

El diplomado La Vida Cotidiana en México, a través del Arte: una opción académica para comprender nuestra cultura

Paz
de la Torre Comps
CEPE-UNAM

El diplomado “La Vida Cotidiana en México, a través del Arte” es una propuesta académica del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), que ofrece por medio del estudio de ejemplos de las diversas artes plásticas, una visión de la vida cotidiana individual, familiar y social de México.

A partir del estudio de estos fragmentos de vida, aparentemente intrascendentes, que se ponen de manifiesto, a través de innumerables detalles en la obra artística, podemos lograr una mayor comprensión del ser y quehacer de los protagonistas anónimos de nuestra “pequeña” historia.

Por medio del estudio de diferentes aspectos de la vida cotidiana podemos lograr una visión de hechos “menores”, que no por serlo, dejaron de ser causa o efecto de los episodios trascendentes de nuestra historia nacional, ya que a través del arte se revela la esencia del devenir cotidiano, muchas veces opacada por la exaltación de personalidades destacadas y acontecimientos paradigmáticos, de los que habitualmente se conforma la historia oficial de las naciones.

En este diplomado, se toma la obra de arte como punto de partida para llegar al estudio de las mentalidades, sin perder de vista la obra en sí y su representatividad estética, social e histórica, ya que por este medio nos vemos ante la posibilidad de dilucidar entre otras cosas, las causas que movieron a los patrocinadores y artistas a embarcarse en los diferentes proyectos, así como a explicarnos las causas por las que en su momento fueron aceptados, ignorados o rechazados por el público.

Las manifestaciones artísticas sobre las que se trabaja en los diferentes cursos que integran el programa general del diplomado no solo abarcan las artes “mayores” como son la arquitectura, la pintura y la escultura, sino que también incluyen el grabado, la fotografía y el

cine, sin olvidar las llamadas artes “aplicadas” que incluyen: mobiliario, platería, cerámica, etc., ya que todas ellas reflejan el modo de vida y la idiosincrasia de todos aquellos que constituyeron el mosaico social.

La sociedad mexicana ha hecho a la familiar, depositaria de las tradiciones, costumbres y creencias que por su medio se han transmitido de generación en generación, desde tiempos antiguos. Es por ello que el acercamiento al ámbito doméstico proporciona una invaluable fuente de información. Además es en la esfera de lo privado, donde los sueños, los temores, los anhelos, las alegrías y las angustias más profundas del ser humano se expresan con mayor fuerza y espontaneidad.

En este sentido, aquellas expresiones artísticas que se detienen en la vida cotidiana no-sólo son fuente de placer estético, sino también libros abiertos para penetrar mundos desconocidos, íntimos y familiares.

Desde luego, que no podemos circunscribir la vida cotidiana tan sólo a las imágenes hogareñas, puesto que en la escuela, el templo, el convento, el mercado, el paseo, el teatro o la pulquería, también se ha desarrollado la vida del mexicano, así como en las cárceles, los hospitales, los campos de batalla y por que no, en los camposantos, ya que incluso en esta extrema morada encontrará el artista las costumbres, ritos, colores y sabores, propios de nuestra cultura.

Las artes plásticas son un código visual cuyo desciframiento requiere de referentes culturales. El diplomado La Vida Cotidiana en México a través del Arte pretende poner al alcance de los estudiantes las referencias que le permitan decodificar el lenguaje del arte mexicano.

En el caso de los estudiantes mexicanos se trata de proporcionarles armas para reconocerse y poder darse a conocer. En el caso de los extranjeros, sin duda el saber el origen y comprender la razón de muchas acciones y reacciones que observan en sus interlocutores, facilitará el largo camino de la comunicación, que ya están transitando al aprender nuestra lengua en el CEPE.

ESTRUCTURA

Para su mejor articulación se planteó la división del diplomado en cuatro módulos, que correspondieran a las cuatro principales etapas de nuestra historia y por ello también de nuestro arte.

De tal modo, el primer módulo se dedica a estudiar ejemplos sobresalientes del arte prehispánico mesoamericano. El segundo módulo abarca el estudio de manifestaciones artísticas correspondientes a los 300 años de vida colonial. El tercero se enfoca a las artes correspondiente al México Independiente, desde la consumación de la Independencia hasta el fin del Porfiriato y el cuarto módulo se refiere al arte del siglo XX, partiendo de la Revolución y hasta el fin del milenio.

Para cada módulo se consideraron 30 horas de exposición presencial (tres cursos de diez horas de duración) con aproximadamente 15 horas de lecturas complementarias. El programa de lectura de cada módulo se compone de una lectura introductoria, que proporciona al alumno un panorama general del periodo a considerar y seis más, de las cuales dos de ellas están directamente relacionadas con cada uno de los tres cursos. De este modo el alumno habrá leído un total de siete textos durante cada módulo.

Se tomó, asimismo, en consideración el tiempo que los alumnos deberían emplear en contestar un cuestionario por cada curso así como el tiempo requerido para hacer el trabajo final del módulo.

El diseño del programa general del diplomado y los programas correspondientes a los tres cursos que conforman cada módulo, (detallados por sesiones) así como la bibliografía correspondiente y el menú de las lecturas introductorias y complementarias, se proyectaron, articularon y desarrollaron durante el año 2004.

Del mismo modo los materiales visuales para cada curso fueron específicamente seleccionados, durante el mismo año.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

El requisito para ser evaluado es contar con un 80 por ciento de asistencia.

El método de evaluación, consiste en un promedio de la calificación de tres cuestionarios (uno por curso) y un trabajo final por módulo.

Se consideró conveniente darle al promedio de los tres cuestionarios el peso de un 40 por ciento de la calificación, mientras que el trabajo representa el 60 por ciento restante de la calificación final del módulo.

Los cuestionarios se hicieron tomando en cuenta las posibilidades de integración de la información recibida, por parte del alumno al proporcionarle la posibilidad de articular el material de las lecturas con los temas presentados por el maestro en clase, mientras que en el trabajo se espera que el alumno integre aspectos de los tres cursos que conforman el módulo.

PLAN DE TRABAJO

El diplomado se abrió en enero de 2005, con 12 alumnos. El cupo quedó determinado por la capacidad del salón de usos múltiples y videoconferencias.

EL PERFIL DEL ALUMNO

Se requería que el alumno hubiese terminado el bachillerato y por tanto tuviese un nivel universitario, sin embargo, la inscripción de 2005 consto en su mayor parte de profesionistas, cuatro de ellos relacionados con la historia del arte y con la docencia en diferentes niveles y disciplinas. La preparación de los alumnos y la respuesta de los maestros al interés manifestado por ellos, elevó el nivel de trabajo más allá de lo previsto.

La experiencia arrojó como resultado el conocer el particular interés de diversos profesionistas y en especial de los docentes, por enfocar el estudio de la historia del arte desde este particular punto de vista.

Cabe comentar que la totalidad de los alumnos inscritos fue nacional. Lo cual facilitó la localización y explicación de los referentes culturales, cosa que tal vez hubiera requerido de explicaciones más detalladas, si se hubiera contado con alumnos extranjeros.

Sin embargo, observamos que el diplomado puede proporcionar varios ejemplos para la identificación y comprensión de diversos fenómenos culturales, que podrían respaldar la labor de los maestros de español como segunda lengua.

El hecho de que los cuatro módulos (a pesar de seguir una secuencia cronológica), estén diseñados para poder ser cursados de manera individual. Permitted elevar la inscripción a los mismos, durante el año. Es por ello que al comenzar el primer intensivo de otoño la inscripción se había elevado a 15 participantes, sin que se percibiese descontrol en aquellos que comenzaron por el segundo módulo.

CRÉDITOS

La Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del CEPE concede un valor de dos créditos por cada uno de los cuatro módulos del diplomado (correspondientes a 30 horas de enseñanza presencial). El diplomado completo equivale a ocho créditos.

LA PLANTA DOCENTE

El CEPE tiene un área dedicada a la enseñanza del español como segunda lengua, un área de Historia, un área de Arte y un área de Literatura. De este modo cuenta con maestros especializados en las diferentes disciplinas que conforman el diplomado. Cada uno de ellos responde por la autoría de su programa, que necesariamente se debió articular con los programas de los otros dos cursos que completan el módulo, cubriendo las diferentes facetas de un tema general acordado de antemano.

Los maestros, asimismo, seleccionaron su propio material de lectura y diseñaron el cuestionario que hace que los alumnos integren lo aprendido en clase con el contenido de las lecturas encomendadas.

PROGRAMA GENERAL

I. El primer módulo: Hombres, espacios e imágenes del mundo prehispánico

Consta de los siguientes cursos :

I.1 “El lenguaje de las artes”

Mtra. Hilda Domínguez Legorreta

Una iniciación al glosario, las técnicas y los materiales, correspondientes a las diferentes disciplinas artísticas a que se referirán los cursos subsiguientes.

I.2 “El hombre y su habitat”

Arq. Luis Fernando Rodríguez Lazcano

Tiene como objeto descubrir los diferentes aspectos de la vida de las comunidades precolombinas a partir del estudio del emplazamiento de sus ciudades y su planificación urbana, así como de las soluciones específicas de su arquitectura, tanto religiosa como civil. Centrando la atención tanto en los centros ceremoniales como en los habitacionales y en la vivienda popular.

I.3 “Imágenes de lo cotidiano en el arte mesoamericano”

Arq. Luis Fernando Rodríguez Lazcano

Centra su atención sobre las creencias, costumbres, personajes que se manifiestan en la pintura mural, así como sobre el estudio de los restos de cerámica tanto ritual como doméstica y funeraria, que proporciona información ininterrumpida sobre el pensamiento y las actividades de sus usuarios.

II. El segundo módulo: Esplendores y realidades del virreinato

Consta de los siguientes cursos:

II.1 “Relaciones hombre-espacio durante la época virreinal”

Arq. Luis Fernando Rodríguez Lazcano

Nos plantea el establecimiento y desarrollo de los diferentes asentamientos coloniales según su geografía, situación política, economía, estructura social, y nos muestra como los diferentes aspectos de la vida colonial condicionaron y a su vez se vieron condicionados por sus espacios: iglesias, conventos, palacios, vecindades, talleres, comercios, hospitales, plazas, mercados, paseos.

II.2 “En la intimidad del mundo novo-hispano: pintura y vida cotidiana”

Mtra. Hilda Domínguez Legorreta

Trata del encuentro, y posteriormente de la convivencia de los diversos grupos humanos en el periodo de la conquista militar y espiritual, así como durante el establecimiento y desarrollo del aparato virreinal. La mezcla de razas y culturas resultante, sus medios y modos de vida, dejaron importante impronta en la pintura tanto mural como de caballete, durante los 300 años de la Colonia.

II.3 “El ajuar de Dios y el ajuar del hombre: La vida diaria vista a través de los objetos de culto y uso común”

Mtra. Paz de la Torre Comps

Nada aporta más datos sobre la vida y el pensamiento de la persona que los objetos “utilitarios” de que se rodea. Este curso rastrea los usos y costumbres a partir de las necesidades que satisfacen los diferentes componentes del ajuar doméstico, ya sea personal o familiar, o de grupo, tanto dentro del ámbito civil como del eclesiástico. Trata pues del mobiliario, la cerámica, la platería, las lacas, los enconchados y otras “artes aplicadas”.

III. El tercer módulo: Ocio labores y devociones decimonónicas

Consta de los siguientes cursos:

III.1 “Lo cotidiano del espacio durante el siglo XIX”

Arq. Luis Fernando Rodríguez Lazcano.

Durante el siglo XIX se perciben cambios drásticos en prácticamente todos los aspectos de la vida, tanto citadina como rural. La sociedad se adapta a nuevas formas de vida y se expresa en nuevos términos arquitectónicos. Se trazan nuevas vías de comunicación, se moderniza el transporte, se instala el alumbrado público, los servicios sanitarios cuentan con nuevos drenajes, se construyen monumentos, teatros, paseos y cementerios.

III.2 “Del lienzo a la fotografía; vida cotidiana en el siglo XIX”

Dra. Silvia Fernández Hernández

La fotografía, llega al México Independiente para preservar para el futuro la impresión del momento. Este nuevo arte se presta para hacer trascender la visión de los acontecimientos tanto festivos como trágicos, así como la imagen de las personalidades de la política y de la sociedad, del espectáculo y de la “vida airada”. Asimismo, la fotografía guarda memoria de los grupos familiares, los celebrantes, los dolientes y hasta de los muertos. La modernidad se percibe en las fotos de las instalaciones de fábricas y talleres, de hospitales, cuarteles, ferrocarriles, de los difuntos.

III.3 “Ocio, trabajo, educación y devoción: gráfica y cero-escultura decimonónicas”

Dra. Ma. Esther Pérez Salas

Trata de la importancia que adquiere la gráfica en el siglo XIX debido a las publicaciones en las que destacan la ilustración de episodios literarios, las noticias, la caricatura política, los anuncios, las modas etc. Asimismo, nos hablan de la vida diaria los librillos de juegos y entretenimientos, los cancioneros, los manuales de urbanidad, etcétera.

Como complemento, la cero-escultura nos presenta un amplio repertorio de personalidades y ocupaciones del México decimonónico.

IV. El cuarto módulo: El México del siglo XX a través de sus espacios e imágenes cotidianas

Consta de los siguientes cursos:

IV.1 “Arquitectura del siglo XX en México; Modernidad proyectual y contra apropiación de los espacios”.
Lic. Juan Carlos Campuzano.

Trata los nuevos espacios urbanos y de aquellos que los ocuparon: de la modernidad interpretada en términos de innovadores proyectos de vivienda multifamiliar y de su aceptación o adaptación por parte de dueños e inquilinos, de nuevas colonias, de altos y bajos presupuestos, así como de espectaculares proyectos gubernamentales y de diversas manifestaciones de arquitectura de autor.

IV.2 El arte de una sociedad en transición: Estética y vida cotidiana del siglo XX.

Lic. Hilda Domínguez Legorreta

Nos maneja el modo en que la sociedad se refleja en las múltiples variantes del arte contemporáneo, que van del nacionalismo propio de la pintura mural, pasando por la etapa de “Ruptura”, hasta llegar a las últimas tendencias del arte contemporáneo.

IV.3 Cine del siglo XX. Imágenes de un México en evolución.

Lic. Juan Carlos Campuzano

Nos conduce del cine como innovación técnica, al documental. Del cine “mexicano” hecho en el extranjero a la llamada “Época de oro” del cine nacional. Del realismo urbano a los últimos logros del cine actual. Una vista a la pantalla y otra al público, a través de los diferentes géneros y personalidades del cine mexicano del siglo XX.

El diplomado La Vida Cotidiana en México a través del Arte es una opción académica que ofrece el CEPE

y que ha despertado el gran interés tanto en el interior de la República como en el extranjero, razón por la cual, se están tomando las medidas para poder transmitirlo, en un futuro próximo, por el sistema de videoconferencia.