

Investigación en educación artística y formación de docentes en artes plásticas

Silvana Andrea Mejía Echeverri¹
Universidad de Antioquia

Resumen

En el presente trabajo se muestran algunas tendencias recientes de investigación en educación artística, con la propuesta de vincularlos de manera intencionada en la formación de docentes en artes, haciendo énfasis en la Investigación Educativa basada en las Artes, que permitiría cruces de métodos entre la investigación educativa y aquellas dirigidas a la producción de obra artística. Se trata de vías que permitirían transformar la percepción y la reflexión sobre la práctica docente y la reflexión pedagógica retomando aportes desde la producción artística. Al final se exponen brevemente los ejercicios realizados con los estudiantes del curso de Antropología pedagógica durante los semestres 2011 – 1 y 2012 – 1 de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Palabras Clave: Educación artística, investigación educativa basada en las artes (ABER), formación de docentes.

Art education research and the education of fine arts teachers

Abstract

This article presents some current tendencies in art education research, with the intention of establishing connections with art teachers' education, and a special focus on Arts Education

1 Magíster en Educación y Licenciada en Educación: Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Docente de Educación Artística y Cultural del Municipio de Bello, Antioquia y Docente de cátedra de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Integrante del grupo de investigación FORMAPH. Correo electrónico: samejia26@gmail.com

Research, as a way of connecting its methods with the methods of art production. The goal is to find ways to transform the perception and analysis of both teaching and pedagogical thinking, with contributions from art production. The article closes with a brief description of the activities carried out with students taking the Pedagogical Anthropology class of the Fine Arts Undergraduate Program at Universidad de Antioquia's School of Arts during two academic terms: 2011-1 and 2012-1

Key words: *Art education, education research focused on the arts, teacher education.*

Introducción

El presente escrito se produce en un recorrido de búsqueda de comprensión, tanto en sentido práctico como conceptual, de un enfoque que hemos acordado en llamar “educación artística”², en este caso preguntándonos por los cruces posibles entre el arte, la educación y la pedagogía a través de procesos de investigación, como relaciones posibles para construir objetos de indagación, explorar metodologías y proponer encuentros entre los hallazgos tanto del campo del arte como de la pedagogía, en lo relacionado a formas de producción de conocimiento sobre el mundo y sobre nuestra labor profesional (como artistas o como docentes).

Existen varias condiciones singulares que remiten a estas cuestiones: el haber sido estudiantes de instituciones de primaria y secundaria en donde se obtiene cierta idea práctica y simplificada de lo que se abordaba en el currículo como educación estética; el enfrentar sin más capital simbólico que esta información escolar el pregrado en artes plásticas y vivenciar los abismos existentes entre el arte profesional y la educación artística escolar; la actividad desarrollada entre la docencia en

secundaria y la formación de docentes en las licenciaturas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y por último, la pertenencia y actividad en semilleros de investigación, tanto de la Facultad de Artes como de la Facultad de Educación, lugares de mención diferenciada porque tienen implicaciones de distinción en sus marcos teóricos, objetos de conocimiento, posturas epistemológicas, etc.

Según Aguirre (2011), la educación artística presenta una capacidad de interacción con otras áreas de saber que permiten su movimiento entre “los problemas y debates propios de la investigación artística, la investigación educativa y la investigación en ciencias sociales” (22). En esta búsqueda de investigación en cruces entre el arte, la pedagogía y la educación, se presenta una breve panorámica sobre algunas tendencias, en relación con la producción de objetos, métodos y referentes conceptuales y la aplicación de la investigación educativa basada en el arte en un ejercicio de indagación antropológico – pedagógica. Es de anotar que en castellano existen importantes publicaciones seriadas sobre investigación en educación artística³.

1 Investigaciones en arte – educación en Brasil

Ana Mae Barbosa, (2011), una de las más importantes investigadoras en educación artística de Latinoamérica, ha sido un referente en Brasil para la enseñanza del arte en las

2 Algunos autores (Hernández, 2003, Cabrera, 2007), opinan que esta nominación debe referirse a la enseñanza del arte impartida en la escuela, para todos los ciudadanos, exceptuando otros escenarios posibles para la enseñanza del arte y/o la formación artística: educación en museos, casas de la cultura e institutos, promoción cultural diseño de material educativo, etc. A su vez, la educación artística puede concebirse y fundamentarse diferenciadamente, según se trate de educación de las artes o de educación por las artes (Hernández, 2007). En países como Brasil, se prefiere usar la denominación arte-educación, para distinguir el trabajo asistencialista de los talleres con producción manual o con manualidades en la escuela (identificada como educación artística), de la intención de formar desde el arte en la educación. En nuestro contexto también hemos aventurado una diferenciación entre educación artística y formación artística (Barragán; Mejía, inédito). En síntesis, la formación en artes acontece en diversidad de escenarios, con diferentes sujetos e intenciones. Esto ha hecho muy interesantes los intentos de conceptualización.

3 Ver por ejemplo: <http://www.arteindividuoyosociedad.es/>, <http://www.revistaeari.org/index.php/eari>, <http://invisibilidades.apecv.pt/ojs/>

escuelas, las mediaciones de formación en los museos de arte y el desarrollo de la “Propuesta Triangular”⁴, como forma de organización de fines, contenidos y metodologías en la construcción de conocimiento en artes.

Luego de una investigación sobre las tesis producidas en Brasil sobre arte – educación (2011), la autora nos presenta un balance de tendencias temáticas que han nutrido la pesquisa en educación artística, excluyendo con duras críticas los diagnósticos que muestran la situación de la enseñanza del arte con sentimentalismos y sin novedades en los problemas “conocidos por todos” (126), aquellas con interés de mostrar la necesidad de la sensibilidad para el desarrollo humano y los textos que simplifican demasiado los problemas de la semiótica y la semiología, para el entendimiento de los profesores no universitarios.

En sus hallazgos nos enumera las tendencias temáticas en investigación. Los problemas que más han abordado en las tesis son agrupados de la siguiente manera:

- *Multiculturalismo e interculturalismo, como preguntas por la raza y la etnia en la transmisión del arte y los contenidos culturales*
- *Arte y cultura visual, para observar la forma en la que los espectadores interpretan y conciben el arte, la televisión y la publicidad, y las formas en las que las imágenes crean imaginarios a cerca de ciertos sujetos*
- *Investigaciones de género sobre la formación de mujeres artistas y su relación con el mercado del arte, además de la subjetividad de las mujeres como enseñantes de artes*
- *Trabajos historiográficos sobre la educación artística en Brasil*
- *Problemas políticos en los métodos de enseñanza del arte*
- *Nuevas tecnologías en arte – educación*
- *Desarrollo cognitivo a través del aprendizaje del arte*
- *Interdisciplinariedad en la enseñanza del arte*
- *El uso de medios artísticos en los proyectos sociales no escolares: aportes y problemas que lo impiden*
- *Mediación cultural en centros culturales y museos*

Las propuestas de Eisner

Eisner (1995) considera la “investigación en la educación de arte”, como la actividad que permite contestar

preguntas, entender sin adoctrinar e indagar mediante el uso de herramientas eruditas de diversas áreas, y no sólo de la psicología y la estadística, los problemas generados en dos ámbitos diferenciados: el campo (de tipo práctico) o la disciplina (de tipo teórico). Estos tipos de indagación permiten la toma de decisiones a partir de los hechos antes que de las opiniones, el examen y la puesta a prueba de los aportes teóricos, la generación de nuevos modelos teóricos para comprender el fenómeno de la enseñanza del arte, la identificación de teorías en las que se pueda referenciar e interpretar la experiencia, en tanto modos de observar los fenómenos educativos y el planteamiento de nuevas cuestiones. En sentido general, es un medio concreto y confiable de comprender en forma penetrante y totalizadora lo que hacemos en las escuelas en torno a la educación del arte, y puede dividirse en descriptiva y experimental. La primera contribuye a nombrar la realidad “tal como es” y la segunda, identifica relaciones causales a partir de ciertos tipos de intervención. A partir de estas preocupaciones, Eisner en adelante propondrá diversidad de métodos y cambios de paradigmas que aportarán en la ABER (investigación educativa basada en las artes, que ampliaremos más adelante), con el convencimiento (como sujeto tejido en la posmodernidad), de que es posible pasar de formas de conocimiento absoluto y objetivo a epistemologías de la ambigüedad como forma válida de producción de conocimiento (Canhmann – Tylor, 2008). La mención diferenciada al autor se debe al reconocimiento como uno de los pioneros (a partir de la década de los setentas) en la apertura de las búsquedas y posibilidades de la investigación en educación artística como área de saber con necesidad de preguntarse por sí misma desde diversidad de miradas.

Compilaciones de Marín Viadel

En sus publicaciones, Marín Viadel (2003; 2005) nos muestra panorámicas bastante interesantes de varios momentos de la investigación en Educación Artística en España.

4 En esta, el conocimiento artístico se construye mediado por tres referentes: el contexto histórico, el hacer artístico y la apreciación artística

Por una parte, en la publicación de 2003, el autor plantea la necesidad de la investigación en educación artística en tres sentidos: primero, los y las docentes de artes deben pasar de ser consumidores de conocimientos en forma pasiva a ser productores de conocimiento en forma activa, para lograr el debate y la confrontación entre profesionales propios del área; segundo, se debe apuntar a la construcción de fundamentaciones para la toma de decisiones docentes y aportar en la transformación de las orientaciones curriculares a partir de hallazgos investigativos;

tercero, los rápidos cambios y transformaciones de la actualidad requieren de la solución de las problemáticas en forma sistemática y generalizada a través de la investigación. En este momento, el autor concibe la investigación en Educación Artística introduciendo una nueva complejidad al dividir la orientación temática y metodológica en cuatro posibilidades, subdivididas a su vez en enfoques cualitativo o cuantitativo:

El siguiente cuadro permite ubicar estas investigaciones en las relaciones con otros campos, como articuladoras de preguntas y métodos propios de la educación, el arte y las ciencias sociales y humanas.

Cuadro 1: Enfoques de investigaciones en educación artística: orientaciones temáticas y metodológicas

Enfoque cuantitativo positivista: medición exacta de variables y resultados	ORIENTACIÓN TEMÁTICA Y METODOLÓGICA	Enfoque cualitativo/ hermenéutico: comprensión del proceso
Datación y catalogación de documentos Clasificación en periodos o etapas	<p style="text-align: center;">HISTÓRICA</p> Trabaja con documentos del pasado: libros, manuscritos, fotografías, dibujos, planos, edificios, material escolar ¿Qué sucedió y por qué sucedió así? Resultado: Historia de la Educación Artística	Contextualización Relatos interpretativos Historias orales
Estudios demográficos Longitudinal Transversal Correlacional “Ex post Facto” o retrospectiva	<p style="text-align: center;">DESCRIPTIVA</p> Trabaja indistintamente con documentos contemporáneos o con personas y grupos ¿Qué es lo que sucede actualmente en Educación Artística? Resultado: conocimiento exacto y con profundidad de los principales fenómenos del aprendizaje artístico	Observación participante Etnográfico Comparativo Evaluativo Estudios de casos
Pre-test/post-test de un grupo Pre-test/post-test con grupo de control	<p style="text-align: center;">EXPERIMENTAL</p> Trabaja con grupos de personas en contextos naturales o en laboratorios ¿Cómo cambia o varía el aprendizaje artístico en función de determinados estímulos o contextos? Confirmación o refutación de teorías, solución de conflictos	Investigación en la acción
Nuevos instrumentos de observación o medición de variables del aprendizaje en artes visuales	<p style="text-align: center;">TEÓRICA Y METODOLÓGICA</p> Trabaja con conceptos e ideas multidisciplinares ¿Cómo comprender o interpretar más adecuadamente lo que es y ha sido la Educación Artística? Nuevos conceptos, teorías o métodos de enseñanza e investigación	Fenomenológica Constructivista Feminista Cognitivista

Tomado de: Buscar y encontrar. La investigación en Educación Artística (Marín V., 2003)

En una compilación posterior (2005), Marín amplía considerablemente este espectro de orientaciones temáticas y metodológicas, a partir de la pluralidad de intereses generados en los debates del seminario *Investigación en Educación Artística: temas, métodos y técnicas de investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes visuales*⁵ e introduciendo relaciones del aprendizaje y la enseñanza del arte con los debates planteados actualmente en el área, los enfoques, técnicas y estrategias, y los temas emergentes (aprendizaje e internet, educación artística y museos, interculturalidad y pedagogía crítica, arte terapia, teorías feministas, entre otras). Éstos tres ámbitos: las discusiones actuales, las orientaciones metodológicas y los temas emergentes, se encuentran íntimamente articulados en tanto preguntas planteadas a los contenidos, los fines, las formas y el contexto en el que enseñamos y aprendemos las artes. Se vinculan en la búsqueda de posturas nuevas, de revisión y de interrogación a las prácticas difusas pero arraigadas que generan los abismos anotados entre las artes y su enseñanza en las escuelas, las artes y su contexto, las selecciones de contenido sin ningún tipo de problematizaciones y asentadas en el “sentido común”. Un gran universo de posibilidades críticas necesarias en una formación pertinente de licenciados en artes. Entre las nuevas propuesta que esboza Marín Viadel en esta publicación, presenta un apartado sobre investigación educativa basada en las artes visuales (223 – 274), como veremos a continuación.

2. Investigación educativa basada en las artes

Cahnmann-Taylor y Siegesmund en 2008 editan un libro en el que despliegan una serie de cuestiones y ejemplos sobre las formas en las cuales los procesos de investigación, inauguran y desarrollan nuevas y múltiples relaciones entre las artes y las ciencias, en el marco de un contexto crítico y posmoderno de la producción de conocimientos sobre lo educativo. La intención primordial de su texto es explorar nuevos campos de “juego” y realizar una mirada sobre las posibilidades que pueden construirse al considerar a las artes como formas de observar, interpretar y conocer “la realidad”⁶. Entre las posibilidades de este tipo de investigación, se incluye la generación de discusiones sobre la realidad escolar a partir de obras artísticas, que permite observaciones nuevas y profundas en comparación con otros tipos de textos

académicos, la capacidad de otros lenguajes e imágenes para describir las emociones indescribibles y las experiencias intelectuales en los contextos educativos, integrando a los educadores que no tienen formación artística en el proceso de construir y analizar la información. La propuesta parte de la base según la cual las artes tienen mucho que ofrecer a los investigadores en su proceso de pensamiento clarificador y en la complejidad con la que logran observar el mundo, y contempla el uso del arte en las aulas, en los medios de recolección e interpretación de la información, en la participación de los docentes en creaciones artísticas literarias, pictóricas, teatrales, etc., y todas aquellas rutas que impliquen y permitan movimientos de relación entre arte, investigación y enseñanza, principalmente en el campo de las ciencias sociales. Tras mostrar los fundamentos, la definición, la historia y problemas de la investigación educativa basada en las artes, los capítulos de la compilación aluden a la poesía y la indagación educativa, la investigación visual y la indagación performática, el etnodrama y la etnoficción, desde puntos de vista de diversos autores.

A nuestro modo de ver, la *arts-based research in education*, se vincula con la investigación en artes, que desde el punto de vista de Montoya (2006) apunta a la producción de obra artística como resultado de una investigación en la que se intenta comprender los problemas y objetos a través de la reflexión rigurosa sobre el contexto y un sentido de pertenencia con el asunto tratado artísticamente. En un proceso riguroso que implique el análisis, la comprensión, la interpretación, la transformación y la construcción de sentidos con incidencia en el ambiente, se pone en cuestión el propósito de la obra de arte: ahora se trata de formular el problema en términos del proceso para su elucidación y resolución. El (o la) artista deviene ahora un investigador, cuya participación política y capacidad argumentativa le permiten proponer,

5 Realizado en la Universidad de Granada, en mayo de 2003

6 Eisner escribe uno de los capítulos de este libro, titulado *Persistent tensions in art-based research*, donde nos amplía y enriquece sus posturas sobre la investigación en el cruce arte – educación. Allí define la investigación educativa basada en las artes como una forma más imaginativa y más emocional de conocer los problemas y las prácticas en las escuelas, revelándonos aquellos aspectos de la vida que normalmente son negados al conocimiento obtenido a través de otras miradas. Entre las dificultades de la propuesta, menciona los problemas de financiación debido a cierta hegemonía de la investigación experimental. Como tensiones considera la puesta en duda de la fiabilidad del conocimiento que se produce a través de lenguajes ambiguos como el arte, por las comunidades científicas; así como la posibilidad real de generalizar los resultados.

asumir y valorar los cambios generados en juicios fundados y sin ceder a fórmulas preestablecidas en el proceso creativo.

Investigación en artes e investigación en educación artística

Ahora bien, si todo artista asumiese esta dinámica como forma legítima de producción de obra, y a sí mismo como investigador, y particulariza ésta mirada en problemas pertinentes al ámbito de lo educativo y pedagógico, entonces podríamos hablar de un tipo apropiado de investigación para la formación de docentes en artes, en el cual se involucren tanto las formas de observación propias de la sensibilidad y la percepción formadas en el arte, así como los problemas educativos del contexto en el cual realiza la práctica pedagógica o la labor de enseñanza. Sería una manera de lograr un cruce que enriquezca objetos, métodos y resultados en el cruce entre arte, educación y pedagogía. A propósito de estas “donaciones” que enriquecen mutuamente los saberes, es dicente la cita que Aguirre nos trae de Eisner (2011): “Las artes pueden ser usadas de un modo productivo para ayudar a comprender más imaginativamente y más emocionalmente, problemas y prácticas que merezcan la atención en nuestras escuelas” (23).

Como contrapartida de esta mirada, no siempre los docentes en formación en artes asumen que lo educativo se comprenda como fenómeno complejo y diferenciado, necesario de observarse y analizarse desde diversos puntos de vista y que la educación continuamente produce sentidos que deben analizarse y cuestionarse, para ser transformados desde su comprensión profunda. En otros casos, son los docentes de los programas de formación quienes no se convencen de la pertinencia de lo educativo como problema de investigación y alientan a los estudiantes para que sus trabajos traten sobre problemas puramente artísticos, invalidando preguntas de carácter pedagógico, propias de la disciplina o la enseñanza de la

educación artística; y en otros casos, en tanto se trata de un “área marginal”, no es muy financiada o apoyada por los entes administrativos⁷. De todas maneras, consideramos que si es indispensable conocer las diversas realidades de la enseñanza del arte de un modo documentado y emplear la percepción desarrollada por la mirada del artista como medio de conocer la realidad, así como los lenguajes artísticos como formas de comunicación de los hallazgos, en la manera que mostramos más adelante.

Sobre el cruce entre el arte – la educación – y la pedagogía se debe aclarar, entendiendo que lo pedagógico no se reduce a lo escolar, tratamos dicho cruce como un fecundo espacio que se abre, no sólo para interrogar a la escuela en relación con el arte o viceversa, sino para indagar por todos aquellos fenómenos sociales en los que la imagen se ve implicada como un vehículo de significación con ciertas intenciones formativas. Las cuales pueden ser, siguiendo a Runge (2008), formación *en* las imágenes, formación *a través de* las imágenes, imágenes internas y discurso pedagógico en tanto cargado de imágenes, analizables mediante estudios de metaforología. Por otra parte, aludimos a otros espacios distintos de la escuela donde acontece la enseñanza de lo artístico: museos, talleres, casas de la cultura, institutos de bellas artes; en ellos continúa en función un proceso de transmisión cultural al que se le puede y debe interrogar por las prácticas y posturas didácticas, el currículo, las intenciones formativas, los fundamentos, entre otros.

El proceso de formación de docentes en artes podría ser el momento en el que estos futuros profesionales interioricen las posibilidades y los medios para investigar en estas líneas. Incluso en la Ley General de Educación se articula la actividad investigadora de los docentes al trabajo en las escuelas, sea en términos de la comprensión y producción de conocimiento sobre la enseñanza, o en términos de producción en su saber específico. Esta normatividad, entre otras circunstancias, desplaza la idoneidad exclusiva de las instituciones de educación superior sobre la posibilidad de investigar, hacia otros ámbitos: la escuela. En esta medida se hace necesario indagar por las condiciones que caracterizan los procesos de investigación apropiados y llevados a cabo desde los programas de formación de los y las docentes en artes, y si se asume ésta necesidad de formación mediante procesos de investigativos que trasciendan los ejercicios de indagación durante el pregrado.

7 En este punto es importante anotar uno de los riesgos de la ABER: que lo artístico pase a ser lo hegemónico y se considere la producción de conocimiento en ese solo lenguaje, ya que en este tipo de investigaciones se dificulta el rigor en la sistematización para la validación y seguimiento de los procesos, además de que se afecta la transferibilidad para las nuevas aplicaciones de las experiencias

Investigación y formación de docentes en artes

Según Arañó (2003, 161), sobre la investigación en educación artística: “si se tuviera un concepto más claro y se dominaran los métodos y teorías que se aplican probablemente habría mayor variedad de temas y estrategias de investigación”. Guardadas las proporciones, es en ese sentido que se hace necesario mostrar unas tendencias de los objetos, los métodos, los enfoques, en tanto este pequeño muestreo permitiría la apertura a propuestas y el diseño de nuevos modelos en nuestro contexto. En los cursos del programa de Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, se realizan investigaciones para observar, identificar, analizar y comprender comunidades, no sólo en la escuela, sino también en las llamadas tribus urbanas y poblaciones vulnerables. Para tal fin, se apoyan en autores propios del ámbito de la etnografía. Otro ejercicio significativo lo constituye el uso de diarios de campo a través de los cuales se analiza y problematiza la propia identidad como docentes. En ese sentido, los colegas realizan apropiaciones de autores con grandes desarrollos en el campo de las ciencias sociales y humanas, como vehículo de indagación sobre los problemas pertinentes a su curso.

A cerca de la percepción sobre los procesos de investigación en la formación de docentes en artes, es de mencionar que existe una convicción generalizada de su necesidad, en tanto permite dudar permanentemente del oficio: “el docente que aprende a preguntarse consiente e inconscientemente, puede generar procesos de investigación”⁸; también permite contextualizar a los docentes en formación en un marco real, donde se *contextualiza la pedagogía* y se somete la creencia a la realidad, lo que a su vez implica llevar los aprendizajes a la vida. Así se logra un paralelo entre teoría y práctica y una modificación de los imaginarios, y en esa medida, de los sujetos: “La investigación implica ser capaz de deshacer cosas para hacer otras”. También permite confrontar a los docentes en formación con un marco real, sirve para sondear la realidad, relacionar *la pedagogía con el entorno*, reelaborar el conocimiento propio y ser capaz de organizar y ordenar los procesos de aprendizaje. Por último, la creación de una “conciencia de mirada” que logre integrar la educación a la ciudad, como contexto, y generar diversas visiones sobre ésta. A los docentes de la licenciatura les parece que la investigación propicia la interdisciplinariedad y permite la toma de decisiones sobre las formas de intervenir desde lo pedagógico para mediar entre el quehacer estético y artístico. En una conclusión parcial, podría decirse que los docentes que participamos en la formación de docentes en artes plásticas valoramos en alto grado la importancia de que los estudiantes lleven a cabo procesos de investigación.

Si bien es cierto que los maestros nos referimos en términos muy positivos y de manera satisfactoria a los ejercicios de investigación que llevamos a cabo en el proceso de formación de docentes, queda aún mucho por reelaborar, retomar y plantear, en un campo en construcción como es la educación artística.

Desde este punto de vista se requiere propiciar la indagación reflexiva sobre, entre otras, las prácticas de enseñanza. Según Tezanos (2006, 75), “la tradición que recoge la formación profesional de los científicos, asume que la praxis investigativa se aprende en la tarea cotidiana, de manera natural, no taxativa”, lo que derivaría en abordar en forma crítica las categorías de análisis de “la teoría”, llevando a cabo un proceso desde el inicio de la formación, de aprendizajes iniciales sobre herramientas de recolección de información. La práctica docente, como lugar de enfrentamiento o espacio de la familiarización que mencionábamos, ha sido tradicionalmente limitada en los procesos de formación de maestros de secundaria, en los cuales se privilegia la formación disciplinar (Tezanos, 2006: 78), ya que conocer los contenidos es saber enseñarlos. Pero, según la autora, existe un valor formativo de la práctica (y en tanto se forman docentes ésta debe ser la práctica de la enseñanza), cuando se parte de “un principio esencial al proceso de formación: lo práctico está siempre articulado y se realiza conjuntamente con lo teórico”. (Tezanos, 2006: 83)

Esta nueva concepción de la práctica, como escenario de reflexión sobre lo cotidiano, debe además articularse con una permanente socialización de los resultados sobre las observaciones. Así se hace necesario retomar espacios de discusión en los cuales los estudiantes comparan e intercambian sus preguntas, sus hallazgos, sus fuentes y su experiencia. La investigación requiere siempre de la transferencia de los conocimientos producidos y la información de los resultados. Para Arañó, “es fundamental implementar socialmente los logros investigados como única vía de rentabilizar social y económicamente los esfuerzos realizados. Éste en un aspecto que no sólo se encuentra deficitario en

8 Entrevistas realizadas a los profesores/as de la licenciatura.

la actualidad, sino que parece no recoger ninguno de los programas dedicados a la formación del personal investigador”. (2003: 163)

Para culminar con las consideraciones que se pueden tener en cuenta para la formación de docentes investigadores en artes, adaptamos de Gil y Barragán (2003, 151)⁹ algunas implicaciones de la perspectiva. Entre ellas podemos contar la promoción continua del desarrollo de la reflexión, la deliberación y la argumentación crítica de diversos aspectos implicados en los discursos y la práctica de docentes en artes; el conocimiento de *la realidad* de la enseñanza del arte en secundaria, al tiempo que se indaga en la posibilidad de su transformación desde la comprensión de los contextos; la ampliación y profundización de la relación con los profesores de secundaria y las tutorías en los centros de práctica, para que sean asumidos como procesos de formación complementaria y no como la “aplicación de la teoría” que ya se comprende. Es de agregar la necesidad de conocer las condiciones en las cuales se ha llevado a cabo históricamente la formación artística en todos sus niveles y formas de acontecer, lo que permitiría la reformulación pertinente y constante de los fines, métodos y medios del área de educación artística.

3. Un ejercicio de investigación educativa basada en las artes en el curso de antropología pedagógica¹⁰

Durante los semestre 2011 – 1 y 2012 – 1 de la Licenciatura en Educación: Artes Plásticas, ofrecida por la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, introdujimos un nuevo problema de investigación que nos permitiera articular los contenidos y conceptos del curso a problemas concretos.

Se propuso entonces que el trabajo de indagación de los estudiantes estuviera dividido en tres etapas:

- Elección del tema: ¿Qué es un(a) adolescente?, ¿Es educable un(a) adolescente? ¿Qué nos dicen disciplinas diferentes a la pedagogía sobre la adolescencia?, ¿Podemos a través de ejercicios artísticos indagar sobre la subjetividad de los(as) adolescentes?. Recolección y fichaje de información en el campo: talleres con producción artística en las cuales el adolescente “diga algo de sí”. Con este fin se presentó un repertorio de preguntas posibles que detonaran la creatividad y reflexión plástica de los adolescentes.
- Recolección de fuente secundaria sobre el énfasis seleccionado por los estudiantes, en relación con la adolescencia. En este momento del proceso, la ABER se usa en su sentido formativo: el arte puede leerse como texto que aporta información sobre un fenómeno investigado. Las fuentes secundarias que los docentes en formación buscaron se relacionaron con las preguntas iniciales del ejercicio: la percepción de futuro, el empleo del tiempo libre, las formas de socialización, las posturas de género en la adolescencia, entre otras. Este momento también se usó para informar a los estudiantes sobre las bases de datos existentes, las formas de búsquedas y las diferencias entre artículos de investigación y de otro tipo.
- Presentación de los hallazgos en lenguaje artístico. En este momento, la ABER se toma con un uso generativo: considerándose que los datos de investigación no se encuentran sino que se construyen, se crea un nuevo significado a partir de las conclusiones el proceso y se comunica a través del arte. Lo más significativo de este momento, es la articulación fluida que realizan los estudiantes entre sus formas de expresión artística y la formación previa que tienen en investigación para la producción de obra. Así, sus saberes previos y de formación de campo específico, quedan consiente y coherentemente articuladas a la reflexión y la investigación pedagógica.

Las novedades del proceso para los estudiantes estaban expresadas en la temática y la metodología seleccionadas para llevar a cabo el ejercicio investigativo: la primera, referente a las adolescencias en nuestro contexto y la segunda, a la exploración de la investigación educativa basada en las artes, desde la cual nos aproximamos en forma explorato-

9 Quisiera aclarar que se citan las contribuciones a modo de material pertinente para ser re-contextualizado, más no reproducido, teniendo en cuenta las diferencias a nivel cultural, institucional, de tradición y de financiación. Se trata de implicaciones y perspectivas producidas durante décadas de luchas y reflexiones, que legitiman la experiencia de los autores en la formación de docentes en arte, como importante de ser retomada.

10 En este curso nos interesa abordar la condición de ser humano como ser que, para llegar a ser lo que debe ser -para volverse humano-, tiene que hacer algo de sí -formarse y educarse-, y nos preguntamos por los aspectos -subjetivos y objetivos, capacidades y contenidos culturales- que humanizan al hombre, por las posibilidades o no de la educación y por lo que, en consecuencia, una educación humanizante ha de significar.

ria a las propuestas recientes de origen anglosajón que reivindican el arte como una forma de producir conocimiento sobre el mundo, específicamente en la educación, a pesar de cuestionarse su rigor en algunas comunidades académicas. Fue nuestra forma de recolección, análisis y presentación de la información.

Recolección de información

Derivado de este momento, se produjeron escritos de los estudiantes en los que daban cuenta de las primeras impresiones causadas por la observación de los dibujos, collages y pinturas que recopilamos. Entre las inquietudes mencionaron la constante búsqueda de sentido de los adolescentes, quienes mostraban en sus producciones plásticas la sensación de vivir incertidumbres sobre lo que significa su presente y la relación con su futuro. También observaban cómo las dudas sobre sí mismos son resueltas por lo general a partir de modelos tomados de los medios de comunica-

ción y cómo los adolescentes producen símbolos estéticos para comunicar estas emociones y percepciones. En ese sentido, respondían a la pregunta sobre la percepción de su futuro, con expresiones que oscilaban entre quienes lo veían como el desarrollo de una profesión, quienes lo asimilaban con el bienestar material y la riqueza o con la fatalidad y la tragedia que produce la incertidumbre y la proximidad de la muerte. Así mismo, aparecieron indicios sobre cómo el grado de escolaridad de la población afectaba la calidad de su expresión estética y la autonomía gráfica en las representaciones de los adolescentes¹¹. En este punto del ejercicio, se seleccionó una muestra de la información recolectada y se archivó y analizó mediante la ficha que se presenta en el siguiente cuadro, construida a partir de las intenciones de la investigación:

Cuadro 2: Ficha para la organización de la información recolectada

COMPOSICIÓN GRÁFICA	NARRATIVAS (TEMA)
RELACIONES FORMALES RELACIONES ESPACIALES	SIGNIFICADOS SOCIOCUTURALES: interpretaciones sobre el entorno implican conocimientos, sentimientos y valores compartidos
SIGNIFICADOS ICONOGRÁFICOS: interpretación primaria de la imagen, a modo descriptivo	SIGNIFICADOS INTRÍNSECOS: contenido emocional derivado de la relación personal del sujeto con las cosas del mundo en un determinado contexto
SIGNIFICADOS INMANENTES o incommunicables	
CATEGORÍAS PREVIAS: conceptos de los que partimos en nuestra indagación, sobre los cuales pretendemos reflexionar	CATEGORÍAS EMERGENTES: conceptos y/o temáticas que van surgiendo en la recolección de los datos y tienen fuerza suficiente como líneas de fuerza para los resultados

De elaboración propia.

Recolección de fuente secundaria

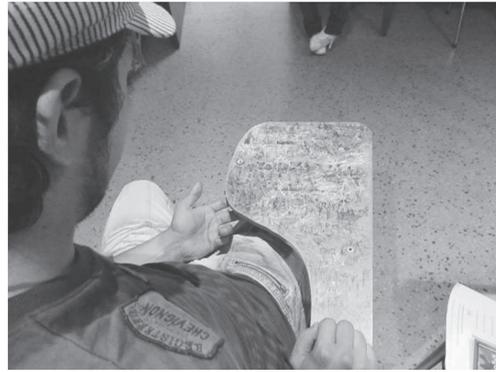
Para los estudiantes, los logros más importantes de este momento fueron la apropiación de procedimientos de búsqueda en bases de datos y el uso de fuentes secundarias de carácter científico. Lograron construir y compartir un repertorio actualizado de investigaciones relevantes sobre la relación de la adolescencia con la búsqueda de sentido, la felicidad, la salud, las formas de expresión, las formas de asumir la escolaridad, las territorialidades, las multitudes, y todo aquello que se asociaba con las preguntas que se parti-

cularizaron desde la recolección de fuente primaria en el primer momento.

4. Presentación de hallazgos

Finalmente, los resultados de los procesos de indagación de los estudiantes, fueron socializados en trabajos artísticos fundamentados por todo el proceso de indagación en contexto y legitimados desde la investigación educativa basada en las artes. A continuación se ofrecen imágenes de algunos trabajos:

11 Nos referimos con esta expresión a la capacidad de crear imágenes en lugar de copiar esquemas que se repiten para resolver una imagen.

Yulieth Marcela López González, Yuliana Marcela García Jiménez y Eddy Carolina Arboleda Morales realizaron una instalación sobre la pregunta ¿Por qué la intervención expresiva de los adolescentes está plasmada en los lugares prohibidos, y no en los objetos diseñados para tal fin?, ¿Cómo estas intervenciones arrojan información sobre los imaginarios del adolescente actual?

Fotografía de Silvana A. Mejía E.

Andrés Bustamante y Diego Villada finalizaron su proceso con la pregunta por la forma como los investigadores sociales y humanos reconfiguran los sentidos de los dibujos de los adolescentes cuando los usan como medio de recolección de información para sus investigaciones. Presentaron un performance en el que los adolescentes dibujaban sobre una caja de arena y luego ellos, como investigadores, llegaban a transformar los dibujos de los adolescentes.

Fotografía de Silvana A. Mejía E.

Conclusiones

Tomando en cuenta los aportes de las ciencias sociales y humanas, la investigación en educación artística ha ido avanzando en la identificación de objetos, métodos y construcción de su propio campo de acción y producción de conocimiento sobre el área. No obstante, es posible continuar actualizando estas formas de investigación en la formación de docentes en artes, empleando la sensibilidad y el énfasis investigativo de los artistas profesionales, en el enriquecimiento de los procesos investigativos

en educación y pedagogía, validados con los avances de la investigación educativa basada en las artes (ABER) como comunidad académica que crece actualmente. La intención del trabajo presentado, fue pensar la potencia de los cruces posibles entre arte – educación – pedagogía para futuros problemas de investigación, a partir de un ejercicio llevado a cabo efectivamente con los docentes en formación de la facultad de artes.

En la evaluación de curso, se hizo evidente que lo más significativo del proceso fue el ejercicio de investigación realizado según lo expuesto. Los contenidos referentes a la antropología pedagógica como disciplina fueron para ellos secundarios gracias a las implicaciones profundas

que encontraron en las preguntas planteadas y el encuentro con las adolescencias. De su propia voz escuché expresiones de valoración sobre sus encuentros desde el arte, con las subjetividades de aquellos a quienes formarán. Eso es lo que motivó la comunicación de la experiencia en este escrito.

Referencias bibliográficas

Aguirre Arriaga, Imanol (2011). Retos y oportunidades para la investigación en educación artística en Latinoamérica. En: Revista internacional Magisterio. N. 49. Marzo – abril. Pág. 22 – 27.

Araño, Juan Carlos (2003). La investigación en educación artística, entre la utopía y la irrealidad. En: Educación Artística. Revista de investigación. N°1. Pág. 159-164

Barbosa, Ana Mae (2011). La investigación en arte – educación en Brasil. En: Jiménez, Lucina; Aguirre, Imanol y Pimentel, Lucia (Coord.). Educación artística, cultura y ciudadanía. España: OEI – Santillana. Pág. 123 – 127.

Cabrera, Ramón (2007). Formación permanente del Educador Artístico. En: Congreso de Formación Artística y Cultural para la Región de América Latina y el Caribe. Agosto de 2007. Medellín: Universidad de Antioquia, Acofartes, Insea y Gobernación de Antioquia.

Cahnmann-Taylor, Melisa (2008). Arts-based research. Histories and new directions. En: Arts . Based Research in Education. Foundations for practice. Cahnmann – Taylor M., y Siegesmund, R. (Ed.) New York: Taylor & Francis

Eisner, Elliot (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós Educador

Gil Ameijeiras, María Teresa y Barragán, José María (2003). Ámbitos de docencia, investigación y promoción del Área de Formación en Educación Artística de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. En: Educación Artística, revista de investigación. N°1, pág. 135-158

Hernández, Fernando (2003). Educación y Cultura visual. Barcelona: Octaedro
_____ (2007). Espigador@s de la Cultura Visual. Barcelona: Octaedro

Marín Viadel (2003) Buscar y encontrar: la investigación en Educación Artística. En: Didáctica de la Educación Artística para primaria. Prentice Hall. Pág. 447-498

_____ (2005). Investigación en Educación Artística. Temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y las culturas visuales. Granada: Universidad de Granada

Montoya, A. (2006). La investigación en arte. Cómo acceder a nuevas formas de expresión. En: artes. La revista. N°12. Vol. 6. Jul. – dic. Pág. 15-20

Runge P., Andrés (2008). El saber pedagógico en las imágenes y las imágenes en el saber pedagógico: múltiples miradas pedagógicas. Clase dictada en Argentina, en octubre. Notas del profesor.

Tezanos, Araceli (2006). El maestro y su formación: tras las huellas y los imaginarios. Bogotá: Magisterio.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Artículo recibido: 16-04-2012 Aprobado: 20-05-2012