

¿Docente o Artista?, habilidades y competencias profesionales necesarias para ser un profesor en Arte Contemporáneo a nivel Universidad

Teacher-Artist? skills and professional competences necessary to be a teacher in Contemporary Art at the university level

Eduardo Castillo Medina

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, eduardo.castillo.medina@uaslp.mx

Breve bio autor:

(Hermosillo Sonora, México 1982) Es Licenciado en Artes Plásticas, tiene grado de Maestría en Docencia en Educación Superior y cursó un Diplomado en Promoción y Gestión Cultural. En la actualidad se desempeña como Profesor Investigador de tiempo completo en la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también es docente de pintura contemporánea en el Instituto Potosino de Bellas Artes IPBA. Desde hace 18 años se dedica a la producción de obra artística, en este momento su obra se desarrolla en las disciplinas de pintura, gráfica, gráfica expandida, pintura mural y serigrafía. Aborda temas autorreferenciales con intereses en aspectos socioemocionales, en la actualidad su proceso creativo y de producción hacen una exploración en los recursos gráficos.

Como artista visual ha sido ganador de premios y distinciones en artes visuales a nivel nacional y estatal, su obra ha sido publicada en diversas revistas especializadas de arte e ilustración. Cuenta con 9 exposiciones individuales entre Zacatecas, San Luis Potosí y Sonora. Cuenta también con 3 exposiciones colectivas internacionales, 13 exposiciones colectivas nacionales y más de 40 exposiciones colectivas estatales. En los últimos cinco años se ha dedicado a la investigación dentro del campo de la pedagogía y el arte contemporáneo, ha publicado artículos científicos de Arte y educación en España a su vez ha participado como ponente en distintas conferencias, congresos, coloquios y conversatorios referentes a educación artística, producción y procesos creativos en las artes visuales a nivel nacional e internacional.

How to cite: Castillo Medina, E. (2024). ¿Docente o Artista?, habilidades y competencias profesionales necesarias para ser un profesor en Arte Contemporáneo a nivel Universidad. En libro de actas: EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.17872>

Resumen

El presente texto reflexiona sobre la acción pedagógica en torno a la formación artística a nivel universitario, se plantean las preguntas: ¿un artista puede ser un buen maestro? o ¿para ser un maestro de arte contemporáneo también hay que ser un buen artista? Asimismo, se hace un recuento y descripción de las habilidades y competencias profesionales que el profesorado de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, han desarrollado a lo largo de su práctica docente, específicamente, dentro de la asignatura de Taller de Análisis y Estrategias Artísticas y de Producción en sus modalidades bidimensional, tridimensional y no objetual. La educación artística en la contemporaneidad juega un papel fundamental ya que debe propiciar y fomentar el pensamiento crítico, analítico, reflexivo y creativo en los estudiantes. De esta manera, al momento de insertarse en el ámbito profesional, podrán generar proyectos y estrategias artísticas que tengan impacto en lo social y cultural de sus contextos.

Palabras clave: competencias docentes; Arte contemporáneo; educación; pensamiento.

Abstract

This text reflects on pedagogical action in relation to artistic education at the university level, posing the questions: can an artist be a good teacher? Or do you also have to be a good artist to be a teacher of contemporary art? Additionally, a recount and description of the skills and professional competencies that the faculty of the Bachelor's Degree in Contemporary Art at the Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mexico, have developed throughout their teaching practice, specifically within the subject of Workshop of Analysis and Artistic Strategies and Production in its two-dimensional, three-dimensional, and non-objective modalities. Art education in the contemporary world plays a fundamental role as it should promote and encourage critical, analytical, reflective, and creative thinking in students. In this way, when entering the professional field, they can generate artistic projects and strategies that have an impact on the social and cultural aspects of their contexts.

Keywords: *teaching competencies; contemporary art; education; thought.*

INTRODUCCIÓN

En la primera mitad del siglo XX, el arte contemporáneo surgió como resultado de un cambio de paradigma en las prácticas artísticas tradicionales. Durante este periodo, el quehacer artístico experimentó transformaciones en sus intenciones, enfoques e intereses, lo que provocó la expansión del arte. (Meneses Gutiérrez R, 2016). En consecuencia, las manifestaciones artísticas se volvieron multi e interdisciplinarias, reflejando la realidad y los procesos críticos, analíticos y reflexivos del pensamiento humano.

Como fenómeno social, el arte en lo contemporáneo se sitúa en el centro de discusiones a nivel mundial cuestionando al individuo y su colectividad. Se presenta como una práctica compleja que demanda un análisis integral que vaya más allá de perspectivas limitadas y requiere encontrar equilibrios entre las necesidades individuales, sociales y económicas dentro de su contexto cultural e histórico. Por consecuencia, el arte contemporáneo exige profesionales interesados en desarrollar investigación aplicada en la producción de proyectos artísticos con sólidas bases técnicas, estéticas y conceptuales. También se necesitan personas preocupadas por la difusión, consumo y producción de las artes en un contexto que involucra prácticas artísticas a partir del uso de nuevas tecnologías en el entorno social, como medios digitales y espacios culturales públicos y privados.

Por lo anterior y desde un contexto formativo, la educación artística profesionalizante es fundamental para subsanar y dar continuidad al quehacer artístico que cada día se vuelve mas complejo. He aquí la importancia de la figura docente y las habilidades y competencias con las que debe de contar, sobre todo cuando se trabaja a nivel universidad en una licenciatura en arte contemporáneo.

METODOLOGÍA

El presente texto reflexiona sobre la acción pedagógica en torno a la formación artística a nivel universitario, se plantean las preguntas: ¿un artista puede ser un buen maestro? o ¿para ser un maestro de arte contemporáneo también hay que ser un buen artista? Asimismo, se hace un recuento y descripción de las habilidades y competencias profesionales que el profesorado de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, han desarrollado a lo largo de su practica docente, específicamente, dentro de la asignatura de Taller de Análisis y Estrategias Artísticas y de Producción en sus modalidades bidimensional, tridimensional y no objetual.

La educación artística es muy particular y más en nivel superior, tratar de definirla como algo perpetuo, estable y carente de cambios nos llevaría a incurrir en un error de concepción (Colín, 2010). En ese sentido los docetes juegan un papel fundamental al momento de formar a jvenes que se convirtiran en futuros profesionales del

arte contemporáneo, por tal motivo las habilidades y competencias profesionales con las que deben contar son muy específicas.

DESARROLLO

1.0 CONTEXTO DE LA ASIGNATURA DE “TALLER DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS Y DE PRODUCCIÓN” DE LA LICENCIATURA EN ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

La Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un programa educativo cuyo objetivo es formar profesionistas capaces de plantear estrategias artísticas para el desarrollo de proyectos teóricos y/o prácticos, donde se perciba de manera horizontal el estudio, crítica y análisis de contextos desde un enfoque actual y, de este modo, ejercer actividades como la crítica, curaduría, museografía, gestión cultural y producción de piezas de arte, con un sentido social y ético (UASLP, 2023).

Bajo ese precepto, la naturaleza de dicha licenciatura, sobre todo en la asignatura de Taller de análisis y estrategias artísticas y de producción (Bidimensional, Tridimensional y No Objetual) es propiciar la acción interdisciplinar en los estudiantes para que generen proyectos de investigación y producción artística, es decir, ya no hablamos de piezas de arte como pinturas, dibujos o esculturas, sino de proyectos que integran diversas áreas del conocimiento con disciplinas y estrategias artísticas para generar propuestas complejas que exijan una participación más activa por parte del espectador.

Un aspecto fundamental de las asignaturas de Taller de Análisis y Estrategias Artísticas y de Producción Bidimensional (primer año), Tridimensional (segundo año), y No objetual (tercer año) es que se abordan de manera horizontal, ya que los estudiantes deben integrar la información que les proveen las demás asignaturas de la licenciatura. En total, las líneas curriculares que se plantean en el programa educativo son: Teoría e Historia del Arte Contemporáneo, Contextos del Arte Contemporáneo, Integración Artística Contemporánea, Formación Integral y Análisis y producción, en ese sentido, todas las materias fueron diseñadas para que existiera una conexión entre sí.

La asignatura de Taller de Análisis y Estrategias Artísticas y de Producción ya sea en modalidad Bidimensional, Tridimensional o No objetual se divide en tres momentos durante el día: las dos primeras horas (8 a 10 horas), llamadas sesiones de análisis, el estudiantado se divide en dos grupos, cada uno de los cuales trabaja con un docente que aborda aspectos teóricos y conceptuales del tema a revisar, dichos maestros poseen perfiles profesionales inclinados a la investigación y la teoría del arte. En la siguiente hora (10 a 11 horas) ambos grupos se juntan y conforman uno solo en una sesión de Integración donde los dos maestros de Análisis trabajan en colaboración con tres maestros (de Taller) que poseen un perfil profesional más orientado a la producción artística. En la sesión de Integración se revisan aspectos teórico-prácticos de los temas de estudio y, principalmente, docentes y estudiantes comparten información sobre el avance y desarrollo de los proyectos en marcha.

Después de un breve descanso, el grupo se divide en tres partes, cada una de las cuales trabajan con un maestro o maestra de taller que, como se ha dicho, posee habilidades orientadas a la producción artística. En este momento se revisan aspectos técnicos y procedimentales relacionados con las estrategias artísticas en estudio y alumnas y alumnos empiezan a materializar sus proyectos. Esto quiere decir que, para los grupos de primer año, los y las maestras de taller tienen conocimientos y habilidades sobre aspectos de producción de arte bidimensional (fotografía, grabado, dibujo pintura, arte digital, etc.); mientras que para atender al alumnado de segundo año poseen un perfil de producción dedicado al arte tridimensional (arte objeto, escultura, instalación, intervención en el espacio, etc.,) y para el tercer año, los docentes cuentan con experiencia en la producción de arte no objetual (performance, arte acción, arte instrucción, arte conceptual y nuevas tecnologías).

De este modo, para cada materia se cuenta con una plantilla de cinco maestros y/o maestras, en total quince docentes para dichas asignaturas (ocho mujeres y siete hombres). Con lo anterior, se busca que el estudiante desarrolle aptitudes tales como: búsqueda, administración análisis y reflexión de la información, generación de metodologías aplicables a las estrategias de producción e investigación desde lo interdisciplinar; capacidad de gestión, trabajo en equipo, así como habilidades de comunicación oral y escrita, entre otras. Lo anterior, aunado al pensamiento crítico, analítico, reflexivo y creativo, le permitirá generar proyectos artísticos que incidan en lo social, donde el contexto y la actualidad sean un componente fundamental.

2.0 HABILIDADES Y COMPETENCIAS DOCENTES

Las competencias profesionales son atribuciones ligadas a la figura profesional (tareas y funciones) que engloban el conjunto de procesos de realización, resultados y líneas de actuación inherentes de una profesión u ocupación determinada, es decir, la competencia profesional alude directamente a las capacidades y habilidades de una persona (Gómez-Rojas, 2015).

Tal como se mencionó, para lograr el objetivo deseado en las y los egresados, la práctica docente precisa actualización constante. En primer lugar, debe atender a las necesidades de los estudiantes y su forma de aprender, para responder también a las exigencias de las sociedades y a las dinámicas del campo profesional. Para lograr ese cometido, los docentes en arte deben poseer competencias y habilidades que atiendan lo pedagógico tanto como lo artístico.

“La competencia puede ser entendida como un conjunto de conocimientos y/o habilidades pertinentes. Esta concepción supone la selección de conocimientos y habilidades que deben ponerse en juego para la realización de determinadas actividades. Con ello se pone de manifiesto que ser competente va más allá de realizar determinadas acciones” (Pavié, 2012, pág. 3)

En ese sentido se plantearon a manera de reflexión los siguientes cuestionamientos: ¿Un artista puede ser un buen maestro? o ¿Para ser un maestro de arte contemporáneo también hay que ser un buen artista? Mas allá de definir o proponer una respuesta exacta comprobable, queda claro que la acción pedagógica a nivel superior independientemente de cualquier área del conocimiento, requiere de docentes preparados que entiendan en primer lugar el contexto y el entorno educativo donde desarrollan su praxis, identificando las características del alumnado para optimizar todos los recursos con los que se cuenta (recursos de infraestructura, económicos, políticos, sociales, intelectuales etc.,) en segundo lugar que conozcan y dimensionen el campo profesional actual al que se van a insertar sus estudiantes. Teniendo claro lo anterior los docentes podrán compartir su conocimiento y contenidos de forma efectiva desde criterios y exigencias que se implementan en lo profesional. Es cierto que la practica docente en ocasiones aleja a los mismos de la actividad profesional o viceversa, un profesional en activo no va a dedicar tiempo a dar clases, he aquí lo complejo del quehacer docente, la búsqueda del equilibrio, tener conocimientos y habilidades para el proceso de enseñanza aprendizaje y competencias en lo profesional.

Desde que se puso en marcha la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México en 2016, a la fecha, la plantilla docente que ha colaborado en su mayoría han sido artistas que han incursionado en el ámbito profesional del arte, cuentan con exposiciones y proyectos de investigación artística realizados, proyectos de gestión, curaduría, producción, etc., además de reconocimiento a su trayectoria en el área. Derivado de lo anterior, hemos identificado que los maestros que imparten la asignatura de Taller de análisis y estrategias artísticas y de producción han desarrollado habilidades y competencias específicas a la hora de impartir sus clases lo que los dota de un perfil multi e interdisciplinario en algunos casos. Ante sociedades y fenómenos cada vez más complejos, las nuevas generaciones de profesionales deben poseer habilidades y competencias que les permitan generar propuestas innovadoras acordes a la actualidad, de tal modo, se puede entender que los procesos interdisciplinarios son fundamentales para superar la fragmentación del conocimiento y fomentar la transferencia de aprendizajes en la vida real (Lenoir, 2013).

Las competencias y habilidades profesionales que se han desarrollado por parte de los docentes de dicha asignatura de análisis y producción artística además de las básicas para lo didáctico son:

- Conocimientos amplios y actualizados sobre la práctica artística y sus dinámicas en lo profesional con experiencia y trayectoria en áreas como producción, investigación, gestión o mercado del arte.
- Dominio de disciplinas y procesos técnicos necesarios para la producción e investigación en arte, al menos en el énfasis de la materia que imparte, sea bidimensional, tridimensional o no objetual.
- Capacidad de escucha, comprensión y apertura a los intereses conceptuales de los estudiantes, además de la capacidad de identificar y comprender nuevos fenómenos sociales.
- Habilidades de comunicación y trasmisión de conocimientos desde un enfoque integrador y horizontal.
- Habilidades para el trabajo interdisciplinario y en equipo, mostrando flexibilidad y capacidad para conectar saberes.
- Creatividad en enfoques didáctico-pedagógicos para innovar y actualizar sus clases.
- Pensamiento crítico, analítico y reflexivo.
- Difusión, participación y sensibilidad cultural.
- Capacidad de autoevaluación y retroalimentación de su clase.

La suma de todas las competencias y habilidades antes mencionadas han sido claves para una buena práctica pedagógica en dicha licenciatura, debemos entender la educación contemporánea como un proceso de formación y de trabajo colaborativo entre docentes y alumnos.

CONCLUSIONES

Los docentes de la asignatura de Taller de análisis y estrategias artísticas y de producción (Bidimensional, Tridimensional y No Objetual) de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, han desarrollado un amplio conjunto de competencias profesionales que abarcan tanto el conocimiento teórico como las habilidades prácticas necesarias para guiar a sus estudiantes. A su vez, han logrado ser profesionales tanto en el aula como en el ámbito artístico y de la cultura. Queda claro que el docente en arte a nivel licenciatura además de tener las habilidades básicas didáctico-pedagógicas para la impartición de asignaturas, debe ser un facilitador del aprendizaje, motivar y propiciar a los estudiantes para que exploren nuevas formas de investigación y producción artística que surjan desde procesos de aprendizaje autónomos, autogestivos y colaborativos.

Finalmente, es esencial propiciar el aprendizaje significativo, que surja a partir de los intereses individuales del alumnado al analizar, problematizar y reflexionar sobre sus propios contextos y realidades y este modo, a través de la práctica artística, puedan generar estrategias que le sirvan para visibilizar, señalar o solucionar un problema utilizando el pensamiento creativo. Actualmente, el desafío para la docencia en el ámbito artístico radica no solo en poseer sólidas bases pedagógicas, sino también en comprender y destacarse en el arte de manera profesional, así como en adquirir y desplegar las competencias mencionadas anteriormente para lograr que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico, analítico, reflexivo y creativo.

FUENTES REFERENCIALES

Colín, C. G. (2010). Educación artística, su enseñanza desde las perspectivas formal y no formal : el caso del dibujo. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de <https://repositorio.unam.mx/contenidos/24>

Gómez-Rojas, J. P. (2015). Las competencias profesionales. *Revista mexicana de anestesiología*, 38(1), 49-55.

Lenoir, Y. (2013). Interdisciplinariedad en educación: una síntesis de sus especificidades y actualización. *Interdisciplina I*, núm. 1, 51-86.

Meneses Gutiérrez R, A. S. (2016). *Propuesta Curricular de la Licenciatura en Arte Contemporáneo*. UASLP.

Pavié, A. (2012). La competencia profesional y el profesional competente: elementos para su estudio y desarrollo. *Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias*, 5(9), 3.

UASLP, L. e. (27 de marzo de 2023). *uaslp.mx*. Obtenido de *uaslp.mx*:
<https://www.uaslp.mx/caarte/ProgramasAcademicos/Detalle/90#gsc.tab=0>