



V Jornada Walter Benjamin: Desfiguración, redención y materialismo.

Centro de Investigaciones en Filosofía / Departamento de Filosofía

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Universidad Nacional de La Plata

23 al 25 de octubre de 2024

Título del trabajo:

**Teoría del conocimiento de la práctica artística: dialéctica de la mirada
y el autor como productor**

Paola Sabrina Belen

Sofía Delle Donne

Mauro Rivas*

Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata

Resumen

Epistemología de las artes es una materia de formación de grado de carreras artísticas (FDA-UNLP) que construye un fundamento teórico en el cual lo artístico tiene un modo específico de generar y sistematizar el conocimiento. En esta ponencia se expondrán algunos de los posibles aportes del pensamiento de Walter Benjamin a dicha problemática, enmarcándolos en un análisis de las relaciones entre artista-obra-público. Se considerará, por un lado, la experiencia receptiva-interpretativa y por otro, en su

* Docentes investigadores integrantes de la Cátedra Epistemología de las Artes de la Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.

operatoria constructiva-creativa, desde su propuesta esbozada en *El autor como productor* (2004).

También, se expondrá, cómo estos conceptos contribuyen a distinguir las características entre el proceso artístico moderno y el contemporáneo al propiciar el análisis de la cultura visual e incorporar las tecnologías a la producción artística. Por último, se presentarán algunos fragmentos de proyectos de investigaciones en artes, realizadas por estudiantes, que retoman los aportes examinados y se utilizan para promover objetivos creativos.

Introducción

Epistemología de las artes es una asignatura obligatoria en la formación de grado de estudiantes de las carreras artísticas de Artes Plásticas, Artes Audiovisuales e Historia de las Artes y optativa para Diseño Multimedial, todas pertenecientes a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Su objetivo es reflexionar sobre y desde el proceso artístico comprendiéndolo como un proceso relacional y situacional con un modo específico de generar y sistematizar el conocimiento, diferenciándose así del discurso moderno, donde el conocimiento es exclusivo de la operatoria lógico-racional del método científico, desde el paradigma de la objetividad unívoca y universal.

Este tipo particular de conocimiento es factible de ser analizado, tanto en su experiencia receptiva-interpretativa como en su operatoria constructiva-creativa; aplicando asimismo un especial énfasis en esta operatoria, a partir de la denominada investigación en artes, entendida como la puesta en acto de la epistemología de las artes desde el proceso creativo.

Quienes participan en las clases son estudiantes avanzados/as que se encuentran en los últimos años de su trayecto académico. La mayoría de ellos/as han cursado materias de formación general que se proponen enmarcar su carrera de grado desde una perspectiva humanística con un enfoque histórico-social. Sin embargo, al principio de cada año de cursada nos encontramos con un desafío similar: construir una relación dialógica entre aquello denominado teoría y lo otro denominado práctica artística.

Este desafío nos compromete a pensar y diseñar estrategias didácticas y pedagógicas que promuevan decisiones en el hacer artístico que incorporen la potencialidad reflexiva

que propicia la pregunta por la dimensión epistémica del arte, lo cual se sostiene por un programa curricular interdisciplinar en el cual confluyen aportes de la filosofía, la historia del arte, los estudios visuales, etc.

En el marco del Bloque III de nuestro programa, en el cual nos proponemos analizar la dimensión epistémica de la creatividad, incorporamos los aportes del pensamiento de Walter Benjamin mediante la conferencia *El autor como productor*. Este bloque, a grandes rasgos, pretende examinar los aspectos cognitivos implicados en la actividad creativa en detrimento de las concepciones que suponen que el acto creativo es meramente un momento de inspiración genial. En este contexto, el bloque plantea diferentes unidades las cuales hacen énfasis en distintos aspectos del proceso artístico. Una primera invita a comparar la noción de plasmación ideal desde la figura del genio kantiano con la heurística operativa. Pero, es en la segunda unidad, en la cual los aportes del pensamiento de Walter Benjamin resultan vitales porque nos permiten comprender la creatividad inserta en un marco histórico-social¹.

Por otra parte, el Bloque V, se encuentra destinado al análisis de la relación público-obra en el marco de la experiencia epistémica artística. Dentro de él, diferentes unidades problematizan el eje de la recepción a partir de: la experiencia hermenéutica en el arte desde Heidegger y Gadamer, la multidimensionalidad no conceptual en la construcción de la experiencia estética y, lo que aquí nos concierne, la dialéctica de la experiencia estética en Benjamin con el concepto de imagen dialéctica². Para esta propuesta trabajamos con una selección del *Libro de los Pasajes* (2005) (*Passagen-Werk*). Además, las problemáticas desplegadas por los textos seleccionados nos permiten reforzar la distinción del proceso artístico moderno y el contemporáneo, ya que propician un acercamiento al análisis de la cultura visual, y sus reflexiones invitan a los estudiantes a incorporar tecnologías como una variable de la producción artística que permite refuncionalizar el aparato productivo y no reproducirlo.

Aspectos del pensamiento de Walter Benjamin para examinar la experiencia receptiva-interpretativa del proceso artístico

¹ Otra unidad propone analizar la creatividad en un marco aleatorio y/o multicausal del entorno histórico-social. Allí hacemos uso de las corrientes influenciadas por el psicoanálisis.

² También trabajamos la dialéctica negativa de Adorno.

Para los fines de nuestra materia, en la cursada, nos interesa recuperar el contexto epistemológico de las denominadas Tesis “Sobre el concepto de historia” (2002) y del *Passagen-Werk*, es decir, la propia perspectiva epistemológica de Benjamin en relación con la historia y con su peculiar proyecto de los pasajes, perspectiva en la que el procedimiento crítico-fragmentario del montaje de citas resulta central y, en la cual, la imagen como “cristal de tiempo”, posibilita la configuración dialéctica de tiempos heterogéneos. De ese modo, para el filósofo, la imagen posibilita saltar la continuidad del tiempo, a través de la fragmentación, mientras recupera su potencialidad para interpelar a quienes se vinculan con ella, suscitando reflexiones en una dinámica siempre abierta. El significado emerge entonces de los fragmentos, del entrecruzamiento de elementos distantes (espacial y/o temporalmente) que entran en una relación dialéctica. Esto habilita un instante de percepción nuevo.

En efecto, Benjamin encuentra este principio de extrañamiento sobre los objetos y su temporalidad en el collage surrealista y en la técnica del montaje en cine, nueva forma del arte en la época de la reproducción técnica. De esa manera, si la tecnología industrial, por un lado, provoca una fragmentación de la experiencia bajo las condiciones de producción capitalista, por otro lado, proporciona los medios para dar cuenta de esa fragmentación, a través de una forma nueva que da lugar a la actividad del pensamiento.

Aspectos del pensamiento de Walter Benjamin que consideramos para examinar las operatorias constructivo-creativas

Los y las estudiantes de Epistemología suelen vincular los aspectos revolucionarios de la imagen con la temática. Con la intención de ampliar el panorama respecto a la potencia epistémica de las imágenes, trabajamos con el texto *El autor como productor*. De esta manera logramos incorporar la noción de técnica y su injerencia en la transformación del aparato productivo a partir de operaciones creativas.

Al principio de su conferencia Benjamin establece (no sin luego explayarse): “una obra que presente la tendencia correcta poseerá necesariamente toda otra cualidad” (Benjamin, 2004; p. 21). Esta aseveración resulta sumamente interesante para trabajar en clase ya que modifica ciertos preconceptos establecidos acerca de lo que una obra comprometida políticamente debe hacer: denunciar, explicitar la desigualdad, señalar la opresión, etc. Las limitaciones de la oportunidad cognitiva que ofrecen sus

producciones pensadas desde este ángulo emergen cuando estas ideas iniciales se comprenden desde el reflejo y la representación. De este modo, las producciones que se preocupan por develar las injusticias sociales se vuelcan a su ejemplificación.

Sin embargo, la afirmación de Benjamin “una obra que presente la tendencia correcta poseerá necesariamente toda otra cualidad” (Benjamin, 2004; p. 21) nos permite poner en cuestión esta paradoja que contiene en sí el debate entre tendencia y calidad. A partir de suscribir que toda tendencia política correcta deberá poseer una tendencia literaria correcta (y viceversa) nuestro autor nos invita a pensar que la liberación no se produce a partir del contenido ni del mensaje. Por el contrario, se produce a partir de la técnica entendida como la relación dialéctica entre forma y mensaje. Además, sus reflexiones nos invitan a pensar la actividad de la técnica inserta en contextos sociales vivos: “Al mencionar el concepto de técnica he tocado el concepto que permite someter los productos literarios a un análisis directamente social y por lo tanto materialista. El concepto de técnica ofrece al mismo tiempo el punto dialéctico inicial a partir del cual es posible superar la oposición estéril entre forma y contenido” (Benjamin, 2004, p. 24). Propone que el artista como genio pase a encarar un rol social: el de productor. En tanto sujeto ideológico el artista como tal solo cumple una función contrarrevolucionaria porque reproduce el orden establecido. Por otro lado, el productor, puede intercambiar sus posiciones puestas en juego en el acto creativo: hacer que el lector sea productor y viceversa.

En este sentido es que Benjamin trae como caso prolífico el Teatro Épico de Brecht a partir del cual puede explicar el progreso de la técnica literaria, no como un desarrollo lineal, sino desde la combinación de diferentes procedimientos de disciplinas artísticas. De este modo emerge como resultado la modificación de las antinomias de los roles sociales que en la percepción cotidiana permanecen regidas por el sistema capitalista. Por el contrario, el caso de la *Nueva Objetividad* contrasta en cuanto al rol creativo del artista: allí la posición dentro de las relaciones sociales de producción no es modificada. El proceso creativo queda destinado a reproducir las formas existentes para desenmascarar la sociedad burguesa mediante representaciones realistas que culminan en una estetización de la marginalidad.

Para nuestras clases, la noción de refuncionalización o refundición de los medios, es de suma importancia ya que invita a los estudiantes a considerar el proceso creativo como

una oportunidad para trastocar las relaciones sociales de producción que ya traen consigo los medios.

Articulación de los conceptos benjaminianos en proyectos de investigación en artes

En Epistemología de las artes ponemos en práctica la investigación en artes como un ejercicio epistémico que requiere retomar las estrategias productivas reflexivamente a partir de la sistematización de los procesos desde una perspectiva interdisciplinar. Como un desplazamiento de la investigación tradicional, proponemos un trabajo práctico final (TPF) de cursada que se realiza de manera procesual a lo largo del cuatrimestre. El mismo motiva a desandar modos metodológicos de la producción de conocimiento científico para promover nuevas herramientas para sistematizar el saber artístico, lo cual también implica “mostrar la mirada”³. No se encarga simplemente de volver lo existente a formato de proyecto. Por el contrario, invita a detectar aquellas regiones de pensamiento en donde aún opera la pretensión de que para “saber” hay que exteriorizar un objeto de estudio, poner distancia y analizarlo.

Así, entendemos la investigación en artes como un ejercicio que promueve una perspectiva de la acción o inmanente, «desde dentro» (Borgdorff en García & Belen, 2013, p. 22), porque son los mismos productores quienes reflexionan y sistematizan sus procesos productivos. Se presenta a las/los estudiantes como un ejercicio complementario a un abordaje metodológico, un aporte al debate sobre cómo pensar una metodología que considere las particularidades del campo artístico en oposición a aquella que reclama la implementación de un método válido y universal. De hecho, si bien presentamos una guía de realización del trabajo final, la misma puede ser modificada por los/as estudiantes en relación directa a sus objetivos.

³ *Show-and-tell* es un ejercicio tradicional de la educación elemental americana. Consiste en una breve exposición oral sobre un objeto o tema. Mitchell (2003) lo retoma como una herramienta para “descorner el velo de la familiaridad y la evidencia que rodea la experiencia de la visión, y tornarla en un problema susceptible de ser analizado, en un misterio que debe ser sacado a la luz” (p. 18). El objetivo de cada sesión de *show-and-tell* es “mostrar la mirada”. Cada estudiante debe preparar su exposición asumiendo que es un etnógrafo que proviene de una sociedad que no tiene conocimiento acerca de lo que es la cultura visual y a la cual le deben explicar en qué consiste la misma. El ejercicio se desarrolla sobre la base de que no deben presuponer ningún tipo de conocimiento ligado a la visualidad ya sea: color, línea, ropa, expresiones faciales, etc. La cultura visual se transforma entonces en un dispositivo orientado a mostrar lo extraño, aquello que necesita explicación. Lo paradójico en ello es que permite la presentación visual de objetos e imágenes que en su percepción habitual eran considerados ya “sabidos”.

Dicha guía orientativa estipula los tres apartados que componen el TPF (esquema operacional, rúbrica y cronograma) precedidos por un resumen. Uno de los aspectos que suele llamar más la atención, y que requiere nuestra insistencia como docentes, es la propuesta de practicar una escritura académica que sistematice la experiencia del proceso de producción, en principio porque los/as estudiantes parecen estar acostumbrados a realizar largos trabajos justificativos de sus producciones o donde directamente estas ilustran los “conceptos teóricos de los autores”. Con relación a ello, también suele resultar llamativo a los/as estudiantes la estrategia pedagógica de “operativizar el marco teórico”, lo cual implica poner en acción las unidades del programa al incluir los autores, las problemáticas y/o los conceptos clave en la formulación de los objetivos desde un criterio heurístico. De esta manera, la investigación en artes propicia el encuentro entre la capacidad reflexiva y las resoluciones técnicas.

El proceso creativo se vuelve complejo, en tanto adquiere nuevos niveles de profundidad en el trabajo de volver siempre a las estrategias de producción seleccionadas para encontrar en ellas diálogos latentes con los problemas teóricos que se proponen. También opera aquí el protagonismo de los/as estudiantes en tanto hacedores reflexivos/as: pueden apropiarse de los contenidos que mejor interpelen a su investigación. De hecho, a medida que la cursada avanza, es común observar que los grupos debaten en torno a la modificación de los problemas y/o autores incluidos en su TPF.

Por ejemplo, en el proyecto de investigación en artes denominado *Sapienosis: el cautiverio de la vida humana* (Contreras et al. 2024), de estudiantes de las carreras de Artes Plásticas orientación Dibujo y Pintura, Artes Audiovisuales y Diseño Multimedial, se destaca la técnica como acción transformadora. Su investigación consiste en una instalación que crea un paralelismo con el estilo de vida acelerado y caótico de los humanos en la urbe. Se busca enfatizar los efectos negativos en la salud que promueve este modo de vida. La obra consiste en tres cuartos que recrean los distintos momentos durante el día de una persona: su tránsito por la ciudad, su estadío en la casa y su paso por el trabajo. Las cualidades heurísticas de la propuesta recaen en el tránsito del individuo a través de las diferentes habitaciones, quien pone su cuerpo activamente en la realización de actividades multisensoriales que se le indican en cada

espacio. Esto conlleva que el sujeto se adentre a un pequeño universo bajo los tiempos y reglas que éste impone al plantear un recorrido exigente y estresante.

En uno de los objetivos de producción el equipo señala: “Al sistematizar el trabajo creativo se rescata la idea de Benjamin (2004) de producir a través de la técnica un proceso artístico que integre al espectador y lo vuelva parte de la obra, haciéndolo cocreador por el solo hecho de implementar su cuerpo en su desarrollo con el objetivo de modificar las relaciones sociales de producción. Por ello, en la instalación, se plantea una reestructuración del lenguaje cotidiano que permite organizar y orientar al receptor para que pueda desarrollarse como productor.”

Otro caso de articulación conceptual y práctica del pensamiento benjaminiano se puede encontrar en un grupo conformado por estudiantes de Historia del arte, Artes Plásticas y Multimediales. Su proyecto (Cambria Toro et al. 2023) propone una instalación inmersiva en forma de domo que al ingresar exhibe indicaciones para servirse de distintos elementos formales utilizados por artistas de las neovanguardias latinoamericanas del s.XX. De esta manera los receptores pueden combinar diferentes opciones para realizar una nueva obra. La elección de dichos artistas se justifica en dos razones: primero y principal la intención de trabajar con producciones de la región evitando el eurocentrismo, por otro, la practicidad a la hora de realizar una producción multimedial que utilice formas geométricas, manchas, una paleta cromática específica, etc. Esto se manipula a través de la voz del usuario, dependiendo de la intensidad, si emiten sonidos graves o agudos, y el movimiento dentro de la instalación. De esta manera, los participantes pueden variar la ubicación de los elementos seleccionados para moverlos en el espacio, a su vez, con la intención de generar una experiencia inmersiva. Además, se acompaña con música específica para cada artista correspondiente a su momento histórico y lugar de procedencia.

Acerca de su proyecto los estudiantes señalan: “promociona artistas de la neovanguardia latinoamericana como estandartes del discurso decolonial y del pensamiento crítico, todo en más, con el objetivo de rescatar saberes ausentes y volverlos presentes, y así proveer producciones legítimas y vigentes a los usuarios. Por consiguiente, este plan pretende mitigar los falsos universalismos del arte occidental europeo pudiendo estucar la línea abisal que aflige a nuestra herencia artística”.

En la formulación del proyecto destaca un objetivo que, vinculado con la etapa de producción, problematiza el trabajo creativo. Justamente en él, el grupo vuelve

operativo el concepto benjaminiano de *refundición de formas literarias* presente en el texto *El autor como productor*. El objetivo en cuestión se termina articulando de la siguiente manera: “Desarrollar un programa que permita a los usuarios elegir entre 4 artistas abstractos y realizar una nueva obra mediante la voz, como una *refundición de las formas literarias* (Benjamin, 2004) que en este caso serían pictóricas.” A partir de este objetivo se desprenden una serie de actividades para llevarlo a cabo como lo son “Programar 4 estados posibles para la obra; 4 estados posibles debido a que se trata de 4 artistas.” y “Programar para cada uno de los estados, la reproducción de los elementos estéticos compositivos correspondientes al artista que darán vida a la nueva obra de la mano de receptores que se convierten en productores.” A su vez, cabe mencionar que proponen articular la experiencia visual con modulaciones de sonido.

Por otra parte, un grupo integrado por dos estudiantes de Diseño Multimedial, una de Historia de las Artes, una de Artes Plásticas orientación Pintura y otra de orientación Muralismo, diseñaron el proyecto *Educación Pública, gratuita y de calidad* (Ruiz et al. 2024). En su investigación propusieron la elaboración de una instalación artística en un espacio público de gran concurrencia, como podría ser una avenida muy transitada de Buenos Aires. En esta se reconstruye lo que se vive dentro de un aula educativa, pero al aire libre y sin delimitaciones espaciales. Cualquiera persona que camine cerca de la instalación, podrá acceder a esta, transformándola en una obra transitable e interactiva. Las estrategias de producción consisten en apropiarse de objetos y elementos de entornos educativos, colocándolos en un ámbito fuera de lo cotidiano, desterritorializándolos y extrapolándolos a entornos no correspondidos. Ellas señalan: “La utilización de sillas, un pizarrón, bancos y pupitres, nos permitirán la reconstrucción de una escena que todos alguna vez vivenciamos, como lo es acceder al sistema educativo. El primer estímulo de los usuarios con la obra será una pancarta con un mensaje, el cual será “si te interesa la educación pública, sentate”. A medida que las personas accedan a sentarse, comenzarán a aparecer palabras en el pizarrón, y una vez que todos los asientos estén ocupados, la frase podrá verse de manera completa, revelando un mensaje que nuclea el concepto central, el cual será “La educación pública la defendemos entre todxs”.

En este caso las estudiantes operativizan nociones benjaminianas desde la producción y el montaje de obra y prevén un horizonte de recepción que promueve el principio de extrañamiento de los objetos propios de la producción capitalista.

De este modo, en los objetivos vinculados a la producción señalan: “Unir 2 entornos desvinculados: El entorno cerrado, donde se lleva a cabo las actividades educativas (aula) y el entorno público (la plaza)” para llevar a cabo esta meta proponen coordinar un taller participativo que recrea escenográficamente el ambiente de un aula escolar y se invita al público a participar en la reconstrucción de la misma.

Esta reconstrucción es facilitada por las operaciones del montaje de obra. Para esto señalan como objetivo: “Repensar los objetos educativos como método de producción e interacción para la transformación, relacionada con la realidad social”. Como acciones necesarias para concretarlo proponen: “Selección de lugar: espacio público concurrido, preferentemente en una calle o plaza” y explican las actividades necesarias:

“Preparación del espacio: se colocarán pupitres con acceso a un libro intervenido que funciona como disparador. Paralelo a esto se instalará una pizarra que irá acompañada de marcadores para su intervención. La instalación podría recepcionarse como un aula con sus respectivas dimensiones, pero extrapolada al exterior puede cambiar su función original”.

Conclusiones

En el presente trabajo retomamos los conceptos benjaminianos de “refundición de las formas literarias” y la dialéctica entre la teoría y la práctica en la técnica, ejemplificado por Benjamin con el teatro épico de Brecht, para pensar el ejercicio creativo en la práctica artística contemporánea. También, otros conceptos como la dialéctica de la mirada, más orientados a la recepción de la obra, son utilizados de manera operativa en la resolución de los proyectos de investigación de los estudiantes. De esta manera el pensamiento de Walter Benjamin enriquece la producción de conocimiento artístico en el marco de la formación universitaria de grado al promover un ejercicio reflexivo que permite desarticular preconceptos establecidos que limitan el rol histórico social del arte a la ejemplificación de los conflictos y las desigualdades. Por el contrario, las nociones trabajadas permiten comprender que tanto la actividad creativa como el momento receptivo del proceso artístico pueden, o bien reproducir las relaciones sociales o, propiciar nuevos conocimientos al trastocar el orden establecido.

Referencias bibliográficas

- Benjamin, W. (2002). *La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia*. Trad. P. Oyarzún Robles. Santiago de Chile: Universidad ARCIS y LOM ediciones.
- Benjamin, W. (2005). *Libro de los Pasajes*. Rolf Tiedemann (Ed.). Trad. L. Fernández Castañeda, I. Herrera y F. Guerrero. Madrid: Akal
- Benjamin, W. (2004). *El autor como productor*. Trad. de Bolívar Echeverría. México: Ítaca.
- Cambria Toro, F.E.; López, P.M.; Maggi, C.A. (2023). Investigación en artes de una obra artística interdisciplinaria con carácter multimedial apta para el ámbito artístico contemporáneo. [Trabajo Final Integrador inédito]. *Cátedra Epistemología de las artes*, Universidad Nacional de La Plata.
- Contreras, L; Kuong, C.F.; García, J. y Corengia, I.A. (2024). Sapienosis. El cautiverio de la vida humana. [Trabajo Final Integrador inédito]. *Cátedra Epistemología de las artes*, Universidad Nacional de La Plata.
- García, S. & Belen, P. (2013) *Aportes epistemológicos y metodológicos de la investigación artística. Fundamentos, conceptos y diseño de proyectos*. Saarbrücken: Editorial académica española.
- Mitchell, W. J. (2003). Mostrando el ver. Una crítica a la cultura visual. *Estudios Visuales*, 1, 17-40.
- Ruiz, C.J.; Ruiz Díaz, D.; Salustri, M.; Romero, R.; Zujew, L. (2024). Educación pública gratuita y de calidad. [Trabajo Final Integrador inédito]. *Cátedra Epistemología de las artes*, Universidad Nacional de La Plata.