

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

Ciencias y Artes de la Comunicación

2012-2

Estética y Comunicación

“Trabajo final de Estética”

Escuela de Bellas Artes

Joanna Huerta 20073097

Lizeth Bocanegra 20088004

Tomas Chávez 20074704

Elías Pereda 20083134

Prof. Víctor Casallo

Lima, 08 de Diciembre del 2012

Índice

1. La primera impresión que varía una hipótesis Pag. 3

2. Descripción del público y la primera impresión
Pag. 4

3. Criterios estéticos utilizados
Pag. 5

4. Experiencia estética sobre las creaciones
Pag. 6

5. Realización personal
Pag. 8

6. Conclusiones Pag. 9

1. La primera impresión que varía una hipótesis

La realización de un artista tiene como experiencia colectiva los distintos cursos que realiza en distintas aulas, que por un lapso de meses, se convertirá en su espacio para introducirse a la experiencia viva del arte. Muchos parten de una idea personal para buscar una forma de plasmar sus más profundos sentidos, aquellos que se encuentran en lo más recóndito del subconsciente, mediante técnicas artísticas. Un trabajo colectivo en búsqueda del progreso y la realización tiene sus frutos, mejor aún, cuando esto ya no es exclusivo de estudiantes, sino de personas que deseen participar en talleres libres para poder encontrar una vía de escape a la cotidianidad.

Un tema que nos es interesante es: La capacidad de experimentar y como éste modifica nuestros gustos, para luego, mostrar un camino hacia la verdadera realización, es decir, la profesión que se iba buscando. El fin de este proyecto era explicar las razones que impulsan a los participantes de los talleres de bellas artes para adentrarse a este mundo, durante el proceso de entrevistas y *focus groups*, logramos darnos cuenta que, esta experiencia dentro del taller ha de cambiar los gustos de los participantes, mediante su propia experiencia estética. La realización del proyecto nos muestra que algunos de los matriculados optaron por seguir una especialidad en la escuela, pues descubrieron la importancia de este medio para poder comunicarse: *“busco que la gente o el público espectador se interese en la temática”* (Martin 19).

Para la realización de este proyecto, fue de suma importancia el análisis de la descripción del público, aquello que buscaban al ingresar a estos talleres, ¿cuál fue la respuesta encontrada? los detalles estéticos utilizados y la respuesta: La experiencia estética. La apreciación del arte nos deja una conclusión que

observamos con lo más puro de nuestro ser, los sentidos. Los participantes nos han mostrado un camino que muestra un espacio de expresión libre de reglas explícitas, es el interior de cada uno, quien, de manera sublime, logra dominar aquella técnica utilizada para poder plasmar una obra de arte que transmita su sentir.

2. Descripción del público y la primera impresión

En su mayoría, los participantes tienen edades que fluctúan entre los 17 años hasta edades de 60, son personas que buscan un espacio libre del estrés del trabajo, las reglas y la presión para poder componer un poco de su interior en obras que le serán significativas a ellos. En el análisis previo, muchos tenían una primera idea de trabajo solo para poder satisfacer la necesidad de su ego interior, pero esto cambió con la explicación de cada maestro. No son las necesidades las que gobiernan a quien participa, es un deseo de experimentar algo totalmente nuevo.

En un primer contraste, un grupo de personas jóvenes (17 a 24 años, quienes eran mayoría) nos contaron su primera impresión de estos talleres en sí, explicando razones que los llevaron a matricularse. En común, todos tenían una idea clara *“Es simple, el arte relaja”* (Mayer, 20). Un público que parte de una idea tan simple, que busca explicar una necesidad de escape a la cotidianidad de los estreses sometidos por los distintos medios que los rodean. Esto cambió a medida que el tiempo pasó. Ya no era una necesidad de relajación, era expresarse por medio de técnicas avanzadas, en este caso, la escultura. Plasmar el más puro sentir en una obra tridimensional, que tiene como objetivo: experimentar algo nuevo. No es simple plasmar estas ideas, demanda un tiempo -que puede convertirse en estrés-, pero que no altera a quien lo utiliza, pues es algo con lo que saldrá satisfecho, pues es su “yo interior”.

La primera impresión siempre cambia a medida que el tiempo hace ganar mayor experiencia de aquello a lo que uno se dedica, ahora, esto también es afectado por los detalles estéticos que componen lo principal de las obras. El desarrollo de un público va de la mano de que es lo que experimentan al observar su propio trabajo en las distintas etapas de proceso creativo. La satisfacción lleva a un pensamiento profundo, el hecho de poder encontrar algo que cumpla sus expectativas y no esté sometido a reglas implícitas por una sociedad puede encontrar un camino hacia una futura profesión.

3. Criterios estéticos utilizados

Al ser este un taller libre muchos de los criterios estéticos que son utilizados y enseñados en este taller son básicos y para principiantes, estos criterios estéticos son utilizados y realizados por los participantes del taller. Aunque, debido a que este un taller libre muchos de sus participantes tienen diferentes experiencias con la escultura por lo que algunos tienen mayores conocimientos. El taller busca enriquecer la creatividad del participante basándose en los conceptos de forma, línea, composición, uso del espacio, etc. Se busca el aprendizaje básico de la composición de una escultura con arcilla y yeso.

Por un lado, los principiantes buscan seguir las normas específicas de sus profesores, utilizar bien el molde, el yeso, la aplicación de texturas y los detalles se basan a los que le enseñan sus profesores, es decir, estos alumnos siguen al pie de la letra la técnica que aprenden.

En la sesión que concurrimos al taller libre como grupo vimos que los participantes se encontraban realizando un busto en arcilla, vimos que el trabajo era libre, es decir, podían darle cualquier forma, por ejemplo pudimos notar que algunos realizaban un busto con una cara seria reconociendo como criterios estéticos en esta obra la imponente, la seriedad, reverencia con una rigidez y gran uso del volumen que el participante le quería dar a su obra. Por otro lado,

otros alumnos realizaban una cara con una sonrisa, más amigable reconociendo como criterio estético la cercanía que estos alumnos en particular querían que su público notará, porque tal vez mostraba algo de su personalidad, al referirnos a cercanía queremos decir que ellos quieren que su obra sea agradable para el espectador, ya que una sonrisa puede atraer a un sector del público, de esta manera podemos notar que cada participante en particular, principiante o con más experiencia le da a sus obras su forma de vista usando sus razones personales.

También pudimos notar que los alumnos que tienen más experiencia en cuanto a la escultura se dirigen a este taller para aprender nuevas técnicas o reafirmarlas, estos alumnos se interesan más en la escultura en cerámica, ya que se dedican a vender sus obras. En estos alumnos vimos que los criterios estéticos que utilizan comúnmente son la utilidad que le quieren dar o la belleza que quieren mostrar en ellos, por ejemplo al ver un jarrón notamos la forma que esta tiene que ser bien delimitada, el tamaño es muy importante y lo que se muestra. Muchos de estos realizan obras con creaciones personales para que sea del agrado del público al cual es ofrecido, por este motivo buscan ser creativos dándole una obra determinada desde su punto de vista creyendo que pueden ser bellos y agradables generando una sensación en su público. Muchos de estas personas que venden sus esculturas antes de hacerlo deciden pintar sus obras dándole una decoración particular.

Nos hemos podido dar cuenta que cada persona sigue un criterio estético determinado debido a su forma de ser, a su experiencia con este arte, a su vida misma. Muchos de estos criterios estéticos se pueden relacionar en los participantes, pero siempre la obra de arte tendrá algo personal por el cual se rige el participante.

4. Experiencia estética sobre las creaciones

Las diferentes esculturas que vemos en el mercado en su mayoría representan la naturaleza, jarrones, columnas griegas, mujeres vestidas con un sinfín de telas, entre otros. Figuras que representan la cultura griega como ejemplo vivo de lo bello.

Sin embargo, al momento de esculpir en el mármol, madera, u otro material, los estudiantes no solo buscan representar algo bello. Sino que buscan representar diferentes temáticas y que el público se interese, discuta y aprecie el trabajo elaborado y se cuestione frente a ello.

Dado que los estudiantes perciben que la escultura es una forma de acercamiento al espectador. Por lo cual, al plasmar su obra relacionándolo con su discurso buscan que no solo sea un objeto utilitario, sino que el público perciba una nueva forma de belleza con un mensaje o un tema real y actual. Y si el producto es adquirido, que las personas convivan con una parte del autor. Ya que, la mayoría de sus temas, hablan de su vida, de lo que ven y lo que perciben de nuestro país.

Por lo que, según su opinión, hasta lo cotidiano, las actividades tan sencillas, son bellas y nos muestran más de lo que sólo un objeto refleja. Tomando a objeto como solo representar personas y objetos con solo el fin de decorar, tal vez, una sala o un esquinero.

Dado que, al inicio de su carrera sólo copiaban lo que veía o seguían lo que estaba a su alrededor. Ahora su percepción es imitar lo que ven y perciben de la realidad que viven y no solo objetos. Asimismo, le “salen las ganas” por convertir sus obras y darles aspecto en el momento de una creación y no una mimesis. Por lo que uno opta por emplear todas las enseñanzas que a lo largo de la historia del arte ofrece. Con el objetivo, de que sea más digerible y fácil de entender

por los espectadores. Que no es necesario tener un conocimiento académico para apreciarlo, sino que todos puedan entenderlo, apreciarlo y disfrutarlo.

5. Realización personal

El esculpir, moldear el mármol, manipular los diferentes materiales, responde a su gusto por expresar lo que ellos perciben a lo largo de su vida, sus deseos de superación (sea propia o del país). Por más sencilla que sea la escultura, ya que cada una tiene una carga, signo propio del autor; y no es algo utilitario y banal.

Asimismo, perciben que el aprender, cual sea el área que ofrece los talleres, lo que les gusta, el poder de llevar un proceso por el cual finaliza en un trabajo delicado y minucioso.

Otros alumnos opinan que, para lograr una mayor reacción en el espectador, es manejar los diferentes recursos artísticos para mostrar una realidad en diferentes directrices estéticas.

Son diversas las distintas razones por las que los alumnos acceden al taller de escultura, pero en general el propósito final es el de la realización personal, es el plasmar esa pequeña parte de ellos y de lo que quieren expresar en el esculpido que realizan. Algunos sienten que con ellos protegen la cultura, otros es para expresar sus deseos de niñez, entre otros.

*...responde desde mi infancia y mi uso de razón, tengo la noción de por que me gusta el reparar cosas y el de conservarlas así por más insignificante que parezca
porque pertenecen a un contexto distinto, tiene historia tiene proceso...*

En general es la experiencia de cada alumno para con la escultura la que se ve plasmada en cada tallado y escultura final realizada. Son una representación de la extensión de ellos, de lo que quieren mostrar y decir al exterior.

6. Conclusión

A lo largo de nuestra experiencia en la Escuela de Bellas Artes y desde el punto de vista de observadores, específicamente el taller de escultura, hemos podido identificar que en el desenvolvimiento de sus creaciones artísticas se da un proceso muy similar por el que ha pasado el arte. Esto quiere decir, que en un principio las esculturas que realizan son muy básicas y rústicas, asemejándose mucho con el arte primitivo. Más adelante y con la adquisición de conceptos y una mayor práctica, los estudiantes muestran esculturas más elaboradas, pero básicamente son copias de lo que tienen a su alrededor o guiándose de una foto. Y seguido de ello, ya no solo crean esculturas a partir de una referencia, sino son creaciones que parten de ellos mismos, de sus intereses y ahora se trata de lo que ellos quieren representar, asemejándose al arte contemporáneo.

A la vez nos hemos dado cuenta de que por no contar en un principio con técnicas para la escultura, no quiere decir que la pieza creada no sea “bella” o estéticamente “bonita” o una pieza de arte, pues acaso no lo son las pinturas rupestres, o acaso debemos desvalorizarla por no ser elaborada y muy básica. Es entonces aquí, en donde nos hemos dado cuenta de que la experiencia que se tiene en el taller de escultura de principio a fin, no responde a principios artísticos ni estéticos establecidos, sino son los propios autores y creadores que le dan dicha connotación.

Lo estético esta presente en nosotros desde que nos levantamos y elegimos con el agua con la que nos bañaremos: fría o caliente, si usar short o jean en invierno, la forma de caminar, de hablar, la música, la comida , todo corresponde a un juicio estético que se rige por nuestra cultura(Marco Herrera, 17 años).

Hemos percibido que dentro de ellos, en el presente caso los escultores, reside una historia en formación de lo estético, lo que es producto de sus experiencias, gustos, intereses, decisiones, cultura, entre otros y no responde a principios establecidos mas que los mismo que se encuentran en su interior, esa *estética que se ve plasmada hasta en la cotidianeidad (Martín, 19 años).*