

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

Buenos Aires, 10 al 12 de octubre de 2023

Actas del III Congreso Internacional de Artes : revueltas del arte / Cristina Híjar... [et al.] ;

Compilación de Lucía Rodríguez Riva. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Universidad Nacional de las Artes, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-3946-31-8

1. Arte. 2. Actas de Congresos. I. Híjar, Cristina II. Rodríguez Riva, Lucía, comp.
CDD 700.71

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

Buenos Aires, 10 al 12 de octubre de 2023

El Congreso fue realizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de las Artes.

ACTAS DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

COMPILADORA

Lucía Rodríguez Riva

CORRECTORAS

Leonora Madalena y Diana Marina Gamarnik

ILUSTRACIONES

Facundo Marcos

DISEÑO

Soledad Sábato

COORDINACIÓN DE DISEÑO

Viviana Polo

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

EJE 1

**ARTES, DEMOCRACIA
Y DERECHOS HUMANOS**

EJE 1: ARTES, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS; 1.2: LAS INFANCIAS CUIDADAS: ARTES, EMPATÍA Y DERECHOS

Empatía estética. Una experiencia en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro Martínez Paraná - Entre Ríos

Lucía Franchi (Instituto Modelo Bilingüe Michelangelo)
Mariángeles Metivié (Instituto Modelo Bilingüe Michelangelo)

RESUMEN: En este trabajo se presenta una experiencia de educación emocional y artes visuales, desarrollada en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro Martínez (MPBA), de la ciudad de Paraná, durante los meses de febrero y marzo de 2023.

Se reflexiona sobre la importancia de educar en empatía, en este caso en relación con el arte visual, a partir de los planteamientos teóricos actuales de especialistas e investigadores. El objetivo es promover beneficios en la prevención primaria de la violencia escolar, fomentar la convivencia y mejorar la calidad de la educación.

Oswaldo Fustinoni (2021) plantea que la empatía es la respuesta que advertimos en el encuentro con una obra, al reconocer los pensamientos, sensaciones, pulsiones y estados emocionales de su creador.

En este contexto, se llevó a cabo una dinámica de empatía estética con docentes, alumnos de 6.º año (17/18 años) y preadolescentes de 6.º grado (11/12 años), del Instituto Modelo Bilingüe Michelangelo. Consistió en establecer un diálogo con la exposición del MPBA, específicamente con el 59.º Salón de Artistas Visuales, que exploró las emociones que las

obras les generaban. Para llevar a cabo esta experiencia, se produjo una actividad lúdica en la que niños, adolescentes y adultos recorrieron el museo y colocaron Post-it de diferentes colores alrededor de las obras, según la emoción que habían sentido. Se buscaba fomentar una mayor conexión con las obras de arte y una comprensión más profunda de las experiencias emocionales que estas transmiten.

Palabras clave: Empatía; Arte; Educación emocional; Inteligencia emocional; Convivencia escolar.

Introducción

Hablar de los orígenes de la empatía nos invita a ampliar nuestra mirada desde lo estrictamente psicológico, y explorar las artes, la sociología y la neurología, entre otras ramas del conocimiento. Existen determinados acuerdos acerca de que es un concepto relativamente nuevo, aunque los psicólogos suelen atribuir a Lipps la primera conceptualización de la empatía, y sería más apropiado decir que él fue quien tomó el concepto de la Estética, lo organizó y lo desarrolló en el campo de la psicología (Wispé, 1987).

Sin embargo, si historizamos acerca del término, observamos que su origen está conectado con el arte.

Según Bisquerra (2021), fue Johann Gottfried von Herder quien utilizó la frase *sich einfühlen* en el siglo XVIII, dos términos alemanes que, unidos, hoy se traducen por empatizar. La expresión se entendía como “sentir desde dentro”, y ni en castellano ni en inglés existía alguna palabra parecida a empatía.

Friedrich Theodor Vischer, en su obra *Estética o ciencia de lo bello* (1846-1857), recogió el término *Einfühlen*, que había introducido Herder. Posteriormente, Robert Vischer (hijo de Theodor Vischer), en 1873, en su tesis doctoral, titulada *On the Optical Sense of Form: A Contribution to Aesthetics*, a partir de *Einfühlen*, creó el término *Einfühlung*, que vendría a ser algo así como “simpatía estética”, o mejor “empatía estética”, para distinguirlo de la comprensión estética (*Verstehen*). La exploración que realizó Robert Vischer sobre *Einfühlung* fue la primera discusión y análisis significativo del concepto, que posteriormente se denominaría empatía (Bisquerra, 2021).

Sin embargo, aunque su denominación es relativamente nueva, la experiencia empática ha sido investigada desde la antigüedad tanto en los seres humanos como en algunos animales.

Para profundizar en su conceptualización, la empatía, según Lipps (1903), ligada a los desarrollos del autor sobre la experiencia estética, es la tendencia natural a sentirse dentro de lo que se percibe o imagina. Según Rivero (2019), la empatía, como la capacidad de captar lo que otro piensa y necesita, y la conexión sincera con su sentir como si fuera propio —a pesar de que no sea lo mismo que uno pensaría o sentiría en la misma situación—, sintiendo, a la vez, el deseo de consolar y de ayudar. Significa ir más allá de la focalización con uno mismo, significa salir del propio yo, para abrirse a los demás. Esta capacidad predispone no solo a sentir el sufrimiento, sino a compartir también la dicha y a participar de la alegría de otra persona.

Los seres humanos nacemos con la capacidad de empatizar, es inherente a nuestra naturaleza, y desde la neurociencia sabemos que son las neuronas espejo las responsables de esto. En un artículo publicado en el año 1996, en la revista *Cognitive Brain Research*, explicaron que las neuronas espejo se activan de forma automática, tanto al realizar una acción como al observar a alguien realizar esa misma acción. Entonces, estas neuronas tienen un papel importante en la capacidad para sentir lo que el otro está sintiendo.

Anticipamos lo que el otro tiene intención de hacer, facultad que, como humanos, nos ha dado una enorme capacidad para nuestra supervivencia, ya que, un momento antes de que el otro haga una acción, podemos “saber” lo que va a hacer.

Sin embargo, aunque es una capacidad humana, también se convierte en una competencia cuando, a través de un proceso sistemático de aprendizaje, logramos su desarrollo.

VIVENCIANDO LA EMPATÍA ESTÉTICA EN EL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES

El Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro Martínez, sito en calle Buenos Aires 355 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, es una institución que se inauguró en 1926 y cuenta con una importante colección de arte argentino, principalmente entrerriano. El edificio, que alberga al museo, es una casona antigua, de estilo ecléctico, que fue construida en el siglo XIX, y pasó por distintos usos, desde una vivienda familiar hasta un Centro Clandestino de Detención en la época de la dictadura militar. Esta casa, reformada para cumplir con sus funciones museísticas, cuenta con varias salas de exhibiciones, un auditorio, un patio con árboles patrimoniales, una reserva y una biblioteca especializada en arte. Además de la exposición permanente de la obra de Cesario Bernaldo de Quirós, la institución organiza exposiciones temporales y actividades educativas para el público en general. El objetivo del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro Martínez es promover y difundir el arte argentino, y preservar el patrimonio cultural artístico de los entrerrianos. Una de las actividades más relevantes del año es la premiación y exposición del Salón de Artistas Visuales de Entre Ríos, que desde hace algunos años comienza a fines de noviembre y concluye en marzo.

Si bien los cambios en las nuevas concepciones museológicas se están dando de manera lenta en la provincia de Entre Ríos, podemos decir que la propuesta que presentamos se enmarca en los principios de una museología crítica (Alderoqui y Pedersoli, 2011). Entre los meses de febrero y marzo de 2023, realizamos visitas al MPBA con docentes de nivel inicial,

primario y secundario y con alumnos de 6.º grado y 6.º año. Con estos grupos, se llevó a cabo una actividad de empatía estética, en conjunto con el área de educación emocional del I.M.B. Michelangelo. Lauro Zavala (2006) propone, en el punto tres de lo que llama “el paradigma emergente de la museología”, que “lo esencial de una exposición es el diálogo que se produce entre el contexto del visitante y la experiencia de visita”. Dicho punto se trabajó de manera notoria, ya que se propuso un diálogo con la exposición que se encontraba exhibida en la institución, el 59.º Salón de Artistas Visuales de la Provincia de Entre Ríos, en relación con las emociones que producían las obras de sus salas. Esta experiencia la transitamos mediante una actividad lúdica, donde los niños y las niñas debían recorrer el museo colocando Post-it de colores alrededor de las obras, de acuerdo a la emoción elegida. Y citando nuevamente a Zavalla, en sus puntos siete y ocho reza “la experiencia educativa durante la visita involucra las emociones y las sensaciones corporales” y, a su vez, “la experiencia educativa se apoya en la participación activa del visitante”. Por consiguiente, proporcionamos pegatinas con una consigna impresa que expresaba:

Atracción: rosado

Preocupación: violeta

Tristeza: celeste

Alegría: amarillo

Escribo una emoción: blanco

Escribo una palabra y la pego en la obra: blanco

Tanto los docentes como los niños y los adolescentes debían recorrer las salas pegando, a un costado de las obras, las pegatinas, relacionando el color con la emoción que describía la consigna.

Esta experiencia se enmarca en un programa de educación emocional, que les permite, a estudiantes y docentes, entrenar la percepción emocional y, por lo tanto, la empatía estética. Dicha experiencia posee las siguientes características:

- es secuencial: se refiere a que la experiencia está presente a lo largo de varios años, para que realmente sea efectiva; esta experiencia fue llevada adelante por estudiantes de 6.º grado, 6.º año, y docentes de todos los niveles;
- es activa: significa que se aplican estrategias y técnicas de aprendizaje activo;
- está focalizada en el desarrollo de las competencias emocionales propuestas en esta ocasión, que son percepción emocional y empatía estética;
- es explícita: hace visible los objetivos específicos relativos a las competencias emocionales que se pretende desarrollar.

DE LOS SALONES DE LAS BELLAS ARTES A LAS ARTES VISUALES

A principios del siglo XVIII, las condiciones sociales y económicas en Europa habían cambiado, nos encontrábamos en presencia de una pujante burguesía. Esto revelaba un nuevo público para el arte, que desde ahora no estaría solo en la nobleza y el clero, quienes hasta ese momento monopolizaban la demanda artística. Este público de *amateurs* estaba en un firme crecimiento.

La historia de la consolidación y de la influencia de este público está estrechamente unida al fenómeno de las exposiciones públicas, de carácter periódico que, en Francia, recibieron el nombre de “salones”. Estos eventos comenzaron a tener una importancia relevante desde su ubicación en el Salón Carré, del entonces palacio de Louvre, lo que ocurrió en 1699 (Calvo Serraller, 2010).

En el año 1907, la Comisión Nacional de Bellas Artes, en Argentina, aprobó una propuesta de creación de un Salón Anual de Pintura, Escultura, Arquitectura y Arte Decorativo,

iniciativa que se pudo concretar en 1911. La inauguración del primer Salón Nacional se produjo el 20 de septiembre de 1911, en el Pabellón Argentino ubicado en Arenales 687, lo cual supuso un fuerte empuje para el desarrollo de las artes plásticas (Malosetti Costa, 2010).

Concebido con la expresa voluntad de generar un ambiente artístico y de promover la formación de artistas y espectadores, rápidamente, el Salón Nacional se convirtió en un lugar de referencia, un espacio de consagración y legitimación, con una fuerte capacidad para generar movimiento artístico desde sus orígenes.

En 1930, el Salón Nacional se trasladó a la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, en ocasión de los festejos del Bicentenario de la ciudad, con la motivación de fomentar el gusto estético, gracias a la incansable labor realizada, por aquel entonces, por el director del museo Dr. Pedro Martínez (Musich y Span, 2020). Este antecedente no cumplió el objetivo inmediato de fomentar los salones de arte locales, ya que fue en 1958 cuando el gobierno de la provincia de Entre Ríos destinó fondos para el Primer Salón de Artistas de Entre Ríos (Archivo MPBA).

Desde 1958, año a año, se llevó a cabo el salón en Entre Ríos, y estuvo signado por distintos nombres que adhieren a paradigmas, que han ido cambiando a lo largo de los años, como los siguientes: Salón de Artistas de Entre Ríos, Salón de Artistas Plásticos de Entre Ríos, hasta en la actualidad, Salón de Artistas Visuales de Entre Ríos. A su vez, hubo modificaciones en los reglamentos y en las disciplinas premiadas; en sus comienzos, fueron Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado, más tarde se le suma Arte Cerámico, y desde el año 2021, Arte Textil.

Este trabajo se basa en el recorrido realizado en el Salón de Artistas Visuales de Entre Ríos N.º 59, inaugurado en diciembre de 2022, que se extendió hasta marzo de 2023. En esta exposición, se seleccionaron 112 obras que formaban parte de la exhibición, 12 de las cuales

fueron premiadas. El premio es la adquisición, y es la forma más consecuente que posee el Estado provincial para la incorporación de obra artística visual al patrimonio de Entre Ríos.

Ejemplificamos el trabajo tomando solo una obra: el Primer Premio Adquisición, de la sección Arte Textil, del Salón Provincial de Artistas Visuales de Entre Ríos 2022. Su autora: María Alejandra Asensio; el título: *Habla por mí*; la técnica: telar, faz de trama, bordado; las medidas: 1,80 × 1,20 cm. Esta obra, al decir de Carol Talon-Hugon (2019), trata el tema de la causa feminista, pero no solo desde el artefacto, la obra presentada, sino también desde la materialidad de la misma. Lo textil está asociado principalmente a las labores femeninas, en muchos casos ornamentales, y de saberes artesanales. Principalmente, en el contexto presentado, se resignifica, ya que los textiles no fueron admitidos como obras hasta el año 2021 en el salón entrerriano, en una tensión marcada entre los conceptos de obra de arte y artesanía. Si bien los textiles han estado presentes en la esfera artística desde hace siglos, sus características generales hoy ofrecen la posibilidad de potenciar discursos estéticos, amalgamar lenguajes, marcar identidades, dialogar con el pasado, documentar lo traumático y elevar voces sociales.

La autora nos habla de su obra mediante la memoria conceptual que presenta, y que es parte de los textos de sala y del catálogo de la exposición: “La obra invita a ver más allá, animarse al vacío, a hacer puentes simbólicos entre la mujer y la tierra, pretendiendo trazar un arco comprensivo entre el pasado y el presente, en tanto es evidente que los arcaicos mitos reverberan en las cosmogonías contemporáneas” (Asensio, 2022). Una artista, comprometida con el accionar femenino y su lugar social, proponiendo una representación no mimética de los genitales femeninos como símbolo de reflexión.

El objetivo de mostrar esta obra es hacer referencia a una de las producciones más seleccionadas por los grupos que accedieron a este trabajo, tanto niños como adolescentes y adultos. En la fotografía, podemos observar los marcadores rosados que simbolizaban la emoción de atracción, dentro del campo emocional del AMOR. Dicha

emoción nos brinda información que nos acerca al objeto o a la persona que nos brinda bienestar. Elegir atracción, y no solamente AMOR, nos posibilita continuar alfabetizando emocionalmente a la comunidad educativa.

PERCEPCIÓN EMOCIONAL Y EMPATÍA ESTÉTICA

Recientes investigaciones mencionan que, si bien la inteligencia emocional cuenta con múltiples facetas, la percepción emocional demuestra primacía y es clave para el funcionamiento de otras habilidades.

La percepción emocional es una microcompetencia emocional dentro de la conciencia emocional. Competencia emocional indispensable y prioritaria, sobre la que se construyen todas las demás. Para que exista la capacidad de empatía, es necesario que la persona perciba la emoción en el otro, ya sea una persona, un personaje o una obra de arte, como en esta experiencia educativa.

Berrocal (2005) expresa que la percepción emocional es la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar atención y descodificar, con precisión, las señales emocionales de la expresión facial, de los movimientos corporales y del tono de voz. Esta habilidad se refiere al grado en el que los individuos pueden identificar, convenientemente, sus propias emociones, así como los estados, las sensaciones fisiológicas y cognitivas, que estas conllevan. Por último, esta habilidad implicaría la facultad para discriminar acertadamente la honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por los demás.

Las obras de artes expuestas en el Salón nos brindan la oportunidad para que los estudiantes entrenen la percepción emocional, reconociendo no solo las emociones que les generan las obras (conciencia emocional), sino también las emociones que expresa la obra, y las de su autor.

Según Le Palme y otros (2024), percibir las emociones con precisión facilita su comprensión, uso o regulación (Joseph y Newman, 2010; Gregory *et al.*, 2020). La capacidad de percibir emociones es tan importante que ocurre en todas las culturas (Cordaro *et al.*, 2018; Ekman *et al.*, 1987, 1969; *cf.* Matsumoto, 1992), y es la base de la comunicación interpersonal (Fischer y Manstead, 2016; Mehrabian, 1971; Mehrabian y Ferris, 1967) porque transmite mensajes que mejoran el estado físico (Tracy y Robins, 2008a). Algunos estudiosos han llegado, incluso, a decir que la mayor parte de la información se comunica de forma no verbal, a través de expresiones faciales y del lenguaje corporal (Mehrabian, 1971, 2017). Dicho esto, la capacidad de percibir emociones con precisión predice una amplia gama de resultados en la vida, en el trabajo y en la sociedad.

CONCLUSIONES

Cuando decimos esta obra “me llega”, en realidad estamos diciendo que nos genera empatía. La obra ha logrado transportarnos al lugar, sea físico o emocional, que el autor nos desea llevar, ha generado que nos posicionemos en sus zapatos. Porque la apreciación de una obra no solo se produce de manera cognitiva, sino también emocional. Con la realización de este trabajo, transformamos un paseo escolar al museo en una experiencia formativa, que busca educar a la comunidad escolar de IMB Michelangelo en la capacidad humana de empatizar, para lograr una competencia emocional que contribuya en el desarrollo integral y promueva ciudadanos sensibles, responsables y proactivos. La experiencia se transformó en una oportunidad de alfabetizar emocionalmente, percibir las emociones que genera el arte y sentar los cimientos de la empatía, analizando en profundidad las obras.

La educación conlleva la adquisición de conocimientos, aptitudes y valores de respeto a la vida y a la dignidad humana, necesarios para que reine la armonía social en un mundo, caracterizado por la diversidad. Entenderlo mejora la función que cumple la educación en el

desarrollo de las capacidades necesarias para que las personas puedan llevar una vida con sentido y dignificada (UNESCO, 2015).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alderoqui, S. y Pedersoli, C. (2011). *La educación en los museos. De los objetos a los visitantes*. Paidós.

Asensio, A. (2022). Habla por mí, *Catálogo del Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos 2022*. MPBA Dr. Pedro Martínez.

Bisquerra, R. (2021). *Formación en Educación Emocional y Bienestar*. FEEM.

Calvo Serraller, F. (2010). El Salón. Bozal, V. (ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías contemporáneas*, volumen I. La balsa de la Medusa, 172-185.

Fernández Berroca, P. y Extremera Pacheco, N. (2005). La inteligencia emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(3), 63-93.

Ferrero, F. (2015). El arte como instrumento para el desarrollo de la empatía. Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. *Archivo Argentino de Pediatría*, 113(2).

<http://dx.doi.org/10.5546/aap.2015.104>

Fustinoni, O. (2021). *El cerebro y el arte moderno*. El Ateneo.

LaPalme, M. L.; Barsade, S. G.; Brackett, M. A.; Floman, J. L. (2023). The Meso-Expression Test (MET). A Novel Assessment of Emotion Perception. *J. Intell*, 11, 145.

<https://doi.org/10.3390/jintelligence11070145>

Lipps, T. (1903). *Einfühlung, innere Nachahmung und Organempfindung*. *Archiv für die Gesamte Psychologie*, 1, 465-519.

Malosetti Costa, L. (2010). Arte e Historia. Castilla, A. (comp.). *El museo en escena*. Paidós, 71-88.

Musich, W. N. y Spahn, K. (2020). 1.º Salón Anual de Bellas Artes de Paraná (1930): Escenario del arte argentino entre la tradición y la renovación. Estrategia y legitimación. *Avances*, 29, 193-212.

Rivero, M. (2019). Empatía, el arte de entender a los demás. DOI: 10.13140/RG.2.2.30510.97605 <https://www.researchgate.net/publication/333701266>

UNESCO (2015). *Replantear la Educación: ¿Hacia un bien común mundial?*

Wispé, L. (1987). History of the concept of empathy. Eisenberg, N. & Strayer J. (Ed.) *Empathy and its development*. Cambridge University Press.

Zavala, L. (2006). El paradigma emergente en educación y museos. *Opción*, 22(50). Universidad del Zulia Maracaibo, 128-141.