

Selen Catalina Arango
Rodríguez*

Afinidades sensibles: tendencias de investigación en educación artística

Ricard, Huerta y Romà de la Calle, eds., 2008,
Mentes sensibles. Investigar en educación y en museos,
Valencia, Universitat de València, 201 p.

M

entes sensibles. Investigar en educación y en museos es una compilación de los trabajos producidos por diferentes grupos de investigación iberoamericanos, interesados en la relación entre el arte y la educación en el contexto museístico. Con este libro, sus editores, Ricard Huerta y Romà de la Calle, pretenden que las personas implicadas en este vínculo, ya sean de las instituciones educativas o de las culturales y de los museos, encuentren posibles respuestas a sus inquietudes respecto a la investigación en esta línea. En este volumen se propone a sus lectores: hacer investigación en educación artística desde contextos reales, desde su experiencia vivida; ver la universidad como ese espacio que apoya las propuestas, no desde personas particulares, sino desde sus grupos de investigación, y sentir la necesidad de una educación superior que no esté aislada de las propuestas de los y las docentes de educación artística de la educación básica, sino que articule y apoye sus intenciones.

El libro se divide en dos partes: “Estrategias” y “Colaboraciones”, cada una con seis textos. En la primera parte, como lo señalan sus editores, se ubican las propuestas que los lectores pueden considerar para diseñar investigaciones en el área de la educación artística. En la segunda se encuentran los estudios de casos que ayudan a reconocer posibles vínculos entre universidades, centros de arte e instituciones educativas.

* Licenciada en Educación básica, con énfasis en humanidades, lengua castellana, de la Universidad de Antioquia. Estudiante de la Maestría en Educación, Línea “Formación de maestros”, de la misma universidad. En la actualidad es investigadora del Grupo sobre Formación en Antropología Pedagógica e Histórica (Formaph), de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia; también es docente de cátedra de esta Facultad y de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. E-mail: casimentiras@gmail.com

Sin embargo, para esta reseña se ha optado por agrupar los artículos no en orden de aparición, sino por afinidades teóricas o metodológicas, pues en ellos se puede apreciar la manera como los horizontes metodológicos y teóricos de un grupo de investigación pueden complementarse con sus investigaciones. Sólo uno de los artículos marca la diferencia: el texto de Marián López Fernández, "Algunas consideraciones sobre la capacidad de vivir en equidad. Propuestas desde la creación" (pp. 83-95), que hace importantes consideraciones teóricas acerca del concepto de *género* en la educación artística.

Los primeros puntos de encuentro del libro lo constituyen los artículos que señalan enfoques metodológicos y orientaciones estratégicas para la investigación en educación artística. Uno de ellos es "Blancanitos y las siete enanieves: sistemas de investigación actuales en educación y museos" (47-62), del Grupo de Investigación del Museo Pedagógico de Arte Infantil (GIMUPAI). Este texto es un cuento que remite, a los/as educadores/as, a otra historia, la de la manera como se ha venido enseñando a dibujar en la escuela: desde las líneas, para crear otro nuevo relato donde "lo que siempre se había hecho de la misma manera, empezó a hacerse de forma diferente" (Acaso y Antúnez, citados en Huerta y Calle, 2008: 47).

En los museos madrileños, este Grupo pone a funcionar otra historia, por medio de la creación y la puesta en escena de talleres para los/as niños/as y adolescentes, con el apoyo de empresas del ámbito científico, técnico y artístico, contratos que les han permitido a las autoras llevar a cabo sus propuestas con enfoques posmodernos para la educación artística, los cuales son: la investigación para el empoderamiento, la investigación feminista y la etnografía visual, y retomando elementos propios de la investigación, como son la escritura en cada etapa y la publicación, en su página web, de los resultados en eventos y en memorias para los/as educadores/as interesados/as.

Llama la atención, en el artículo, las fotografías y los dibujos que ilustran el texto y que permiten darse cuenta de los alcances que tiene la propuesta y su impacto en los/as niños/as que han participado en ella.

Del Grupo de Investigación Aplicaciones del arte en la integración social: arte, terapia e inclusión, Marián López Fernández elabora un acercamiento conceptual a las bases de la investigación que adelanta en la línea del grupo: "Educación artística y género". La autora considera necesario cuestionar la modernidad, en especial en lo que ésta propone respecto a la creación, donde *el* artista es el símbolo del sujeto por excelencia, masculino y aislado de la vida cotidiana para obtener la inspiración. Ahora, debe tratarse de concebir otro concepto de la *creación*, que se contraponga al moderno: es esa reflexiva, que también es de las mujeres y de las clases menos favorecidas. Luego, la autora define lo que entiende por *arte* desde un contexto no hegemónico: el arte incluye la capacidad de análisis perceptivo-cognitiva y evoca el mundo del cual hacemos parte, mostrándonos su diversidad y enseñándonos a tolerar la ambigüedad. Todo esto para llegar a una definición de *educador*: desde el psicoanálisis, es quien encarna la figura del Padre y la Madre; pero no lo es; es aquél que deja ser libre, pero no del todo; aquél que debe hacer de sus alumnos y alumnas personas críticas con la imagen, éticos/as, en últimas, creadores/as. Aquí la didáctica de la educación plástico-visual es una invitación a que el alumnado se atreva a saber, a pensar, a pensarse, y aprenda a buscar su lugar en el mundo.

Otra propuesta es la de Imanol Aguirre y Amaia Arriaga, "La investigación sobre educación y museos en la Universidad Pública de Navarra: el caso del acercamiento al arte en los educadores de la Tate Britain" (pp. 111-126), quienes llaman la atención sobre los presupuestos metodológicos de su grupo de investigación EDARTE: lo artístico como un hecho insertado en lo cultural y como elemento articulador de la experiencia humana, y la

educación como un empoderamiento identitario del sujeto. Ambos autores consideran que toda investigación debe tener una adecuada perspectiva del campo donde pretende trabajar. De ahí que el texto se dedique, en la primera parte, a hacer una síntesis de los proyectos de investigación que el grupo ha realizado y de las actividades que han promovido para fortalecer su línea de investigación. En la segunda parte presentan los resultados del proyecto "Educación artística y prácticas de interpretación en la galería Tate Britain de Londres". Esta investigación se dedicó a indagar, en cinco profesores visitantes de la galería, cómo es su percepción del método *Ways*,¹ en especial,

[...] como queda reflejado en su discurso uno de los aspectos que nos parecen claves en las prácticas de interpretación: las concepciones sobre arte y las formas de acercamiento al arte que estos educadores manejan en el desempeño de su actividad (Aguirre y Arriga, citados en Huerta y Calle, 2008: 114-115).

También indaga por sus concepciones acerca del arte, las cuales resumen a partir del análisis de las respuestas de visitantes de un museo londinense, resultados de uno de sus proyectos de investigación: la obra de arte como un acontecimiento eminentemente visual; la obra de arte como expresión de un mensaje o una idea; la mirada como lectura: mirar es leer; el interpretar como una oportunidad para pensar y conocer; la obra de arte como materialización de una experiencia.

A los anteriores encuentros metodológicos, se les unen nuevos enfoques para la realización de investigaciones en educación artística: las investigaciones de corte histórico, como la realizada por Ramón Cabrera, del Instituto Superior de Arte (ISA), de Cuba, "Los niños en el Museo Nacional de Bellas Artes a través de sus catálogos" (pp. 75-81), quien expone cómo, a partir de 1959, se incrementa la presencia infantil en este museo y cuáles fueron las situaciones que llevaron a que se hiciera la primera exposición de dibujos de los infantes. Sin embargo, al estar ubicado en el apartado de "Estrategias", se esperaba que este texto explicitara sugerencias a tener en cuenta para posteriores diseños de líneas de investigación que aborden problemáticas históricas relacionadas con la educación artística, lo cual sólo se da de manera implícita en el modo como el autor describe los datos que encontró luego del análisis de los catálogos estudiados.

Otro texto que también es producto de una investigación es el de Ricardo Marín Viadel y Joaquín Roldán Ramírez, de la Universidad de Granada, "Imágenes de las miradas en el museo. Un fotoensayo descriptivo-interpretativo a partir de Honoré Daumier" (pp. 97-108). El enfoque de su estudio es la investigación educativa basada en las artes visuales, y más concretamente, el fotoensayo² de investigación. Su población fueron maestros de dos de las Maestrías en Educación de la Universidad y su objetivo era lograr que su formación en educación artística fuera más allá de la interrelación con las obras artísticas, a través de respuestas verbales (orales o escritas), para llegar a

1 "Este 'método' propone 4 enfoques desde los que acercarse a la obra de arte: el enfoque personal ('a personal approach'), el enfoque que analiza la obra en cuanto objeto ('ways in to the object'), el enfoque que analiza los temas ('ways in to the subject') y el trabajo en torno al contexto ('ways in to the context')", (Aguirre y Arriga, citados en: Huerta y Calle, 2008: 114).

2 En el texto no se define *fotoensayo*, pero sí se dan cuenta de los pasos para su elaboración: primero, se considera que el proceso de aproximación a las imágenes no es inmediato, así que inicialmente se mantienen las distancias entre observador y obra de arte; más adelante, ese alguien que observa se mimetiza con la imagen, ya sea imitando gestos o poses de las personajes de la obra. Luego, se superponen las interacciones de quien observa con la obra, de modo tal que una persona fotografíe la escena. Por último, las personas que están ubicadas un poco más atrás o un poco más arriba, fotografían a las que tomaron las fotos del observador frente a la obra, obteniendo un *fotoensayo*.

un trabajo que produjera nuevas imágenes, a partir de las vistas por el estudiantado en museos o en reproducciones de las mismas en las paredes del aula. Llama la atención el que esté rodeado de las imágenes del estudio, lo cual permite comprender su propuesta.

A las anteriores propuestas se enlazan aquellas que tratan de lo urbano y la investigación en educación artística. Una de ellas es la descrita en el artículo “Diálogos entre espacios culturales y educativos: por una mediación participativa” de Teresa Eça, Ricardo Reis, Susana Gomes da Silva y Sara Barriga (pp. 163-178), donde, en el marco de la sociedad del conocimiento, se propone que los espacios culturales deben buscar las maneras de interrelacionarse y trabajar conjuntamente. De ahí que dedique tres apartados a estudiar algunos de esos espacios (los educativos, los museos y sus servicios educativos, y las instituciones culturales). Al finalizar, el texto entrega un ejemplo a través de un proyecto y una reflexión acerca de las obras de arte en los espacios públicos.

Además, está reseñado el trabajo “Grupo Pasantes: escribir un camino. Recorrer un cuaderno” de María Jesús Agra, Carmen Franco y Cristina Trigo (pp. 139-148), que pretende ser multi e interdisciplinar, y que en su ensayo centra su interés en cuáles fueron las situaciones que permitieron su constitución, momentos que los llevaron a interesarse en estudiar la educación artística, no desde planteamientos teóricos que ignoren la idea del proceso artístico, sino desde propuestas de actuación en los espacios de la calle, esto es, el papel de la acción urbana o ambiental en el proceso educativo y artístico.

Por último, en esta cadena de afinidades se ubican tres textos que indagan sobre aspectos pedagógicos y didácticos. El primero es “Museos de arte y educación: miradas caleidoscópicas” (pp. 23-45), del Grupo de Investigación Museos de Arte Contemporáneo y Educación Artística Caleidoscópica (MACEAC). De este

Grupo llaman la atención sus principios pedagógicos, los cuales articulan y articularán sus proyectos de investigación: la sensibilidad hacia el arte contemporáneo o el patrimonio artístico para reconocer en ellos ciertos valores: estéticos, sociales, emotivos, etc.; la apropiación simbólica hacia esos contenidos; el valor de la memoria de los sujetos que participan en el proceso de aprendizaje; y, por último, el reconocimiento de la diversidad de los grupos y de los individuos partícipes de ese aprendizaje. Estos fundamentos se visualizan en sus nociones de *museo*: un espacio para la memoria, donde el arte forma a los individuos, y de *educación*: tanto la escuela, el museo y el hogar

[...] conforman un tejido educativo que transcurre por numerosos espacios y contextos que, en la medida en que busquen relacionarse entre sí, nos van a permitir construir una educación realista, adecuada al modo en que acontece la realidad: interrelacionada” (MACEAC, citado en: Huerta y Calle, 2008: 31).

El segundo es el de Albert Macaya y Marisa Suárez, de la Universitat Rovira i Virgili y del Museu d'Art Modern de Tarragona, respectivamente, quienes en su artículo “Preguntas mediadoras para la comprensión del arte. Intersecciones entre museo y aula en el MMAT” (pp. 149-161), además de permitir considerar los vínculos entre universidad y museo, sintetizan una propuesta didáctica que les permite reflexionar acerca de las relaciones entre el museo de arte y los estudiantes del ciclo superior de educación primaria. Sus fundamentos teóricos son las competencias comunicativas, “hablar para aprender” y las preguntas mediadoras. En la segunda parte del texto, denominada “De la teoría a la práctica”, describen los tipos de preguntas que integran su propuesta: preguntas iniciales, preguntas fundamentadoras, preguntas focalizadoras y, por último, en la cadena didáctica, preguntas hipótesis.

El tercer texto, del Grupo Arte y Educación, propone inicialmente su concepción metodológica: observar al docente como el eje de conexión entre el currículo escolar y lo que éste puede aportar en la visita al museo. Luego, el artículo da cuenta de los resultados de una de las investigaciones del grupo, que tuvo por objetivo

[...] analizar la vinculación de los maestros con las actividades educativas que en la actualidad promueven los museos de cerámica valencianos (Huerta y Ribera, citados en: Huerta y Calle, 2008: 182).

Al final del texto, en “Indagando en las actividades educativas de los museos de cerámica valencianos” (pp. 179-201), se propone la creación de un sitio *web* para facilitar el acceso de diferentes públicos a los museos de cerámica, y una de sus conclusiones: incluir a los y las docentes de las instituciones educativas en las decisiones relacionadas con las programaciones didácticas que se toman por los y las docentes al servicio de los museos.

Es aquí donde encontramos otro vínculo: los artículos que proponen la creación de redes virtuales para mejorar la comunicación entre docentes y museos, y para incentivar la investigación en educación artística. En su ensayo, Glòria Jové, Helena Ayuso, entre otros estudiantes de la Universidad de Lleida, exponen los sustentos teóricos y metodológicos de la Red Educ...Arte, un proyecto que comunica a la universidad, los centros de arte y los centros educativos, fundamentado en la teoría de la complejidad y que hace partícipe a las personas implicadas en el proceso: va de los/as docentes en formación, los/as profesores/as de las Facultades, hasta los/as profesionales de los centros de arte.

El siguiente trabajo “Empurries: educando y conociendo su historia a través de la realidad

virtual” (pp. 63-74) se relaciona con la realidad virtual, pero esta vez con la recuperación del patrimonio, mediante la indagación de comportamientos, gestos y deficiencias. Dayan Castañeda, integrante del Grupo de Investigación Patrimoni Educació, en su proyecto introduce la fotografía como recurso interpretativo para trasladar al/a espectador/a de la página *web* a las ruinas de Empurries.³ Se centra en la educación dialógica, la cual tiene por objetivo facilitar clara y concretamente contenidos a un/a espectador/a, reconociendo con Paulo Freire que lo dialógico es necesario para el conocimiento. En este texto, el Grupo propone como elementos de una instalación de realidad virtual: la participación en la interpretación de los contenidos por parte del/de la espectador/a, y un manejo cuidadoso de la recepción e interacción entre destinatario/a y destinatario/a, propio de los procesos artísticos y visuales de las últimas tres décadas.

Las anteriores afinidades aparecen en el libro en doce artículos, cada uno con una manera particular de acercarse a la investigación en educación artística. *Mentes sensibles* deja la sensación de que estos acercamientos, más que centrar sus discusiones en paradigmas, enfoques o tendencias, deben dirigirse, en la actualidad, a tratar de proponer un punto de encuentro entre docentes, estudiantes y museos. Si bien esto es necesario y cada una de las propuestas lo argumenta desde diferentes puntos de vista, considero que sí es relevante que se hagan ese tipo de reflexiones de manera más específica, por ejemplo, definir claramente objetos de estudios y metodologías (en el libro, estos elementos, en algunos artículos, no se mencionan, para dar paso a la descripción de las investigaciones), en tanto se puede hacer críticas de las tendencias que no aportan al trabajo en investigación en educación artística, o para mostrar nuevas perspectivas. De esta manera, el libro *Mentes sensibles* expone diferentes enfoques que permiten

3 Ruinas arqueológicas españolas, ubicadas en L´Escala, al sur de la Bahía de Roses, en la comarca del Ampurdán.

abordar esta discusión, sobre todo en Colombia donde la educación artística es para la paz (p. 12), palabras de Huerta y Calle en el texto introductorio, al referirse a los énfasis que ha tomado la educación artística en los currículos latinoamericanos.

Y es aquí cuando surgen los siguientes interrogantes, a modo de provocación para la lectura del libro: si los museos son esos lugares donde la memoria vive para ser recordada

¿cómo nos acercamos, desde la escuela, a esas obras de arte o intervenciones artísticas que perfilan los rasgos de la realidad del país? ¿Será que la responsabilidad sobre ese acercamiento le corresponde no sólo a la educación artística, sino también a todas las disciplinas escolares? En este sentido, ¿cómo proponer investigaciones que no desconozcan este compromiso de una educación que aporte a la formación de ciudadanos/as críticos/as y participantes de su realidad?

Referencia

Arango Rodríguez, Selen Catalina, "Afinidades sensibles: tendencias de investigación en educación artística", *Revista Educación y Pedagogía*, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 21, núm. 55, septiembre-diciembre, 2009, pp. 209-214.

Original recibido: julio 2009

Aceptado: agosto 2009

Se autoriza la reproducción del artículo citando la fuente y los créditos de los autores.
