

Estética del Caos.

Pequeños Escenarios que Posibilitan el Caos Creador

Melina Florencia Navarro¹
melinafnavarro@gmail.com

Resumen

La enseñanza de las artes posibilita aprendizajes que no convergen en una única solución, por lo tanto generan experiencias en la resolución de problemas alimentando la creatividad que nos enriquece en la vida cotidiana. Los espacios de enseñanza formal del arte tienden a la estandarización de las prácticas creativas escolares donde los y las estudiantes se debaten entre la copia de imágenes y el empleo de estereotipos como el atajo para cumplir con el esquema de entrega de actividades. Posibilitar nuevas experiencias que presenten desafíos y generen aprendizajes significativos se vuelve tanto una práctica docente como creadora, nos insta a buscar y rebuscar en nuestro hacer profesional artístico nuevas propuestas que interpelen y movilicen el proceso de *Caos Creador* en cada estudiante.

El presente trabajo busca reflexionar sobre los procesos creativos, la enseñanza formal del arte y los lugares de donde se debe salir para reafirmarse como campo del saber. Para ello se tomará como ejemplo las experiencias que surgieron con estudiantes de segundo año de nivel secundario que partieron de una simple caja de cartón y se enfrentaron con todo un universo de posibilidades.

Palabras clave: Caos Creador - Estética del Caos - Informalismo - Arte Conceptual - Educación Artística.

¹ Lic. en Artes UNSAM. Prof. en Artes Visuales y Realizadora Visual. Docente en nivel superior y secundario del Partido de Escobar. Tallerista del programa “Barrio es Cultura” de la Secretaría de Cultura del Municipio de Escobar.

Introducción

A lo largo de la historia diferentes enfoques trazaron directrices sobre el concepto de creatividad o de creación artística como fruto de la inspiración, un don, algo que viene de más allá y llega para nuestra sorpresa como resultado de la genialidad. Desde estas perspectivas es difícil pensar que la creatividad sea una condición para todos y todas, y es aquí donde está el nudo de la cuestión, el arte producido y reproducido para la elite ha contribuido a una visión sesgada de este concepto. Aportes de Vigotsky (1930) son reveladores en este sentido, el ser humano tendría un impulso reproductivo ligado a la memoria y un impulso creador: *la capacidad creadora*.

El cerebro no solo es el órgano que conserva y reproduce nuestra experiencia anterior, sino que también es el órgano que combina, transforma y crea a partir de los elementos de esa experiencia anterior las nuevas ideas y la nueva conducta. (...) Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser que crea y transforma su presente. (Vigotsky, 1930).

Ana Mae Barbosa (2012), educadora brasileña, fundamenta la educación artística como una forma de conocimiento que va más allá del fenómeno social, histórico y perceptivo ampliando las formas de interpretación, el conocimiento y la comunicación que contribuyen al desarrollo de la capacidad crítica y la flexibilidad del pensamiento, valores clave si pensamos en una educación para el siglo XXI. La autora considera que el arte es presentado más que enseñado y sería así una experiencia para el desarrollo o autodesarrollo siempre que los docentes también sean creativos en sus propuestas e intervenciones siendo artífices de las transformaciones que necesitamos.

La creatividad es la clave de toda experiencia artística y su enseñanza pero para ello debemos reflexionar sobre su concepción, Barbosa nos insta a pensar que, si en la modernidad se asociaba a la originalidad hoy con los avances en tecnologías de la comunicación podemos ver que lo que es original en un lugar puede no serlo en otro, de este modo la creatividad se vuelve más un criterio social que algo determinante. En un enfoque posmoderno de la cuestión, el concepto estaría más ligado a la idea de intensidad o potencia que es posible estimular si las propuestas y las condiciones del ambiente son favorables. Sin duda la mirada del arte debe dirigirse a valorar la elaboración, reelaboración, construcción y deconstrucción en pos de propiciar la flexibilidad de pensamiento y acción que

permita mudar las categorías de pensar, cualidad indispensable si pensamos en un futuro incierto que debe augurar inclusión e igualdad.

Una simple caja de cartón

En tiempos donde las imágenes nos bombardean, en épocas donde todo parece ya haberse inventado, que ya hemos visto de todo, partir de objeto primario puede ser perturbador. Una simple caja de cartón es escandalosamente rústica, vacía, simple y por qué no revolucionaria también. Este objeto cotidiano fue presentado en el marco de la clase de Artes Visuales donde se propuso como un territorio para redescubrir desde la exploración de su forma, materialidad, espacialidad. Su utilitarismo fue materia de cuestionamiento. Su potencial creador anidaba en la posibilidad de poder romper con sus cualidades formales evitando caer en clichés, ese fue el gran desafío de la consigna propuesta: lograr una creación que desbordara los parámetros establecidos cuestionando los cánones estéticos tradicionales propiciando la *Estética del Caos* inspirada en el artista Luis Felipe Noé, quien pone de manifiesto el valor del proceso creativo por sobre cualquier otra cuestión, como la crítica y la recepción de la obra.

...no hablar de la Pintura desde el punto de vista del resultado, de la contemplación, sino como quehacer, como búsqueda permanente, o sea, desde el punto de vista de la creación, es mi propósito. En este sentido creo que mi posición lleva a revertir una cantidad de conceptos comunes y, al mismo tiempo, plantea nuevas posibilidades. (Noé, 1988, p.12).

El artista expone el caos de la creación como un *nuevo orden secreto* alejado de los estándares compositivos tradicionales "...o sea que el caos, el desorden, es en realidad un orden que no entendemos" (Noé, 1988, p. 198). Si bien esto no es nuevo y se enmarca en el espíritu de la Vanguardia entre los devenires del Arte Contemporáneo, la inscripción de estas prácticas o miradas posibles en la enseñanza de las artes aún está pendiente. Retomando las palabras del artista es necesario plantear la distinción entre *el arte como creación* – es decir procesos- y el *arte como resultado*.

¿Qué posibilita la idea de Caos como motor creativo? En principio encarar una búsqueda que implique un movimiento, el del desorden cuestionador, ese que no nos permite, en principio, apoyarnos en los lugares comunes. Pero este potencial derivó en múltiples interpretaciones del "caos" como tal, se volvió concepto, dando lugar a resignificaciones muy personales y profundas, ideas que

emergieron de entre *la nada*. Tramas que se tejieron entre la aparente carencia de sentido de la consigna y los materiales disponibles. O al menos así lo expresaban los y las estudiantes del segundo año de secundaria cuando reflexionaban sobre sus procesos creativos al recordarse frente a la incertidumbre que generó investigar por sus propios medios el vacío de la caja de cartón y sus posibilidades.

Nadie nos conoce como nosotros lo hacemos, es como que usamos una máscara para taparnos de las opiniones de los demás (...) no decimos todo lo que pensamos o sentimos, gracias a este pensamiento comencé mi trabajo. (...) El relieve lo superficial, lo que mostramos. Lo demás el interior.

(...) Me gustó mucho salir de la realidad del bastidor normal o la hoja (...) es algo que no es normal, que no hacemos todos los días...

“Sin título” Florencia, 13 años.

“La contaminación” Sofía, 13 años.

Mi forma de representar el caos fue con la contaminación. Esta ciudad tiene basura, cosas rotas, cosas sin sentido, caos. (...) por otra parte la delantera que representa el orden, siempre hay un poco de orden en el caos, a su vez representa la naturaleza, cuidar el medioambiente...

Haciendo esta obra me sentí muy inspirada, al principio no sabía cómo representar mi percepción del caos... no sabía que agregarle pero con el paso de los días se me iban ocurriendo nuevas ideas y finalmente de me decidí por esta.

Aprendí que no hay una sola forma de percibir el caos, es decir, cada persona lo puede interpretar de forma totalmente diferente. También, me di cuenta de que hay caos en todo, en algunas cosas más que en otras, pero el caos siempre está ahí.

Se volvió evidente que cada caja planteaba un vacío, una latencia, nuevas posibilidades de crear donde casi nada había, y lo poco que allí estaba debían ser transformado para que emerja un diálogo propio con la materia y el espacio. El quehacer estético es ante todo, dirá Noé (1988), la elaboración de una antiestética en relación con una estética anterior. Lo estético es lo que va quedando de la obra del artista, es el resultado de todo, mientras que lo antiestético es la búsqueda, el quehacer artístico. Digamos el Potencial Creador.

“No hay planeta B” Julia, 13 años.

La propuesta inicial fue superada ampliamente como lo muestran las imágenes, los aprendizajes fueron tantos y variados como estudiantes en el curso. Algunos quedaron más fijados en la imposibilidad de resolver el enigma disfrazado de consigna. *Qué hacer, cómo, qué se espera, por dónde empiezo...* estas observaciones me llevaron a pensar en los procesos terciarios que postula Fiorini.

El Proceso Creador como Caos

Según expone Fiorini (2004) “crear es convocar tensiones y contradicciones y darles formas nuevas a esas tensiones y contradicciones de modo que esas formas puedan albergarlas y hacerlas fecun-

das”. Desde esta perspectiva el conflicto es algo inherente al proceso creador, no solo porque requiere de un movimiento para que algo emerja, sino porque se enfrenta a mecanismos mentales complejos asociados al psiquismo de cada sujeto.

En términos amplios el autor explica el “Caos Creador” como una tensión dinámica que se genera en el proceso terciario. En los procesos creadores (terciario) existen tensiones y contradicciones. Según esta tónica existen cinco elementos en tensión: lo DADO (lo ya establecido), lo POSIBLE como una alternativa para lo ya dado, lo POSIBLE conocido, lo POSIBLE desconocido, lo POSIBLE inédito y lo IMPOSIBLE (atravesar el límite de lo ya dado). En esta dinámica existen fuerzas que insisten y otras que se resisten. Esta experiencia implica una transgresión que supone ansiedad y cierto placer ya que hay una experiencia de libertad de salirse de los límites dados creando una apertura al mundo en muchas direcciones. Lo posible, el nuevo real, emerge siempre en el límite con lo imposible.

Volviendo a la experiencia creadora a partir de una caja, resulta atrapante pensar los desafíos que convocan a cada estudiante al enfrentarse con el Universo de lo Posible e incluso con ese Imposible que emerge y se constituye como posibilidad al materializarse en su composición. He aquí la trama de la experiencia artística y cómo se constituye en una experiencia para la Libertad, como potencia emancipadora del sujeto que logra trascender con su creación plasmando una huella, materializando una idea, un sentimiento, una impresión. Pero esto no culmina acá, este *Caos* lleva consigo un estado de vértigo que recorre diversas etapas: exploratorias, de búsqueda, de transformación, de conocimiento y de autoconocimiento. Así lo plasmaron estos jóvenes en sus reflexiones, porque más allá de una producción aconteció una experiencia estética- o antiestética en términos de Noé, donde primó la búsqueda por sobre cualquier otra cosa.

“Pobreza” Sol, 13 años.

Mi caos se basa en esto, una simple graficación de la realidad en una obra que cuenta una historia... ...el caos de la vida atravesada por la pobreza, traté de crear un camino desde la infancia con pan duro y mate cocido hasta la adultez con un trabajo miserable y una dieta a base de arroz, fideos y alcohol.

Elegí poner mi proyecto en forma de fuerte ya que quería representar la vida de alguien como si este le rodeara y protegiera pero al mismo tiempo le enseñara quien es, representando no solo a él, sino a un gran grupo también.

Guillermina, 13 años - Apunta a la conciencia social a partir de los incendios en el Amazonas.

...Para romper la estructura tradicional lo que hice fue desarmar la caja y buscar una forma que me interese, en este caso está dividida en tres para plasmar como estaba la selva, como está ahora y que va a pasar si no hacemos este cambio.

...Aprendí que no es necesario trabajar siempre con cosas habituales (...) para poder lograr otras cosas, salir del espacio tradicional y poder experimentar (...) Siento que se transmite el mensaje que quiero dar.

A modo de cierre...

Es preciso repensar cuál es el lugar que asignamos al arte en la enseñanza y si este efectivamente también puede ser enseñado. Generar experiencias educativas ligadas a los lenguajes artísticos involucra una forma de aprendizaje que debe tomar distancia de la reproducción de un modelo a seguir, como el que expresa un instructor hacia un aprendiz y este copia a su vez. Profundos son los surcos del camino trazado por el modelo tradicional que reproduce desigualdades. Pierre Bourdieu, sociólogo francés (1930-2002), refiere a la escuela como un mecanismo de diferenciación que reproduce un orden social, no todos los y las estudiantes poseen el mismo *capital cultural*, las condiciones en las que acceden a la educación formal son desiguales y esto se mantiene en una constante que difícilmente pueda ser revertida si los actores escolares no tomamos conciencia de ello para poder transformarlo. Debemos tomar la iniciativa de generar experiencias que involucren procesos creativos complejos que movilicen a los y las estudiantes partiendo de premisas simple. Desafiarles.

Asimismo en el campo de los lenguajes artísticos cabe una reflexión más profunda aún. Es preciso democratizar la enseñanza del arte con una mirada inclusiva sobre la cultura popular, la diversidad de lenguajes y el acceso para todos y todas, generando las experiencias necesarias y apartándose de modelos de repetición estático que no mira hacia lo dinámico e incierto del futuro. Parafraseando a Maxine Greene (2005), todo aprendizaje desde la creatividad propicia la reflexión y fomenta valores de democracia, justicia, respeto, libertad e igualdad, desde esta perspectiva el acceso al arte y las experiencias artísticas se vuelve un derecho y una necesidad que debemos garantizar desde las instituciones educativas promoviendo equidad, conciencia social, compromiso ciudadano y favoreciendo el autoconocimiento que contribuyen al desarrollo de la propia subjetividad.

Referencias bibliográficas

Barbosa, A. M. (2012) *Abordagem Triangular no ensino das Artes e Culturas Visuais*, con F.P. Cunha, 2.ª Ed. São Paulo: Cortez.

Bourdieu, P. (1997) *Capital cultural, escuela y espacio social*. Siglo Veintiuno Editores.

Canal Observatorio (2014.20.2) Ana Mae Barbosa: Educación Artística. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=2zMviPxjONc>

Eisner, E. (2002) *El arte y la creación de la mente*. Capítulo 4: Qué enseñan las artes y en qué se nota. Paidós: Buenos Aires.

Eisner, E. (1995). *Educar la visión artística*. Cap. 1. Paidós: Barcelona.

Greene, M. (2005) *Imaginación, comunidad y escuela*. Capítulo 3 del libro *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. GRAO: Barcelona.

Fiorini, H. (2004) *El psiquismo creador. Teoría y clínica de procesos terciarios*. Producciones Agrúpate: España.

Noé, L. F. (1965) *Antiestética*. Ediciones de la Flor: Buenos Aires.

Vygotsky, L. S. (1930) *La imaginación y el arte en la infancia (Ensayo psicológico)* AKAL: Madrid.

Nota: todas las imágenes corresponden al archivo de la clase.