

Investigación Basada en las Artes como Investigación Educativa: análisis de una experiencia en el Colegio San Isidro en Guadalén

Intermedia Arts and Arts-Based Research as Educational Research at San Isidro School in Guadalén, Spain

MARÍA-ISABEL MORENO-MONTORO¹

mimoreno@ujaen.es

ANA TIRADO-DE-LA-CHICA

atirado@ujaen.es

MARÍA-PAZ LÓPEZ-PELÁEZ-CASELLAS

mpelaez@ujaen.es

MARÍA MARTÍNEZ-MORALES

mariamartinez_82@hotmail.com

Universidad de Jaén, España

Resumen:

Este artículo da cuenta de una Investigación Basada en las Artes (IBA) llevada a cabo en un centro de Educación Infantil y Primaria. Un proyecto de creación con artistas sirve de acontecimiento para poner en marcha un trabajo de campo desde la IBA. El centro es el Colegio San Isidro de Guadalén en la provincia de Jaén, España, y el proyecto en el que se implementa la investigación es un Erasmus +, coordinado desde la Universidad de Oporto y en el que participamos como socios desde la Universidad de Jaén. En el artículo comenzamos justificando el interés que nos mueve a considerar necesaria la in-

Abstract:

This article reports on an Arts-Based Research (ABR) experience and was held in an early childhood education and primary education school. A creation project performed by artists served as the starting point for the experiment which was carried out at the school San Isidro, in the small village of Guadalén in the province of Jaén (Spain). The project in which the research was implemented is an Erasmus + action, coordinated by the University of Porto (Portugal) and in which we participate as a partner of the University of Jaén. In the article we justify the reason that made us look into the results provided

1 Dirección para correspondencia (correspondence address):

María-Isabel Moreno-Montoro. Área de Didáctica de la Expresión Plástica. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Jaén. Campus de La Lagunillas Edificio D2-128. 23071 Jaén (España)

vestigación sobre resultados que aporta la práctica artística contemporánea en la educación, para seguir por una contextualización teórica donde explicaremos cómo afrontamos la Investigación Basada en las Artes y las prácticas artísticas contemporáneas en la escuela. Seguidamente describiremos el proceso de investigación y el trabajo de campo desarrollados, en el que daremos cuenta de cómo los artistas Lucía Loren y Juanma Valentín llevan a cabo un proyecto en colaboración con toda la comunidad educativa del colegio. Acabaremos el artículo con una redacción de pensamientos finales a modo de discusión, elaborados a partir de los resultados tras la experiencia artística llevada en el centro en los que se pone de manifiesto fundamentalmente cómo la investigación educativa es favorecida por la acción artística en la escuela cuando se trata desde los procesos contemporáneos.

Palabras clave:

Investigación Basada en las Artes; Investigación-Acción-Participación; arte contemporáneo; Educación Artística; escuela.

by the contemporary artistic practice in education. We continue with a theoretical contextualization which explains how we dealt with Arts-Based Research and contemporary art practices at that school. Then we describe the process of research to explain how artists Juanma Valentín and Lucía Loren carried out a project in collaboration with the whole educational community. We finish the article with some concluding remarks obtained from the results following the implementation of the artistic experience at the school. The most important conclusion to draw seems to be that educational research is favored by the artistic action when it comes from contemporary processes.

Key words:

Arts-Based-Research; Participatory Action Research; intermedia arts; contemporary art; art education.

Résumé:

Cet article rend compte d'une recherche dans les Arts menée dans une école maternelle et élémentaire. Un projet de création avec des artistes est utilisé comme événement afin de lancer un champ de recherche dans le domaine artistique. C'est à l'école San Isidro de Guadalén, dans la province de Jaén, en Espagne, qu'est mis en œuvre le projet de recherche Erasmus +, coordonné par l'Université de Porto et auquel nous participons en tant que partenaires de l'Université de Jaén. Dans cet article, nous commençons par justifier l'intérêt qui nous pousse à considérer comme nécessaire la recherche pour les résultats fournis de la pratique artistique contemporaine dans l'éducation. Puis, nous établissons une contextualisation théorique expliquant la manière dont il faut mener une recherche dans les Arts et les pratiques artistiques contemporaines à l'école. Ensuite, nous décrivons les processus de recherche et de travail de champ développés, dans lesquels nous nous rendons compte du travail des artistes Lucía Loren et Juanma Valentín qui ont réalisé un projet en collaboration avec l'ensemble de toute la communauté éducative de l'école.

Nous terminons l'article par une mise en place de réflexions finales comme discussion, faites à partir des résultats de l'expérience artistique menée dans le centre, lesquelles démontrent comment la recherche éducative est favorisée par l'action artistique à l'école quand elle est abordée à partir de processus contemporains.

Mots clés:

Recherche dans les Arts; Recherche-Action-Participation; arts intermedia; art contemporain; Éducation artistique.

Fecha de recepción: 24-08-2016

Fecha de aceptación: 10-01-2017

1. Introducción

Esta investigación se realiza en el marco de un proyecto Erasmus + coordinado por la Universidad de Oporto (Portugal) y financiada por la Unión Europea para los años 2016 y 2017, se trata de un Erasmus+ KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Partnerships for School Education, y además de la Universidad de Oporto participamos: BUFF Film Festival de Suecia; Ministry of Education and Culture de Chipre; Paidagogiko Institouto Kyprou también de Chipre; Goldsmiths College-University of London; Stichting the European Regional Council of InSEA y la Universidad de Jaén en España.

El título del proyecto y su objetivo es “Creative Primary School Partnerships with Visual Artists”, CREARTE, es decir, asociaciones creativas entre escuelas de Educación Primaria y artistas en el marco de la educación artística.

Las principales metas del proyecto son la participación del alumnado con los artistas y los procesos de promoción del pensamiento creativo.

1.1. Por qué queremos saber más de cómo sirven las artes actuales en la educación

Al hablar de investigación y educación consideramos por un lado las prácticas artísticas dentro del aula como un importante método para obtener información y hacer de la dinámica diaria un proceso de etnografía educativa basada en las artes. Y por otro lado estamos abordando la educación artística desde la relación artes-educación cuando consideramos las artes como ámbito general de educación y ámbito de educación general (Touriñán, 2016: 47).

La interacción de estas dos aproximaciones nos permite pensar en las prácticas artísticas como modelo de educación. Desde esta doble perspectiva es que se ha planeado y desarrollado la experiencia de la que aquí se da cuenta. Además, existe un comportamiento en las prácticas artísticas en cuanto a lo creativo y a la flexibilidad que bien puede ser imagen para las prácticas educativas, como dice Juan Ignacio Pozo (2006: 52) citando a Claxton y a Olson & Bruner, los profesores deben asumir funciones de escultores, y artesanos, para enseñar a hacer.

1.2. Problemática y objetivo

En la educación artística, y en el arte en general, hay una cuestión permanente: hasta qué punto son útiles los medios del arte para servir al compromiso social y educativo. De esta manera lo que hacemos aquí es “nuestra re-visión del mundo” de la educación artística “que implica la selección realizada así como el esfuerzo por disminuir la complejidad que ella implica” (Scribano, 2007: 28). Entendiendo esta cuestión desde la militancia docente, nos preguntamos cómo sirven las prácticas artísticas contemporáneas como investigación en la escuela. Al decir militancia consideramos la identidad docente con compromiso intelectual y emocional, trascendiendo a ámbitos no formales e informales. Entonces cuando hablamos del compromiso del arte, de la educación artística más allá de lo estrictamente académico, estamos borrando las fronteras entre la escuela y la sociedad y suponiendo que la acción artística no es solo una disciplina que se estudia sino también un medio que se puede aplicar en la escuela igual que fuera de ella, por ejemplo para investigar. Marit Dewhurst, en su libro “Social Justice Art: A Framework for Activist Art Pedagogy” (2014) ofrece un panorama de actividad artística entre la que encontramos prácticas educativas dentro y fuera del ámbito formal que utilizan el arte de manera activa y comprometida. Luego, “¿hasta qué punto son posibles los cruces entre conceptos de pedagogías críticas..., ...con las prácticas artísticas resignificadas desde un espacio socio-cultural?” (Sánchez, 2015: 65).

Nuestro problema de investigación es, pues, en qué manera nos sirve la educación artística a la investigación educativa, no solo porque favorece las relaciones, tan necesarias en la acción investigativa, sino porque contribuye a la construcción de pensamiento y actitud crítica, también necesarios en las aportaciones investigativas, y al mismo tiempo está contribuyendo al desarrollo de la autonomía del alumnado.

Nuestro objetivo es, entonces, encontrar cuáles son las posibilidades de la acción artística contemporánea y la investigación acción desde el arte como herramientas metodológicas heurísticas que sirven para estudiar la realidad social y las posibilidades educativas de la intervención artística contemporánea, esperando mejorar la convivencia y el aprendizaje de cara a lograr transformaciones en el escenario social.

El tema objeto de observación se focaliza en las prácticas artísticas contemporáneas como experiencia de investigación educativa, y su de-

limitación precisa se dirige a las relaciones que se establecen entre los diferentes actores que participan empezando por la comunidad escolar habitual (alumnado, profesorado, familia y otros del lugar) y continuando con los temporales que son los artistas y nosotras. El comportamiento de los participantes no está condicionado, pues el desarrollo de la acción investigadora se llevó a cabo insertado en la actividad del proyecto Erasmus +, y los resultados y conclusiones fueron compartidas con la comunidad escolar al terminar dicha investigación y solicitar su consentimiento para hacerla pública. Otros detalles como el tiempo y el lugar ya están marcados por la realización del proyecto. Más adelante, en el apartado de desarrollo metodológico ofrecemos los diferentes pasos y definición de unidades así como los criterios y categorías de observación.

2. Fundamentos y antecedentes

2.1. Nuevos paradigmas: Investigación y Educación Basadas en las Artes

2.1.1. LA NOCIÓN DE ARTE Y DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE NOS SITUAMOS

Estamos de acuerdo con García Canclini, (2010: 58) en que la “primera dificultad es establecer qué noción de arte o de experiencia estética se elige, y por qué emplear ésa entre las centenares existentes”. Partimos de la idea de que el arte está hecho del mismo material que los cambios sociales y por lo tanto adquiere un lugar especial en el proceso colectivo de producción (Bourriaud, 2006: 49) no separándose de la vida de las personas y por lo tanto de su funcionalidad (Rubiano, 2006: 118). Esto quiere decir que el carácter del arte es como el del ser humano que poniendo en relación la razón y el sentimiento, se comporta diferente según las situaciones (Valladares González; 2014: 9), interaccionando en su contexto social, estimulando la intersubjetividad, el diálogo, el encuentro y la mutua construcción (Saldanha y Torres de Eça, 2014: 48).

Otra cuestión es determinar las prácticas coherentes con esta posición y un modelo de investigación. Si las prácticas artísticas intermedia son aquellas que transcurren por los intersticios sin ubicarse establemente en categorías, la Investigación Artística (IA) también puede ser Intermedia, y es, de la misma manera que la Investigación Basada en las Artes (IBA), aquella que, en palabras de Valladares González (2012: 8), no se reduce a los mé-

todos, sino que contaminándose de ellos, cada vez resulta un protocolo diferente (Valladares González, 2012, 2014, Moreno Montoro, 2015, Moreno Montoro, Valladares González & Martínez Morales, 2016), y heurístico que contribuye a la aparición de atajos para encontrar y resolver (Gigerenzer y Salten, 2002), a pesar de que como dicen Marín & Roldán (2013: 4), la falta de convencionalismos supone un territorio ciertamente incontrolado compuesto de multitud de islas desde las que se hace IA. Por lo tanto, la IBA, se nos presenta como la investigación cualitativa que utiliza las artes como un método, (Hernández, 2008) que puede ser muy conveniente en la educación (Marín, 2005). Es esta consideración la que nos lleva a denominar la presente investigación como una Investigación Educativa Basada en las Artes (Roldán & Marín, 2012), por estar utilizando la práctica artística como medio de extracción de la información (Borgdorff 2012: 53; Hernández 2013: 9). La IA, sin embargo, es un procedimiento cuyo objeto es el proceso de creación.

2.1.2. LA NOCIÓN DE EDUCACIÓN EN LA QUE NOS SITUAMOS

Como ya hemos dicho otras veces, “la índole ética o moral es una de las propiedades constitutivas del hecho educativo, de cuyo análisis e implicaciones no puede prescindir la intervención socio-educativa” (Moreno Montoro, Yanes Córdoba & Tirado de la Chica, 2015: 42). Así es que consideramos que el sentimiento de responsabilidad forma parte del carácter docente puesto que los procesos de enseñanza-aprendizaje son

“un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, eso es, procesos de interacción e intercambios regidos por determinadas intenciones, en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales” (Contreras, 1990: 23).

Y que “es mediante la reflexión como los individuos se pueden enfrentar a los problemas de una sociedad que está en permanente cambio” y “que la escuela debe ser un ensayo de la vida real” (López-Peláez Casellas, 2014: 117). Atendiendo a todo esto es que elegimos el trabajo por proyectos, la artografía², y las prácticas artísticas en general, como ejes vertebradores de nuestra concepción de la educación.

2 A-r-t-ografía como práctica que integra arte, investigación y educación, del inglés art, research and teaching.

2.2. La investigación por temas desde la familia y el trabajo por proyectos como un enfoque artográfico

Los antecedentes de esta investigación están relacionados con dinámicas habituales que desarrollamos con los centros con los que colaboramos y de las cuales el CEIP San Isidro es un buen ejemplo, por lo que las vamos a referir a partir de cómo las encontramos en este análisis de la experiencia que nos ocupa.

Los temas se trabajan desde un enfoque próximo al trabajo por proyectos, están circulando durante un tiempo entre el alumnado, el centro y las familias. Se investiga y se invita a la participación, y las evidencias y producciones del alumnado se reparten por el centro incluso una vez finalizado el proyecto. Nos encontramos una comunidad educativa que ya se replantea

“la organización del currículum por materias y la manera de plasmarlo en el tiempo y el espacio escolar. Lo que hace necesario desarrollar una propuesta de currículum que no sea una representación del conocimiento fragmentada, sin solución de continuidad y alejada de los problemas que viven y a los cuales necesitan responder los alumnos en sus vidas” (Hernández, 2000: 41).

La creación de productos visuales educativos se reparte por el centro, y sin ser hilo conductor principal, sí que hay una intención estética y se adivina que no olvidan que “el espectador de una imagen capta e interpreta prácticamente con una sola ojeada todo el contenido de la imagen” (Durán Armengol, 2005: 241), que también puede imaginar el futuro o situaciones imposibles en un mundo real o irreal” (Vernon-Lord, 1997: 168).

Podemos definir el CEIP San Isidro, como una comunidad rizomática. Irwin y Springgay (2008: 72) definen las comunidades a/r/tográficas por su relacionalidad y por la forma en que sitúan la diferencia como centro de la relación pedagógica. La artografía es descrita como una estructura rizomática, partiendo de la teoría de Deleuze y Guattari (1972: 13). En las comunidades a/r/tográficas, la creación artística genera espacios intersticiales, donde podemos reinterpretar significados (Irwin, 2004). La relacionalidad es más que el contexto en el que ocurren las situaciones, es el lugar en el que se hacen reales las potencialidades que se desarrollan y provocan significados constantemente, (Springgay, 2004). Ésta es

una metodología de investigación educativa basada en la práctica que interrelaciona los paradigmas epistemológicos del arte, la pedagogía y la investigación, y se interesa por estudiar los procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento, (Triggs, Irwin y O'Donoghue, 2012: 11), que como señala Hernández, están implicados en el proceso de la artografía, y esto

“significa indagar en el mundo a través de un continuo proceso de hacer arte en cualquier forma artística y escrita de manera que no estén separadas ni sean ilustración una de la otra, sino que estén interconectadas y entretrejidas una con la otra para crear significados nuevos y/o relevantes” (Hernández, 2008:104).

El CEIP San Isidro es también un centro donde se educa desde la práctica reflexiva (Schön, 1987) y es una “Comunidad de prácticas” (Jean Lave & Etienne Wenger, 1991), también en el sentido en el que Rachel Fendler (2013) habla de ella y dice que la comunidad de prácticas es un término pedagógico que define una cierta dinámica de aprendizaje situado, un aprender basado en la práctica y localizado en un terreno social que supone centrar la acción en las relaciones personales, un interés compartido y un repertorio, y se organiza a partir de un interés común a todos los miembros (Wenger, 1998). “El hecho de que se implican porque tienen un interés especial en un área de conocimiento, o una actividad, les da a los participantes una sensación de tener un proyecto en común, o bien, una identidad compartida” (Fendler, 2013: 223). Partir de la práctica y la experiencia compartida también dice de ellos que quieren incluir las artes como educación artística con “finalidad educativa orientada al uso y construcción de experiencia artística para construirse a uno mismo y saber elegir un proyecto personal de vida” (Touriñán, 2016: 49).

3. Desarrollo metodológico

3.1. Establecimiento de la estructura y enfoque metodológico

Se presenta una Investigación Basada en las Artes (IBA), de carácter interpretativo, que interacciona con la Investigación Acción Participación

(IAP), pues todos los participantes se sitúan en “una posición respecto al valor intrínseco que posee el conocimiento de la propia práctica y de las maneras personales de interpretar la realidad para que los propios actores puedan comprometerse en procesos de cambio personal y organizacional” (Yuni & Urbano, 2005: 138-139). La IBA se combina necesariamente con la reflexión crítica (López Cano & San Cristóbal, 2014: 39), predispone también al pensamiento abstracto y a ser flexibles y abiertos a la crítica constructiva (Strauss y Corbin, 2002: 8). Esto sucede porque en la IBA los métodos son actividades artísticas que los sujetos objeto de estudio deben realizar creando ellos mismos, y a partir de la observación del proceso artístico obtenemos la información. Esta técnica puede ser mera observación o puede ser observación participante si las investigadoras participan de la creación. Como el caso que nos ocupa además de investigación y creación, combina la acción educativa, entraría en la categoría de IBA que denominamos Artografía, y que ya ha quedado suficientemente explicada en el apartado 2, Fundamentos y antecedentes.

3.2. Contextualización de la experiencia: el lugar y el objeto

3.2.1. El C.E.I.P (Colegio de Educación Infantil y Primaria) San Isidro de Guadalén en la provincia de Jaén, España, es una escuela pública unitaria de carácter rural, en la que convive en la misma sala, alumnado de diferentes cursos, niveles y etapas de la Educación Infantil y Primaria. Dependiendo del número de alumnado que se encuentra matriculado en un periodo escolar, el profesorado oscila entre dos y cuatro incluyendo al Director o Directora. En el momento en el que se desarrolla el proyecto que nos ocupa, que es el curso 2015-16, hay veinticuatro niños y niñas cursando la Educación Infantil o Primaria, y tres maestras y un maestro que era el Director, Juan Calero. Para el curso siguiente el número de niños y niñas se mantiene en el tramo y tienen veinticinco matrículas, y por lo tanto cuatro maestros y maestras, una de las cuales, a partir del curso 2016-17, es la Directora, Yolanda Jiménez.

Tener aulas unitarias para distintos niveles favorece el trabajo colaborativo y el aprendizaje atendiendo a la diversidad. De sexto curso de Educación Primaria, solo hay una alumna, y, según qué actividades, comparte tarea en grupos con niños y niñas de primero o incluso de Educación Infantil.

Cultivar las buenas relaciones y el trabajo colaborativo es una diná-

mica habitual. Y si bien, como hemos referido, no podemos decir que el concepto de la escuela sea el espacio estético, bien es cierto que hay una presencia de la acción creativa y creadora de manera natural en las diferentes actividades educativas que promueve el profesorado (Claxton 1990, Olson & Bruner, 1996). Algunas de las actividades y dinámicas que ya funcionan en la escuela desde hace algún tiempo son el cementerio de las mascotas y el huerto. Estas actividades integradas en la vida cotidiana del colegio son utilizadas por el profesorado para trabajar temas tan complejos como los afectos, la responsabilidad y el cuidado de los que dependen de nosotros, el cuidado y el respeto por el territorio y los animales, y por supuesto la asunción de la muerte. También la ecología, entra a formar parte de esta actividad, además del descubrimiento de infinidad de procesos y contenidos biológicos, y la tradición y disciplina y riesgos de una de las actividades más antiguas en la sociedad actual. No olvidemos que el concepto de paisaje está cargado de connotaciones culturales en el que podemos interpretar a través de los símbolos y códigos la cultura del pasado, presente y futuro (Nogué, 2009: 21). Al mismo tiempo se está generando una relación de pertenencia mutua entre el centro y el alumnado, que viven la escuela como una parte más de sus vidas y no ese lugar al que vamos a cierto sacrificio académico.

3.2.2. Guadalén es una población que se encuentra aproximadamente a unos 13 kilómetros entre Vilches, Arquillos y Linares, en la comarca del Condado en la provincia de Jaén con algo más de trescientos habitantes, creada en los años cincuenta del siglo XX, como resultado de la política de repoblación de Sierra Morena, por Franco. La actividad económica fundamental es la agricultura.

3.3. Plan de investigación, diseño, categorías y criterios

Las autoras, en calidad de coordinadoras del proyecto Erasmus+, estuvimos presentes en las acciones llevadas a cabo participando activamente en ellas y recogiendo información para la investigación paralela, a partir de nuestra escala de observación (Pérez Serrano, 1998: 13).

El método seguido para acceder a la información ha sido la acción artística. Esta actividad es de orden procesual, por lo tanto la información aflora durante el proceso, y es este el que hay que estudiar y analizar.

Las características de un trabajo procesual de este tipo incluye la ac-

ción performativa de los participantes, integra en la producción artística herramientas propias de la etnografía educativa como las entrevistas con el alumnado y el profesorado, que se desarrollaban integradas en la acción artística. Nuestro cuaderno de campo recoge los datos y acontecimientos de la acción artística, tanto con anotaciones como con imágenes y vídeos (fig.1).

Figura 1. Cuatro escenas durante el proceso del proyecto. Elaboración de las autoras.

Lo más importante era establecer unas claves atendiendo a diferentes criterios y categorías: 1) comprobar si la acción artística contemporánea y la investigación acción desde el arte, articulan las actividades y la interacción entre todos los participantes; 2) observar las relaciones entre los participantes; 3) las posibilidades de la intervención artística contemporánea para estudiar la realidad social; 4) las posibilidades educativas de la intervención artística contemporánea, analizando si se permite la intervención activa del profesorado; 5) la flexibilización de la estructura escolar adaptándose a los acontecimientos; 6) la interacción del contexto educativo y los patrones de organización de la escuela con la realidad

cotidiana y el ritmo biológico; 7) el desarrollo de conocimiento y habilidades incluidas en el currículum en términos generales y 8) el interés del alumnado para aprender y desarrollar las habilidades que necesita.

3.4. Los participantes

Las autoras del artículo, como investigadoras participantes también forman parte de la acción. El alumnado del centro al completo y su profesorado, de quienes ya se ha informado al comienzo del artículo que son veinticuatro y cuatro respectivamente. Y las familias en la manera habitual en la que colaboran con las actividades del centro y que ya se ha comentado. Por último los artistas, Lucía Loren, artista plástica y visual, escultora de formación cuyo trabajo se caracteriza por sus intervenciones en el entorno y medio rural que en ocasiones son también formativas, y Juan Manuel Valentín que es cineasta, y su actividad se reparte entre la producción de sus propios trabajos y la realización de talleres y otras actividades de formación con adultos y jóvenes en los que prima siempre un enfoque colaborativo para la realización de las actividades.

3.5. Desarrollo y acciones llevadas a cabo

El primer paso fue entrar en contacto con el centro y su profesorado y trabajar con ellos la propuesta y su carácter. Estuvimos poniendo en común nuestros planteamientos e idea de trabajo en los centros con actividades artísticas y contamos los intereses del proyecto global. Una vez nos cercioramos de que todos estábamos de acuerdo en los términos del proyecto decidimos ponerlo en marcha. En esta fase se anunció que teníamos intención de extraer resultados de investigación sobre las posibilidades de la acción artística como método educativo. Todo esto ocurría en el mes de febrero de 2016.

El segundo paso fue entrar en contacto con dos de los artistas que habían acudido a la convocatoria para participar en el proyecto Erasmus+ KA2 CREARTE. Se trabajó con ellos la propuesta igual que se había hecho con el profesorado, y una vez todos de acuerdo se realizó una primera jornada de contacto.

Dicha primera jornada de contacto con el centro tenía dos objetivos prioritarios, iniciar la fase de conocimiento de los artistas respecto del contexto en el que iban a trabajar, y organizar las etapas de trabajo entre

todos. Esto ocurría en el mes de marzo de 2016. La vigencia del proyecto Erasmus es dos años desde enero de 2016 hasta final de diciembre de 2017. La intervención directa con el CEIP San Isidro de Guadalén se desarrolla desde febrero hasta junio de 2016.

En febrero iniciamos el contacto y nuestra primera visita para conocernos entre el profesorado del centro y nosotras, y a partir de ahí arrancar el proceso con los artistas, que trabajan en Madrid y en el mes de marzo se desplazaron al pueblo gracias a la financiación de la Unión Europea para todos los gastos del proyecto.

Esta es la primera vez que nos vimos todos juntos: profesorado del centro, el alumnado al completo, los artistas y nosotras. En esta asamblea se pusieron en juego todos los intereses. Empezamos con una presentación de los participantes pues gran parte de nosotros nos estábamos viendo por primera vez, ya que solo nosotras los conocíamos a todos. En esta presentación los artistas habían preparado un exhaustivo dossier de sus trabajos, que dejaron entusiasmados al profesorado y al alumnado pues sus principios de creación y formativos están alineados con los primeros, y la idea de hacer "cine" o intervenir en el espacio de sus vidas fascina a los segundos.

Durante esta jornada, todos estuvimos de acuerdo en que nos interesaba producir una acción artística en la que el centro y su entorno cultural y natural como vivencia de las personas involucradas fuese el punto de interés. A partir de aquí y hasta el mes de mayo el trabajo se desarrolló en dos fases. La primera a través de correspondencia fundamentalmente entre los artistas y el profesorado y el alumnado. Nosotras también, pero tratando de no interferir en esta relación entre los demás participantes pues observábamos que se había generado un diálogo entre ellos que daba lugar a una producción artístico-educativa. Finalmente se decidió entre todos, que los veinticuatro educandos hicieran en grupos unas maquetas en las que recoger un proyecto de producción artística del terreno incluyendo la resolución de inconvenientes que en ese momento encuentran en su entorno.

Esta fase transcurrió desde el 14 de marzo a final de mayo. Para su realización intervinieron todas las personas de la manera habitual que hemos descrito que ya trabaja el centro, involucrando a la familia, fundamentalmente las madres, en la reflexión, en la búsqueda y en la construcción de la realidad social en la que se mueven los educandos para contextualizar sus proyectos. Hay que tener en cuenta que se decidió

hacer el proyecto absolutamente sostenible en la medida de lo posible, por lo tanto se trataba de ver qué teníamos y con esto ejecutar. La dinámica de la acción artística encajó desde el principio y plenamente con el enfoque del colegio para trabajar los proyectos desde un currículum no fragmentado por materias, de manera que actividad artística y participantes quedamos integrados en el proceso cotidiano de aprendizaje del colegio.

La selección de la obra a realizar aconteció en la fase final por consenso general, no se sabía todavía sobre aspectos concretos de procedimientos y materiales, consecuentemente la búsqueda de material y “cosas” para intervenir tampoco fue concreta. En las maquetas que los grupos estaban haciendo sobre el entorno que querían intervenir había pistas de qué clase de cosas podían ser usadas. Atendiendo a esto en el centro se recolectaron materiales e hicieron incursiones en los alrededores. Ya se vería qué sirve y se usa. Hubo también unas actividades de clasificación de los materiales: minerales, tierras, o piedras, plumas, lana, algodón y otros restos vegetales y animales.

La semana del 16 al 22 de mayo, Lucía Loren y Juanma Valentín vinieron a trabajar con todos nosotros. Los chicos y chicas presentaron sus maquetas y eligieron cual hacer como intervención artística colectiva. Las maquetas tenían mucho de su mundo, en ellas encontrábamos “la montaña sagrada de las mascotas” donde según explicaban están sus animales muertos. Pero en las maquetas también estaba su idea del mundo. Había piñas de pino, conchas vacías de caracol, hojas secas, plumas de pavo real, piedras, y collages con papel, y mucho más. Llamó la atención el predominio de la estructura circular para las composiciones, así que al decidir qué hacer, alguien, entre el alumnado, habló del mandala. Se decidió salir a donde están los árboles junto al colegio, ya que el campo es de todos, en la zona exterior colindante al cementerio-jardín botánico de las mascotas. Allí, con una cuerda y dos palos se dibujó un gran círculo de entre tres y cuatro metros en el que organizar un gran mandala con los conceptos de todas las maquetas.

Recolectores, delineantes, alquimistas y toda clase de papeles y funciones circularon de unos a otros mientras ramas, troncos, piedras, hojas daban forma y composición al mandala. Quisieron pintar las piedras y elaboraron las pinturas con arcillas de distintos matices del mismo terreno. Tejas rotas y carbones sirvieron como tizas. Y circularon también por el manejo de la cámara que registraba sus inquietudes en el proyecto.

El carácter de la obra que se generó se percibía como una intervención plástica y espacial en el medio natural, pero de la instalación que era el planteamiento inicial, se generaba también lo performativo. La acción combinada de todos los participantes, el crecimiento continuo de la obra con las aportaciones colectivas, la emoción de comprobar como se contribuye a la obra total, fue generando una catarsis artística colectiva que acabo en una performance no programada donde la acción de todas las personas se incorporó a la composición del mandala.

Realmente al final de la semana del 20 de mayo se dio por terminada esta parte de ejecución. La acción artística resultó especialmente elocuente en la intervención sobre el terreno, la parte de creación y video que se iba realizando paralelamente quedó marcada por la necesidad de desarrollar aprendizaje técnico.

4. Análisis y resultados

Los resultados de nuestra investigación fueron paralelos al desarrollo de este proyecto. En IA e IBA describir método es también expresar resultados. En la descripción de cómo se fue desarrollando todo el proceso hemos podido ir comprobando cómo sucedían las cosas y cómo la acción artística contemporánea y la investigación acción desde el arte, iban articulando las actividades y la interacción entre todos los participantes, por lo que la propia acción ha ido siendo el resultado, dando respuesta al principal objetivo planteado, observamos que la acción y la investigación artísticas contemporáneas, como herramientas metodológicas heurísticas, son muy eficaces para estudiar la realidad social y las posibilidades educativas de la intervención artística porque en la acción artística convertida en actividad cotidiana se ponen en juego los papeles y comportamientos sociales. La concepción procesual y relacional del arte actual pone en marcha proyectos en los que no es posible avanzar de forma individual e independiente, la necesidad del otro, su colaboración y el trabajo en equipo en el que el éxito de la operación depende del buen hacer de todos, invita a que nos preocupemos de que salga bien nuestra parte y también las de los demás.

Dando respuesta a otros objetivos, encontramos que la acción artística contemporánea y la investigación acción desde el arte, permiten flexibilizar la estructura escolar haciendo que el ritmo biológico sea

importante y relativice ciertos patrones de organización que castran el aprendizaje de cuestiones que aparecen fortuitamente y que además sirven a la investigación educativa y por tanto a la mejora del proceso de aprendizaje.

También permiten fundir el contexto educativo con la realidad cotidiana y se demuestra que realizar actividades artísticas demanda desarrollar conocimiento y habilidades incluidas en el currículum y que el alumnado aprende con interés por necesitarlas para darle desarrollo a sus trabajos y comprobar que son aspectos de la vida cotidiana. Estos conocimientos y habilidades están relacionados con todas las áreas del currículum.

5. Discusión y conclusiones

Tras el análisis de los resultados se nos hace evidente que sí son útiles los medios del arte para servir a la investigación educativa y social.

El análisis de esta experiencia a través del relato de lo que aconteció y que hemos podido elaborar a partir de las notas, las fotografías, los vídeos y el propio proceso de creación de la obra, nos revela que la práctica artística, en su esencia contemporánea, conecta el mundo escolar con la realidad circundante, difuminando los límites de la escuela y extendiendo el proceso de aprendizaje más allá de sus muros. Concluimos así, que la acción y la investigación artísticas contemporáneas en la educación sirven para estudiar la realidad social, esperando mejorar la convivencia y el aprendizaje de cara a lograr transformaciones en el escenario social.

Se da por cierto que cuando existe el compromiso social como educadores artísticos, sí hay que acomodar el pensamiento con la acción y utilizar las herramientas del arte educativamente tanto en la escuela como en la esfera pública (Dewhurst 2014: 25).

Así podemos afirmar que nuestro objetivo ha obtenido respuesta puesto que las posibilidades de la IBA, la IA, y la IAP desde el arte, como herramientas metodológicas heurísticas para estudiar la realidad social y las posibilidades educativas de la intervención artística contemporánea, son eficaces para lograr cambios en el escenario educativo y social. Estos cambios pensamos que son lentos, pues aunque se han visto de forma inmediata resultados en este sentido, una transformación intensa

Llevará más tiempo y se servirá a la vista de lo ocurrido con este caso, de la acumulación con otros más. Queremos decir que si bien algunos aspectos de lo que defendemos son de inmediata comprobación como la eficacia de las prácticas artísticas para los objetivos directos como favorecer la investigación y servir como herramienta educativa, otros no son de aparición tan inmediata como son los cambios sociales, que demandan por un lado continuidad en la aplicación de estos métodos y por otro la perspectiva temporal para hacer una real valoración de resultados socioeducativos a largo plazo perdurables.

De cara a la generalización de estos procesos, pensamos que su aplicación es posible en toda situación con las correspondientes consideraciones de cada lugar. El contexto concreto en el que se ha dado el caso del CEIP San Isidro, no es un condicionante para el éxito, aunque sí para su implementación, puesto que un contexto educativo como el que nos acontece facilita que se comprenda su eficacia, lo que no quiere decir que en contextos más grandes sea menos eficaz.

No obstante como propuesta para continuar con esta investigación, es necesario aportar otros casos con diferentes características para observar particularidades marcadas por el contexto.

Referencias bibliográficas

- BORGDORFF, H. (2012). *The Conflict of the Faculties. On Theory. Perspectives on Artistic Research and Academia*. Leiden: Leiden University Press
- BOURRIAUD, N., (2006). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Ed. Adriana Hidalgo.
- CLAXTON, G. (1990). *Teaching to Learn. A direction for education*. London: Cassell.
- CONTRERAS DOMINGO, J. (1990): *Enseñanza, curriculum y profesorado*. Madrid: Ed. Akal.
- DELEUZE, G. Y GUATTARI (1972). *Capitalisme et Schizophrénie 1. L'Anti-Œdipe*. París: Minuit.
- DEWHURST, M. (2014). *Social Justice Art: A Framework for Activist Art Pedagogy*. Cambridge (Massachusetts): Harvard Education Press.
- DURÁN ARMENGOL, T. (2005). Ilustración, comunicación, aprendizaje. *Revista de Educación*, N. extraordinario 2005, 239-253.
- FENDLER, R. (2013). *Mapeando los lugares de aprendizaje. Reflexiones sobre el uso de la cartografía social en contextos educativos*. En *Investigar con jóvenes: ¿Qué sabemos de los jóvenes como productores de cultura visual?* Pamplona: Pamiela – Edarte (UPNA/NUP).
- GARCÍA CANCLINI, N. (2010). *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Madrid: Katz

- GIGERENZER, G. y SALTEN, R. (2001). *Bounded Rationality*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, F. (2000) Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad. *Revista Educar* N 26, 39-51.
- HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, F. (2008) La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación, *Revista Educatio Siglo XXI*, N 26, 2008, 85-118
- HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, F., y FENDLER, R. (Eds.). (2013). *1st Conference on Arts-Based and Artistic Research: Critical reflections on the intersection of art and research*. Barcelona: University of Barcelona - Dipòsit Digital. <http://hdl.handle.net/2445/45264>
- IRWIN, R. L. (2004). *A/r/tography: A metonymic métissage*. En R. K. Irwin and A. de Cosson (eds.) *A/r/tography: Rendering self through Arts Based living inquiry*. Vancouver: Pacific Educational Press.
- IRWIN, R. L., & SPRINGGAY, S. (2008). *A/r/tography as practice-based research*. En S. Springgay, R. L. Irwin, C. Leggo & P. Gouzouasis (Eds.), *Being with A/r/tography* Rotterdam: Sense Publishers.
- LAVE, J. & WENGER, E. (1991). *Situated learning: legitimate peripheral participation*. New York: Cambridge University Press.
- LÓPEZ-CANO, R. y SAN CRISTÓBAL, Ú. (2014). *Investigación artística en música: problemas, métodos, paradigmas, experiencias y modelos*. Barcelona: Fonca-Esmuc.
- LÓPEZ-PELÁEZ CASELLAS, M.P. (2014). Deleitando enseña. El componente lúdico y artístico en la educación infantil. *Revista electrónica Diálogos educativos*, N. 27, 113-123.
- MARÍN VIADEL, R. (2005). *La Investigación Educativa basada en las Artes Visuales o Arte Investigación Educativa*. En Ricardo Marín Viadel (ed.) *Investigación en educación artística*. Universidad de Granada, Granada. 223-274.
- MARÍN VIADEL, R. y ROLDÁN, J. (2013). *Structures and Conventionalised Forms in Research Reports Using 'Visual Arts Based Educational Research' (VABER) and 'Artistic Research' (AR) in Visual Arts*. En Hernández-Hernández, F., & Fendler, R. (Eds.), *1st Conference on Arts-Based and Artistic Research: Critical reflections on the intersection of art and research*. Barcelona: University of Barcelona - Dipòsit Digital. <http://hdl.handle.net/2445/45264>
- MORENO MONTORO, M. I., YANES CÓRDOBA, V y TIRADO DE LA CHICA, A. (2015). *La responsabilidad social como actitud ante la educación*, en *Re-estetizando. Algunas propuestas para alcanzar la independencia en la educación del arte*. pp. 39-62.
- MORENO MONTORO, M.I. (2015). ¿Qué ocurre cuando una bosta va a la universidad? En Saldanha, A, Trigo, C, Agra, M.J. y Torres de Eça, T.: *Risks and Opportunities for Visual Arts Education in Europe*, Lisboa: APECV.
- MORENO MONTORO, M.I., VALLADARES GONZNEZ MORALES, M. (2016). *sultado,el proceso de aprendizaje mmina los l comunidad escolar al terminarla y solicitar su consentimie*
- ÁLEZ, M.G. & MARTÍNEZ MORALES, M. (2016). *La investigación para el conocimiento artístico. ¿Una cuestión metodológica o gnoseológica?* En Moreno Montoro, M.I. & López-Peláez Casellas, M.P.: *Reflexiones sobre Investigación Artística e Investigación Educativa Basada en las Artes*, Madrid, Síntesis.

- NOGUÉ, J. (2009). *Entre paisajes*, Barcelona: S.A. Ambit Serveis Editorials.
- OLSON, D.R. y BRUNER, J.S. (1996). *Folk Psychology and Folk Pedagogy*. En Olson, D.R. and Torrance, N: *The handbook of Education and Human Development. New Models of Learning, Teaching and Schooling*. Cambridge: Blackwell.
- PÉREZ SERRANO, G. (1998). *Investigación cualitativa: Retos e Interrogantes. La Investigación-Acción*. Tomo II. Madrid: Muralla.
- POZO, J.I. (2006). *La nueva cultura del aprendizaje en la sociedad del conocimiento*. En Pozo, J.I., Nora Schever, María del Puy Pérez Echevarría, Mar Mateos, Elena Martín y Moteserrat de la Cruz: *Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de profesores y alumnos*. Barcelona: Editorial GRAÓ
- ROLDAN, J. & MARÍN, R. (2012). *Metodologías artísticas de Investigación en Educación*. Málaga: Aljibe.
- RUBIANO, E. (2006). Tres aproximaciones al concepto de cultura: estética, economía y política. *Signo y pensamiento*. N.49, 112-135.
- SALDANHA, A. y TORRES DE EÇA, T. (2014). Mantas colaborativas: silencios ruidosos. *Tercio Creciente* N 5, 37 - 50, <http://www.terciocreciente.com>
- SÁNCHEZ J. (2015). *Qué se enseña, qué se necesita: la enseñanza del arte y su compromiso social*. En Moreno Montoro, M. I. Yanes Córdoba, V y Tirado de la Chica, A: *Re.estetizando. Algunas propuestas para alcanzar la independencia en la educación del arte*. pp. 63-80.
- STRAUSS, A. & CORBIN, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- SCHÖN, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. *Presentación en el Meeting of the American Educational Research Association en 1987*. Washington, DC.
- SCRIBANO, A. O. (2007). *El proceso de investigación social cualitativo*. Prometeo Libros: Buenos Aires.
- SPRINGGAY, S. (2004). *Inside the visible: Youth understandings of body knowledge through touch*. (disertación doctoral sin publicar, The University of British Columbia)
- TOURIÑÁN LÓPEZ, J. M. (2016). Educación artística: Sustantivamente “educación” y adjetivamente “artística”. *Educación XX1*, 19(2), 45-76, doi: 10.5944/educXX1.19.2, 19(2), 45-76, doi: 10.5944/educXX1.19.2. 14466
- TRIGGS, V.; IRWIN, R. I.; O’DONOGHUE, D. (2012). *Following A/r/tography in practice: from possibility to potential*. En Kathy Miglan & Cathy Smilan (Eds.). *Inquiry in Action: Paradigms, Methodologies and Perspectives in Art Education Research*. Reston: VA: NAEA.
- VALLADARES GONZÁLEZ, M. G. (2012). La investigación en el proceso de la creación artística: una aproximación desde la Danza. *Tercio Creciente* 2, 7-12, <http://www.terciocreciente.com>
- VALLADARES GONZÁLEZ, M.G. (2014). Los espacios de aprendizaje: un enfoque para repensar la investigación en las artes. *Tercio Creciente* 6, 7 – 12. <http://www.terciocreciente.com>
- VERNON-LORD, J. (1997). *Algunos aspectos que el ilustrador debe tener en cuenta en el proceso de creación de libros ilustrados para niños*, en Ponencias del IV Sinposi

Investigación Basada en las Artes como Investigación Educativa: análisis de una experiencia en el Colegio San Isidro en Guadalén

MARÍA-ISABEL MORENO-MONTORO, ANA TIRADO-DE-LA-CHICA, MARÍA-PAZ LÓPEZ-PELÁEZ-CASELLAS Y MARÍA MARTÍNEZ-MORALES

Internacional Catalònia d'Il·lustració. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

WENGER, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning and identity*. Cambridge: Cambridge University Press.

YUNI, J. & URBANO, C. (2006). *Mapas y herramientas para conocer la escuela: Investigación etnográfica. Investigación Acción*. Córdoba (Argentina): Brujas.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento al Colegio San Isidro de Guadalén y toda su comunidad por la acogida prestada para la realización de esta investigación.