

Reseña

Arte público y jóvenes: una experiencia estética dialógica¹

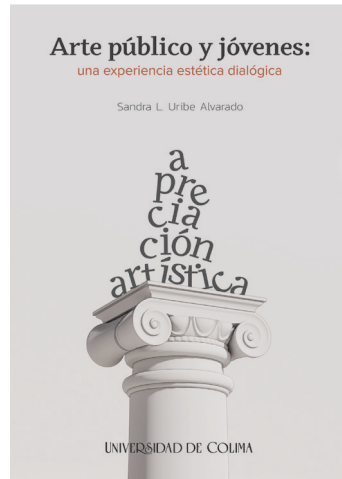
Karla Y. Covarrubias
Universidad de Colima, México

Conceptos clave

Obra de arte, Espacio público, Arte público, Experiencia cultural, Habitus, Percepción estética, Apreciación artística, Prácticas sociales, Escultura pública, Contexto urbano, Jóvenes colimenses, Tallares reflexivos, Discurso social, Experiencia estética y Experiencia estética dialógica.

Descripción de la obra

Este libro da cuenta de una prolifera investigación académica que fue desarrollada bajo la pregunta ¿Cuál es la apreciación que tienen jóvenes de la Universidad de Colima y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), sobre tres esculturas de arte público, de Colima y Villa de Álvarez del estado de Colima: *los Perritos colimotes*, *la Figura obscena* y *el Toro echado*?

¹ Uribe, S. (2023). *Arte público y jóvenes: una experiencia estética dialógica*. México: Universidad de Colima.

La autora se pregunta además por la relación entre la formación académica y el nivel de estudios de jóvenes colimenses, con sus valoraciones sobre la obra de arte en el espacio público; así como sobre la ubicación que tienen estas tres esculturas en ambos municipios y sus percepciones sobre los elementos estéticos, y las emociones, sentimientos que experimentaron estos jóvenes al acercarse a ellas; la autora también consideró la función social que cumple el arte público de acuerdo con el punto de vista de las y los jóvenes.

El libro tiene una estructura clara que facilita y motiva la lectura, tiene una introducción, dos apartados que considera toda investigación, la cuestión teórica y la metodológica; así como el tercero y cuarto que concentran el análisis de los datos que atienden a aspectos específicos que plantean las preguntas de conocimiento anteriores. La obra cierra con las conclusiones, sugiere líneas de investigación posterior y muestra la bibliografía.

En el capítulo primero, *Apreciación del arte, experiencia estética y espacio público*; la autora reflexiona sobre algunas perspectivas teóricas pertinentes para su estudio, con ellas conduce al lector a reflexionar sobre el encuentro entre la obra de arte y el público, las prácticas sociales y la experiencia estética, así como el arte público en el contexto urbano, los jóvenes y la apreciación artística.

En el segundo capítulo, *La construcción metodológica del objeto de estudio*; la autora muestra elementos teóricos-metodológicos y técnicos que arrojan la estrategia de construcción de observables, sobre la conformación del grupo de trabajo para producir la investigación. Ofrece un valioso apartado experiencial y las implicaciones de producir 15 recorridos etnográficos y 10 talleres reflexivos a través de los cuales los jóvenes conversaron entre sí sobre su experiencia estética de la obra de arte público, estimulando sus discursos con un conjunto de fotografías sobre las esculturas. Uribe expone los criterios de selección con los cuales organizó los grupos de jóvenes de cuatro áreas del conocimiento de la Universidad de Colima, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias, Facultad de Filosofía y Escuela de Danza; y a jóvenes estudiantes del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) de Colima. El estudio incluyó a 52 jóvenes estudiantes, 28 hombres y 24 mujeres. La autora también ofrece las tres fichas de datos sobre las esculturas de arte.

El capítulo tercero, *Apreciación del arte desde los datos empíricos*; encontré un excelente análisis hermenéutico al colocar su estudio en un nivel de interpretación de segundo orden, pues propone la categoría empírica, *experiencia estética dialógica*, con la cual orienta el análisis y con ésta da soporte y sentido a sus interpretaciones. Esta categoría fue construida a partir del contacto reflexivo con la realidad de su estudio, relacionando también de manera consciente el bagaje teórico-conceptual, de modo que el análisis sostiene a la categoría para comprender y explicar la apreciación del arte público por jóvenes colimenses, estudiantes de educación pública de nivel superior y media superior.

En este apartado muestra los resultados del sistema de valoraciones de los jóvenes con distintas formaciones académicas y nivel de estudios, sobre los elementos estéticos de las esculturas públicas: el cambio de apreciación de la obra de arte desde la experiencia estética, la ubicación de las obras de arte público elegidas para esta investigación y la función social que tiene el arte público desde el punto de vista del discurso grupal de las y los jóvenes.

El cuarto capítulo, *Apreciación del arte. Emociones y sentimientos*; contiene la segunda parte del análisis sobre “la relación de las emociones y sentimientos que alimentan la apreciación de la experiencia estética”, dice la autora. El análisis además de las emociones y los sentimientos, considera las valoraciones de la identidad colimense desde la apreciación artística de las y los jóvenes sobre las esculturas de arte público.

Aportaciones del libro para motivar la consulta académica

Este libro está escrito por Sandra Lucía Uribe Alvarado nacida en Colima, una artista plástica de formación y mucho oficio que tuvo a bien introducirse en la experiencia estética del arte público de jóvenes estudiantes, para analizar de forma racional (que conlleva su propia reflexividad y creatividad) el mundo de su interés profesional. La autora escribe con maestría, de forma asentada y madura sobre su propio campo de saber.

La obra está escrita de forma accesible, sin embargo, cuenta con rigor teórico y metodológico y un análisis hermenéutico estimulante; está al alcance de cualquier profesor e investigador de arte o no, pero también para estudiantes de todos los niveles académicos y personas curiosas de esta región o cualquier otra del contexto mexicano o más allá de éste.

La obra aporta un marco conceptual con una perspectiva interdisciplinaria: arte y apreciación artística, sociología del arte y psicología de las emociones; ofrece un estudio cualitativo con una combinación de técnicas de investigación: *observación-visitas etnográfica*, *taller reflexivo* y la construcción de consenso que proviene del *grupo de discusión* Ibáñez (1992a y 1992b) y uso de *detonadores discursivos y visuales* (fotografías) de Pablo Vila (1997 y 2012). Proporciona la categoría teórica-metodológica: *Experiencia estética dialógica* y con ello aporta el campo de conocimiento de la *sociología del arte*.

Motivaciones de una lectora para otros lectores

Sin duda alguna, la investigación académica implica una búsqueda de “algo” que no se sabe y queremos saber, o que se sabe algo y no es suficiente para la toma de decisiones. La relación metodológica y teórica entre el ojo del observador y la realidad, se desarrolla bajo este principio constructivo de conocimiento, rompiendo la linealidad de la realidad para organizar una pregunta epistémica central.

Bajo este punto de vista, la investigación realizada para este libro tiene un bagaje académico, pero también una aplicación práctica sobre el arte que conduce a su utilidad social, cultural o política, al final de todo me parece un estudio muy propositivo. El libro me motivó a reflexionar sobre las amplias posibilidades del arte en cualquiera de sus expresiones, por ejemplo apreciarlo como parte de la expresión humana; como conocimiento del mundo; como una forma de comunicación estética y emotiva; como cualidad educativa y sensibilizadora; como estimulación para el desarrollo de capacidades artísticas en cualquier persona; como medio de aprendizaje y apreciación subjetiva; como medio de liberación social y emocional; como medio para ejercer la libertad de representación y libertad de expresión; como medio para reestablecer la salud mental y emocional; como medio para contrarrestar, aminorar o erradicar la violencia; o como medio para debatir y hacer crítica social en varios frentes. Al final de cuentas el arte es un bien social y su acceso es un derecho humano.

Referencias

- Ibáñez, J. (1992a). Más allá de la sociología. El grupo de discusión: Técnica y crítica. Siglo XXI de España Editores.
- Ibáñez, J. (1992b). Cómo se realiza una investigación mediante grupos de discusión, en Manuel García F., Jesús Ibáñez y Fernando Alvira. (Comp.) *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Alianza Editorial.
- Vila, P. (1997). Hacia una reconsideración de la antropología visual como metodología de investigación social. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, III (6), 125–167.
- Vila, P. (2012). Los métodos visuales en la investigación sobre cultura e identidad entre los migrantes. En M. Araiza, y L. Velasco (Coords.), *Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la investigación sobre migración internacional* (pp. 277–303). Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de la Frontera Norte