

21 La Fábrica

Introducción a las Historias y Teorías del Arte

Ingrid Fugellie Gezan

Objetivos

- Promover un “pensamiento cubista”, es decir, una mirada amplia frente al horizonte histórico y teórico de las artes. Este ejercicio implica desmenuzar el sentido de las nociones inherentes a dicho saber, normalmente dadas por entendidas en los cursos tradicionales sobre este dominio epistemológico.
- Comprender, también en un sentido amplio y divergente, las nociones clave que constituyen los fundamentos del campo disciplinar del arte.
- Invitar al público asistente a desmitificar algunos conceptos de uso común atribuidos tanto al valor del arte, como a su función, origen y producción insistiendo en el carácter complejo de sus procesos, resultados y efectos. Poner en crisis los enfoques reduccionistas vinculados a fama, éxito y dinero, como condiciones de valor de los productos del arte.
- Contribuir a generar criterios, ideas y procesos argumentativos que sostengan la valoración referida, aspecto distinto al gusto, que no implican necesariamente trascendencia, efecto transformador o de cambio dentro de la cultura en un sentido amplio, o del arte en particular.
- Generar una atmósfera de confianza en las propias capacidades, evitando de manera frontal la pretendida infalibilidad de los procesos reflexivos, y aceptando el valor fundamental del error y la equivocación en los procesos de búsqueda de la verdad, de nuestra verdad.

Procedimiento:

Las sesiones de trabajo estarán basadas en preguntas e inquietudes que la asistencia manifieste sobre la temática concitada. Dichas interrogantes, que indican con claridad el tipo y grado de interés de

quienes participan en la actividad, serán anotadas al inicio de la sesión para ser aclaradas a lo largo de la misma.

Contenidos

- I. De acuerdo al Cubismo, el punto de vista único propio de la visión renacentista, solo refleja una parte del campo visual. Abarcar las distintas facetas de la realidad implica el traslado en el espacio desde el punto de vista central hacia los costados, hacia arriba, abajo, por dentro y a través de los dispositivos científico-tecnológicos que permitan registrar los espacios ocultos a la visión exterior.
Asimismo, en el análisis y estudio del campo disciplinar de las artes, considerar un único aspecto en la comprensión de sus características, descuidando orígenes, conexiones y efectos, como asimismo los importantes vínculos que a todo saber humano le son inherentes, arrojará necesariamente resultados parciales e insostenibles, como elemento central o exclusivo en la epistemología de las artes.
Trans e interdisciplina, diversidad de contextos histórico-geográficos, concepciones muchas veces divergentes en metodologías de estudio, trasfondo ideológico operando en la formulación de teorías e hipótesis, diferentes tipos de manifestación artística, materialidad de las operaciones constitutivas, procesos de archivo, documentación y conservación de las obras y sus condicionamientos, diferentes estéticas epocales, condicionamiento del gusto y lugares comunes que forman parte del sentido común, entre otros, son todos elementos que en distinta medida pero al unísono, determinan los procesos de análisis y comprensión de los productos y manifestaciones de las artes.
- II. En términos generales, forma y contenido constituyen los elementos más generales en el análisis del arte. En el aspecto de la forma, ha surgido el concepto de estilo y respecto a contenido se destacan los diversos temas objeto de abordaje en las artes.

Ha existido, y permanece, una discusión acerca de la imposibilidad de separar estos aspectos, por cuanto estarían intrínsecamente relacionados. También, en las teorías del arte se categorizan géneros, estructuras de articulación y aspectos subterráneos o inconscientes operando en la obra. Desde el punto de vista pragmático, importan en grado contundente las biografías, las formaciones académicas y las intenciones de quien crea, es decir, el sitio de enunciación de la obra.

Muchas veces se confunden estas nociones, por cuanto se ha señalado que estarían de suyo conectadas. Toda forma alude a una serie de factores, aspecto señalado en el párrafo anterior, ya que una “mirada cubista” es abarcadora, y entiende la interrelación del conjunto de componentes como inevitable. Asimismo, la relación de contenido y forma es intrínseca, desde el momento en que objetualizar o representar la realidad específica a que alude la obra implica necesariamente una forma particular de enunciación, la forma que le es propia.

- III. Habitualmente, las personas que no han profundizado en los misterios del arte, y se orientan a través de lugares comunes asociados al triunfo, ya sea mediático o económico, y al interior de una cultura de consumo inmediato, protagonismo y estatus, carecen de una perspectiva amplia que ayude a comprender la complejidad que encierra el mundo del arte.

Esta actividad pretende develar algunos de los elementos contextuales que hacen de la creación una de las actividades humanas más persistentes y necesarias en la larga historia de la humanidad.

- IV. Toda historia o teoría en el campo de la cultura requiere de procesos argumentativos que expliquen la pertinencia de sus hallazgos. El arte, como historia y/o teoría, no está exento de esta categórica necesidad. Hoy por hoy, y desde mi perspectiva, el mundo de la cultura está plagado de ocurrencias, idealizaciones fantásticas, pero sobre todo de opiniones gratuitas, que hacen de las llamadas ciencias y/o disciplinas una suerte pastiche carente de solidez.

La actividad que pretendemos desarrollar busca contribuir a llenar el vacío y dar coherencia argumentativa a los procesos, productos y funciones de las artes.

- V. Una sociedad atravesada por el dogma de la verdad única que culpabiliza el error, la supuesta equivocación, y la emergencia de lo inédito –elemento constituyente de un enfoque generador de desconfianza en las propias capacidades y en la creación–, no debería persistir en épocas en las que la comprensión eficiente de los desastres de una modernidad en pleno fracaso es necesaria. El error, condición necesaria pero no suficiente, de cualquier aprendizaje en el camino por la búsqueda de nuestra verdad, debería ser estimulado como la duda, a fin de incrementar la inteligencia creadora. Condenar el error que surge de la pregunta hasta cierto punto ingenua susceptible de encontrarse en la infancia, implica un bloqueo sistemático de los procesos altamente abstractos del pensamiento.

Semblanza de la docente:

Ingrid Fugellie Gezan, es chilena de nacimiento y mexicana por adopción. Su trayectoria está vinculada al ejercicio de la psicología, las artes visuales y el trabajo académico. Ha publicado libros y artículos sobre teoría e historia del arte, y ha exhibido su obra plástico-visual en países de Latinoamérica, África, América del Norte y Europa. Sus desarrollos también incluyen la escritura de piezas literarias en cuento, poesía y ensayo.

Ciudad de México, 9 de julio de 2024.