

PEDAGOGÍAS EN ESPACIOS FORMATIVOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Gregorio Sifuentes Pinedo, Enrique Fernando La Cruz Marin, Galia Pacchioni Alfaro
(Docentes del departamento académico de la Facultad de Arte y Diseño PUCP)

Palabras claves: Bitácora, productores culturales, memoria visual, educación artística.

INTRODUCCIÓN

El contexto bajo el cual se desarrollan procesos de aprendizaje visual hoy más que nunca enfrenta un fuerte reto dentro de nuestro mundo contemporáneo. Como señala Orbeta (2015), el mundo ha sido reconfigurado por la interconexión global, lo mediático y la virtualización de la vida cotidiana y las relaciones sociales. Un contexto de producciones visuales que constituyen imágenes simbólicas de nuestra sociedad cuyas características gráficas manifiestan una fuerte manipulación digital, un flujo de producción acelerado, generado para el consumo – redes sociales, plataformas para coleccionar imágenes, etc.– que anestesia las miradas de los espectadores-consumidores de imágenes producidas infinitamente. El detenerse en el análisis de las imágenes y del mundo visual que hoy producimos se vuelve una tarea compleja, puesto este nivel de producción acelerado plantea un esfuerzo mayor para el que mira con atención. El usuario se enfrenta a un desafío: la poca capacidad para detenerse en el análisis y la reflexión sobre las imágenes que consume y/o produce.

Dentro de este formato de producción y consumo existe un fuerte reto para quienes trabajamos en el contexto de la educación artística en diversos espacios, tanto a nivel de formación de artistas visuales y educadores vinculados a cursos de arte. Freedman (2006) manifiesta sobre la educación artística del siglo veintiuno una gran posibilidad para propiciar el aprendizaje de la cultura visual con nuestros estudiantes. Es decir, ser conscientes de este modo de relacionarse de niños, jóvenes y adultos con un mundo que atraviesa una experiencia de primera mano generada en lo visual. Por lo tanto, es importante hacer énfasis en procesos de enseñanza-aprendizaje de educación artística con estas características que pueden ser estratégicamente utilizadas por docentes para aprender a relacionarse y dialogar con nuestro mundo visual.

La estrategia elegida para el análisis y la reflexión sobre la producción visual cultural ha sido la realización de una bitácora. Esta fue abordada en dos contextos y con posibilidades diversas: la primera plantea la sistematización del aprendizaje plástico (trabajo en cursos de taller –Composición 1 y 2–) y la segunda la sistematización de un aprendizaje visual-educativo (trabajo en curso de Didáctica de las artes integradas). Estas experiencias sirven para reflexionar sobre los contextos de aprendizaje de los estudiantes, a través de la confrontación con sus creaciones y el análisis de piezas visuales de la historia del arte.

OBJETIVO

Desarrollar una memoria visual gráfica, que materialice las experiencias, percepciones y descubrimientos de los estudiantes sobre su proceso de trabajo y conceptualización artística, valorando sus saberes previos y capacidades creativas vinculadas a su formación profesional. Además de fomentar la participación de estudiantes como productores culturales, cuyas investigaciones personales contribuyan en el contexto artístico educativo actual.

CONTEXTO

Las propuestas educativas se desarrollaron dentro de los cursos de Composición 1 y 2, del primer y segundo ciclo de estudios de formación general de la Facultad de Arte y Diseño, entre los semestres 2018-1 y 2019-1, y de Didáctica de las Artes Integradas, del tercer ciclo de estudios de la carrera de Educación Primaria de la Facultad de Educación en el semestre 2018-2, ambas del nivel pregrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP.

Estas experiencias se enmarcan en el modelo educativo PUCP, que contempla el desarrollo de la comunicación eficaz, la toma de decisiones razonadas y el desempeño con ética, como aspectos que inciden en la formación de los estudiantes como profesionales, personas y ciudadanos (PUCP, 2016).

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El curso de “Didáctica de las Artes Integradas”, dentro del plan de estudios de la carrera de Educación Primaria, se desarrolló propiciando el encuentro con diversos conceptos que fueron trabajados a partir del análisis de imágenes, piezas de artistas y de ejercicios de producción creativa grupal. Es decir, los estudiantes se enfrentaron a procesos de pensamiento crítico desde conceptos como identidad, cultura, género que fueron articulados con ejemplos y reflexiones de la cultura visual y la selección de un grupo de obras artísticas de nuestro contexto local. Para los estudiantes era la primera vez que se aproximaban al análisis de las imágenes y las obras artísticas de esa manera.

Las dinámicas de clase incluyeron debates grupales y el desarrollo de algún objeto y/o situación creativa que pudiese enriquecer el lenguaje visual e incorporar herramientas plásticas a la producción visual de los estudiantes. Estas dinámicas, se plantearon con el fin de crear insumos para colaborar con el desarrollo simultáneo de una bitácora. Asimismo, con el ánimo de profundizar la práctica artística, se desarrollaron espacios de experiencia y vinculación, para identificar e involucrar a los estudiantes con la labor del artista: el contacto y el manejo con los materiales, la reflexión y el uso del espacio, el cuerpo y la posibilidad de entender la pieza creativa como un objeto cultural.

El uso de la bitácora fue un proceso de incorporación y reconocimiento de una estrategia que para su aprendizaje era novedosa. Esta se trabajó individualmente a lo largo del semestre de estudios y planteó el rol del estudiante como un productor cultural a partir de sus investigaciones personales. Estos fueron capaces de establecer una memoria visual gráfica, rica en posibilidades creativas y visuales, que además colabore en la profundización de conceptos, imágenes y obras artísticas. De este modo los procesos de educación artística se proponen como una metodología para conocer las artes visuales dentro de una complejidad, como son el contexto, el pensamiento social y los vínculos con diversas disciplinas (Freedman, 2006). Éstas enriquecen un campo del saber que para el mundo de las imágenes las incorpora acertadamente dentro de un contexto donde el arte es entendido como producción cultural (Efland, Freedman & Stuhr, 2003) que se desarrolla dentro de un campo específico y que es capaz de reflejarlo.

Así entonces, los estudiantes se involucraron en formatos de trabajo que establecieron una reflexión constante sobre el arte y sus discursos, y que finalmente se incorporaron dentro del contenido de sus bitácoras. Cada una de ellas adquirió un carácter personal y visual capaz de traducir las ideas y las piezas artísticas en nuevos productos de expresión que incorporaban los saberes previos y las percepciones dentro de un modelo, que para el contexto estudiantil resultó novedoso, creativo y desafiante.

Por su parte, la experiencia en los cursos de Composición 1 y 2, cursos de formación general y comunes a todas las especialidades de la Facultad de Arte y Diseño PUCP, tomó como punto de partida la bitácora para difundirla en línea, con el propósito de crear una base de datos con documentos elaborados por los estudiantes, que den cuenta de los aprendizajes que se producen como resultado de los procesos inmersos en los trabajos artísticos.

La metodología, apuntó a resolver los aspectos involucrados para dicho propósito. Por un lado, el aspecto técnico, relacionado al entorno digital y en línea, y por el otro, el desarrollo y la reflexión en la creación de contenidos. Se seleccionaron plataformas en línea que pudiesen albergar y difundir los contenidos elaborados por los estudiantes. Para la creación de contenidos, se creó una estructura básica de investigación, que hizo hincapié en la selección de referentes, la narración del proceso creativo y las conclusiones.

Las plataformas en línea seleccionadas fueron Medium, que serviría como bitácora, y Twitter, que ampliaba la difusión de las publicaciones creadas por los estudiantes. Un aspecto importante a señalar, es ambas plataformas comparten la dinámica y el lenguaje de las redes sociales: el uso de etiquetas, palabras claves o hashtags (#). Esto permite asociar una serie de contenidos, creados por cualquier usuario de dichas plataformas, en torno a una palabra, como si de un sistema de clasificación se tratase. Cabe resaltar que para familiarizar a los estudiantes con dichos medios, se elaboró material didáctico audiovisual, sobre las dinámicas de estas plataformas. Así como también, fue necesaria la creación de material pedagógico para el óptimo registro fotográfico.

Por otro lado, la estructura de investigación planteó las siguientes preguntas sobre los referentes ¿por qué lo elegiste? ¿Cómo se vincula con tu propuesta o idea?, y para las conclusiones ¿qué lograste? ¿Cómo lo lograste?

¿Qué consideras que quedan como pendientes a seguir fortaleciendo? En tanto, para hacer énfasis en el relato del proceso, el apoyo del registro fotográfico permitía rememorar y dar sentido a las motivaciones personales.

Con el avance de la experiencia y la generación de los documentos de investigación, se seleccionaron bitácoras en línea que sirvieron de ejemplos en la clase, para señalar aciertos y fortalezas, como también reforzar debilidades. Otro aspecto que sirvió como estrategia pedagógica fue acercar a los estudiantes a las bibliotecas. Partir de fuentes especializadas en artes visuales, favoreció la expansión de sus concepciones en torno a los procesos artísticos creativos, además de permitirles mejorar sus estrategias de búsqueda de información y referentes, lo que a la postre impactó de manera positiva en sus exploraciones, experimentaciones y propuestas artísticas.

Esta mejora en las propuestas visuales de los estudiantes favoreció en la calidad de los documentos de investigación que se publicaron, despertando el interés de los estudiantes por consultar y examinar los documentos producidos por sus pares.

Finalmente, otros cursos del área de formación general de la Facultad de Arte y Diseño PUCP, han adoptado esta metodología, lo que ha llevado a incrementar la base de documentos de investigación en arte y diseño provenientes de estudiantes. A su vez, se ha ampliado el diálogo en línea de investigaciones personales en torno a cursos y temas comunes, una comunidad de aprendizaje abierta y que se expande fuera del aula física del taller, pero sobre todo un sentimiento de pertenencia al campo profesional de las artes.

CONCLUSIONES

Reconocer el mundo y la cultura visual en la que se consumen imágenes hoy en día requiere múltiples formas de vincularse con el análisis y reflexión sobre estas. Las artes visuales en sus diferentes formas creativas de producción promueven en los estudiantes reflexiones interdisciplinarias que vinculan el mundo de las imágenes con el pensamiento crítico, el contexto social, el artista como ciudadano. Dentro de este proceso de aprendizaje relacional –que trabaja en múltiples experiencias colectivas e interconectadas entre estudiantes– la bitácora se presenta como un desafío personal y constante de sus procesos de análisis y memoria visual.

La bitácora, en ambas experiencias, desafió metodologías para incorporarlos en un sistema de memoria visual capaz de explorar desde las imágenes, los materiales y la creatividad. Este proceso acompañó a manera de registro cotidiano sus experiencias, incorporando el lenguaje visual en nuevas dimensiones, permitiendo apropiarse y desarrollar métodos de comprensión sobre las piezas visuales estudiadas.

Finalmente, la bitácora se constituye como un método de trabajo, acompañamiento y reflexión de los estudiantes para ofrecerles nuevas visualidades y la incorporación de ese mundo visual desde un espacio abierto a la crítica y la generación de sus conocimientos. Así mismo, se constituye en un canal de comunicación y aprendizaje con sus pares en torno a la producción artística cultural.

FUENTES REFERENCIALES

Efland, A. D., Freedman, K., & Stuhr, P. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Freedman, K. (2006). *Enseñar la cultura visual: Curriculum, estética y la vida social del arte*. Barcelona: Octaedro.

Orbeta, A. (2015). *Educación artística: Investigación, propuestas y experiencias recientes*. Santiago de Chile, Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Pontificia Universidad Católica del Perú (2016). *Modelo Educativo PUCP*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: <https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/homepucp/uploads/2016/08/17165513/modelo-educativo.pdf>