

Rubio Fernández, Andrea.

Doctoranda Programa Historia y Artes Universidad de Granada. Departamento Didáctica de la Expresión Plástica, Musical y Corporal. Línea de Investigación: Creación Artística, Audiovisual y Reflexión Crítica.

Metodologías Artísticas de Enseñanza. Un enfoque escultórico para la educación artística.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación.

PALABRAS CLAVE

Metodologías Artísticas de Enseñanza, escultura pedagógica, Educación Artística, Investigación Educativa basada en las Artes Visuales.

KEY WORDS

Artistic Teaching Methods, Pedagogical Sculpture, Artistic Education, Visual Art Based Educational Research.

Título visual. Andrea Rubio (2015). Metáforas visuales sobre la educación.
Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales de la autora.

RESUMEN

A través de esta serie escultórico-pedagógica realizamos, en primer lugar, una propuesta de investigación educativa basada en las artes visuales utilizando la escultura como método de investigación, como medio expresivo y como lenguaje. En segundo lugar aportamos una propuesta de enseñanza a través de metodologías artísticas desde un enfoque escultórico-pedagógico que propone las formas discursivas del arte, como forma de aprendizaje y enseñanza. Las Metodologías Artísticas de Enseñanza, que se pueden extraer de los procesos artísticos, son la base de esta propuesta. Consideramos nuestra aproximación, de alguna forma, desde un punto de vista a/r/tográfico, ya que unifica la creación, la investigación educativa y la docencia.

El nuestro es un posicionamiento crítico, artístico y pedagógico, y por tanto político, una reflexión sobre cuestiones educativas y artísticas a partir de estructuras conceptuales, pedagógicas y escultóricas que se plantean con la intención de dar lugar al desarrollo y a la creación de nuevas metáforas visuales, de nuevas reflexiones y formas metodológicas de enseñanza del arte y basadas en arte. Si pretendemos enseñar a través del arte, sin perder su esencia, y buscando generar a la vez un conocimiento activo, quizás tengamos que ajustar los procesos pedagógicos a los procesos artísticos y abrir ese medio a la experiencia educativa. Para que el aprendizaje del arte, y el aprendizaje en sí, se genere de la forma más adecuada, es necesario afrontar el conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje estéticamente, interpretándolo como una obra de arte, cuidando su forma, su modelo, su significación y el tipo de experiencia que genera.

Así, en éste artículo proponemos una serie de metáforas escultóricas en torno a la educación, que no son sólo creaciones artísticas, sino propuestas conceptuales que proponen una revisión de nuestra experiencia educativa y dan cuenta de ella.

ABSTRACT

Through this sculptural-pedagogical series is proposed, first of all, an approach to educational research based in the visual arts and utilizing sculpture as a research method, as an expressive medium, and as language. Secondly, a proposal of education through artistic methods is provided from a sculptural-pedagogical standpoint that highlights discursive forms of art as a means of both learning and teaching. The artistic teaching methods that can be extracted from artistic processes form the basis of this proposal. Our approximation is considered, to some degree, from an a/r/tographic point of view given that it unites creation, educational research and teaching.

Our position is one of criticism, art, teaching, and therefore politics; a consideration of educational and artistic questions through conceptual, pedagogical and sculptural structures set out with the intention of giving rise to the development and creation of new visual metaphors, new reflections and methodologies, both for the teaching of art and based in art itself. If we intend to teach through art, without losing its essence, while at the same time seeking to generate active knowledge, perhaps we have to adjust our educational and artistic processes and open this medium to educational experience. In order that the learning of art, and indeed learning in general, be produced in the most suitable way, it is necessary to face the process of teaching and learning aesthetically and as a whole, interpreting it as a work of art, taking care over its shape, its form, its meaning and the kind of experience it produces.

In this way, this article proposes a series of sculptural metaphors centred on education, which are not solely artistic creations, but rather conceptual proposals that both account for and suggest a revision of our educational experience.

CONTENIDO

1. Introducción

Con esta investigación pretendemos alcanzar principalmente dos objetivos, en primer lugar aportar cuatro propuestas didácticas que cumplan los requisitos artístico-educativos de las Metodología Artística de Enseñanza desde un planteamiento escultórico a través de la metáfora educativa. Y en segundo lugar localizar las Metodologías Artísticas de Enseñanza para su posterior desarrollo. A nivel metodológico, tratamos de desarrollar el ámbito de las Metodologías Artísticas de Investigación y la Investigación basada en las Artes Visuales a través de la Escultura por medio de acciones participativas.

El presente informe de investigación utiliza el discurso visual para dar cuenta de dicho proceso indagador. Los resultados han sido expuestos como piezas artísticas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y en éste artículo se presentan en forma de discurso visual.

2. Metodologías Artísticas de Enseñanza:

2.2 ¿Qué son las Metodologías Artísticas de Enseñanza?

Entendemos estas metodologías como aquellas basadas en las formas en que el arte utiliza las ideas, los procesos y la materia. Son las específicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje propios y únicos del arte. Y son estas formas y procesos, concebidos como estructuras conceptuales, los que pueden traducirse en o provocar Metodologías Artísticas de Enseñanza. Hablamos no sólo de manejar la experiencia estética como parte del proceso educativo, sino también de concebir la experiencia educativa como una estructura conceptual estética.

John Dewey en su libro "El Arte como experiencia" argumenta la necesidad del componente estético dentro de cualquier experiencia para que esta sea considerada una "experiencia verdadera". La forma en que experimentamos no necesariamente nos llevará a articular esta "experiencia verdadera". Para que se produzca el "recuerdo perdurable", es necesario que el componente estético forme parte de este proceso. (Dewey, 1934) Podemos hacer una analogía entre el "recuerdo perdurable" o la "experiencia verdadera" y el aprendizaje, el cómo se produce un aprendizaje real.

"La estructura artística puede ser inmediatamente sentida y en ese sentido es estética. Lo que es más importante es que [...] ninguna actividad intelectual es un acontecimiento integral (una experiencia) a menos que esta cualidad venga a completarla. Sin ella el pensar no es concluyente. En suma, lo estético no se puede separar de modo tajante de la experiencia intelectual, ya que esta debe llevar una marca estética para ser completa"

Dewey (1934:45)

2.3 ¿Por qué M.A.E?

"Partir del arte, proponer una metodología basada en el arte, es reconocer que el medio artístico contiene fórmulas para la resolución de problemas que no pueden ser resueltos de otro modo."

Roldán, (2007: 59)

Es cierto que en el campo de la educación artística se trabaja en torno a este tipo de cuestiones. Corrientes paradigmáticas como el autoexpresionismo creativo, la enseñanza del arte como disciplina que propone la DBAE o el enfoque de la Cultura Visual manejan este tipo de asuntos estéticos, artísticos y educativos. Sin embargo, no siempre desde la misma perspectiva y con los mismos objetivos, es decir, no por el hecho de enseñar arte significa que estemos utilizando las metodologías de enseñanza basadas en el arte. Las Metodologías Artísticas de Enseñanza afrontan el conjunto del proceso educativo desde un punto de vista estético en su profundidad, no sólo entienden lo estético como una parte del proceso.

No nos referimos sólo a enseñar arte, al menos no de cualquier forma, estamos hablando de enseñar arte a través del arte, de lo visual, de lo musical, de lo poético. El lenguaje y el medio serán el mismo, también los procesos de expresión, comprensión, cognición, etc. El arte tiene unas características y cualidades específicas, propias y únicas, idóneas para trabajar a partir de él como un método de enseñanza porque a través de lo estético somos capaces de generar escenarios idóneos para el desarrollo del proceso de aprendizaje.

"Si el niño aprende a organizar su experiencia mediante el sentimiento estético, es evidente que la educación debería tener como objeto reforzar y desarrollar tal sentimiento estético." (Read, 1986: 82)

Por otra parte, si existe un método de investigación basado en el arte, en sus procesos de obtención de conocimiento y de su representación, tiene sentido pensar que exista un método de enseñanza en el que ocurra lo mismo, que también utilice lo estético y artístico como generador de conocimiento, como estrategia de aprendizaje y enseñanza.

Gracias a las Metodologías Artísticas de Investigación existe una sólida argumentación sobre los lenguajes artísticos y su adecuación para utilizarlos en la búsqueda, presentación, representación y conclusión de un determinado asunto. Los lenguajes artísticos poseen unos códigos propios y únicos equiparables a otros tipos de lenguaje.

"Arts-based research offers the layered versus de linear, the cacophonous versus de discursive, and the ambiguous versus de aphoristic." Siegesmund and Cahnmann-Taylor (2008 :232)

2.4 ¿Qué aprendizaje generan?

Sería aquel que se desarrolla dentro de la persona, se construye, se descubre a partir de unas herramientas que se adquieren también de forma autónoma y consciente. Es el aprendizaje basado en la experiencia propia, en la acción, en la motivación personal que nace de la libertad de actuación. Por tanto el enfoque didáctico del proceso de enseñanza no debe perder esta cuestión de vista.

Podemos reconocer entre estas líneas las ideas de algunos paradigmas educativos contemporáneos (constructivismo, pedagogía activa, crítica, etc) pero cabe aclarar que no elegimos estas características por mero azar o gusto. Este proceso de aprendizaje es inherente al arte. Estos procesos educativos son los propios de las Metodologías Artísticas de Enseñanza, estos y no otros, ya que no estamos creando nada que no exista, simplemente lo señalamos.

2.5 Características

- Una Metodología Artística de Enseñanza debería ser artística, activa, participativa y consciente.
- Sus procesos de enseñanza-aprendizaje utilizarán información y procesos estéticos.
- Las MAE tienen que partir o incorporar obras o procesos artísticos en su desarrollo para que el proceso educativo sea el adecuado
- Los elementos, materiales o estructuras didáctico-artísticas deberán tener una calidad estética, conceptual y formal para favorecer un adecuado proceso de aprendizaje a través del arte.
- Las acciones pedagógicas deberán ser adecuadas para integrarse en el contexto educativo concreto y favorecer que este contexto se apropie de ellas.

La forma conceptual de ese proceso educativo tendrá entonces una estética determinada y se focalizará en torno a la persona que aprende, entendiendo las diferentes estrategias educativas posibles como puntos de partida que favorezcan la educación a través de MAE y no como estructuras cerradas y conductuales.

3. Desarrollos didácticos: La metáfora educativa a través de la escultura: una propuesta escultórico- pedagógica

Dentro de las Metodologías Artísticas de Enseñanza propongo cuatro desarrollos didácticos a partir de conversaciones escultóricas con obras que creo específicamente con esta intención. Estas propuestas están diseñadas específicamente para el trabajo con docentes a excepción de El camino, que también está pensada para trabajar con todo tipo de colectivos y edades.

3.1 Propuesta escultórico-pedagógica I: Traga

Figura I Fotoensayo. Autora (2015) *Traga I*. Compuesto por dos fotografías digitales de la autora

¡Aprende! Tienes que aprender: memoriza, mecaniza, repite, traga. ¿Eso es aprender? Todos los hij@s de la escuela tradicional hemos vivido estas situaciones en las que aprender significa retener en la cabeza un montón de palabras tal y como dice nuestro libro de texto, hasta que llegue el momento de escupirlas en el examen que determina si eres apto o no. Palabras que no entiendes, que no conoces ni conoces la necesidad que hay de aprenderlas.

Figura II. Fotoensayo. Autora (2015) *Traga II*. Compuesto por dos fotografías digitales de la autora

Para esta propuesta contamos con el grupo escultórico que podemos ver en las figuras I y II. Proponemos a l@s participantes en la sesión que escriban en un papel dos cosas: algo que hayan aprendido así, y algo que ell@s hayan podido enseñar de esta forma. Después han de introducir dentro de la boca de las esculturas los papeles. Esto provoca a su vez, entender la escultura de la que partimos como inacabada, la creación completa finalizará cuando el proceso de aprendizaje y creación concluya.

3.2 Propuesta escultórico-pedagógica II: La esponja

Figura III. Fotoensayo. Autora (2015) *La esponja I*. Compuesto por tres fotografías digitales de la autora

¿Cómo aprende una esponja? Esa es la pregunta.

¡Los niños aprenden como esponjas! ¿Pero realmente eso qué quiere decir? ¿Qué absorben? ¿Qué ocurre si la esponja no tiene líquido?, ¿si no se encuentra en su medio para aprender? ¿Qué tipo de líquido necesita? ¿Y si queremos que absorva sólidos? ¿Piedras? ¿Y si es el continente además del contenido el que decide cómo aprende la esponja?

Figura IV. Fotoensayo. Autora (2015) *La esponja II*. Compuesto por tres fotografías digitales de la autora

Se propone a los participantes que creen su propia respuesta a esta pregunta utilizando un lenguaje artístico en vez de verbal, y en este caso, utilizando como material en esa creación la esponja.

3.3 Propuesta escultórico-pedagógica III: El espejo

Imaginemos que tenemos una mente en blanco, totalmente vacía.. y sólo puede aprender a través de sus ojos, a través de la imagen. ¿Cómo se aprende a través de la imagen? ¿Qué imágenes tenemos que mostrarle para qué aprenda? ¿Y qué puede aprender de la imagen?

Para esta pieza proponemos la escultura que podemos ver en la figura V. Sus ojos de espejo reflejan lo que ve, de tal forma que evidencia a quien la mira, lo que está viendo, o lo que le están haciendo ver.

Para comenzar la sesión proponemos el trabajo artístico en torno a estas cuestiones a l@s participantes. Est@s podrán "responder" a la escultura en forma de creación artística, en este caso, utilizando el lenguaje audiovisual.

Figura V. Fotoensayo. Autora (2015) *La esponja I*. Compuesto por dos fotografías digitales de la autora

De esta forma se provoca por una parte una reflexión autónoma y consciente entorno a lo educativo en y del arte, y por otra parte una experimentación creativa, es decir, un aprendizaje artístico.

Los audiovisuales resultantes se proyectan sobre la escultura de forma que las imágenes que pretenden enseñar son proyectadas y reflejadas a la vez.

3.4 Propuesta escultórico-pedagógica IV: El camino

Seguro que tod@s tenemos en la cabeza la famosa viñeta de Frato en la que vemos al niño incapaz de decidir.. ¿qué es eso? Si el papel de la educación es formar seres libres, autónomos y críticos, no diremos nada nuevo al señalar lo incoherente de la obligada obediencia en la escuela tradicional. Ese tipo de caminos pautados no dejan espacio a l@s niñ@s para su desarrollo autónomo.

En esta sesión partimos de la escultura " el camino" que podemos ver en las figuras VI y VII. Vemos unos pies avanzando sobre un camino que se pierde en un muro. L@s participantes en la sesión se encuentran con esa instalación y el material necesario para crear decenas de nuevos caminos, de innumerables formas. Al principio siempre hay un momento de miedo escénico.. ¿Qué hacer? Pero la pregunta "¿hacia donde quieres caminar?" siempre anima a empezar el camino y hacer el nuestro propio al andar, como nos mostró Esther Ferrer en su famosa performance. ¿Qué forma tendrá tu camino?, ¿y qué color? ¿Qué textura?

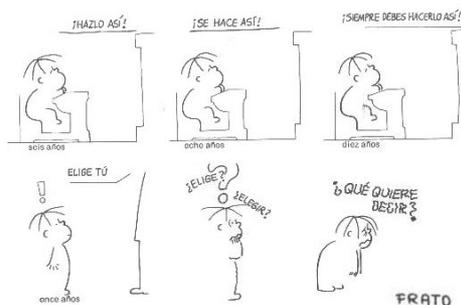

Figura VI. Cita visual literal. Frato, 1970.

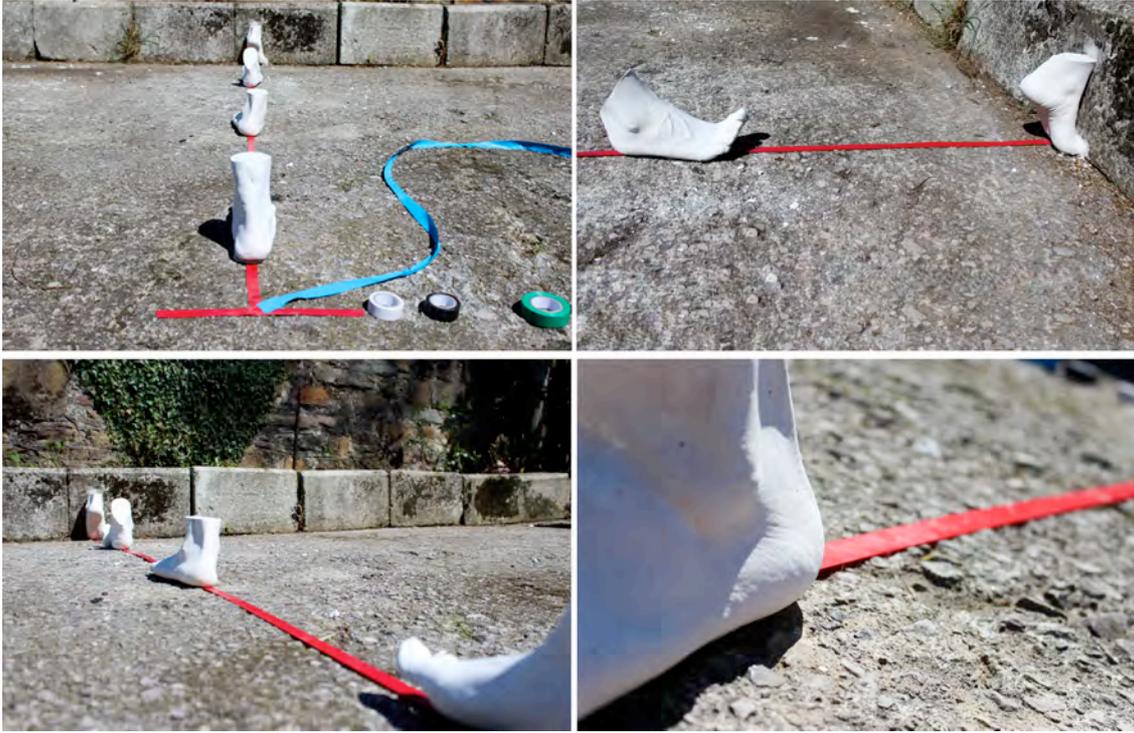

Figura VI Fotoensayo. Autora (2015) *El caminol*. Compuesto por cuatro fotografías digitales de la autora

Figura VII. Fotoensayo. Autora (2015) *El camino II* Compuesto por tres fotografías digitales de la autora

4. Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo se presentan en forma de discurso visual en el presente informe. Son las propias esculturas, las propias creaciones ligadas a sus procesos, los que han ido surgiendo de la interacción a través de la expresión artística, los aprendizajes generados a partir de la experiencia estética.

Vemos que al entender el conjunto del proceso de aprendizaje como una obra de arte, como una experiencia estética, se genera necesariamente un aprendizaje activo y despierto. De estas estructuras conceptuales, educativas y artísticas se pueden extraer nuevas posibilidades y propuestas.

FUENTES REFERENCIALES

AGIRRE, IMANOL (2005) Teorías y prácticas en educación artística. Navarra. Octaedro-eub.

Beljon , JJ. (1993) La gramática del arte. Ediciones Celeste.

DEWEY, J (1934) El Arte como experiencia. Barcelona. Paidós estética.

EISNER, ELLIOT (1972)Educar la visión artística. Barcelona. Paidós Educador.

EISNER, ELLIOT. (2002) El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Barcelona. Paidós Arte y Educación.

MARIN-VIADEL, Ricardo y Roldán, Joaquín. (2012) Metodologías Artísticas de Investigación en Educación. Málaga. Aljibe.

READ, HERBERT. (1986) Educación por el Arte. Barcelona. Paidós educador.

Roldán , Joaquín (2007) Diálogos de imágenes. Facultad de Ciencias de la Educación Granada.