

TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE TRABAJOS FINALES

Rosa Malavassi Aguilar*

Trabajos finales de graduación en la Facultad de Bellas Artes (1947-2007)

Actualmente, el Decanato de la Facultad de Bellas Artes desarrolla el proyecto de investigación Hacia una historia de las artes costarricenses. Uno de los primeros productos y, a la vez, una primera aproximación al material existente, es la elaboración de un balance de las temáticas tratadas en los trabajos finales de graduación presentados en la Facultad durante el periodo comprendido entre los años 1947 al 2007. Conocer las tendencias de este material permite identificar pautas de investigación.

Este balance se organiza de acuerdo con las pautas dadas por la historia de la Facultad y la forma en que se reestructura en el año 1972. Por lo tanto, es necesario recordar que la actual Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tiene sus orígenes en la Escuela Nacional de Bellas Artes, fundada el 14 de marzo de 1897, bajo la dirección del pintor español Tomás Povedano de Arcos. En el año 1940, con la fundación de la UCR, la Escuela Nacional de Bellas Artes se integra a este centro de enseñanza superior como Facultad de Bellas Artes (FBA). En el año 1972, la Facultad se reestructura en tres departamentos: Artes Plásticas, Artes Musicales y Artes Dramáticas. Posteriormente, en la década de 1990, inicia funciones la Maestría en Artes.

A partir de estas características, el análisis realizado se estructura en un primer periodo definido entre los años 1947 a 1971, cuando la FBA aún no estaba organizada en escuelas, y su programa de estudios se orientaba hacia las Artes Plásticas. A partir de 1972 los trabajos se organizan en tres secciones, según cada una de las escuelas. En la década de 1990 aparece una nueva sección que corresponde a los trabajos presentados en la Maestría en Artes.

En total se analizaron quinientos ocho trabajos de graduación, el balance indica que un 41% de los trabajos corresponde a Artes Plásticas, seguido por un 31% de Artes Musicales. Sin embargo, el 16% de los trabajos de Bellas Artes también corresponde al área de plástica, lo que indica que más de la mitad de la producción de los egresados de la Facultad se ubica en dicha área.

Tendencias predominantes

El análisis del contenido de los trabajos se realizó a partir de cuatro tendencias que fueron definidas tomando como base la consulta de dicho material; estas tendencias son aplicada, histórica, técnica y teórica. La tendencia con mayor cantidad de trabajos es la aplicada con un 56%, seguida por la histórica con un 21%, luego la teórica con 15% y, finalmente, la técnica con 8%.

---

* Arquitecta, Universidad de Costa Rica.
Recepción: 08/12/2011. Aceptación: 20/03/2012.

Cada una de estas tendencias presenta subtendencias. En la tendencia aplicada, las subtendencias dominantes son del área de música, específicamente, piano, guitarra y composición musical. El área plástica también tiene una presencia importante, especialmente la elaboración de murales. En la tendencia histórica sobresale el área plástica, más que todo en lo que se refiere al estudio biográfico de artistas costarricenses y extranjeros.

En la tendencia técnica también tienen mayor número las Artes Plásticas, en especial se trata de trabajos sobre cerámica. En la tendencia teórica prevalecen las Artes Plásticas y la Maestría en Artes Aquí, tienen mayor presencia las subtendencias relacionadas con la enseñanza del arte y, en el caso de la maestría, con el teatro y la música.

Periodo de trabajos entre 1947-1971

En cuanto a la producción de trabajos del periodo que comprende los años 1947 a 1971, encontramos una primera tendencia hacia trabajos biográficos sobre artistas extranjeros. Hacia la década de 1950 se da una diversificación de temas. Sobresalen las temáticas relacionadas con el arte precolombino y la enseñanza del arte. Este segundo tema es relevante, ya que en los trabajos sobresale la inquietud por lograr que la FBA se proyecte a la comunidad, y una forma de lograrlo es procurando que los egresados adquieran una correcta formación como docentes de primaria y secundaria. Sobre este tema es importante, con vista al futuro, ampliar la investigación hacia los trabajos de formación docente.

Otro aspecto por resaltar de este primer periodo, es la publicación de dos trabajos en específico. Se trata de la investigación de Alejo Fumero sobre Juan Rafael Chacón que tiene dos ediciones, la primera del año 1977, publicada por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; y, la segunda, del año 1998, editada por la Editorial de la UCR. El otro trabajo es el elaborado por

Vilma Ruiz sobre Francisco Alvarado Abella, documento que fue publicado en el año 1970 por la Editorial Costa Rica.

Artes Plásticas, proyección comunal y museos

En el área de las Artes Plásticas identificamos tres periodos: década de 1970, en el que se da una continuidad en las temáticas desarrolladas en el periodo anterior; 1980 a 1995, cuando aparecen nuevas temáticas; y, finalmente 1995 a la actualidad, lapso en el que se da una mayor diversificación de temas. Un aspecto importante en este último periodo es la introducción de herramientas informáticas.

El primer periodo inicia en 1972 con la creación de la escuela de Artes Plásticas, y como lo indicamos, prevalecen las conferencias que versan sobre la biografía de un artista en particular, y otros temas que también fueron tratados en los inicios de la Facultad, como el arte indígena, artistas costarricenses y la enseñanza del arte.

A partir de 1980, si bien persisten temáticas del periodo anterior, aparecen nuevas opciones, como los trabajos sobre museos; pero, principalmente, se mantiene la inquietud por lograr la proyección de la Academia hacia la comunidad, y hay una preocupación por la búsqueda de opciones laborales para los egresados.

En este periodo, en la tendencia histórica, sobresale el trabajo de Eugenia Zavaleta sobre los inicios del arte abstracto en Costa Rica, en el periodo 1958-1971. Esta investigación fue publicada en el año 1994, por parte del Museo de Arte Costarricense. Además, otros autores plantean la necesidad de superar el estudio de un artista en solitario, y dirigirse hacia el análisis de estructuras, situación que se refleja en la propuesta de Zavaleta.

En cuanto a la proyección a la comunidad, la inquietud es acercarse al papel social del arte. Así se desarrollan propuestas, como la aplicación de talleres en instituciones, y se introduce la problemática de las Casas de la Cultura, que si bien son un medio para difundir el arte,

carecen de recursos materiales y humanos para promocionar las Artes Plásticas.

Los museos son un tema que toma vigencia en este periodo, se enfatiza en la necesidad de desarrollar un concepto de museo que no sea solamente para ver, sino para interactuar; en este sentido, se retoma el aspecto de proyección hacia la comunidad. También se trabaja el tema de la identidad corporativa de los museos y su impacto en el paisaje urbano.

Ligada a la proyección comunal, se encuentra la necesidad de estudiar el arte que se produce en la comunidad, es decir, el arte popular. Esta es una temática que incluye el estudio de pinturas ubicadas en locales comerciales, iconografía de los espacios públicos, pintura paisajista de artistas autodidactas, onomástica autobusera, graffitis y la carreta estilo Sarchí. En este periodo también inician los trabajos de graduación bajo la modalidad de práctica dirigida, en la que los estudiantes realizan una práctica en alguna empresa sobre un tema relacionado con el énfasis de su formación. De esta forma, se desarrollan trabajos en imprentas, diseño gráfico de publicaciones, diseño de la imagen gráfica de instituciones, diseño de campañas gráficas y sistemas de señalización.

El muralismo toma fuerza en este periodo, se pasa de la técnica pictórica a la cerámica. Aunque buena parte de estos murales se encuentran en el campus central (Rodrigo Facio) de la UCR, algunos se han desarrollado en sedes regionales, o en otras instituciones tanto públicas como privadas. Se insiste nuevamente en la necesidad de proyectar la FBA a la comunidad, en este caso mediante el arte público.

A partir de 1995, y hasta la actualidad, se mantiene una diversificación constante de temas. Sobresale el uso de herramientas informáticas; no obstante, se mantienen vigentes algunas temáticas de periodos anteriores, como es el caso del arte indígena y la enseñanza del arte, además de técnicas como la pintura, escultura y cerámica. Como una nueva técnica aparece la instalación, y se introducen opciones novedosas como el diseño de líneas de moda.

En este periodo toma fuerza la preocupación por la conservación del arte y,

por este motivo, se desarrollan propuestas para catalogar colecciones, siendo este el primer paso para una política de conservación y restauración. Se enfatiza en la problemática para catalogar el patrimonio eclesiástico, el cual es un arte que se encuentra en peligro, precisamente por la falta de inventarios.

Escultura, fotografía, instalaciones y nuevas tecnologías

En el área de la escultura predominan los trabajos que buscan experimentar con nuevos materiales y técnicas, por ejemplo, el ferrocemento, la varilla de construcción, madera de desecho, bambú y orfebrería. Asimismo, se mantienen los trabajos retrospectivos, como el que estudia los talleres de fundición artística en bronce en Costa Rica. Del mismo modo, en la pintura se busca innovar, y así aparecen propuestas novedosas en las series pictóricas y, en el marco de la posmodernidad, se desarrollan obras mixtas que le dan a la pintura carácter tridimensional. En forma paralela, se mantienen los trabajos con perspectiva histórica.

En el campo de la fotografía se dan innovaciones, tal es el caso de la introducción de la fotografía documental. Los temas son principalmente de denuncia, como es el caso de la vida debajo de los puentes; aunque, también tienen un fin documental, como una serie de fotografías sobre la vida del pueblo talamancaño-bribri. Además, se desarrollan trabajos que experimentan nuevas técnicas fotográficas, por ejemplo, la combinación con la xilografía.

Por su parte, la técnica de la instalación toma auge hacia el año 1999. Los autores que se inclinan hacia esta tendencia expresan su preferencia hacia esta, porque permite la interacción con el público. Este auge da lugar a la aparición de un trabajo retrospectivo sobre la instalación en Costa Rica.

En lo que respecta a las nuevas tecnologías, se desarrollan trabajos de discos interactivos, y de sitios Web. Y combinando la plástica con las imágenes en movimiento, aparecen propuestas

de cortos televisivos, y de trabajos que integran el video y la fotografía fija. En Artes Musicales encontramos que la modalidad que tiene mayor cantidad de registros es la de recital. Los énfasis que tienen mayor cantidad de recitales son piano y guitarra, seguidos de saxofón, flauta, trombón y violín. En la especialidad en Ciencia Musical un tema recurrente ha sido la música guanacasteca. Otros trabajos se dirigen a la música de bandas, la Orquesta Sinfónica y compositores costarricenses. También se han trascendido las fronteras nacionales para estudiar compositores guatemaltecos. En las primeras propuestas de Composición Musical se muestra una orientación religiosa, pero, después se diversifican las temáticas. Como parte de esta modalidad, también se desarrollan óperas.

En Artes Dramáticas

En Artes Dramáticas, desde un inicio los trabajos de graduación consistían en adaptar obras existentes, generalmente de autores extranjeros. A principios de la década de 1980 se escriben las primeras obras, y se realizan las primeras puestas en escena de obras de autores nacionales.

Existe una preocupación por acercar la Academia a la comunidad, por eso se estudia el teatro aficionado. Igualmente se incursiona en el radiodrama, la cinematografía y el teatro para niños. En general, hay una clara preocupación por lograr la difusión del teatro entre el público en general.

Maestría en Artes: prolífica diversidad temática

En la Maestría en Artes se desarrollan trabajos de corte teórico, como la teoría sistémica de notación en artes, y un estudio sobre la instalación. La enseñanza del arte también está presente en los trabajos de posgrado; en este caso, se elabora un método-guía general que contribuye a la enseñanza de la expresión corporal en el primer ciclo de la escuela primaria.

En el campo de la cultura popular, dos autoras estudian el portal y el rezo del niño.

Sobre el arte costarricense, destaca el estudio de Eugenia Zavaleta sobre las exposiciones de artes plásticas en Costa Rica, entre los años 1928 a 1937. Este trabajo fue publicado por la Editorial de la UCR en el año 2004.

En el campo de la música se desarrollan una diversidad de temas, además de una importante cantidad de recitales. Manuel Monestel estudia el calypso limonense, trabajo que es publicado por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED) en el año 2005.

El teatro es un tema que ha sido desarrollado en los trabajos de posgrado, por ejemplo, estudios sobre el espacio esceno-arquitectónico, los procesos de creación teatral, metodologías para realizar adaptaciones teatrales, análisis de obras, y estudios sobre el teatro chileno.

Balance final

En general, se observa que la diversificación de especialidades dentro de la Facultad de Bellas Artes, ha redundado en una importante cantidad de temáticas estudiadas que buscan mantenerse al día con la introducción de nuevas técnicas y tecnologías. Es importante la preocupación por acercar la Academia a la comunidad, inquietud que se mantiene hasta el día de hoy. Queda abierta la puerta para realizar nuevas investigaciones que permitan comprender los motivos de las situaciones descritas en las anteriores líneas.

Como una forma de divulgar esta investigación, toda la información recopilada pronto estará disponible en el Decanato de la Facultad de Bellas Artes. Esta documentación incluye la digitalización de las portadas, índices, introducción y conclusión de cada uno de los documentos consultados; la digitalización completa de los trabajos que tratan temas sobre Costa Rica; una base de datos con los resúmenes de todos los trabajos, y un balance final. Además, una parte de esta información se pondrá a disposición del público en la página Web del Decanato de la Facultad de Bellas Artes.