

González es una publicación de la Facultad de Artes y Humanidades / González publica lo que se quiera hacer público, todo lo que quepa en esta hoja y en la plataforma de difusión y archivo / Esta hoja circula semana a semana del periodo académico y la edición la hacen un cuerpo estudiantil y profesoral que se reúne cada 45 días en el Semillero González.

enviado por
Lucas Ospina

El educador que cambió cómo pensamos arte

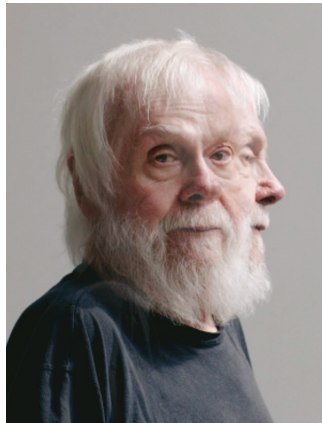
por Adam Zucker

publicado en > <https://theartsandeducation.com/2020/01/07/the-educator-who-changed-how-we-think-about-art/>

John Baldessari era el tipo de artista que hacía que cualquier cosa que estuviera haciendo se sintiera crítica y divertida. Lograr cualidades tanto serias como lúdicas dentro de una obra de arte no es una tarea fácil, pero Baldessari lo logró. Enseñó a generaciones de jóvenes artistas a considerar y crear arte de manera diferente, permitiendo la expansión de conceptos artísticos en la vida cotidiana. Baldessari es conocido por su trabajo seminal como artista contemporáneo, su cameo en *Los Simpson* y, quizás lo más significativo, su capacidad para motivar e inspirar el aprendizaje artístico como educador, enseñando tanto a estudiantes de secundaria como de escuelas de arte. Consiguió su primer trabajo como profesor en un centro de detención juvenil, donde se dio cuenta de que las actitudes duras de los estudiantes en su programa cambiaban cuando se involucraban en la creación artística. Su transición a la enseñanza universitaria marcó el tono para generaciones de artistas que emplearon imágenes de medios de comunicación masivos, ingenio y reencuadres críticos de la vida cotidiana en conceptos estéticos y performativos.

El método pedagógico de Baldessari era engañosamente simple, como él lo describió: “Me propuse corregir todas las cosas que estaban mal con mi propia

educación artística. Pero descubrí que realmente no puedes enseñar arte, solo puedes preparar el escenario para ello” (Baker, 2003). Su momento de avance fue la creación de una de sus obras conceptuales más emblemáticas titulada *The Cremation Project* (1970). Esta obra de arte performativa consistió en la quema de todas las pinturas y dibujos que había hecho anteriormente, colocando las cenizas en una urna, conmemorando

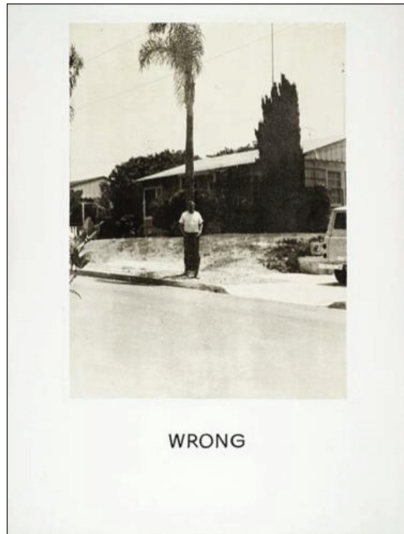

cada obra de arte con una placa y horneando galletas usando algunas de las cenizas como ingredientes. Su desviación del arte formalista fue el catalizador para un enfoque conceptual del arte, donde las ideas y el reencuadre de imágenes existentes se convirtieron en materiales y métodos serios a disposición del artista. Los artistas que siguieron sus indicaciones para involucrarse creativamente con la apropiación, el recorte y la edición de imágenes y objetos de los medios de comunicación masivos incluyen: Cindy Sherman, Barbara Kruger, Jack

Goldstein, Mike Kelley y Sherrie Levine.

Baldessari niveló el campo de juego para hacer arte y comunicarse simbólicamente al explorar innumerables formas para que el arte elevado coexistiera con la cultura popular. Al hacerlo, inspiró a artistas y educadores a aflojar su control sobre las formas tradicionales de hacer arte y buscar métodos y materiales alternativos para

crear arte. Su enfoque lo convierte en la antítesis del renombrado maestro modernista Hans Hofmann, quien inspiró a generaciones de artistas como Lee Krasner, Helen Frankenthaler y Jackson Pollock. Hofmann se adhería a principios y reglas formalistas, como su método patentado de ‘empujar y tirar’ para crear una ilusión de profundidad y espacio utilizando una disposición de formas abstractas y color. Baldessari comenzó como pintor explorando conceptos formalistas similares, pero abandonó esa metodología con la creación del mencionado The Cremation Project. Estar en California en lugar de Nueva York también probablemente impactó en la forma en que veía la producción artística y cultural. No tenía una afinidad cercana con la Escuela de Nueva York al estilo de Hofmann, que era la fuerza dominante del arte y la cultura institucional a lo largo de las décadas de 1950 y 1960. En lugar

de seguir reglas, a menudo las rompía a propósito, mientras reconocía sardónicamente el hecho. Su serie ‘wrong’ juxtapone retratos fotográficos de personas paradas directamente frente a árboles con la leyenda ‘wrong’ impresa debajo. El ímpetu para esta combinación de texto e imagen proviene de un capítulo en un libro de reglas y pautas de fotografía, que menciona que posicionar un sujeto de esa manera hace que parezca que el árbol está creciendo fuera de su cabeza. Por lo tanto, según los expertos en fotografía, es una fotografía evidentemente incorrecta y mala. Sin embargo, con *Wrong* (1967), Baldessari cambia el valor y el juicio negativo del fotógrafo al crítico/institución/academia. Está sugiriendo que la misma actividad de documentarse y representarse a uno mismo es un esfuerzo honesto y valiente que beneficia la expresión personal y celebra la vida. Él declaró: “No quieres que nadie te diga ‘¡No puedes hacer eso!’ Pero recibes mucho de eso en Nueva York. Una de las cosas más saludables de California es – ‘¿Por qué no?’” (Drew et al, 1981).

La filosofía de Baldessari de que el arte debe ser informativo, flexible y accesible es evidente en su trabajo. Utilizó texto, apropiándose de citas de películas y fotografías encontradas, para crear diálogos abiertos con sus espectadores. Este método no es tan diferente de la forma en que un buen escritor llena una página con palabras que un lector puede visualizar. El trabajo de Baldessari nos desafía a descifrar el significado

utilizando nuestras propias observaciones sociales y emocionales y la cognición. Como educador y artista, nunca fue dogmático en sus opiniones y métodos sobre las formas correctas de crear, interpretar y enseñar arte. Simplemente guiaba a sus estudiantes y espectadores en el camino, dejándolos conectar los puntos entre obras de arte, imágenes de medios de comunicación masivos, texto y narrativas personales.

Baldessari fue un gran maestro porque fomentaba el descubrimiento lúdico y el pensamiento crítico. Hacía más preguntas de las que respondía y abordaba la enseñanza como un proceso creativo que está impregnado de humor, transparencia y un medio para llegar a las personas dondequiera que estén. Abrió la puerta a un tipo de educación artística que permite a los estudiantes sentirse eficaces con sus ideas y les ayuda a darse cuenta de su capacidad creativa y artística a través de aplicaciones informales de conceptos artísticos. No tienes que ser un dibujante hábil o un pintor maestro para ser considerado un artista. John Baldessari preparó el escenario y amplió los límites para que individuos y grupos se expresaran a través de una miríada de enfoques alternativos basados en materiales y conceptos. Al hacerlo, cambió el curso del arte y la educación artística.

hidroresonancias
CON LEONEL VÁSQUEZ

SALIDA ACADÉMICA
Día: sábado 31 de Agosto
Salida: 6:30 a.m. ML Uniandes
Clase: Acciones de Escuela
Lugares:
Antigua estación de energía en El Charquito,
Embalse del Muña
Acueducto de Sibaté
Laguna Sagrada de Colorados
Cupos para estudiantes/profesores que no son del curso: 15

Universidad de los Andes
Facultad de Artes y Humanidades
DEPARTAMENTO DE ARTE