

La educación del dibujo en la ESAY. Conversatorio

Vanessa Rivero Molina

En este artículo se presenta el resultado y análisis del primer bloque de un cuestionario aplicado a ocho docentes de dibujo de la Licenciatura de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. El bloque hace referencia al marco teórico de la asignatura de Dibujo y Conceptualización Visual. Las preguntas se enfocan principalmente a las posibles definiciones del dibujo y sus límites.
Palabras Claves: Dibujo, Dibujo y Conceptualización Visual, Marco Teórico, cuestionarios

En este artículo se analiza la primera parte de los resultados obtenidos de cuestionarios que apliqué a docentes que han impartido la asignatura de Dibujo y Conceptualización visual (D y CV) en la licenciatura de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Estos cuestionarios forman parte de la memoria de grado titulada “El dibujo como medio de aproximación: Un estudio de caso sobre la asignatura de Dibujo y Conceptualización Visual de la Escuela Superior de Artes de Yucatán”.

Mi interés por esta dinámica fue la de buscar puntos de encuentro entre todos los artistas y teóricos que han impartido la asignatura de dibujo con el fin

de mejorar nuestra práctica en la escuela y abrir diálogos que nos permitieran si acaso era posible, buscar la estructura ideal de esta asignatura. El material recolectado es un apoyo a la búsqueda del dibujo como herramienta del pensamiento o como una forma de pensar en sí mismo. Los docentes comparten sus métodos y sus experiencias y esto nos da diferentes visiones de las posibilidades del dibujo en el campo escolar y artístico.

La discusión de lo que debe ser esta clase, como debe estructurarse, como debe impartirse, entre otras cosas, es de vital importancia dentro de la licenciatura, y es claro que esta discusión puede ampliarse para cualquier programa de dibujo.

El cuestionario consta de 30 preguntas, divididas en temas como: marco teórico, currícula, estructura, herramientas, dinámicas del aula, interdisciplina y bitácora. Todas las preguntas menos la de bitácora, que era opcional, contaban con respuestas múltiples y con la posibilidad de respuestas abiertas. En algunas ocasiones las respuestas invitaban a continuar el diálogo y a partir de las respuestas que los docentes daban les regresé el cuestionario con otras preguntas más. Con algunos maestros el diálogo fue más concreto y con algunos más largo.

El cuestionario se mandó vía correo electrónico a los 11 maestros que han impartido esta materia a lo largo de la licenciatura. Los maestros que amablemente contestaron el cuestionario son Aldo Córdoba, Rafael Penroz, Luciano Sánchez Tual, Marco Aurelio Díaz Güemez, Saúl Villa, Paloma Menéndez, Isaac Zambra y Filip Zagorski, que de ahora en adelante me referiré a ellos como Córdoba, Penroz, Sánchez, Díaz, Villa, Menéndez, Zambra y Zagorski.

Análisis de las respuestas

Por el espacio con que contamos, en esta ocasión analizaremos sólo el primer bloque que corresponde a los datos personales y al marco teórico.

Datos personales.

Pregunta 1. ¿Hace cuantos años das clase de dibujo? La mayoría de los maestros lleva dando clases de 2 a 5 años en el momento que contestaron los cuestionarios que fue en 2010. Sánchez lleva de 5 a 10 años y Penroz de 10 a 15 años.

Marco teórico.

Pregunta 2. ¿Con que definición del dibujo te sientes más cercano (a)?

La mayoría de los maestros respondieron que con la definición de Bruce Nauman, que afirma: “Dibujar es equivalente a pensar, algunos dibujos se hacen con la misma intención que se escribe: son notas que se toman...el dibujo debe considerarse terminado cuando se alcanza el punto en el que la idea se define como necesaria. Los dibujos pueden describirse como modelos para una concepción mental a la que se da cuerpo a través del dibujo”. (Nauman, 1991 en Gómez Molina, 2006)

Se dejó fuera la concepción de Kandinsky la cual nadie señaló que dice: “...El buen dibujo es aquel que no puede alterarse en absoluto sin que se des-

truya su vida interior, independientemente de que el dibujo contradiga a la anatomía, a la botánica o a cualquier otra ciencia. No se trata de que el artista contravenga una forma externa (por lo tanto casual) sino de que el artista necesite o no esa forma como existe exteriormente...” (Kandinsky, W., & Palma, E., 1999).

La maestra Menéndez además de escoger a Bruce Nauman citó a Auguste-Dominique Ingres. Villa también se interesó en Ingres cuando menciona que “El dibujo siempre es la probidad (honradez) en el arte” y en José Miguel G. Casanova cuando sostiene que el dibujo “es la forma plástica más cercana a la idea” (González Casanova, 2009).

Zambra prefirió por completo la idea de Casanova “Dibujar es la acción de definir una forma en el espacio, lo que va desde un trazo en un papel hasta a la definición de una forma de pensamiento en un espacio cultural. La parte más importante del dibujo está en su valor de ser la forma plástica más cercana a la idea, más elemental y desmaterializada y por lo tanto es la base conceptual común de todo lenguaje visual” (González Casanova, 2009).

Que los dos autores más destacados sean los más contemporáneos parece señalar que los docentes de la ESAY están interesados en las problemáticas actuales del arte, y que partimos todos desde bases teóricas cercanas para poder discutir sobre el tipo de dibujo que nos interesa enseñar en la escuela. Los maestros que mencionaron a Ingres tienen intereses muy específicos sobre la relación que existe entre el dibujo y la pintura.

Pregunta 3. ¿Cuál es tu definición personal de dibujo?

Esta pregunta dio pie a algunas de las respuestas más interesantes de todo el cuestionario y me parece importante citar textualmente algunos diálogos.

Penroz: Dibujo es lo que se dibuja (recursividad-tautología), cada quien sabe cuando dibuja

(desdibujo del dibujo - indisciplina). El dibujo como otras actividades creativas donde interviene un factor indeterminado, nos presenta más preguntas que respuestas, el campo es dinámico y nómada en constante ampliación, las definiciones no me satisfacen como profesor. Procuro eso sí, que cada alumno como artista, encuentre su definición. (como artista me gusta ver el dibujo como diagrama)

¿Diagrama en tanto que organizador de ideas?

Penroz: De alguna forma sí aunque hay varios aspectos de esto:

- a). Como representación de un hecho
- b). Como icono que da cuenta de las relaciones entre diferentes partes de un conjunto o sistema. (ícono de flujo)
- c). Dia (Gr. “a través de”) y gramma (Gr. de letras, mismo origen que grafos, escribir).
- d). Un ícono que procura trascendencia o omnipresencia en su cualidad heurística (indica la mejor solución a un problema)
- e). El diagrama visual como forma (hecho mental) que toma el pensamiento, que no es palabra.
- f). El cerebro como sistema de cómputo memoriza en “clusters” o patrones. Estos se reconocen por su cualidad icónica diagramática. En la imagen mental el diagrama es fundamental, como lo es la memoria que se basa en el reconocimiento de estos patrones.
- g). Llevado esto a un contexto social, me interesa con el dibujo una diagramática que de iconicidad a patrones que no se pueden ver usando tecnología electrónica.

Villa: Me interesa la posibilidad de que el dibujo, en el caso específico de una clase de dibujo, sea una especie de ejercicio de la mirada.

Díaz: Además de la de Nauman, me interesa el

papel que Vasari, el historiador del Renacimiento, le dio al dibujo al considerarlo como el origen de las demás artes (se refería a las plásticas).

Sánchez: Más que definiciones, tengo apuntes de las funciones posibles (ninguna es permanente o válida para todo contexto). Un apunte reciente: La praxis de un taller de conceptualización visual (que podría ser el nuevo nombre de la cátedra llamada Dibujo en las escuelas de arte) parece captar todo aquello que no se ve cristalizado por las llamadas “disciplinas”: pintura, video, escultura, grabado, fotografía.

En las disciplinas, las exploraciones parecen solidificarse a través de procesos materializadores (incluyendo la solidificación electrónica). En cambio, en el dibujo que pienso ahora, las exploraciones más líquidas, efímeras, ambiguas, tienen un lugar para estar, en tanto que no se comprometen al formateo de la disciplina...

¿Piensas que el dibujo pueda existir como obra? o ¿qué obras como el land art son en realidad grandes dibujos?

Sánchez: Es común el dilema, en este tipo de discusiones, de que al tratar de definir algo como el dibujo de pronto todo parece entrar en esa definición. ¿Todo puede ser visto como un dibujo? Entonces todo puede ser visto como una pintura, o como una escultura, etc. Pero justamente, el hombre hace distinciones para crear nuevas combinaciones, ya que si solo vemos un todo o un par de cosas, no hay una vida rica en combinaciones.

Estas respuestas nos dejan ver la riqueza de visiones que convergen en la ESAY y lo bueno que esto presupone ser para el beneficio del alumnado, quienes con tantas versiones diferentes de un mismo hacer se pueden ir formando miradas más globales y completas de la práctica artística, en este caso del dibujo. Todos se acercaron a la definición del dibujo.

jo desde diferente lugar. RP se acerca desde la definición primera que dibujar es lo que se dibuja y que cada quien sabe cuando lo hace, a Villa le interesan las posibilidades del dibujo como ejercicio de la mirada, a Díaz como el origen de las demás artes. Sánchez tiene apunte más que definiciones, y más efímeras que materiales.

Definitivamente los maestros enriquecen de manera significativa las descripciones del dibujo que individualmente podemos aportar, a la vez que nos une la certeza del dibujo como medio de aproximación, ya sea a través del diagrama, ejercicio visual o exploración de ideas.

Pregunta 4. ¿En tu concepción personal cuáles son los límites del dibujo?

Todos los maestros concuerdan que en la época actual los límites se han perdido. Tanto Penroz como Cordoba mencionan desde diferentes visiones que los límites en el dibujo se asocian más a la época moderna. Junto a todos los demás maestros están de acuerdo que la idea de dibujo hoy por hoy se ha abierto a tal grado que casi cualquier cosa puede ser catalogado dentro de la práctica dibujística. Díaz menciona que los límites son mentales. Podemos preguntarnos entonces cómo es que sabemos que estamos de frente a un dibujo, Penroz propone que algunos proyectos generan dibujos mentales, no explícitos pero si implícitos a la hora de ser analizados, que al entender la estrategia que utilizan puedes generar mapas de relaciones o diagramas. Cordoba por su parte sostiene que cada sujeto puede, al comenzar un proceso creativo, ponerse sus propios límites dentro de su propia lógica dibujística; la cual puede estar relacionada al contexto o territorio donde se encuentre.

A continuación presento algunos fragmentos de las conversaciones que enriquecen la misma idea. En general, los maestros de la ESAY compartimos la visión expandida del dibujo:

Penroz: ¿Por qué ha de tener límites o no límites?

Me refero a si piensas que en algún momento el dibujo deja de serlo y se vuelve algo más.

Penroz: Podría decir que una foto no es un dibujo, que una escultura no es un dibujo, ni una película, ni la canción “Maldita primavera” como tampoco “Genital Panic” de Valie Export, pero sin duda que puedo representar estas obras mediante diagramas como también puedo investigar aquellos patrones que podrían generar una imagen diagramática de la relación de estas obras con mi vida, la historia o el “zeitgeist”...

Cordoba: Sin bien los elementos y sus combinaciones determinan los estados posibles de un dibujo y todas estas combinaciones sus posibles límites, se pueden crear elementos nuevos en la lógica dibujística que construyan otras estrategias discursivas en el campo del dibujo... Una posible respuesta, bastante aventurada, es pensar que las dimensiones del espacio artístico se han expandido, los argumentos formales se han complejizado reconsiderando una perspectiva fenomenológica donde los conceptos de espacio y tiempo han tomado un papel fundamental de la obra, y esta es sólo una posibilidad... cada redefinición de un campo se valdría de otros espacios de saber, tecnologías, prácticas contextuales, etcétera, que no forman una concepción general, sino muchas particulares.

Pregunta 5. ¿Cuál es la descripción más cercana para ti de “Dibujo y Conceptualización Visual”?

Esta última pregunta pertenece también al bloque del marco teórico ya que “Dibujo y Conceptualización Visual es el nombre oficial de la asignatura que hemos dado todos los aquí entrevistados. Es importante que sea claro, dentro de la discusión de una materia lo que cada quien entiende de esta.

Díaz, Penroz, Cordoba y Sánchez piensan que la descripción más cercana de la asignatura es reflexión a partir del dibujo, Villa y Menéndez piensan que todas las descripciones dadas lo son, estas son: dibujo, dibujo y creación de imágenes visuales, dibujo y experimentación, dibujo y técnicas, reflexión a partir del dibujo. Sánchez piensa q además es dibujo y experimentación. Zagorski piensa que es dibujo y creación de imágenes visuales. Zambra, que el taller se trata de generar diagramas de situaciones.

Conclusiones

Es interesante observar el acercamiento tan diferente de cada maestro (en su mayoría artistas) a la disciplina del dibujo. Podemos inferir una práctica importante de esta disciplina dentro de su quehacer artístico por la riqueza de sus reflexiones. Definitivamente una de las principales ideas al hacer este cuestionario que era buscar una estructura común que sirviera para toda la asignatura no le haría justicia a todas las posibilidades en la que el “Dibujo y Conceptualización Visual” es y puede convertirse. Sin embargo no deja de ser importante crear un colegio de dibujo donde se discuta las formas en que este conocimiento pueda aplicarse dentro y fuera del aula de clases.

Bibliografía

- Gómez Molina, J. J. (2006). *Las lecciones del dibujo*. Madrid, España: Cátedra.
- González Casanova, José Miguel (2009). *Gramática del dibujo en 100 lecciones*. D.F, México: González Casanova, José Miguel.
- Kandinsky, W., & Palma, E. (1999). *De lo espiritual en el arte*. México: Coyoacán.