

El fin de la educación

TFG Ángel Cano Moreno

TUTOR: David Trujillo Ruiz

Universidad Pública Miguel Hernández

Facultad de Bellas Artes, Altea.

Curso 2021-2022

ÍNDICE

1. RESUMEN	3
2. PROPUESTA	3
3. OBJETIVOS	4
4. REFERENTES	5
5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	6
6. PROCESO DE PRODUCCIÓN	8
7. RESULTADOS	12
8. CONCLUSIONES	14
9. BIBLIOGRAFÍA	15

1. RESUMEN

En este proyecto abordamos el concepto de límite en el ámbito universitario. El título de la obra tiene un doble sentido de límite, el final de un modelo educativo basado en valores humanistas y por otra parte su finalidad en el presente, instrumentalizada por el interés económico.

Hemos centrado nuestro ámbito de investigación artística en la arquitectura del campus universitario de Altea, los resultados se muestran a través de una pieza de videoarte con sonidos obtenidos del perímetro vallado.

2. PROPUESTA

En este trabajo de fin de grado se aúnan los tres elementos que han estado presentes en nuestros trabajos anteriores: la crítica social, el arte sonoro y la tecnología. En esta línea de trabajo, la intención es la de hacer una aproximación a ciertas problemáticas desde el lenguaje artístico, sin pretender dar soluciones definitivas, sino ofrecer un tercer punto de vista, desde un lugar ubicado entre las ciencias sociales y las ciencias puras. Una investigación desde el arte que reflexiona sobre la relación entre la educación superior y la sociedad, entendiendo que existe una instrumentalización de la educación universitaria guiada por un interés capitalista. Es por eso que creemos que, sin menospreciar la importancia de facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral, la universidad no debería agotarse en esa función. Deben existir otras alternativas más democráticas, participativas y enriquecedoras. Al negarlas se corre el riesgo de convertir la universidad en un ámbito elitista y discriminador.

En este sentido, el arte sonoro se presenta como el ideal para tratar una tema tan relacionado con la arquitectura y el urbanismo. Desde sus inicios la música electroacústica ha encontrado en la urbe su principal fuente de inspiración. Cada espacio o elemento arquitectónico tiene en nosotros un impacto determinante. Resuenan con una frecuencia propia, parecen estar esperando que alguien los haga vibrar para revelar una realidad oculta.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar una pieza de video-arte-sonoro sobre el concepto de límite aplicado al ámbito universitario.

Objetivos específicos

Buscar referentes artísticos que emplean el sonido como material escultórico.

Investigar sobre el origen y evolución del modelo universitario en España.

Experimentar con las posibilidades sonoras de los materiales propuestos y hacer registros de audio.

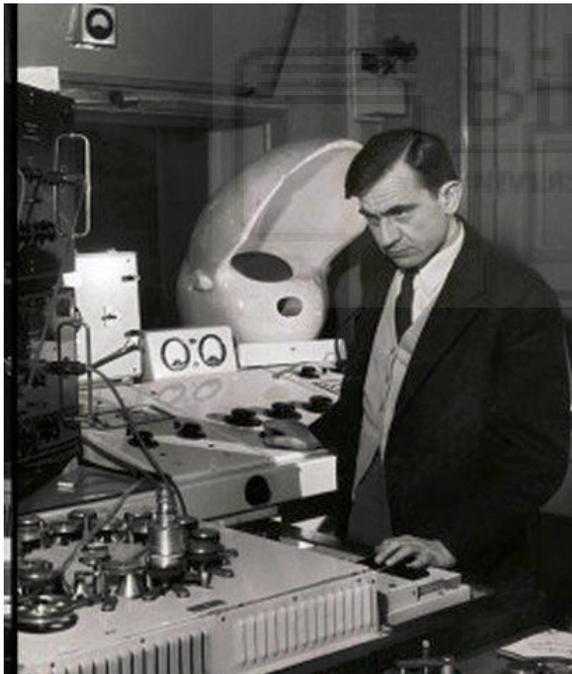
Registrar en video la acción de recorrer el perímetro del campus.

Editar una pieza de video arte con el material obtenido.

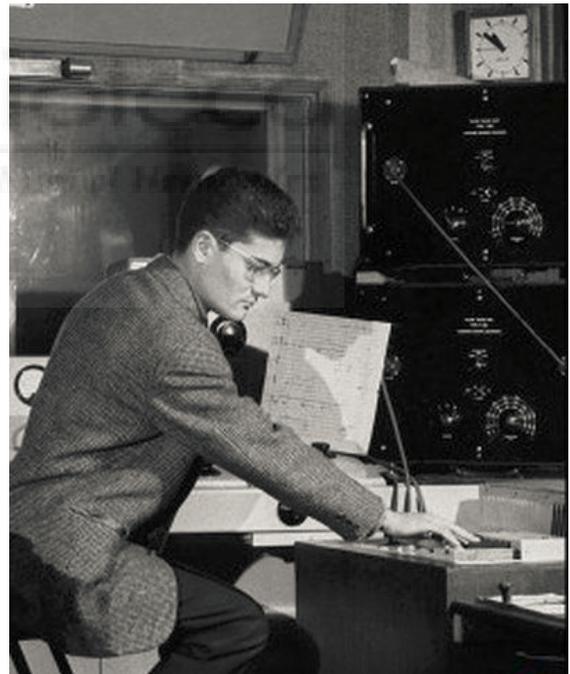
Crear un canal en YouTube para presentar y difundir la obra final.

4. REFERENTES

Pierre Schaeffer (1910-1995) es considerado el fundador de la música concreta. Tuvo una formación eminentemente técnica, en 1936 entró a trabajar en la Radiodiffusion Française, donde empezó a experimentar con sonidos grabados. En 1948 conoce a **Pierre Henry**, que poseía un importante bagaje musical, juntos fundaron el *Grupo de investigación de música concreta*. Sus composiciones combinan la música clásica y sonidos generados de forma electrónica. La 'música concreta' constituye una de las más importantes ramas del arte sonoro, el uso de la tecnología le permitió separar el sonido de su fuente, ampliando enormemente las posibilidades del medio. Su influencia en este trabajo es fundamental por el uso de grabaciones de campo y su posterior manipulación.

Pierre Schaeffer

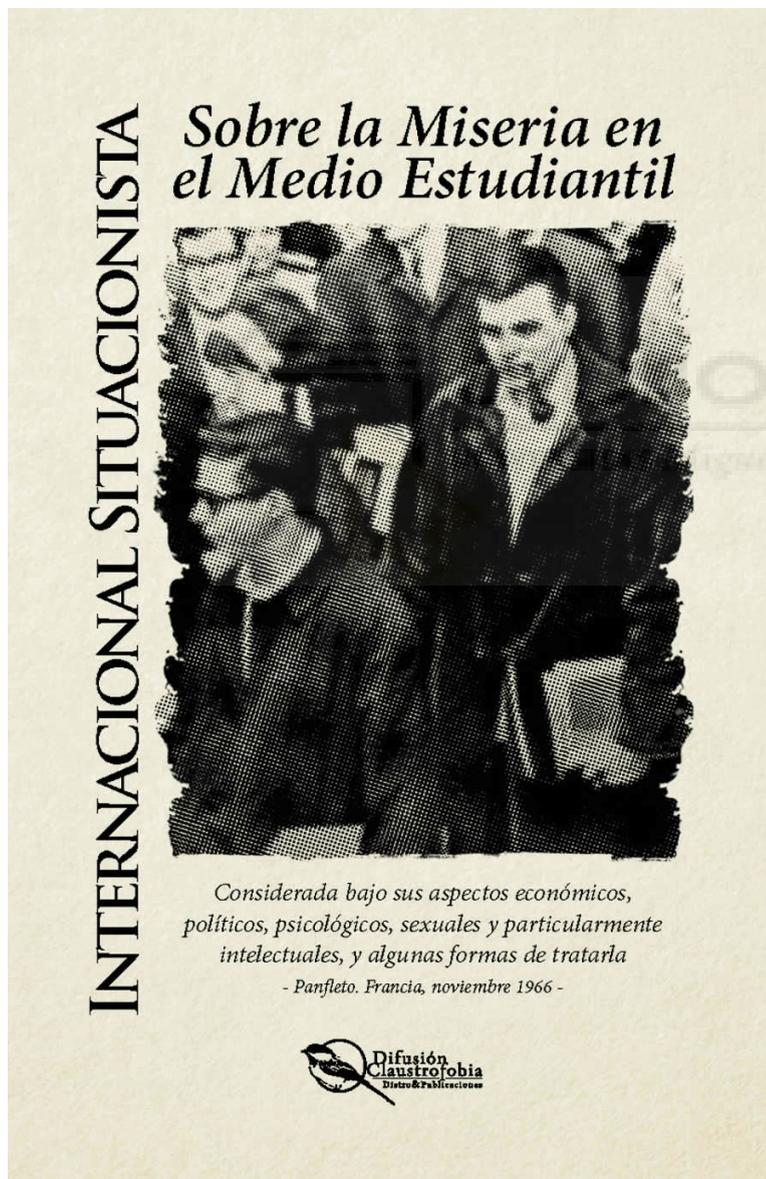
Pierre Henry

Marshall Mc Luhan (1911-1980) pionero del estudio de los medios, señaló cómo estos influyen de forma decisiva en el desarrollo de los mensajes que transmiten. Las diferentes civilizaciones habrían sido modificadas por los medios de su época, así en sociedades primitivas el medio era la oralidad, más tarde con la llegada de la escritura y la imprenta el medio viró hacia lo visual. Según las tesis de Mc Luhan en la actualidad estamos sufriendo una retribalización que él definió como la *aldea global*. Un proceso que elimina al ciudadano responsable imponiendo el mandato colectivo. En este proceso estamos volviendo a la oralidad, el medio vuelve a ser sonoro, a pesar de presentarse en forma de imágenes, estas nos envuelven como el sonido y la información nos llega desde diferentes lugares de forma simultánea. Sus reflexiones han sido determinantes a la hora de usar el audio como principal medio de expresión.

Marshall Mc Luhan

Guy Devord (1931-1994) Miembro principal de la Internacional Situacionista, fué muy consciente de las posibilidades de un urbanismo crítico con la hegemonía comercial. Con su lectura artística de la calle se reduce la distancia entre el arte y la vida. Algunos elementos del Situacionismo son claves en la elaboración de esta propuesta, como la *psicogeografía*, que analiza cómo influye en las personas del espacio que le rodea, también el *détournement* o la *deriva* que toman elementos del sistema hegemónico para producir un efecto crítico.

Un texto de 1066 que denunciaba la instrumentalización de la educación universitaria.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La institución universitaria desde sus orígenes ha estado ligada a los centros de poder, desde la universidad medieval hasta la modernidad, cuando se convierte en elemento fundamental de la constitución del estado moderno liberal. En España, a partir de las Cortes de Cádiz se comienza a implantar lo que se denomina el modelo napoleónico pensado para formar las élites del cuerpo administrativo del estado.

Durante la dictadura la universidad es controlada por la autoridad que quiere una institución católica y patriótica. No obstante se crean en ella sinergias con los movimientos obreros y sociales que serían fundamentales en la lucha antifranquista. En los 70 crece la demanda de estudios superiores y se fundaron nuevas universidades, alcanzando en 1979 la cifra de 34 universidades, 30 públicas y 4 privadas. Se produce un relevo generacional en el profesorado proveniente de los movimientos estudiantiles, el cual es funcionarizado a la vez que se realizan una serie de reformas para la igualdad de oportunidades y la meritocracia que no buscaban sino anular el sentido revolucionario de la universidad. En esta época comienzan a alzarse las voces contra la mercantilización de la institución. Aparecen nuevas universidades, sobre todo privadas, a partir de finales de los 90 se estanca totalmente la creación de universidades públicas, la UMH es una de las últimas en constituirse. Es la época en la que el estado social sufre un retroceso que llega al presente.

El siglo XXI comenzó con el Plan Bolonia, que pretendía mejorar la competitividad de las universidades europeas sustituyendo la financiación pública por la privada. Se eliminaron asignaturas y se propusieron otras nuevas adaptadas a los futuros empleadores de los estudiantes, sin permitir un debate abierto entre los sectores afectados. Las sucesivas crisis económicas han traído recortes en el presupuesto destinado a la educación lo que ha provocado un aumento en los precios de las tasas. En muchos casos los estudiantes se ven obligados a endeudarse con créditos bancarios para poder completar sus estudios.

Al preguntarnos por los límites de la educación universitaria nos referimos hasta dónde debe llegar en sus funciones ¿Debe limitarse a la producción de mano de obra cualificada? ¿Debería extender sus límites hacia otros objetivos? La lógica del rendimiento económico instrumentaliza la institución educativa monopolizando sus fines. Ha encontrado en la capacidad homogeneizadora del ámbito educativo una herramienta ideal para la producción de sujetos a medida del mercado y en esto tiene mucho que ver el diseño de sus espacios.

Michael Foucault los denominó *dispositivos de normalización*, aparatos institucionales cuya misión es canalizar y corregir comportamientos que *se salen* de la norma. Desde sus orígenes en los monasterios medievales y posteriormente con el llamado modelo prusiano de corte militar, el diseño de los centros de educación apenas ha cambiado en siglos. Es un modelo adoptado por la mayoría de países occidentales y exportado a los que están en vías de desarrollo. La estandarización ha hecho de ellos lugares sin identidad en los que el individuo se convierte en un objeto de diseño más, espacios del anonimato que el antropólogo Marc Augé denomina *no lugares*.

Por su parte el término *site specific* se refiere a una intervención artística para una ubicación concreta, como es el caso de nuestra obra. Sin embargo el nuestro es un caso controvertido, el hecho de que nuestro *site specific* sea un *no lugar* abre la posibilidad de poder extrapolar nuestra propuesta a la mayoría de centros de enseñanza existentes, pues como decimos son indistinguibles en su mayoría.

Como vemos los espacios arquitectónicos determinan en gran medida la actividad de las personas que lo habitan. Suelen ser descritos con imágenes, obviando otros sentidos como el olfato, el tacto o el sonido, una jerarquía que limita nuestras capacidades de conocimiento. La intención de este trabajo es propiciar nuevas lecturas de los espacios y elementos arquitectónicos de nuestro entorno a través del medio sonoro.

6. PROCESO DE PRODUCCIÓN

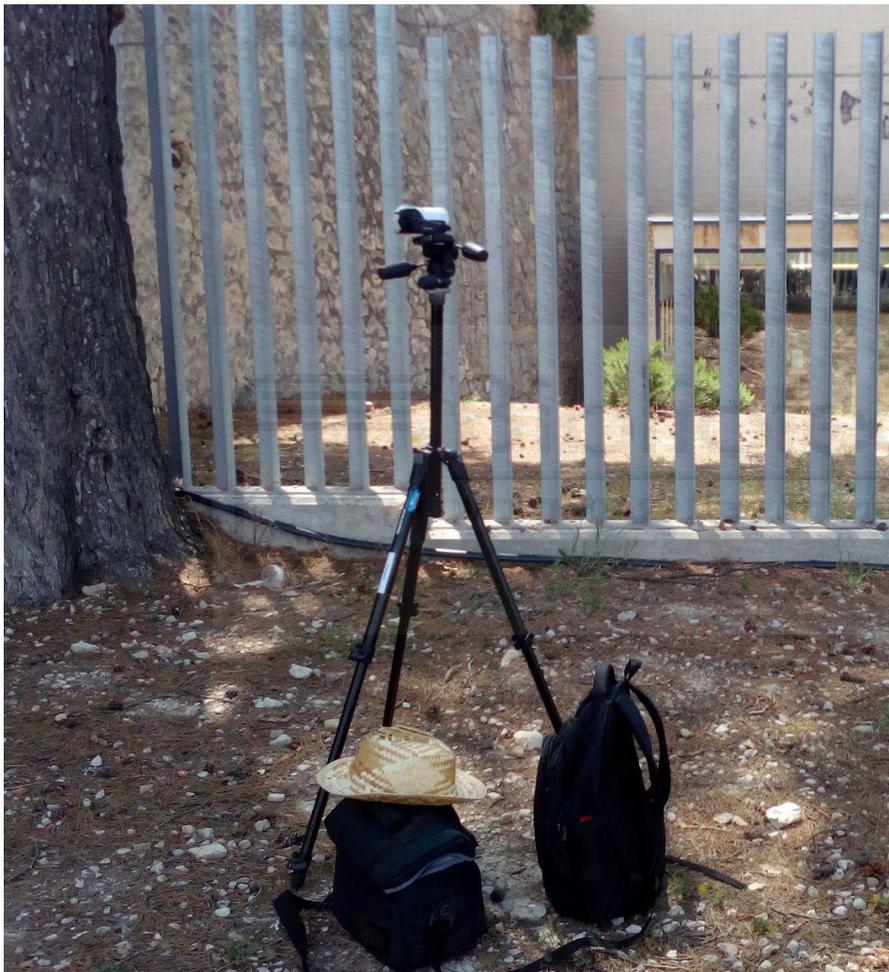
El desarrollo del proyecto se divide en tres etapas: preproducción, producción y postproducción. La primera ha consistido en un proceso de investigación y documentación tanto de referentes artísticos como teóricos e historiográficos del tema propuesto.

La etapa de producción se ha desarrollado en tres fases, en la primera de experimentación hemos probado los diferentes modos de obtener imágenes y sonidos a partir de la valla del campus. Para ello hemos golpeado, rasgado y frotado el metal, probando diferentes micrófonos.

Una cuerda de guitarra eléctrica atada a la valla y al pie del micro. Uno de los métodos empleados para la obtención de sonidos.

Se han realizado varias tomas de video usando un teléfono móvil acoplado a un estabilizador y una cámara digital doméstica, a la vez hemos recorrido la localización para experimentar con sus posibles derivas. Después hemos hecho un registro de audio y video en base a la experimentación previa. Finalmente se ha realizado el montaje de la pieza final a partir de los recursos obtenidos, para ello hemos utilizado el software Kdenlive.

Parte del equipo de video empleado en la producción.

La postproducción se refiere a la difusión de la obra, para lo cual se ha creado un canal en la plataforma YouTube al que se ha subido la pieza de video arte sonoro, junto con otras obras creadas en el transcurso del grado y al que esperamos incorporar nuevas obras en el futuro.

7. RESULTADOS

La obra final consta de una pieza de video arte monocanal con una duración de 2'40" en él se suceden una serie de imágenes de los espacios abiertos del campus. La cámara hace barridos y recorre el vallado desde diferentes ángulos, recreándose en algunos detalles. Hay una total ausencia de personas en las imágenes.

Algunos frames de la obra final

No hay apenas sonido de ambiente, solo campanas y gongs envueltos en silencio. A medida que la pieza avanza se van incorporando otras texturas sonoras, xilófonos desafinados y caóticos, la ausencia de tonalidad es casi absoluta y el sonido se convierte por momentos en un chirrido que hiere la sensibilidad.

Algunos frames de la obra final

Enlace a la obra final:

<https://youtu.be/qwFnhg1acq4>

8. CONCLUSIONES

Desde el inicio de este proyecto hemos tenido la sensación de estar realizando un trabajo escultórico. Teníamos todas las posibilidades delante y como si de un bloque de piedra se tratase.

El trabajo de investigación ha sido fundamental, por un lado el aspecto más político de nuestra propuesta se ha visto respaldado por las numerosas voces que se alzan contra un modelo formativo monopolizado por el interés económico. En la materialización de la obra los referentes nos han dotado de herramientas para lograr nuestros objetivos. La clasificación de los diferentes tipos de sonidos que en su día realizara Pierre Schaeffer ha sido imprescindible para no perdernos en la gran cantidad de archivos que hemos ido generando.

Recorrer el campus con la cámara y el micrófono en las manos ha deparado momentos de intensidad propios de una acción performativa en la que el cuerpo está presente de una manera auténtica y no *de paso*. Esta acción nos ha permitido constatar el fuerte contraste entre los dos lados de la valla, con un afuera problemático que se desborda hacia un adentro aséptico.

Cuando percutimos y escuchamos elementos como la valla del campus estamos literalmente tocando la frontera entre dos espacios, estamos comprobando su función delimitadora. Nos encontramos en los márgenes, al habitar este espacio aunque solo sea con el pensamiento se genera un nuevo territorio que hemos creído necesario explorar.

La motivación para realizar este trabajo viene dada por nuestra condición de seres fronterizos, que se mueven entre dos ámbitos separados, tanto como artistas como seres humanos. En un lado lo racional y académico y en el otro lo pulsional y artístico. La cuestión es dónde empieza y termina cada uno.

Una dicotomía que viene a sumarse a otras muchas, como hemos podido comprobar en los diferentes trabajos realizados a lo largo del grado, donde hemos visto repetirse la misma dialéctica. Así, en conceptos confrontados como lo natural y lo artificial o lo humano y lo animal, constatamos que la separación siempre responde a un criterio subjetivo. Para nosotros este hecho convierte cada frontera en un concepto de obligada y constante revisión.

9. BIBLIOGRAFÍA

Alsina, Paul (2007). *Arte ciencia y tecnología* Ed. UOC Barcelona

Ariza, Javier (2008). *Las imágenes del sonido* Ed. Universidad Castilla la Mancha

Rosell, Oriol (2006). *Loops* (Cap. 1. *Oigo un mundo nuevo. Los pioneros de la música electrónica*) Ed. Mondadori

Ross, Alex (2009). *El ruido eterno* (Cap. 11. *Un mundo feliz. La guerra fría y la vanguardia de los años cincuenta*) Ed. Seix Barral

Sevilla, Carlos (2010). *La fábrica de conocimiento: la Universidad-empresa en la producción flexible*. Ed. Ediciones de intervención cultural. Colección El Viejo Topo.

Artículos web

Bellido-Márquez, M. del C. y Travé-Mesa, A. (2021). *El sonido. Un material escultórico* Revista Tercio Creciente, Universidad de Jaén.

Recuperado de <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/article/view/5762> Última consulta, mayo 2022.

Gomez. Jorge (2021). *Arte sonoro y arquitectura*. Arte Resonante. Blog de Ars Sonorus.

Recuperado de <https://educacionartes.com/Blog/arte-sonoro-y-arquitectura/> Última consulta, marzo 2022.

Santiago Muñoz, Ana (2017). *La sociedad de control: una mirada a la educación del siglo XXI desde Foucault*. Scielo. Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades.

Recuperado de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602017000100317 Última consulta, mayo 2022.

Sanchez Ayala, Luis (2015). *De territorios límites, bordes y fronteras. Una conceptualización para abordar conflictos sociales*.

Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/283198174_De_territorios_limites_bordes_y_fronteras_Una_conceptualizacion_para_abordar_conflictos_sociales Última consulta, marzo 2022.

Simancas González, Esther y García López, Marcial (2016). *Historia de un secuestro: de la Iglesia a la Marca. Evolución histórica de la universidad en España*. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación.

Recuperado de <https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/2953> Última consulta, mayo 2022.

Fuentes audiovisuales

McLuhan, Marshall (1974). *Living in an acoustic world* [YouTube] Conferencia, University of South Florida. https://www.youtube.com/results?search_query=marshal+acoustic+world

Rossi, Andrew (2013). *Torre de marfil*. [DVD] Documental sobre la educación universitaria en EEUU.
<http://www.area-documental.com/player.php?titulo=Torre%20de%20Marfil>

Tackels, Bruno (2017). La investigación en el arte [YouTube] Charla, Universidad Nacional de Colombia. <https://www.youtube.com/watch?v=8AzNXgGKXsc&t=9s>

Trías, Eugenio (2007). La filosofía del límite [YouTube] Entrevista, A Parte Rei Revista de Filosofía.
<https://www.youtube.com/watch?v=VJ7thZnVHcE&t=698s>

Facultad de Bellas Artes de Altea.

Curso 2021-2022