

Un espacio para reinventarnos.

La práctica artística en diferentes comunidades como investigación educativa y de transformación social.

Lorena Cueva Ramírez
lorenacue14@gmail.com
Universidad de Jaén
María Martínez Morales
mariamartinez_82@hotmail.com
Universidad de Jaén.

Sin título, 2016. Foto-resumen, alumnado participante.

Resumen

Con la presente comunicación se pretende dar cuenta de un trabajo de investigación educativa en un contexto de desigualdad social, a través de la práctica artística como medio de indagación así como metodología artística de aprendizaje con la intención de conocer y explorar otras formas de representación de la comunidad educativa así como de utilizar el arte como vehículo de expresión y conocimiento, clave para la convivencia y motor de transformación social. Para ello, la comunicación se divide en tres partes, una introducción donde se cuenta, de forma general, el proyecto de investigación y punto de partida, a continuación, en el siguiente apartado argumentamos la metodología con la que abordamos el proceso de investigación y situación que nos lleva a escoger el enfoque a/r/tográfico, finalmente, en el tercer apartado, presentamos a modo de conclusión visual una serie de fotografías como parte del resultado de nuestra investigación desarrollada en distintos centros educativos.

Palabras clave: Investigación educativa, desigualdad social, práctica artística, deriva, comunidad.

Introducción

Este proyecto de investigación busca introducir la práctica artística como medio de expresión personal, de motivación en el aula y de conocimiento del contexto del alumnado.

Partiendo de la experiencia personal y profesional que ambas investigadoras hemos podido llevar a cabo en centros educativos con características especiales (contando con alumnado en riesgo de exclusión social, en su mayoría de etnia gitana con una cultura, costumbres y una forma de entender la vida muy distinta al resto), hemos conseguido conocer la realidad contextual del alumnado, solventar y entender buena parte de los conflictos que se daban en los centros con los que hemos colaborado, gracias a la introducción de las artes como medio comunicación entre el alumnado y resto de la comunidad educativa.

Sin título. Foto documentativa sobre el proyecto, Cueva Ramírez, L. (2016)

Debido a las grandes diferencias sociales que existen entre los miembros de la comunidad educativa que formaban los centros y el alumnado que en éstos se encontraban, la comunicación era en raras ocasiones posible. Todo esto provocaba unas diferencias y conflictos prácticamente irresolubles. De hecho, en uno de los centros el profesorado ni siquiera conocía el barrio en el que su alumnado vivía, en los demás, conocían el entorno pero no la realidad que en ellos se daba.

Al llegar a los centros y analizar la situación, llegamos a la conclusión que el mejor punto de partida para solventar la difícil situación y relación que en ocasiones había en las aulas era salir a conocer el espacio en el que el alumnado de los centros crecía y, la mejor forma de conocerlo era, por supuesto, que ellos nos lo enseñaran. Hicimos por tanto, varias derivas por los barrios acompañadas por el alumnado y demás miembros de la comunidad educativa, con el fin de que ellos también conocieran el contexto social de su alumnado. Como la temática de este proyecto es artística, facilitamos al alumnado cámaras y grabadoras, para que fuesen

inmortalizando los aspectos importantes que definen su entorno y que, desde su punto de vista, podían ayudarles como referencia a la hora de llevar a cabo el resto del proyecto. A partir de ese momento el proyecto empezó a ser propiedad del alumnado, ellos eran los que decidían qué debían grabar y fotografiar.

Una vez realizadas la derivas, que fueron el punto de inicio de todos los proyectos artísticos que hemos realizado en los distintos centros, comenzamos con el resto del desarrollo artístico. Como he mencionado con anterioridad, desde el momento de la deriva, el alumnado pasó a ser dueño del proceso, por tanto, el desarrollo y resultado de los proyectos fueron distintos en cada centro, ya que la localización de cada centro es distinta y por lo tanto el contexto en el que crece el alumnado también lo es, y por extensión las necesidades de cada comunidad educativa también difiere.

Podemos asegurar que después de esta experiencia de convivencia de toda la comunidad educativa, conociendo la realidad del alumnado, fue más fácil conseguir la comunicación entre profesorado y alumnado, gracias a que el primero entendía el porqué del comportamiento y pensamiento del segundo.

El colegio, la calle: aprendiendo desde la comunidad.

Sin título, 2016. Foto independiente del alumnado participante

Como punto de partida, nos situamos en la práctica, en la idea de que mirada y proceso de investigación basado en la creación artística enriquece la investigación, nos permite aportar nuevos enfoques en educación y repensar los existentes. Por tanto el planteamiento escogido en nuestro proyecto de investigación nos lleva a la fotografía, como enfoque de investigación al vincular nuestra práctica artística como proceso de indagación y práctica docente, al funciona como metáfora capaz de reunir y conjugar en una investigación las vocaciones del artista, investigadora y el educadora al mismo tiempo, por su carácter relacional y colaborativo, Irwin sugiere que quien integra estos papeles en su vida personal y profesional, provoca la aparición de nuevos espacios o intersticios altamente dinámicos y enriquecedores. El artista, investigador/a y educador/a, se sitúa en esos territorios intermedios con el deseo de realizar una exploración personal de los lugares físicos, espirituales, sociales, a través de un diálogo común. Esta comunicación compleja, intersubjetiva e intrasubjetiva, genera una experiencia estética integrada tanto por el conocimiento, como por la acción reflexiva, como por la propia

creación. (Irwin, 2000:30. Ob.cit, Abad,2009:49). Presentamos una investigación artográfica que nos ha permitido repensar a través de nuestra práctica artística otras posiciones docentes desde las conexiones establecidas durante el proceso de indagación y su representaciones. Nuestra relación con a través del proyecto de investigación con el alumnado ha sido colaborativa, la narrativa construida a lo largo del proceso ha configurado el hilo conductor para transitar entre las reflexiones generadas por la comunidad y las que nos han ido guiando en el proceso, desde nuestra perspectiva como docentes, artistas e investigadoras. Por tanto, estas reflexiones que al igual que las producciones artísticas, son colectivas. Produciéndose una relación de encuentro entre saberes compartidos, experiencias generadas y nuevos caminos a partir de la reflexión, discusión y acción.

Sin título, Fotoensayo Molina Mercado, C.(2016)

En este sentido, el proyecto parte de la idea de conectar la vida del alumnado fuera del aula, con lo que ocurre dentro de ésta para favorecer experiencias de aprendizaje en el ámbito de educación formal, de repensar otras formas de ser y hacer dentro y fuera del contexto educativo en base a las nuevas necesidades del alumnado. De esta manera intentamos vincular lo que sucede en el aula, con sus historias, vidas y experiencias que tienen lugar en su vida cotidiana. Por tanto, salir al barrio donde vive la mayoría del alumnado surge como punto de partida desde el interés de conocerlos, acercarnos al barrio significa acercarnos a sus vidas. De esta manera, el proyecto de investigación comienza desde la aproximación, desde las historias de vida de la comunidad que interviene en el proceso.

Pensamos en la necesidad de conocer el alumnado desde su entorno más cercano, el barrio. Para ello, planteamos el proyecto desde el uso de la práctica artística como eje fundamental del a partir del cual trazar recorridos que nos lleven a su contexto vital. Realizamos varias derivas como medio de exploración e indagación de sus vidas en el barrio donde conviven la mayoría con la intención de cuestionar, reflexionar o explorar recorridos alternativos que tengan en cuenta la experiencia y otras posibilidades de representación de la experiencia vivida.

Con este proyecto, por tanto, proponemos el barrio como lugar de conocimiento desde la exploración que surge en ese caminar como práctica artística que posibilita el conocimiento mediante una forma activa de observación, búsqueda y cuestionamiento. El uso de la práctica artística como metodología artística de aprendizaje nos ofrece una amplia posibilidad de abordar el proceso forma multidimensional e interdisciplinar durante la representación colectiva, toma de conciencia, intercambio de conocimiento, posicionamiento o activismo pedagógico. La construcción de una narrativa que articula procesos de aprendizaje colaborativo generando espacios para el diálogo y participación al funcionar como dispositivo activador de dinámicas de acción. La acción actúa como un agente pedagógico ya que durante el proceso se construyen nuevos significados basados en las experiencias del alumnado

Desde esta perspectiva el barrio se convierte en espacio educativo, para desde ahí empezar a caminar partiendo de los intereses del alumnado. En este sentido, cualquier material recogido en el camino se convierte en parte del proceso de exploración, e indagación cultural y social. “La clave para una investigación exitosa con fotografías es un entendimiento de las relaciones sociales y las agendas subjetivas a través de las cuales son producidas y los discursos a través de las que se hacen comprensibles” (Pink 2007:76). Desde la deriva vamos recogiendo a través del uso de diferentes medios artísticos, el dibujo, la fotografía, vídeo...etc., aquellas observaciones o exploraciones que surgen en el camino teniendo en cuenta la mirada de cada uno de los participantes, así, la metodología artística se convierte no sólo en el método de indagación sino en práctica educativa en sí misma. Los métodos visuales ayudan a documentar y representar el mundo social de manera creativa con el desarrollo de nuevas formas de entender individual y socialmente las relaciones y los conocimientos científicos y sociales (Banks, 2001; Becker, 1974; Collier y Collier, 1986; Rosa, 2004; Rose, 2001).

Desde los objetos, registros visuales o sonoros del camino se va configurando una cartografía vital. Esta cultura visual revela una red de narrativas socialmente construidas que, tomadas en conjunto como un todo, hacen una identidad normalizada socialmente visible (Haywood, 2007).

Desde esta perspectiva, escogemos la práctica artística al funcionar como material de indagación que tiene en cuenta subjetividades del alumnado, que parte de su experiencia, y recoge aspectos que de otra forma quedarían invisibilizados. En este sentido el arte funciona como medio a partir del cual nos representamos, nos reinventamos, como medio de empoderamiento social, a partir del cual, el alumnado actúa como protagonista de la historia que va trazando desde la práctica artística generando otras posibilidades de ser en un lugar que apenas deja hueco para otras formas de representación de la realidad que viven. El uso de la práctica artística como práctica educativa dio lugar a una gran posibilidad de representaciones al tener en cuenta la experiencia de cada participante, siendo fundamental como proceso de indagación, entre las muchas acciones artísticas, expongo la serie "viaje", una acción artística realizada por una alumna desde la creación colectiva, ella propone envolver las mesas del aula con las telas que habíamos traído del paseo, escribiendo en ellas la experiencia de un paseo hasta encontrarla, a través del cual nos relata un encuentro en torno a tela, construida a partir de los retales de todas las personas que había encontrado en el camino, invitándoles a participar de la esa construcción, una historia contenida en la tela.

Viaje. Martínez Morales, M.(2016)

Conclusiones

El uso de la práctica artística como recurso para dar voz en el discurso y toma de decisiones genera nuevas situaciones y formas que empoderan al alumnado y favorecen la convivencia en un contexto marcado por la desigualdad. Una forma de hacer visible a la comunidad, desde la una construcción individual y/o colectiva, y culturalmente específica. Acercarnos a su entorno más cercano, su barrio, nos ha llevado a conocer aspectos de sus vidas y encontrar un espacio donde generar nuevas narrativas a partir de sus miradas. A partir de estos debates llegamos a resignificar el espacio público como lugar de reunión, de compartir, de confrontar, de intercambio, de historias...etc. Hablamos de que éste nos juntamos en torno a una acción que sirve de activador de contextos más complejos. De las derivas reflexivas que generó este proyecto, es que las prácticas realizadas en espacio público se ven incluidas por producciones que reflejan las negociaciones, confrontaciones y contradicciones propias del espacio social.

Las acciones artísticas realizadas han aportado significados basados en la experiencia, de la comunidad, construidos desde una mirada colaborativa. Estos artefactos han actuado como mediadores entre las subjetividades de cada participante, no como transmisor de contenidos, sino como generador de nuevos significados para ser reinterpretados, parte de un proceso inacabado. Por tanto, adoptar la perspectiva artográfica, tanto en el proceso como el producto artístico, ha generado nuevos recorridos, relaciones y situaciones que tienen que ver con el espacio producido en las intersecciones entre nuestra práctica docente, artística e investigadora.

Sin título, Foto-conclusión I, Martínez Morales, M. (2016)

Se muestra de esta forma el gran peso que ejerce una buena comunicación entre el alumnado y profesorado para así, alcanzar un correcto desarrollo de la enseñanza y de la transmisión de conocimiento. Pudiéndose por tanto, utilizar la práctica artística no únicamente como asignatura aislada dentro del currículo educativo, sino como nexo de unión entre los miembros de la comunidad ya que, como se ha demostrado a través de estos proyectos, es un medio de comunicación personal realmente potente que se puede extrapolar a cualquier contexto, incluso a los que a priori parecen imposibles.

Sin título. Foto-conclusión II, Cueva Ramírez, L.(2016).

Bibliografía

- BANKS, M. (2001) *Visual methods in social research*. London: Thousand Oaks
- Bourriaud, Nicolas (2006). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- COLLIER, J. & COLLIER, M. (1986) *Visual anthropology. Photography as a research method*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- HAYWOOD, J. Jr. *Visual Culture Archaeology: A Culti/ Politi/ cal Methodology of Image and Identity*. *Cultural Studies - Critical Methodologies*. 2007, 1 (3), 3-25. doi: 10.1177/1532708606291066
- IRWIN, R. (2000) *A/r/tography. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry*. Pacific Educational Press, Vancouver
- PINK, S. (2007) *Doing Visual Ethnography*. Sage Publications, London.
- MORENO MONTORO, María Isabel. (2012) *Somos barro: una investigación usando la creación artística*. *Revista Tercio Creciente*, nº1. ISSN: 2340-9096
- TORRES DE EÇA, Teresa (2010) *A EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E AS PRIORIDADES EDUCATIVAS DO INÍCIO DO SÉCULO XXI*. *Revista Ibero-Americana de Educação*, nº 52, pp. 127-14