

DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3680

Los métodos alternativos como estrategia didáctica: En la formación artística como un aporte a la obra de arte emergente

Gregorio Quispe Fernández

<https://orcid.org/0000-0002-4999-1779>

gquispefe@ucvvirtual.edu.pe

Betsy Merino Dueñas

<https://orcid.org/0000-0002-9569-6850>

bmerino@ucvvirtual.edu.pe

Bezai Quispe Grajeda

<https://orcid.org/0000-0002-8361-1792>

bquispegr@ucvvirtual.edu.pe

Doris Halanoca Puma

<https://orcid.org/0000-0002-6451-0777>

dhalanoca@ucvvirtual.edu.pe

Contreras Rivera, Robert Julio

Universidad Cesar Vallejo- Lima Perú

<https://orcid.org/0000-0003-3188-3662>

rjcontrerasr@ucvvirtual.edu.pe

Universidad Cesas Vallejo

Lima – Perú

RESUMEN

El presente estudio, pretendió determinar los métodos alternativos utilizados en la formación de artistas emergentes. Así como analizar la forma en que las obras de arte emergente influyen en la sociedad y plasmar la realidad del arte emergente en la ciudad de Cusco. Metodológicamente siguió una ruta cualitativa, alcance exploratorio, tipo aplicado y diseño no experimental. La técnica utilizada fue el análisis documental, la cual nos permitió extraer de distintas fuentes, como tesis, artículos y páginas web, la información necesaria para dar respuesta a los problemas planteados. Respecto a la ubicación espacio-temporal, el estudio se sitúa en la ciudad de Cusco, 2022. Se concluyó de la aplicación de las técnicas, que por artistas emergentes, se entiende que son aquellos que recién salieron de sus instituciones, para debutar en el papel de artistas como tal, los cuales se caracterizan por el uso de métodos subjetivos u objetivos, tradicionales o novedosos, físicos o virtuales; por lo que las escuelas superiores de arte, deben buscar innovar en nuevos métodos artísticos y no sólo aplicar y enseñar las técnicas tradicionales, donde el apoyo de la sociedad es fundamental para el impulso comercial de nuevos artistas, y donde la población cusqueña no debe la excepción.

Palabras clave: *métodos alternativos; estrategia didáctica; arte emergente.*

Correspondencia: gquispefe@ucvvirtual.edu.pe

Artículo recibido: 15 octubre 2022. Aceptado para publicación: 15 noviembre 2022.

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

Todo el contenido de **Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar**, publicados en este sitio están disponibles bajo

Licencia [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Como citar: Quispe Fernández, G., Merino Dueñas, B., Quispe Grajeda, B., Halanoca Puma, D., & Contreras Rivera, R. J. (2022). Los métodos alternativos como estrategia didáctica: En la formación artística como un aporte a la obra de arte emergente. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 2281-2301. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3680

Alternative methods as a didactic strategy: In artistic training as a contribution to the emerging work of art

ABSTRACT

The present study sought to determine the alternative methods used in the training of emerging artists. As well as analyze the way in which emerging art works influence society and capture the reality of emerging art in the city of Cusco. Methodologically it followed a qualitative route, exploratory scope, applied type and non-experimental design. The technique used was documentary analysis, which allowed us to extract from different sources, such as theses, articles and web pages, the information necessary to respond to the problems raised. Regarding the spatio-temporal location, the studio is located in the city of Cusco, 2022. It was concluded from the application of the techniques, which by emerging artists, are understood to be those who have just left their institutions, to debut in the role of artists as such, which are characterized by the use of subjective or objective, traditional or innovative, physical or virtual methods; Therefore, higher art schools should seek to innovate in new artistic methods and not only apply and teach traditional techniques, where the support of society is essential for the commercial promotion of new artists, and where the Cusco population does not owe the exception.

Keywords: *alternative methods; didactic strategy; emerging art.*

INTRODUCCIÓN

Trabajar con pintura puede ser una experiencia liberadora. Con líquidos y pinceles que fluyen libremente, hay infinitas formas de expresar la creatividad y varias técnicas de pintura para emplear. Pero es necesario mencionar que, el uso de la pintura no es la única forma de crear arte. Esta es la razón por la que vemos la importancia de escribir sobre las técnicas alternativa como estrategia didáctica en la formación artística como un aporte a la obra de arte emergente. Asimismo, es importante mencionar que los profesores de arte deben estar preparados para abogar por comprometer los recursos necesarios para priorizar el valor de la creatividad en sus alumnos. Los instructores pueden desarrollar sus carreras brindando esas experiencias a los estudiantes en una variedad de entornos, como galerías, museos o eventos organizados por organizaciones comunitarias y sin fines de lucro.

Es cierto que muchos artistas pioneros han encontrado formas innovadoras de crear obras de arte a lo largo de la historia, a menudo rechazando el método tradicional de pincel sobre lienzo. Aparte de las tradicionales, ha habido muchas técnicas pictóricas revolucionarias que han impulsado ideas vanguardistas y la experimentación en las artes visuales evitando el uso del pincel. Por lo que es importante que los estudiantes tengan conocimientos de distintas técnicas, para de esa forma maximizar su aprendizaje y por ende sus obras de arte, contando con un portafolio que contenga colecciones únicas y sean aclamadas por la sociedad crítica, la de pie y las mismas galerías. De esta forma promover la educación de nuevos artistas, influye en el arte emergente, lo cual se torna importante por su valor histórico-social al ser producto y testigo de determinadas épocas. Nos permite afirmar, profundizar y cuestionar ciertos desarrollos socioculturales o ideológicos/políticos, sensibilizando, llamando al mundo a detenerse y fomentando el debate. Uno de los beneficios del arte emergente es que proporciona a los individuos un medio de expresión personal. Cualquiera puede expresarse libremente a través de las artes visuales y escénicas sin temor a represalias. Este género de obras de arte no solo sirve como comentario sobre la situación cultural y política contemporánea, sino también como una crónica visual de la experiencia humana.

De esta forma fundamentamos la necesidad de plantear primordialmente ¿Cuáles son los métodos alternativos utilizados en la formación de artistas emergentes? De forma accesoria, los siguientes problemas específicos: ¿De qué forma las obras de arte emergente influyen en la Sociedad? ¿Cuál es la realidad del arte emergente en la ciudad de Cusco?

Ahora bien, sobre su justificación sociocultural, podría decirse que es una amalgama de culturas. Además, puede cuestionar la cultura y la dirección a la que se dirige, tiene una poderosa conexión con el activismo social. Desde un punto de vista político o ideológico, el arte emergente tiene un gran valor. Al igual que con el significado sociocultural del arte, puede cuestionar una ideología particular o un clima político. Como resultado, sigue un debate (social) a medida que un estado o sociedad reconsidera su estado político o creencias ideológicas. Sobre su justificación metodológica, el arte emergente se utiliza como herramienta de investigación, utilizando su público y su forma como instrumento para crear conciencia. Se justifica teóricamente, puesto que tiene un valor educativo.

El arte emergente es una herramienta para el autodesarrollo. Al igual que con otras formas de expresión cultural, como el cine, la literatura o las artes escénicas, permite que el individuo evolucione como persona, ampliando su visión del mundo o incluso descubriendo o creando su punto de vista o visión sobre un asunto en particular.

En consecuencia, la investigación se torna relevante por la falta de estudio respecto al tema. Por lo que este busca reflejar la necesidad de evidenciar la importancia de la aplicación de métodos alternativos para la elaboración de nuevas obras de arte, y de esta forma el surgimiento y promoción de nuevos artistas a nivel nacional e internacional, que resalten por sus obras vanguardistas.

Algunas investigaciones realizadas tanto fuera, como dentro de nuestro país, nos permiten tener una visión generalizada a la actualidad del arte emergente. Entre estos tenemos el estudio realizado en Suecia por Ehn (2012), quien realizó la investigación titulada “Entre el arte contemporáneo y el análisis se cultural: Métodos alternativos para la producción de conocimiento”. Determinó que la investigación artística sugiere métodos alternativos para producir varios tipos de conocimiento, ya sea dentro o fuera de los límites de la academia. Estos métodos pueden implicar la producción de obras de arte. El primero se relaciona con la tendencia de los artistas a vivir experimentalmente,

usándose a sí mismos como actores y como objetos de investigación. El segundo surge de las formas muy tangibles en que las obras de arte contemporáneas abordan el tema de lo material. El tercero se relaciona con la naturaleza emocional de gran parte del arte contemporáneo, incluso cuando se clasifica como conceptual, en su creación, formas de presentación e influencia en el espectador. Concluye que muchos artistas están dotados de la capacidad de encontrar y comunicar significados sorprendentes en la vida cotidiana. ¿Cómo lo hacen? Parte de la respuesta parece ser que, aunque los artistas están abiertos a la implementación de “caprichos salvajes”, explotan su espontaneidad de una manera muy profesional.

Por otro lado del mundo, Teikmane (2019), en el estudio denominado “Hacia el valor del arte emergente. El caso de la academia de arte de Letonia”, analiza el valor del arte emergente de los alumnos del departamento de Pintura de la Academia de Arte de Letonia en el período 2006–2010. Es cierto que el arte de los artistas emergentes tiene un potencial infinito para convertirse no solo en el núcleo creativo, sino también en la marca del arte contemporáneo en Letonia. A raíz del análisis de la literatura, que incluye el marco teórico del origen y desarrollo de las industrias creativas, la teoría institucional, la comparación histórica entre el microambiente en la Academia de Arte de Letonia y el impacto del mundo del arte y el mercado del arte exterior, se concluyó que los artistas emergentes intentan varios pasos para diferenciarse en su creatividad profesional, el valor de sus obras de arte y alcanzar sus objetivos profesionales. La Academia de Arte de Letonia afecta el valor de los artistas emergentes, formando a los artistas emergentes, ofreciendo las habilidades necesarias y las primeras posibilidades de exhibición, competencia e internacionalización. Para muchos de los graduados, los proyectos a corto plazo terminan con un empleo a largo plazo o permanente en el campo. El valor del arte emergente se mantiene por debajo de los 50.000 euros en Letonia, aunque el precio del arte contemporáneo había subido antes de la crisis de 2008 y aumentó lentamente después de 2010.

En España, Gracia de Pedro (2021), realizó el estudio sobre “Los artistas emergentes y su mercado: Estrategias para su desarrollo del ámbito académico al profesional”. Por la Universidad de Granada. Su propósito es brindar herramientas para la construcción de una imagen profesional, explicar estrategias para ubicar al participante en un ambiente moderno y guiarlo en la continuación de su educación o en la construcción de una carrera como creador. Su enfoque propuesto se basa en una línea cualitativa, utilizando técnicas de investigación como la observación participante y la investigación antropológica basada en la observación del contexto, el investigador como factor activo interactuando con el sujeto, el artista como estudio del objeto; y entrevistas con galeristas y sus artistas. El estudio es longitudinal y abarca los años 1028-2021. Los resultados sugieren que los departamentos necesitan fortalecer los contenidos relacionados con la dirección profesional y proporcionar un espacio creativo para los estudiantes durante sus estudios para acomodar a visitantes como personal universitario y colegas, así como a agentes externos que pueden ser clave en el nuevo arte. Se concluye con la necesidad de implantar una identidad corporativa y reformular el plan de negocio del arte actual, así como la comercialización de los nuevos artistas emprendedores, desde el asesoramiento personal hasta el desarrollo de los artistas, coordinando sus proyectos, su imagen profesional, capacidad para desarrollarse públicamente, hablar sobre su obra de arte y mejorar sus habilidades para establecer contactos.

En lo que respecta nuestro país, Tavera (2022) realizó la pesquisa titulada “El Instituto de Arte Contemporáneo. La promocional artística del arte emergente y su impacto en el medio cultural limeño”, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su propósito es analizar el papel del Instituto de Arte Contemporáneo en la promoción artística del nuevo arte y su influencia en el medio cultural limeño, así como determinar las tendencias estéticas que el Instituto de Arte Contemporáneo introdujo en la cultura artística del Lima de 1955 a 1972. La base metodológica para el desarrollo de esta investigación se basa en métodos cualitativos e histórico-sociales y concluye que el IAC genera un mercado local de arte próspero, que incluye el surgimiento de artistas y nuevos coleccionistas, lo que promueve el desarrollo reflexivo, crítica, auto formulación y conocimiento de la historia del arte. Además, fue lugar de encuentro de artistas e intelectuales de la época. En definitiva, es una galería comercial que busca contribuir económicamente a la comunidad artística e influir en la configuración de la escena artística de la ciudad de una forma

realmente tangible. El galerista Francisco Moncloa, a través de sus relaciones sociales y redes internacionales, ha sentado las bases para la promoción permanente del arte contemporáneo a través del IAC.

En lo que la ciudad del Cusco concierne, Zuñiga (2020) siguió la investigación sobre la "Enseñanza de arte contemporáneo y el pensamiento crítico de estudiantes de arte en la Universidad Nacional Diego Quispe Tito-Cusco, 2019". Su objetivo es identificar la correlación entre la instrucción del arte contemporáneo y el pensamiento crítico de los alumnos y determinar cómo la enseñanza del arte contemporáneo se relaciona con la propia racionalidad y emociones de los estudiantes. Tipo de investigación aplicada, nivel de pertinencia, diseño no experimental. La población de estudio estuvo constituida por 76 estudiantes que también formaron parte de la muestra debido al muestreo aleatorio.

Los métodos utilizados son encuestas e instrumentos de cuestionarios utilizando escalas de Likert. Se determinó el coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0,662, indicando un nivel moderado de relación positiva entre las variables: Enseñanza del Arte Moderno y Pensamiento Crítico. Se confirmó la existencia de una relación causal positiva significativa entre la primera dimensión "racionalidad" y "emociones" y la variable independiente "pensamiento crítico" coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0,420, lo que evidencia la existencia de nivel débil de relación positiva.

Ahora bien, haciendo una revisión a portadas cusqueñas; se observó que, en el arte actual del Cusco, son dos tendencias con vectores opuestos, los que mantienen la vivencia del arte cusqueño, que de cierto modo lo mantienen en equilibrio. Dichas tendencias son sensibles a una explosión intelectual y estética de la actualidad e ideología artística, especialmente limeña. Aquí, la moda encaja en la herencia del arte pop, diversas temáticas sociales y políticas, diversos "discursos identitarios", autoafirmación, transgresiones, escándalo, luchas y teatro: Un repertorio de formas y conceptos de valor en el mundo central de los eventos culturales. capital, concursos de arte, proyectos curatoriales más grandes y algunas galerías. Entre las generaciones jóvenes o jóvenes, la figura más exitosa en este campo es el escultor, pintor, grabador y comisario Jorge Flores Nájar. Obtiene no solo su trabajo individual, sino también la creación y mantenimiento del colectivo de arte nuevo más destacado "3399 MSNM" en el Cusco en los últimos años. Si bien esta tendencia podría llamarse "compromiso" (con la sociedad y las necesidades),

la dirección opuesta es el arte deliberadamente "abstracto" que juega con fugas de sueños lúdicos, estética pseudo-ingenua, caricaturas, ciertos efectos cinematográficos y videojuegos. Esta tendencia abarca una amplia variedad de idiomas, recursos y creencias. Entre los nuevos artistas en la línea escultura/objeto, cabe mencionar a Félix Martínez, Edwin Yuri Juana Huilka (el más fiel seguidor del estilo de Oliver), Amir Prada (figuras de resina grandes y medianas) y Xavier Cano (uno de los escultores más jóvenes), autor de figuras en miniatura de papel pegado inspiradas en el diseño 3D y la ilustración digital). Desde las artes gráficas, desde la pintura y las técnicas tradicionales de escultura hasta el diseño digital, podemos mencionar a Natalia Lizárraga y sus peculiares mundos oníricos, Nico Marreros y Mabel Allain (ambos con alusiones a caricaturas e ilustraciones) y Gustavo Fernández y su travieso y grotesco monstruo. (Vera, 2016).

Ahora bien, existen muchas técnicas pictóricas revolucionarias, que evitan el uso del pincel, apuestan por las ideas vanguardistas y la experimentación en las artes visuales aplicando métodos alternativos. Al igual que en el siglo XX, donde se rompió con la comprensión tradicional del papel del arte, aquel que se enfocaba en reproducir la realidad con la mayor semejanza posible, siendo que los artistas de entonces, abrazaran con entusiasmo nuevos experimentos que implicaban el uso de todo el cuerpo del artista, la incorporación de objetos y materiales encontrados y el uso de herramientas industriales. Hechos que tuvieron una influencia en arte contemporáneo, y como manifestó Tisselli (2016), estos métodos alternativos, incluyen todas las formas de expresión artística derivadas del arte conceptual al arte visual: performance, instalación, body art, land art, process art, ambientación, acción, etc..

Por otro lado, es cierto que el propósito de la enseñanza no es enseñar una definición completa y final de las estrategias artísticas, sino centrarse en el trabajo y los métodos de los artistas para observar cómo los artistas definen enfoques innovadores para responder y reflexionar sobre los contextos complejos en los que se desarrollan las obras de arte.

La enseñanza de estrategias artísticas, se enfoca en cómo los artistas con su trabajo y métodos brindan herramientas innovadoras para vislumbrar potenciales nuevas formas de relaciones sociales y comunidades, subjetividades, producción y difusión de conocimiento, y nuevas formas de percepción y comprensión de los desafíos de nuestro tiempo (Kluszczyński, 2010).

La aplicación de estrategias en la formación artística, requiere un espacio físico, interacción y contacto entre estudiantes y maestros para ser desarrollados de manera óptima. Es importante que escuelas, centros de capacitación y universidades, estén adecuados de manera óptima para la correcta enseñanza. Así por ejemplo, Rosique, (2016), refiere algo cierto, pues la educación artística universitaria tradicional es indiferente a la realidad, siendo que la competencia incluye la reproducción de una obra de arte cuya existencia es significativa solo para su creador, se la adquiere para fortalecer el ego y se la acapara para multiplicarse, lo cual les permite integrarse perfectamente con dicho sistema. Por eso, la educación artística también requiere una eventual sustitución, y ésta requiere una preparación individual, la aplicación nueva técnicas, cuyo proceso creativo genere ideas y recursos para el cambio social. Esto implica alejarse del currículo tradicional para la educación artística, produciendo creadores de objetos icónicos y comercializables.

Ahora bien, Tratar de definir el arte emergente de manera totalitaria es un poco complicado. En este caso, preferimos optar por definiciones más o menos aceptadas, entendiendo que el arte emergente corresponde a una categoría de arte creada por la comunidad, en la que observamos artistas, curadores, espacios de exhibición, instituciones, exposiciones, participación comunitaria, etc., en definitiva, el mundo del arte y todo su mercado. Entendemos que el arte emergente se caracteriza por su novedad, renovación y desarrollo.

Siempre encontramos expresiones asociadas a jóvenes artistas en la cúspide de sus cortas carreras, asociándolas a arrebatos más fuertes que desatan sus habilidades innatas supuestamente lucrativas.

Entre las concepciones que consideramos se asemejan más a la idea planteada, tenemos a Gasol (2014), quien refiere que el arte emergente se funda en la idea que conlleva la no figuración de la obra, la idea de jugar con imágenes mediáticas, la instrucción de escenarios basados en reordenar nociones de la realidad, la pintura corrida o chorreada, los colores brillantes y fosforescentes, los trazos gruesos, la expresividad de las líneas, lo tosco de ellas, el uso de herramientas mediáticas para la construcción de nuevas imágenes, la denuncia social, el intervencionismo contextual, o la puesta en escena de imágenes concretas u objetivos que representan simbólicamente ideas.

En la misma línea, Esanu (2012) menciona que el arte emergente, a menudo se trata de ideas y preocupaciones, en lugar de únicamente la estética (el aspecto de la obra). Los artistas prueban diferentes formas de experimentar con ideas y materiales, usando lo que creen que ilustra su idea más apropiadamente. Hoy en día, los artistas emergentes tienen muchos métodos y materiales diferentes para usar. Algunos utilizan la pintura y el dibujo, pero también hay fotografía, escultura, cine, nuevos medios, actuación en vivo, luz, sonido e instalación; lo que caracteriza su variedad. El arte emergente es donde se encuentra la próxima ola de creatividad. Las galerías de arte suelen buscar artistas emergentes porque son ellos los que definen nuevos estilos y medios. Esto significa que un artista joven puede no ser conocido ahora, pero puede dictar cómo será el arte dentro de 20 años. El arte es una inversión "de por vida" cuando los coleccionistas de arte apuestan por el futuro de un artista en particular (Teixeira, 2020).

En palabras de Teixeira (2020), el arte emergente se define por las obras de arte creadas en un espectro contemporáneo por artistas jóvenes o artistas relativamente poco reconocidos. El arte emergente es entonces el arte producido por artistas que se encuentran en las etapas iniciales de su carrera como artistas. Es posible que se hayan graduado recientemente de la escuela de arte, que aún no tengan representación en una galería o que estén representados por una galería regional más pequeña. Estos artistas no tienen menos valor estético o conceptual que un artista consagrado, sino que aún están a la espera de que sus obras sean más conocidas y tengan mayor representación en galerías y museos.

Desde una óptica más formal, el arte emergente se refiere a las expresiones artísticas que surgieron a partir de mediados del siglo XX y adquirieron un valor especial debido al significado y contexto de la obra, rompiendo la belleza de las obras y la perfección en estas. En cada una de sus obras, el artista espera transmitir un interés más cercano a lo real y popular en el mundo moderno, poniendo especial énfasis en las emociones y la expresión más profunda. (Coba, 2022). Respecto a ello, complementamos con lo señalado por Ehn (2012), refiriendo de igual forma que, gran parte del arte emergente es de hecho emocional, incluso cuando se le llama conceptual, cuando se trata de su creación, formas de presentación e influencia en el espectador. Cuando los artistas implementan sistemáticamente caprichos salvajes, están explotando su espontaneidad profesionalmente.

En tanto que, por artista emergente, en palabras de Bambić (2018), es otro término extenso pertinente al mercado del arte, que implica un grupo de creadores artísticos que han llegado a cierto punto en su desarrollo profesional. Pero, aunque han ganado cierto reconocimiento, estos creativos aún no han llegado a un punto alto en sus carreras. Suelen ser individuos jóvenes, frecuentemente recién salidos de la universidad, pero los artistas en la mitad de su carrera que se consideran emergentes, tampoco son una rareza. Si bien muchos de ellos muestran un potencial significativo, no muchos de ellos alcanzarán la cima más alta del éxito, y la mayoría continúa construyendo carreras con un desempeño financieramente moderado en comparación con los mejores vendedores. El trabajo no está definido por la edad del creador, aunque lo llamamos “arte joven”, lo que significa que es nuevo en el panorama contemporáneo. Estos artistas sienten pasión por su propio cuerpo de trabajo y tienen la libertad de definir cómo dejarán su huella en el mundo del arte. Lo emocionante de un artista emergente es que su trabajo actual puede ser muy diferente en cinco años, diez años, pero eso es lo que hace que el trabajo emergente sea dinámico, en constante evolución y en constante crecimiento (Ogilvy, 2015).

Por último, es necesario resaltar la importancia de la pedagogía en el arte y por consiguiente la formación de artistas emergentes. En palabras de Engelevich et al. (2021), la pedagogía en el arte es una dirección innovadora, cuyo propósito es crear una nueva metodología cognitiva, superar las barreras psicológicas del pensamiento, construir la interacción entre un maestro y un estudiante basada en la autoorganización reflexiva, educativa, intelectual y el desarrollo creativo. Esta tecnología es especialmente relevante en la capacidad de integración del arte en el contexto educativo para la resolución de tareas profesionales y pedagógicas de la práctica educativa moderna. De manera similar, Burkhardt & Geppert (2018), un punto importante respecto a ciertas áreas artísticas, donde los enfoques de la enseñanza y la práctica artística se ve reflejada en el dibujo, tecnología de impresión, pintura y performance/desempeño corporal, formas de instalación de pintura, dibujo y videoarte en contextos espaciales y trabajos conceptuales en contextos de exposición basados en intervenciones, complementan estas áreas focales.

La enseñanza e impartición del arte se discute como un componente integral de las artes y también se considera en combinación con el tema de la posible modalidad de transferencia del arte a las áreas funcionales de la sociedad, vinculando así fundamentalmente el arte con el plano de recepción. La enseñanza y el aprendizaje como cuestiones en el estudio universitario, la vida y la posterior actividad profesional se consideran en la práctica artística y se investigan de manera interdisciplinaria en la reflexión de acompañamiento.

Por ende, a raíz de la ampliación del campo del arte e implicación en la sociedad desde los años noventa, algunos autores revelan el surgimiento de nuevas prácticas artísticas, culturales y colectivas que adaptan sus obras a las demandas de los movimientos sociales, así como nuevas obligaciones sociales derivadas de la crítica de los sistemas capitalistas cotidianos de relaciones sociales. Esto es a través de sus propuestas para la estética de las relaciones del arte y el cuestionamiento del rol social del artista en el arte contemporáneo. Asimismo, se descubren y abren líneas enteras en nuevas transformaciones educativas y sociales en las obras de arte y la comunicación cultural. De esta forma, se iluminan los colectivos y temáticas que surgen de la práctica artística, que otorgan a su práctica un carácter activista y una significación didáctica, como forma de legitimar el arte y promover nuevos entendimientos sociales, tanto relacionales como contingentes (García-Huidobro & Schenffeldt, 2022).

En consecuencia, por medio de la investigación, se pretende determinar los métodos alternativos utilizados en la formación de artistas emergentes. Así como analizar la forma en que las obras de arte emergente influyen en la sociedad. Y, plasmar la realidad del arte emergente en la ciudad de Cusco.

METODOLOGÍA

El artículo sigue una metodología basada en una ruta cualitativa, considerando lo mencionado por Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), pues este tipo de investigaciones, se orienta a entender e indagar los hechos desde el punto de vista de los individuos de su ambiente original y su relación con este. En consecuencia, se optó por esta ruta, debido a que la pretensión es determinar los métodos alternativos utilizados en la formación de artistas emergentes. El tipo investigativo es aplicado, a razón de que las técnicas alternativas evidenciadas como necesarias, innovadoras y efectivas, son aplicadas en la formación artística de nuevos artistas, catalogados como emergente, aportando de esta forma en el arte emergente. Respecto al nivel de investigación, se presenta el nivel exploratorio, cuyo fin de este alcance de estudio es examinar un determinado tema muy poco estudiado o que anteriormente no fue abordado (Valderrama & Jaimes, 2019); por ende, el estudio pretende generar conocimiento respecto al problema planteado, el cual fue muy poco estudiado, puesto que no encontramos precedentes que nos sirvieran de guía para fundamentar teóricamente el estudio.

En cuanto el espacio temporal, el estudio se sitúa en la ciudad de cusco, en lo que va del año 2022.

Sobre la técnica utilizada, esta fue la técnica de análisis documental, siendo que la presente pesquisa es un estudio por medio del cual, mediante un proceso intelectual, inferimos unas nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por ende, consiste en extraer de documentos, los conceptos y símbolos útiles de representación (Ñaupas et al., 2020).

Las siguientes publicaciones (en referencias), fueron materia de análisis como información necesaria para la solución de los problemas planteados y el alcance de los objetivos trasados. Información que posteriormente será teorizado. Los datos de los precedentes utilizados se sintetizaron en las siguientes tablas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del análisis de las precedentes teóricos realizados, se evidencia que el arte emergente es tan diverso y flexible, la cual puede ser caracterizada por su (l) contemporaneidad (creada

en el presente y sobre el presente), (II) liberación de la práctica (abierto a una multitud de formas de hacer y presentar), (III) supremacía del concepto (las ideas son lo primero y determinan la forma de una obra, su estilo, técnica y medio), práctica transversal (los artistas juegan con conceptos, métodos y formas no asociadas tradicionalmente al arte), estética radical (el significado y la respuesta emocional/intelectual reemplazan las nociones clásicas de belleza y placer visual), Inclusividad (se reconoce y honra una amplia variedad de perspectivas y formas), interacción con la cultura popular (el arte y la cultura popular se influyen y se mimetizan), perspectivas globales/locales (el mundo del arte es internacional y aplica perspectivas y formas locales a ideas y problemas globales), respecto a ello, ya Gasol (2014), mencionaba que el arte emergente se funda en la idea que conlleva, la no figuración de la obra, la idea de jugar con imágenes mediáticas, la instrucción de escenarios basados en reordenar nociones de la realidad, la denuncia social, el intervencionismo contextual, o la puesta en escena de imágenes concretas u objetivos que representan simbólicamente ideas.

Por tanto, sobre el arte emergente, hoy en día aborda los problemas y situaciones con los que los jóvenes pueden relacionarse, atrayendo su atención y estimulando su interés por hacer arte y/o explorar su historia, provoca su pensamiento creativo y crítico, proporciona una plataforma para la creación de arte inclusivo, abriendo el arte a muchas formas de crear y presentar ideas, maximizando así el dominio de las habilidades y técnicas o métodos. Pues como mencionó Esanu (2012), el arte emergente, a menudo se trata de ideas y preocupaciones, en lugar de únicamente la estética.

Es así que respecto a la pretensión principal, sobre determinar métodos alternativos utilizados en la formación de artistas emergentes; se puede resaltar que los métodos alternativos, se encuentran relacionados al uso de distintos métodos artísticos tradicionales y actuales; así como métodos subjetivos. Respecto a esto último, ya Ehn (2012), consideraba la importancia de los métodos alternativos, para la producción de obras, ya sea dentro o fuera de los límites de la academia. Dichas técnicas se relacionan con la tendencia de los artistas a vivir experimentalmente, usándose a sí mismos como actores y objetos; se relaciona con la naturaleza emocional y como abordan el tema de lo material.

Por tanto, podría mencionarse que, en el arte emergente, influye bastante la subjetividad del autor; tal como mencionaba Coba (2022), por el significado y contexto que el artista quiere expresar en cada una de sus obras, descomponen la belleza de la obra y la perfecta estructura de clases, adquieren un valor especial, prestan más atención a lo que es real y relevante en el mundo actual, con especial énfasis en las emociones y un nivel más profundo de expresión.

En este punto es importante resaltar que las universidades juegan un papel determinante, pues son las encargadas de brindar a los futuros nuevos artistas, los conocimientos, las habilidades y las conexiones que se necesitan para comenzar a desarrollar una carrera notable y sumergirse en la escena artística nacional, y sobre todo internacional; proporcionando la organización y colaboración de eventos de exhibición artística, generando conexiones reales que marcan el inicio de una relación profesional. Además, en la incertidumbre de nuestro futuro cercano, los artistas graduados tienen mayores posibilidades de caer en el llamado “agujero negro”. Este período inseguro después de su graduación, que, debido a la falta de conocimientos, habilidades y conexiones profesionales en sus currículos académicos, hace que la mayoría de los graduados de arte abandonen la carrera artística. Esto es lo que debe pretenderse evitar ofreciéndoles un puente sólido sobre el que los recién graduados puedan caminar mientras obtienen la confianza, el conocimiento, las habilidades y las conexiones para comenzar a construir la columna vertebral profesional para desarrollar su carrera en las artes.

En consecuencia, puede inferirse que los métodos alternativos son diversos, dependiendo del criterio del artista, que van desde lo objetivo o subjetivo, tradicional o moderno, físicos o virtuales. De igual forma, Tisselli (2016) refería que los métodos alternativos, incluyen todas aquellas manifestaciones artísticas que, dentro de las artes visuales, derivan del arte conceptual: performances, instalación, arte del cuerpo, arte de la tierra, arte de procesos, ambientes, acciones, etcétera. Se puede definir que no existe un concepto estricto sobre qué o cuáles son los métodos alternativos, esto dependerá de cómo uno lo quiere concebir.

Sobre el primer objetivo específico, que pretende analizar la influencia del arte emergente en la sociedad; es necesario mencionar que el arte hoy en día, incide en la sociedad cambiando perspectivas, inculcando valores y transformando experiencias en

el tiempo y el espacio. La investigación muestra que el arte afecta el bienestar de una persona. Cabe señalar que generalmente se considera que la pintura, la escultura, la música, la literatura y otras artes preservan la memoria colectiva de la sociedad; por lo tanto, en general debe ser visto como un instrumento de cambio social. Puede dar voz a los grupos marginados de la sociedad. Algunos artistas, críticos y personas comunes en la sociedad argumentan que el arte no solo promueve la necesidad humana de autoexpresión y autorrealización; también es económicamente beneficioso porque la creación, gestión y realización del arte emplea a muchas personas. De igual forma, Kluszczynski (2010), refería que los artistas con su trabajo y métodos brindan herramientas innovadoras para vislumbrar potenciales nuevas formas de relaciones sociales y comunidades, subjetividades, producción y difusión de conocimiento, y nuevas formas de percepción y comprensión de los desafíos de nuestro tiempo.

Es por ello que apostar por artistas emergentes, contribuye no sólo a su desarrollo personal, o el desarrollo cultural o artístico, sino también económico. Sobre esto último, aspiraciones como “Trabajar en el Diseño gráfico, participar de proyectos artísticos, enseñar y comercializar mis obras”, “Aprender todas las técnicas artísticas y transmitirlos. Realizar mis obras libres de cualquier tipo de presión y comercializarlas”, “Ganar más experiencia en las distintas especialidades. Crear una academia de arte. Obtener una maestría, crear obras de arte que tengan grandes mensajes para la sociedad y distribuirlos”; retrata la importancia del apoyo social al arte emergente; tal como había menciona Rosique, (2016), quien considera que la competencia incluye la reproducción de una obra de arte cuya existencia es significativa no solo para su creador, sino que cuyo proceso creativo genere ideas y recursos para el cambio social. Esto implica alejarse del currículo tradicional para la educación artística, produciendo creadores de objetos icónicos y comercializables. Pues, como refería Teixeira (2020), el arte es una inversión "de por vida" cuando los coleccionistas de arte apuestan por el futuro de un artista en particular, apoyando sí a su popularización y comercialización.

Finalmente, en relación al segundo objetivo específico que busca evidenciar la realidad del arte emergente en la ciudad de Cusco, se considera que las nuevas técnicas de arte y su aporte en la realización de obras no convencionales, no es tan atrayente para la sociedad cusqueña, que están más familiarizados con técnicas tradicionales como el grabado; aunque existen nuevas técnicas como la ilustración digital, que si bien cierto,

sus aceptación mayormente es minoritario, por la poca popularidad, más que todo en la población de mayor edad; son las nuevas generaciones quienes tienen más conocimiento y simpatizan con esta técnica y otras técnicas similares, por encontrarse relacionado a un plano virtual, como la animación 2d - 3d, y los cortos creativos, así como el cine independiente. Ya Teikmane (2019), mencionaba el marco teórico del origen y desarrollo de las industrias creativas y el impacto del mundo del arte y el mercado del arte exterior, donde los artistas emergentes intentan varios pasos para diferenciarse en su creatividad profesional, el valor de sus obras de arte y alcanzar sus objetivos profesionales; muchas veces en incursionando en nuevas áreas, que resultan siendo atractivas para la misma sociedad, promoviendo de esta forma nuevas artes. Vera (2016), nos mencionaba que, en la ciudad de Cusco, son dos tendencias basadas en ideologías, coyuntura social y política, ráfagas intelectuales y estéticas, las que mantienen la vivencia del arte cusqueño, que de cierto modo lo mantienen en equilibrio. Tal vez sea necesario seguir la ruta que toma Instituto de Arte Contemporáneo, la cual, en palabras de Tavera (2022), brinda promoción artística del nuevo arte y su influencia en el medio cultural limeño con tendencias estéticas, generando un mercado local de arte próspero, que incluye el surgimiento de artistas y nuevos coleccionistas, lo que promueve el desarrollo reflexivo, crítica y conocimiento de la historia del arte.

CONCLUSIONES

1. Los artistas emergentes, son físicamente activos cuando se trata de objetos de diferentes tipos. Arrancan y desgarran, construyen, destruyen, ordenan y exprimen. Entiéndase que estos son aquellos que recién salieron de sus instituciones, para debutar en el papel de artistas como tal, y que tendrán la lucha constante de sobrevivir el mundo del arte, para no extinguirse o perderse por la crítica, sino seguir impulsándose así mismo haciendo uso de métodos alternativos para la generación de nuevas obras de arte.
2. Es importante considerar que los métodos utilizados por los artistas para la elaboración de sus obras; sean subjetivos u objetivos, tradicionales o novedosos, físicos o virtuales; permiten su nacimiento, formación y popularidad. Asimismo, las escuelas superiores de arte, deben buscar innovar en nuevos métodos artísticos, sin dejar de lado los tradicionales.

3. Es importante el apoyo de la sociedad para el impulso de nuevos artistas, y que estos sepan, que la comercialización del arte trae desarrollo social y económico, brindándole reconocimiento a un lugar determinado, tanto dentro como fuera de un país.
4. Si bien es cierto que la población cusqueña aún simpatiza con las técnicas tradicionales de arte, hoy en día, son las nuevas generaciones que ven estética en otras técnicas, especialmente en las virtuales, pues es necesario entender que en pleno siglo XXI, la tecnología ha abarcado distintas áreas y el arte no podía ser la excepción.

LISTA DE REFERENCIAS

- Bambić, K. A. (2018). *How to Look at Emerging Artists and Recognize a Future Star*. Discoveryartfair.Com. <https://discoveryartfair.com/recognize-emerging-artists/>
- Burkhardt, S., & Geppert, S. (2018). *Art Education / Art Pedagogy*. Burg Giebichenstein University of Art Desing Halle. https://www.burg-halle.de/media/documents/Kunst/Studieninfoheft-Kunst_Lehramt-Web.pdf
- Coba, C. E. D. (2022). *Creación de "Telmo. Art" programa audiovisual para la difusión del arte emergente en Quito* [Universidad Politécnica Salesiana]. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22336/1/TTQ738.pdf>
- Ehn, B. (2012). Between Contemporary Art and Cultural Analysis: Alternative Methods for Knowledge Production. *InFormation Nordic Journal of Arte and Research*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.7577/INFORMATION.V1I1.214>
- Engelovich, I. Y., Raisovna, N. V., Maratovna, R. A., Kabirovna, O. N. G., & Yahevich, R. (2021). Art pedagogy as means for development of educational motivation of students-future teachers. *Revista on Line de Política e Gestão Educacional* 2021, 25(1), 387–397. <https://doi.org/https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.1.14975>
- Esanu, O. (2012). What was Contemporary Art? *ARTMargins*, 1(1), 5–28. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1162/ARTM_a_00003
- García-Huidobro, M. R., & Schenffeldt, U. N. (2022). Educación Y Pedagogía. Artistas y artistas-docentes generando transformación y nuevas subjetividades. *ArtsEduca*, 31(23), 14. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8229980.pdf>
- Gasol, S. D. (2014). *Arte emergente: creación en Barcelona*. Universitat de Barcelona.
- Gracia de Pedro, M. (2021). *Los artistas emergentes y su mercado: Estrategias para su desarrollo del ámbito académico al profesional* [Universidad de Granada].

<http://hdl.handle.net/10481/74592>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, T. C. P. (2018). *Metodología de la Investigación : Las Rutas Cuantitativas, Cualitativa y Mixta* (McGRAW-HILL (ed.); I).

Jean-Marc, F. (2006). Reseña: Una visión mecanicista de la expresión y experiencia de la emoción en las artes. *The American Journal of Psychology*, 119(4), 668–674. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/20445371>

Kluszczyński, W. R. (2010). Strategies of interactive art. *Journal of Aesthetics y Culture*, 2, 1–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3402/jac.v2i0.5525>

Ñaupas, P. H., Mejía, M. E., Novoa, R. E., & Villagómez, P. A. (2020). *Metodología de la investigación Cuantitativa - Cualitativa y redacción de la tesis* (cuarta). <https://fdiazca.files.wordpress.com/2020/06/046.-mastertesis-metodologicc81a-de-la-investigaciocc81n-cuantitativa-cualitativa-y-redacciocc81n-de-la-tesis-4ed-humberto-ncc83aupas-paitacc81n-2014.pdf>

Ogilvy, A. (2015). *Defining the “Emerging Artist.”* ABIGAIL OGILVY.COM. <https://www.abigailogilvy.com/blog/2015/10/28/defining-the-emerging-artist>

Rosique, R. (2016). Formación artística universitaria, otras opciones. *Pensamiento Palabra y Obra*, 1(15), 52–63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17227/2011804X.15PPO52.63>

Tavera, T. A. C. (2022). *El Instituto de Arte Contemporáneo. La promocional artística del arte emergente y su impacto en el medio cultural limeño* [Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/18256/Tavera_ta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Teixeira, T. T. (2020). *Una guía para principiantes para comprar arte emergente.* <https://theartling.com/en/artzine/a-beginners-guide-to-buying-emerging-art/#:~:text=Emerging art is defined by,their career as an artist.>

Tisselli, V. E. (2016). Medios Alternativos. *El Jolgorio Cultural*, 134. https://issuu.com/eugeniotissellivelez/docs/medios_alternativos_tisselli

Valderrama, S., & Jaimes, C. (2019). *El desarrollo de la tesis: descriptiva-comparativa, correlacional y cuasiexperimental* (San Marcos (ed.); primera ed).

Vera, T. (2016). *Portal de Historia y Patrimonio: Nueva historia en el arte cusqueño.* Valicha.Com. <https://valicha.com/web/historia-y-patrimonio/26-historia-2013/56->

nueva-historia-en-el-arte-cusqueno.html

Zuñiga, A. V. A. (2020). *Enseñanza de arte contemporáneo y el pensamiento crítico de los estudiantes en la facultad de arte, sede central de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito-Cusco, 2019* [Universidad Nacional Diego Quispe Tito].
[https://repositorio.uap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12990/6702/Enseñanza_Arte
contemporáneo_Pensamiento crítico_Estudiantes.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12990/6702/Enseñanza_Arte_contemporáneo_Pensamiento_crítico_Estudiantes.pdf?sequence=1&isAllowed=y)