Estos hechos sirven para explorar dilemas como la ruptura con el legado a la posteridad y su impacto en Puerto Rico. Porque se añadió en la investigación el estudio de la arquitectura colonial en San Juan de ese siglo XVIII y sus propósitos, el tema de la hispanofilia y el urbanismo “correctamente” entendido. Como el curso esta adscrito al Programa de Bachillerato, buscamos promover el Proyecto de Estudios Urbanos y Estudios Internacionales como áreas relevantes en la formación actual.

Como ya brevemente presenté, utilizo diversas técnicas de enseñanza, según la naturaleza del contenido temático del curso, habilidades, intereses, necesidades y tamaño del grupo.

El denominador común de los modelos y estrategias que por lo general empleo es que estén centrados en los estudiantes y que promuevan la comunicación, participación, autoaprendizaje y el descubrimiento estructurado.

En los últimos semestres he iniciado la práctica de desarrollar preguntas guías de

análisis crítico del arte en el propio salón de clases sugeridas al momento por mí en conjunto con los estudiantes de manera que ambos vamos enmarcando el análisis y la discusión de los textos escritos y visuales de una forma muchas veces innovadora en cuanto a las maneras diversas de acercamiento, interpretación, apreciación y análisis de los materiales a discutirse.

Esa innovación ha resultado beneficiosa ya que me ha permitido acercarme a los sentidos y explicaciones que el estudiante hace ante la diversidad de lenguajes culturales, concretar los puntos esenciales para ellos, y encarrilar adecuadamente su discusión en el salón (la organización en la aparente desorganización) para encaminar una conciencia estética ambiental

Referencias bibliográficas

Adler, M. (1983). *Cómo leer un libro*. Argentina: Editorial Claridad.

Benítez, J. (1962). *La Reforma Universitaria. Junto a la Torre: Jornadas de un Programa Universitario (1942-1962)*. Puerto Rico: Editorial Universitaria.

Dzuback, M. (1991). *Robert M. Hutchins: Portrait of an Educator*. University of Chicago.

Quintero, A. (1964). *Teoría de la Educación General*. Puerto Rico: Facultad de Estudios Generales. Universidad de Puerto Rico.

Torres, I. (2002). *Trasfondo histórico: Programa de Bachillerato en Estudios Generales*. Puerto Rico; Facultad de Estudios Generales. Universidad de Puerto Rico.