

INVESTIGAR, CREAR, EDUCAR

A/r/tografía

Isabel Cristina Morales Carvajal

Universidad de Caldas

isacmorales@gmail.com

Resumen

Esta ponencia presenta la investigación doctoral titulada: Sensibilización Artística del Maestro y su relación con las Prácticas de Educación Artística, experiencia de Investigación Educativa basada en las Artes (A/r/tografía) realizada en la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancourt de la ciudad de Pereira (Colombia).

La Educación Artística se consolidó en el siglo XX como disciplina educativa a partir de las investigaciones y propuestas metodológicas y didácticas derivadas. Sin embargo, dentro del sistema escolar, la Educación Artística no ha tenido la relevancia en los currículos y en las políticas educativas y los docentes de los niveles preescolar y básica primaria tienen muy poca formación en el área.

Por lo anterior, se hace necesario darle un sentido a las prácticas de Educación Artística en coherencia con la importancia que tienen en la formación de los niños, especialmente en los primeros años. El foco de intervención en esta investigación son los docentes de básica primaria de la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancourt, de la ciudad de Pereira, colegio cuyo énfasis es artístico, pero en la primaria es necesario el fortalecimiento de las Prácticas Pedagógicas en esta área.

La metodología de Investigación Educativa a través de las Artes fue la que guió la investigación, realizando talleres-laboratorios con los docentes, que propiciarán una

experiencia libre y personal a nivel estético y artístico y les motivara a la reflexión y transformación de sus Prácticas Pedagógicas. Recolectando información a partir de dichas experiencias y presentando el informe final de investigación igualmente a través de lenguajes artísticos.

Palabras clave:

Educación Artística, Experiencia Estética, Práctica Pedagógica

Introducción

La Educación Artística inició su evolución con los cambios en las propuestas artísticas y de la sociedad contemporánea, pasando desde lo clásico a lo vanguardista, conceptual y postmoderno. Actualmente hay muchas propuestas interesantes que buscan transformar la Educación Artística, pero muchas están lejos de las escuelas, han sido propuestas por artistas y la realidad es que la Educación Artística como educación se da en las escuelas y la imparten los maestros, no los artistas.

La didáctica y metodologías específicas en el campo del arte son muy importantes, ya que muchas de estas propuestas se aplican en las aulas de clase, pero no han sido suficientes para transformar a la Educación Artística dentro del ámbito escolar, especialmente dentro de los colegios públicos que tienen un maestro generalista para trabajar en todos los campos del conocimiento. José Manuel Touriñán creador de la teoría educativa de la Pedagogía Mesoaxiológica, propone que el problema de la Educación Artística se debe resolver desde la educación y no desde las artes, sin desconocer que el ámbito cultural son las artes, pero se debe enfocar desde los problemas pedagógicos de la Educación.

Esta propuesta plantea el problema pedagógico de la Educación Artística, afirmando que es educación en primer lugar, o sea no debe tener como propósito

formar artistas, sino educar personas a través de los lenguajes del arte y esto tiene diferentes implicaciones, ya no que no se enfoca solo en la enseñanza-aprendizaje de técnicas artísticas, sino propende por el conocimiento de los lenguajes artísticos de una manera libre y expresiva, que logre un objetivo mesoaxiológico a través de los procesos pedagógicos.

Para que haya un cambio en la Educación Artística escolar, los docentes deben ser conscientes de su papel pedagógico y la educación busca formar lo axiológico antes que lo técnico, especialmente en los primeros años de escolaridad. La educación tiene una función mesoaxiológica, ya que debe educar en valores y formar integralmente a la persona, ayudándole en la construcción de su proyecto de vida; El arte en el ámbito escolar debe ser asumido desde el significado y el sentido de educar.

El conocimiento artístico del docente es importante, pero la enseñanza de las técnicas artísticas manifestadas en los diferentes lenguajes del arte, no implican que se hagan procesos pedagógicos. Las experiencias artísticas en la escuela son vividas, en ocasiones, sin una intencionalidad pedagógica, lo cual se remite al sentido de la enseñanza; no es igual conocer arte, que enseñar arte y que educar con el arte... la educación artística en la escuela debe tener claro estos problemas del significado de la educación y guiarse a construir el sentido de la misma desde la teoría y hacia la práctica y viceversa (Tourrián, 2010).

Este proyecto de tesis doctoral está centrado en las Prácticas Pedagógicas de la Educación Artística, un aspecto en que se encuentran vacíos de conocimiento, ya que la mayoría de investigaciones en el área se dirigen hacia la didáctica o hacia lo pedagógico pero centrado en el estudiante, lo cual también debe tratarse y se exponen algunos aspectos en el marco teórico, pero es en el papel del maestro donde se encuentra el vacío: investigar sus prácticas en cuanto al sentido y significado de

las mismas y la implicación que podría tener la experiencia estética y artística del docente en la transformación de su visión pedagógica.

Por lo anterior, la investigación se plantea a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo influye una experiencia de sensibilización artística en la visión que tienen los docentes respecto a la Educación Artística y en sus prácticas de aula? y se deriva el objetivo de: Comprender el papel de la sensibilización artística de los docentes de preescolar y básica primaria de la I.E. Rodrigo Arenas Betancurt y su influencia en las prácticas pedagógicas de Educación Artística.

Fundamentación Teórica

El marco teórico presenta tres categorías, que son Educación Artística, Experiencia Estética y Prácticas Pedagógicas. Se parte de la presentación del concepto de Educación Artística que plantea que la escuela es la encargada de la educación artística y la academia la de la formación artística y a partir de ahí se desglosan los aspectos teóricos, didácticos y metodológicos, que proponen a la Educación Artística escolar, como una parte del proceso de formación integral que tenemos los seres humanos hacia el desarrollo de un proyecto de vida propio. En los lenguajes artísticos se entrelazan muchos aspectos en común, por lo que es importante el trabajo interdisciplinario y quizá transdisciplinario, enriqueciendo aún más la experiencia artística hacia el desarrollo de la sensibilidad y de la expresión sin dejar de ser un proceso cognitivo y que produce conocimiento. (Motta et al. 2015; Marín, 2003)

Con esta mirada la enseñanza-aprendizaje de técnicas artísticas pasa a un segundo plano, especialmente en los primeros años y se propone la experiencia como base, el conocimiento de los materiales, la observación, la escucha, el movimiento y en general la sensibilización artística que crea una experiencia estética y educa al niño no solo como creador, sino como espectador, apreciador y crítico. Con metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en

la Creación, las artes pueden desarrollarse en la escuela de manera interdisciplinaria, creando espacios lúdicos donde haya expresiones individuales y grupales y conocimiento adquirido a través de experiencias que provocan placer y despiertan la imaginación, la creatividad y el estímulo de los sentidos. (Díez, 2014; Caero, 2018)

La Experiencia Estética se propone desde una mirada de lo cotidiano, la cual conjuga percepciones, sentimientos y emociones; es la impresión personal que produce el encuentro con el mundo, objetos o situaciones y la forma en que se crean emocional y cognitivamente esas percepciones y conocimientos creados por la experiencia. (Dewey, 2003; Mandoky, 2005).

Marin (2003) afirma que se produce conocimiento a través de la Experiencia Estética, ya que se realiza un proceso comprensivo que parte desde lo sensible a través de la emoción y la sensorialidad y va hacia los procesos cognitivos de comprensión, simbolismo, análisis, clasificación y compromiso, ya que quien vive la experiencia debe decidir no pasarla por alto, sino vivirla y dejarse tocar por ella. Aunque la Experiencia Estética se vive desde la cotidianidad, hay algunas experiencias que se generan a partir del arte, tanto si se es artista, como si se es espectador.

En Educación Artística, la Experiencia Estética la debe vivir inicialmente el maestro que con gusto propone a sus estudiantes el acercamiento a diferentes expresiones artísticas. No es solo hacer, sino sentir e identificarse con lo que se hace, lo cual se refleja en su Práctica Pedagógica, donde están inmersos los modelos y conceptos con lo que el maestro construye su discurso pedagógico. En toda práctica debe haber una intencionalidad pedagógica, que a veces se plantea en un documento planeador, pero que no se observa en las prácticas pedagógicas. Por lo tanto, se hace necesario que el maestro reflexione y replantee continuamente su práctica. (Pineda y Loaiza, 2018; Eisner, 1998; Touriñán, 1997)

La Práctica Pedagógica en Educación Artística, reúne todo lo mencionado anteriormente y “debe desarrollar la experiencia artística y conseguir el uso de las formas de expresión más adecuada para ella, con objeto de imprimir en la educación artística por medio de la intervención pedagógica el carácter propio de toda educación (axiológico, integral, personal y patrimonial)” (Tourrián, 2010. P. 96).

Diez (2014) propone que los maestros deben: -Permitir la libre expresión de los niños, dando paso al juego, la imaginación y la exploración. -Evitar los estereotipos o imágenes prediseñadas y proponerle la exploración con muchos materiales, que permitan diferentes formas de expresión. -Acompañar a los niños en la narrativa de sus obras. -Investigar sobre arte, visitar un museo y permitirse desarrollar su sensibilidad artística y estética.

Todo lo planteado anteriormente reafirma la importancia del papel del maestro en la escuela, y la necesidad de investigar desde las Prácticas y buscar que el mismo maestro sea quien fortalezca su conocimiento y que a través de la experiencia y la reflexión cree nuevo conocimiento transformado.

Método

La tesis tiene un enfoque cualitativo y propone a la Investigación Educativa basada en las Artes, como metodología. La IEBA fue propuesta por Eliot Eisner en 1993 en un curso que realizó la Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA). Eisner (1998) propuso que hay otras formas de comprensión, entre ellas la literatura, el cine, la poesía y el video, las cuales habían sido poco exploradas en la investigación educativa, ya que se estudiaba desde la estadística, pero no desde la práctica artística. Esto remite a Dewey, quien plantea que la experiencia también produce conocimiento. (Fernández, 2008)

Hoy día la Investigación Educativa basada en las Artes continúa su desarrollo, siendo centro temático de un grupo de investigación en la AERA del cual han hecho parte investigadores como: Elliot Eisner, Graeme Sullivan, Rita Irwin; Carl Leggo, Barbara Bickel (Marín, 2011. P. 278). La IEBA permite que los involucrados amplíen la comprensión sobre algún fenómeno, lo cual se puede dar a través de los resultados y también a través de la práctica, lo cual aporta al realizar interpretaciones derivada de los procesos y los productos de investigación.

Las prácticas analizadas pueden ser artísticas o educativas lo cual lleva a otra vertiente llamada A/R/Tografía, la cual propone la unión entre el papel del artista, el investigador y actividades docentes, lo cual fusiona el crear y reaprender a través de sus prácticas. La A/R/Tografía incluye formas de indagación a través de lenguajes visuales, performativos, musicales y narrativas que enriquecen el proceso investigativo en ciencias sociales, educación, arteterapia y humanidades. (Irwin, 2013; Roldán y Marín, 2012; Hernández, 2008)

La A/R/Tografía es flexible en la construcción del proceso investigativo, pudiendo cambiar o transformar las preguntas iniciales en la investigación, tiene mucha influencia de la Investigación-Acción, ya que interviene y transforma. Las prácticas de los artistas y los educadores producen conocimiento y aparte de las artes, se pueden usar otras formas de recolección de información usados normalmente en la investigación cualitativa, como encuestas, entrevistas, observación, etc., reuniendo así muchos datos y junto con los medios artísticos, construyen nuevos significados de la experiencia. (Irwin, 2013. P. 108 y 109)

Dentro de este enfoque se encuentran quienes consideran a la fotografía como una forma de representación de un dato (uso extrínseco) y aquellos que lo consideran una forma de expresión de una idea (uso intrínseco). En esta investigación doctoral, la fotografía tiene un uso creativo, pero también se usa como

medio de recolección de información y de presentación de resultados de investigación. (Roldán y Marín, 2012)

Las herramientas usadas en la investigación a través de las artes, se pueden proponer desde los diferentes lenguajes de las artes. En la investigación cobra importancia la experiencia estética y presentar narrativas que puedan hacer parte de los métodos, el proceso de análisis y los resultados de la investigación, “siendo representaciones productoras de conocimiento” (Rey y Martín, 2020. P.114).

Población

Se trabajó con docentes de la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancurt de la ciudad de Pereira, colegio oficial, con énfasis artístico. Los docentes participantes inicialmente fueron 16 docentes de básica primaria, 5 de ellos voluntariamente realizaron unas propuestas de trabajo en sus grupos en la segunda fase de la investigación y otros 5 fueron modelos en la narrativa fotográfica realizada como trabajo artístico por parte de la investigadora.

Fases de la Investigación

Diagnóstico Pre - Intervención

Con los docentes se realizó una actividad de sensibilización donde expresaron su sentir sobre la práctica de educación artística hasta el momento y posterior conversatorio sobre la experiencia y sus concepciones sobre la practica en Educación Artística. Con los directivos de la institución se hizo un grupo focal en torno a unas preguntas sobre las prácticas pedagógicas en Educación Artística y algunos aspectos de la institución educativa.

Talleres- Laboratorios de Sensibilización Artística Interdisciplinar

Se realizaron 5 talleres-laboratorios, donde los participantes pudieron explorar con los diferentes materiales y realizar un proyecto colectivo.

Diagnóstico Post- Intervención

Del grupo de docentes, voluntariamente 5 quisieron hacer un proceso dentro de sus prácticas de Educación Artística desde los intereses de los niños y los propios. Además, se realizaron entrevistas con algunos docentes y se realizará en noviembre un grupo focal con directivos final para evaluar el proceso.

Resultados

En este momento los resultados son preliminares, ya que faltan algunos productos que muestran todo el proceso de la investigación. Se presentan por medio de medios A/R/Tográficos, es decir las narrativas se dan especialmente a través de imágenes, en este caso fotografía y video. Se realizará una exposición de la investigación, junto con trabajos realizado por los niños y los docentes, un video documental y fotolibro con la experiencia.

Después de observados los procesos personales y grupales se puede dar como resultado que la investigación logró el proceso comprensivo de las prácticas de los docentes y respondió a la pregunta inicial del *cómo influye una experiencia de sensibilización artística en la visión que tienen los docentes respecto a la Educación Artística y en sus prácticas de aula.*

Fotografía Diagnóstico Pre-intervención

Los docentes participantes se mostraron receptivos y participativos durante los laboratorios propuestos y se les vió el avance a partir de la confianza con el proceso y el permitirse experimentar con las artes.

Fotografía Taller-Laboratorio 1. Aprendizaje Basado en la Creación. Expresión a través del Collage.

El grupo finalizó con la realización de un proyecto de creación de un cuento, realizó un friso y posteriormente un proyecto grupal donde hicieron canciones, dramatizaciones, vivenciando así la interdisciplina en los lenguajes artísticos.

Fotografía Taller- Laboratorio 4. Uniendo Lenguajes del Arte Alrededor del cuento

En el trabajo que los docentes realizaron con los niños, se pudo observar el cambio en sus prácticas, ya que debido a las limitaciones de espacio y falta de recursos se justificaba el no realizar ciertas prácticas con los niños, lo cuál si bien es cierto que los ambientes inadecuados influyen en las Prácticas Pedagógicas, no debe ser una limitante para nuevas propuestas.

Fotografía. Grado 3- Maestro Julián Andrés Wilches. Pintura libre

Fotografía Grado 3. Mostrando sus obras terminadas

Los maestros participantes en las entrevistas finales afirmaron que la experiencia les sirvió para perder miedos a acercarse a las artes, para experimentar sensaciones nuevas frente a su trabajo y pudieron ampliar su visión de la Educación Artística y ver que las expresiones de los niños son válidas y hay muchas formas de experimentar libremente con los niños.

Conclusiones

- La experiencia artística y estética es personal, pero puede inducirse y motivarse. El proceso realizado con los maestros de la I. E. Rodrigo Arenas Betancourt demostró que las artes son un medio de sensibilización y esto depende de la forma de acercarse a ellas, de la actitud generada por quien vive la experiencia y las reflexiones propias que esto permita.
- Es necesario que la Educación Artística se aborde desde los problemas de la educación. Las Prácticas Pedagógicas y la formación de los maestros es un asunto que se debe discutir desde las universidades, pero que es necesario ir

hasta los colegios para realizar procesos desde dentro, teniendo en cuenta las particularidades de cada institución.

- Los maestros de básica primaria son muy importantes para el proceso educativo, pues los niños en edad preescolar y en primaria están en el mejor momento para asimilar todo lo que el medio les ofrece. El maestro es guía y direccionador de los aprendizajes y la calidad de sus prácticas pedagógicas es clave para alcanzar los fines de la educación.
- Los procesos de trabajo con los adultos son más lentos y complejos que los que se realizan con niños y jóvenes, ya que implica romper paradigmas y muchas veces reaprender. Por esto se hacen necesaria una continuidad dentro de la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancourt con el fin de llegar a una mayor cantidad de los maestros y generar prácticas significativas en Educación Artística que fortalezcan a la institución en su énfasis.
- A partir de esta investigación se propondrá a la Secretaría de Educación municipal, el fortalecimiento de la Educación Artística desde el sector educativo, creando un Nodo investigativo en Educación Artística para docentes de preescolar y primaria. Particularmente en la ciudad de Pereira se ha delegado este aspecto a la Secretaría de Cultura, quienes están dedicados a los procesos de formación artística y generalmente están liderados por artistas y no por maestros. Se impacta desde afuera y no desde adentro de las instituciones.
- Se espera que esta investigación también visibilice la carencia de espacios adecuados dentro de las instituciones para las artes. El colegio Rodrigo Arenas Betancourt, con énfasis artístico, realiza sus procesos pedagógicos en medio de una infraestructura precaria donde abunda la contaminación auditiva por tener salones pequeños e improvisados, esto cierra las posibilidades a crecer en sus procesos.

Referencias

- Díez, M. (2014). *La Educación Infantil, 10 ideas clave*. Editorial Grao, Barcelona, España.
- Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, No 26. Pp. 85-118. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/46641>
- Irwin, R. (2013). La práctica de la a/r/tografía. *Revista Educación y Pedagogía*, Vol 25. Núm, 65-66. Universidad de Antioquia, Colombia. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeypp/article/view/328771/20785469>
- Mandoki, K. (2005). *Estética cotidiana y juegos de la cultura: Prosaica I*. Conalculta. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. México.
- Marín, R. (2003). *Didáctica de la educación artística para primaria*. Editorial Pearson educación. España.
- Motta, G., Motta, L., Paneque, M. (2015). Características de la Didáctica en los lenguajes específicos de la Educación Artística en la actualidad y nuestro contexto. Centro Editorial Uniminuto, Bogotá, Colombia.
- Pineda-Rodríguez Y. L. y Loaiza-Zuluaga Y.E. (2018). Estado del arte de las Prácticas Pedagógicas de los maestros de las escuelas normales superiores y las facultades de educación. *Praxis*, 14(2), 265-285. *Revista facultad de Educación Universidad del Magdalena*. Colombia Doi: <http://dx.doi.org/10.21676/23897856.2914>
- Rey, N. Martín, R. (2020) Enfoques de investigación en artes y recursos narrativos para la organización y representación de procesos en investigación artística. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, (09), 110-120. <https://doi.org/10.26807/cav.v0i09.322>
- Roldán, J. Marín, R. (2012). *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Ediciones Aljibe. Málaga, España.
- Touriñan, J. (2010). *Artes y Educación. Fundamentos de pedagogía Mesoaxiológica*. Editorial Netbiblo. La Coruña, España.

