

Las artes visuales y su acercamiento transversal en el campo de la comunicación

The visual arts and its transversal approach in the field of communication

PATRICIA DEL CARMEN AGUIRRE GAMBOA

Universidad Veracruzana (México)
paguirre@uv.mx

MARÍA DEL PILAR ANAYA AVILA

Universidad Veracruzana (México)
pilargre@yahoo.com.mx

JAVIER CASCO LÓPEZ

Universidad Veracruzana (México)
jcasco@uv.mx

ROSSY LORENA LAURENCIO MEZA

Universidad Veracruzana (México)
rlaurencio@uv.mx

Recibido: 23 de mayo de 2019

Aceptado: 18 de julio de 2019

Resumen:

La presente ponencia surge por la imperiosa necesidad de considerar el espectro transversal que conlleva la formación profesional de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Su objetivo, es la aportación que desde las Artes Visuales se realiza en torno a la producción de mensajes, que permitan un aprendizaje integral.

Las artes visuales son manifestaciones expresivas que transmiten una orientación artística y cultural, a través de la percepción de la realidad. El propósito de esta comunicación es en primera instancia, la presentación de un análisis documental de los diversos productos realizados por los estudiantes dentro del período comprendido del 2015 al 2019 y posteriormente una investigación cualitativa con los docentes de la institución. Los resultados obtenidos dan cuenta de la importancia de la transversalización de experiencias educativas y de la aportación que desde las Artes Visuales se realiza al campo de la comunicación.

Palabras clave: Artes visuales, Transversalización, Comunicación, Mensajes, Productos comunicacionales.

Abstract:

This paper arises from the urgent need to consider the transversal spectrum that leads to the professional training of students of the Degree in Communication Sciences of the Universidad Veracruzana. Its objective is the contribution made by the Visual Arts to the production of messages that allow an integral learning.

The visual arts are expressive manifestations that transmit an artistic and cultural orientation, through the perception of reality. The purpose of this communication is in the first instance, the presentation of a documentary analysis of the various products made by students within the period from 2015 to 2019 and then a qualitative research with the teachers of the institution. The results obtained account for the importance of the mainstreaming of educational experiences and the contribution that visual arts make to the field of communication.

Keywords: Visual arts, Transversalization, communication, messages, communications products.

1. Cultura y Artes Visuales

La “Cultura Visual”, debe entenderse como una expresión de interacción del ser humano con el entorno de las artes, que intenta incluir en un conocimiento común, todas aquellas realidades visuales, independientemente del tipo al que se refieran (bellas artes, publicidad, diseño, videos, películas, televisión, espectáculos multimedia, esculturas visuales creadas por la computadora, así como de otras formas de producción y comunicación visual). Una cultura que con el paso del tiempo se ha tornado más globalizada, abierta a las perspectivas ofrecidas por las tecnologías de información y comunicación.

Las artes visuales son conceptualizadas como manifestaciones expresivas que transmiten una orientación artística y cultural, con un alto contenido comunicativo a través de la percepción de la realidad y los sentimientos que los creadores dan a conocer mediante sus productos visuales, audiovisuales y multimediales. Algunos autores señalan que las artes visuales son una forma:

De desarrollo de la sensibilidad que involucra un concepto amplio de cultura ya que plantea interés por estimular las capacidades del individuo y de su grupo social para desarrollar las potencialidades creadoras, organizar la propia experiencia y ponerla en contacto con los otros (Elichiry y Regatky, 2010, p. 130).

Actualmente la pintura, fotografía, grabado, escultura, video-arte, arte digital, arte objetual, los proyectos documentales, los productos multimedia u otras manifestaciones visuales bi o tridimensionales son considerados como un escaparate de las artes visuales. En este sentido, propician una construcción sistemática de conocimiento interior del creativo y de la exteriorización de su obra a la valoración simbólica por parte del receptor

Maeso considera que las artes visuales proporcionan “el desarrollo de capacidades, competencias y generación de actitudes y valores socialmente significativos, para un contexto determinado, en el que los actores del mismo [sic], se transforman y transforman la realidad” (2008, p. 146).

Desarrollar ideas en producción visual o auditiva es difícil para los jóvenes, principalmente ante el dilema de la creatividad por ello se les aconseja visitar museos, galerías o leer, ya que ello les sirve para manifestarse en otro nivel, para producir mensajes con intencionalidad artística.

Figura No. 1, abril 2016. Fotografía: Javier Casco López

1.2 La Transversalización en la Enseñanza Universitaria

En todo programa educativo la transversalización de los contenidos involucra el poner en práctica un aprendizaje a favor de los estudiantes, con la finalidad de realizar proyectos integradores y desarrollar una enseñanza interdisciplinar por parte de los docentes.

Para la Universidad Veracruzana el Programa Transversa, concebido en noviembre del año 2013, tiene como objetivo incorporar, bajo una visión sistémica y compleja, los temas transversales: interculturalidad, género, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción de la salud, derechos humanos y justicia, así como el arte y la creatividad, en

cada una de las funciones de la Universidad Veracruzana (UV). A partir de esta visión diseña estrategias para contribuir a la formación integral de los universitarios: estudiantes, académicos, autoridades, funcionarios, personal administrativo, de confianza, técnico y manual. Lo cual conlleva el fortalecimiento de la identidad universitaria (Universidad Veracruzana, 2013).

1.3 La Transversalización de las Artes Visuales en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación

Según el portal de la Universidad Veracruzana, en torno al programa Transversa uno de sus pilares es el que corresponde al Arte y la Creatividad, en este sentido la creatividad es parte fundamental de la realización de proyectos audiovisuales, es la interacción entre la idea, el concepto y la acción para llegar a la manifestación de productos artísticos. Dentro de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación es propietario enseñar a los estudiantes producir en sus mensajes expresiones, sentimientos y percepciones de la realidad, con la finalidad de que el receptor los interprete mediante lo que ve o escucha, y así obtener un impacto.

Los estudiantes están acostumbrados a ver totalidades, pocos ven un espacio fragmentado, por ello, es importante que se le enseñe a sentir emociones, de admiración por las pequeñeces de la vida cotidiana. La actual generación consume mensajes en totalidades estratosféricas y poco deducen de que se trata, cuando viene la parte productiva, fotografía, video o sonido, tienen la idea y no saben ejecutarla, mucho menos hacen uso de sus referentes cognitivos que han aprendido a través de lo que consumen cotidianamente. Pareciera ser que no han visto o escuchado nada, esta acción complica los procesos de enseñanza artística, llámese creatividad.

2. Metodología

Para los propósitos de la investigación se procedió en primera instancia a las aportaciones de la investigación documental a través de los archivos encontrados en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, en específico de los trabajos realizados por los estudiantes, a través de los cuáles se observa la mediación transversal de las Artes Visuales en cada uno de los trabajos realizados.

En segunda instancia, se realizó una entrevista focalizada (Valles, 1997, p. 185) a cinco docentes que imparten diversas asignaturas como Fotografía I y II, Taller de Televisión y Video, Hipermedia I y II, Animación Digital y Diseño y Creatividad Publicitaria para que externaran sus vivencias y experiencias profesionales y académicas en torno a la realización de productos comunicacionales realizados por parte de los estudiantes.

2.1 Hallazgos

Dentro de los trabajos que se han realizado en las diversas experiencias educativas y en dónde se observa la transversalización son los siguientes:

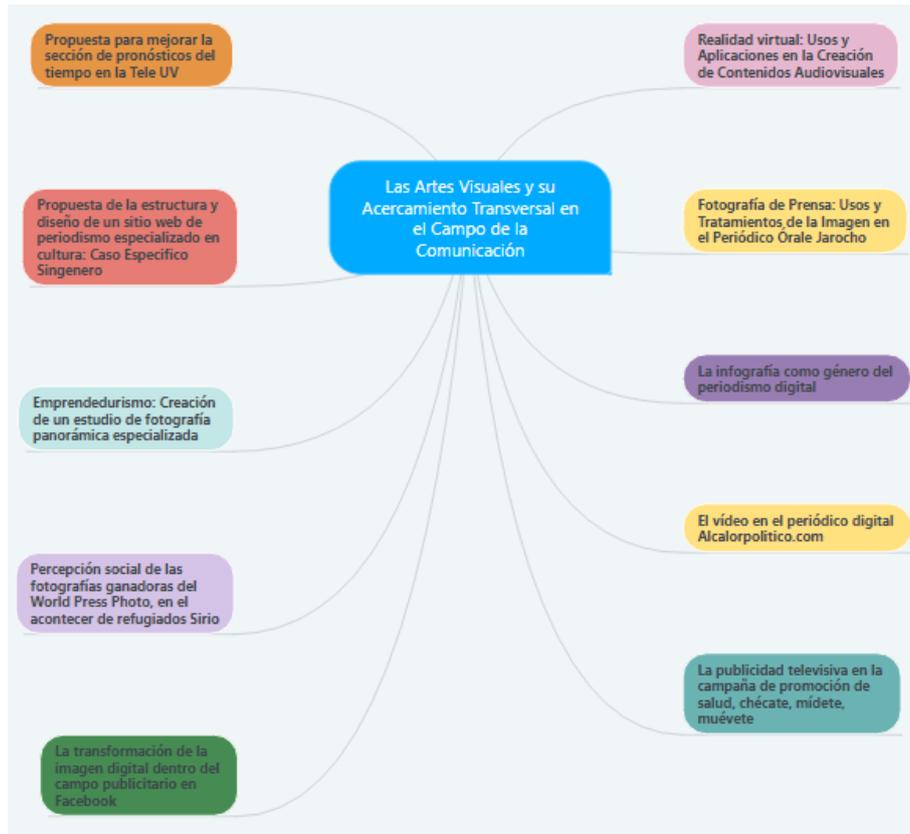

Figura No. 2 Mapa Conceptual de Proyectos

De los docentes entrevistados se obtuvieron datos interesantes en torno a la transversalización de las Artes Visuales en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación.

Sobre las artes visuales el Informante 1 externó: *“Las artes visuales son la percepción y la capacidad de expresión estética, a veces se comunican mensajes personales sobre cómo se observa la realidad, en el caso de la fotografía se transversaliza la capacidad de expresión en la trasmisión de ideas, sentimientos o posturas”*.

Para el entrevistado el estudiante se prepara para plasmar mensajes, por ello es necesario que transmita productos visuales que trasciendan, como sería concientizar a la sociedad de lo que sucede en su entorno, todo ello desde un nivel estético y artístico para que sus mensajes tengan mayor impacto.

El informante 3 señaló que: *“Las artes visuales sea pintura, cine, fotografía, escultura entre otras, son manifestaciones que el artista transmite a través de la experimentación de nuevas formas de expresión que no sólo se ven en las galerías sino también en plataformas digitales”*.

Reiteró a su vez *“Las artes visuales deben permear la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de tal manera que los estudiantes no sólo realicen una producción técnica, sino también artística, con un alto nivel de creatividad y estética”*.

Para el informante 4: *“Las artes visuales son prácticamente la manera en que el ser humano plasma una idea. Somos más visuales que auditivos. Cualquier manifestación que se obtenga a través del color, de líneas, de texturas, de iluminación entre otras cosas”*.

Este informante señala que es muy necesario desarrollar el sentido de lo visual *“Somos más visuales que auditivos”*, y es prioritario que el estudiante le otorgue la debida importancia a su formación visual ya que para la carrera de comunicación es fundamental.

Para los informantes 2 y 3 al cuestionarles si es posible que las artes visuales transversalicen la carrera del Licenciado en Ciencias de la Comunicación, el informante 2 comentó: *“No solamente son necesarias dentro de la carrera, nuestra materia prima es la imagen y esta se construye a través de la idea que se quiera desarrollar, el impacto que se espera obtener, ya sea en un video o en una campaña publicitaria, también es ineludible que los estudiantes desarrollen el sentido de la música, ya que esta le aporta ideas o sensaciones”*

Continua el entrevistado su relato al señalar *“Existe una comunicación entre todas las artes que van a concluir en un producto, por ejemplo, en una imagen fotográfica es importante la combinación de los colores, los encuadres, los puntos de vista, todo ello es significativo a la hora de capturar una toma”*.

El entrevistado 5 argumenta en su discurso al señalar que *“las tecnologías cambian, pero el conocimiento del arte en todos sus niveles se alimenta de la imagen, de la literatura por la imaginación, trasladar a una imagen objetiva, algunos diseñan escenarios, vestuarios, poses de pinturas más famosas, por ejemplo”*.

Señala el entrevistado que el cine como arte visual ayuda a educar los sentidos. Todos los sentidos se educan con las artes visuales. Si uno abre su abanico de posibilidades a la imaginación se pueden lograr grandes producciones. Si bien dentro de la licenciatura hay una emoción en los estudiantes por hacer cortometrajes videos, o cine, por lo que debe existir una sensibilización acerca de la comunicación o del arte visual que se quiere transmitir.

Conclusiones

- ♦ Las artes visuales deben transversalizar las disciplinas del currículo de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación desde un enfoque humanista, con la finalidad de acercar al estudiante a este tipo de manifestaciones y percepciones artísticas de la realidad.
- ♦ Los estudiantes deben nutrirse dentro del arte, dotarse de herramientas que les permitan expresar mensajes audiovisuales, no sólo en la parte técnica, deben de explorar su sentido artístico y plasmar un nivel de estética a lo que producen.
- ♦ Es muy importante que se estudien las manifestaciones artísticas, ya que es una manera de darle al alumno una formación integral, los universitarios deben marcar la diferencia, de proponer algo distinto.
- ♦ Pese a que no existe dentro de la curricula de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, una experiencia dedicada a las artes visuales, el arte y la creatividad están presentes en las diversas asignaturas.

Bibliografía

- Elichiry, N. y Regatky, M. (enero-diciembre, 2010). Aproximación a la educación artística en la escuela. *Anuario de Investigaciones*, 17, 129-134. [En línea] [Fecha de Consulta 9 de abril de 2019] Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-16862010000100013&script=sci_arttext
- Maeso Rubio, F. (2008). Aprender a enseñar las artes visuales desde una perspectiva crítica y constructorista. En F. Maeso Rubio (coord.). *El arte de enseñar el arte. Metodología innovadora en Bellas Artes* (pp. 129-152). Sevilla: Diferencia.
- Universidad Veracruzana (2013). Programa Transversa. [En línea] [Fecha de consulta 07 de mayo] Recuperado de: <https://www.uv.mx/transversa/>
- Valles, M. (1997). *Técnicas cualitativas de Intervención Social: Reflexión, metodología y práctica profesional*. Editorial Síntesis S.A. Madrid.