

El observatorio visual, una plataforma para la gestión del conocimiento, experiencias para la construcción de un modelo de trabajo cooperativo.

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 77-79. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: diciembre 2020
Versión final: diciembre 2021

Cristina Ayala Arteaga (*)

Resumen: Una de las necesidades latentes hoy en las escuelas de Artes en Colombia y Latinoamérica, es la forma cómo se enseña a los estudiantes la gestión de su conocimiento. Más cuando este, está relacionado a procesos epistemológicos desde lo visual; el conocimiento basado en la imagen para este tipo de educación requiere de estrategias puntuales que le permitan a los estudiantes entender claramente cómo pueden establecer criterios para acercarse al desarrollo de metodologías para la producción visual, es así que el entendiendo de la representación visual y sus narrativas se hace urgente, para el desarrollo de obras robustas o ejercicios de clase que contribuyan en la conformación de un criterio estético que tenga en cuenta un conocimiento profundo sobre las problemáticas de representación visual –imagen- y su relación con otros aspectos clave para la creación de obra. Estos procesos se vinculan al aprendizaje y entendimiento global de lo visual y la imagen.

Palabras clave: Artes - cooperación - diseño - educación - imagen - modelos - narrativas - reflexión y representación

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 79]

Introducción

Una de las necesidades latentes hoy en las escuelas de Artes en la región, es la forma cómo se enseña a los estudiantes la gestión de su conocimiento, así como la apertura de espacios para la discusión y reflexión por parte de los profesores, que cada vez con más cargas relacionadas a la cátedra olvidan de donde parten las buenas prácticas docentes y, se alejan de la circulación, confrontación y actualización de sus saberes y por su puesto como este se articula con -otros (as)-; experiencias y contextos. Saberes que en la academia requieren de un especial énfasis en procesos epistemológicos y ontológicos desde lo visual, conceptual y técnico – su práctica, transformación y aplicación en proyectos, contextos reales en consecuencia momentos de verdad.

El conocimiento basado en la imagen para este tipo de educación requiere de estrategias puntuales que le permitan a los profesores y estudiantes entender claramente cómo pueden establecer criterios para acercarse al desarrollo de metodologías y modelos de estudio para la producción visual, de modo que, el entendiendo de la representación visual y sus narrativas se hace urgente, pero un entendimiento de este, en relación a procesos complejos que no necesariamente derivan de la imagen misma, pero, que sí la enriquecen. para el desarrollo de obras robustas o ejercicios de clase que contribuyan en la conformación de un criterio estético y ampliado de mundo, que tenga en cuenta un conocimiento profundo sobre las problemáticas de la representación visual –imagen- y su relación con otros aspectos clave para la creación de obra y teorización de esta. Estos procesos se vinculan al aprendizaje y entendimiento global de lo visual y la imagen. Las muchas dificultades en la concepción de la

imagen y sus posibilidades limitan la complejidad de los procesos relacionados a la creación e investigación desde el orden de lo sensible –propio de estos saberes- El profesorado hoy, puede plantearse entonces, preguntas de diversas tipologías a fin de diagnosticar y resolver las necesidades en términos de la construcción de un espacio para pensar, discutir y analizar las problemáticas de la imagen en relación a la investigación y creación. Aumont (2005) refiere por narrativa y representación visual:

(...) La *representación* del espacio y la del tiempo en la imagen están ampliamente determinadas por el hecho de que ésta, la mayoría de las veces, representa un suceso, situado a su vez en el espacio y el tiempo. La Imagen representativa es, pues, con mucha frecuencia una *imagen narrativa*, aunque el acontecimiento contado sea de poca amplitud. Puesto que se quiere ahora presentar interés a lo que representa la imagen, es lógico, pues, empezar planteando su relación con la narrativa general. (p. 257)

De modo que el *Observatorio Visual*, es un espacio de discusión, reflexión y participación, en donde los que allí participan buscan el encuentro con otros para debatir, consensuar o disentir, por consiguiente nutrir sus ideas en torno a la imagen y la creación como base primera de las problemáticas de enseñanza en la academia y de producción de los contenidos visuales y plásticos que pueden ser resultado del ejercicio creativo –el problema de la imagen su representación y narrativas–, buscando además estrategias que permitan la socialización, circulación y divulgación tanto de las discusiones, cómo de las conclusiones en relación al ejercicio pedagógico

diario llevado en las aulas por parte de los profesores hoy. La posible teorización y el desarrollo de didácticas que permitan el entendimiento y enseñanza de la imagen (Su narrativa y representación) en pro de procesos afincados en la investigación y creación. Este proyecto tiene por objeto la definición de canales para la socialización de cualquier discusión o reflexión que permita pensar la imagen y la creación en su sentido estricto y ampliado, razón por la cual la movilización de estas discusiones con actores de diversas extracciones del ecosistema de creación de la región y el escuchar de sus preguntas e intereses es el fin último de este espacio de participación y creación.

Se plantea con urgencia, el diseño y fortalecimiento de canales de circulación y divulgación para la socialización de reflexiones en torno a estos enunciados en este documento de creación y construcción de lo visual, para así articularlos con la formación de los estudiantes de las carreras afines a las artes y al diseño. La consolidación de lugares que permitan la discusión acerca de problemas relacionados a la producción visual y las variables que se establecen desde la revisión del campo de lo -visual-: espacios colectivos, abiertos, flexibles y potenciados en los que no solo se discutan procesos pedagógicos sobre la enseñanza de lo visual, sino también, ¿Cómo es posible permitir que emerjan escenarios de participación ciudadana entorno a la imagen –sus narrativas y representaciones-? Anidados a las dinámicas de gestión y producción intelectual de las universidades que necesitamos construir.

Contenido

Al hablar de gestión de conocimiento y de otro concepto fundamental para esta investigación, la producción de conocimiento nuevo, por lo general se estima un tipo de conocimiento cuantificable, que puede ser verificado y constatado en muchos casos relacionado a lo cuantitativo; y que establece una relación de – cierto – falso- Entre algunos aspectos de la “realidad” se conoce como de tipo *proposicional (Saber qué)*. El lenguaje en sus medios verbales es generalmente el mayor exponente de este tipo de conocimiento, existen muchas cualidades de nuestro entorno que podemos explicar de forma no verbal, y que se hace complejo describir directamente, estos procesos, no verbales, abstractos y experimentales son quienes nos permiten el desarrollo de los conceptos – *la conceptualización*-.

La problematización, como la discusión y los resultados que esperan dar solución y sino por lo menos respuesta a una pregunta o a un fenómeno por lo general responden a proposiciones. Y deben poder ser expresados por medios proposicionales, para poder ser entendido, verificados, comunicados, circulados, replicados, analizados, entre otros. El desarrollo de discusiones y reflexiones que permitan la generación de conocimiento nuevo y apropiaciones con el fin de re-mirar y re-pensar -*pensar*- los espacios pedagógicos de entre ellos los micro currículos y todas las otras esferas que están relacionadas con estos lugares de creación, es primario. Pensar en la solución de

las necesidades ondas de los programas académicos que la labor de este proyecto acompaña a través de estrategias que no solo sean pensadas desde la gestión o teorización sin circulación es fundamental para así permitir estos procesos como herramientas para la superación de estas necesidades frente al entendimiento de la imagen desde el concepto de narrativa y representación.

El centro de Pensamiento en Imagen y Observatorio Visual espera discutir, concertar, teorizar, construir y poner en práctica una serie de estrategias de circulación de estas reflexiones y discusiones. En suma, encontrar eco a través de la socialización y circulación en diferentes medios que vinculen los intereses formales de los profesores y las necesidades teóricas y prácticas de los estudiantes que son formados en las áreas de las artes, de la misma manera como la conformación de escenarios externos que se esperan visualizar y ampliar esos lugares de circulación de las reflexiones y estrategias pactadas al interior del centro de pensamiento. Estas estrategias de circulación son las que finalmente validan todos los procesos de conceptualización, gestión del conocimiento y estrategias de creación entorno a la imagen. Los actores que han nacido en el Observatorio son lugares de cohesión humana, que han estimulado la movilidad del pensamiento y la profundización en los conceptos clave para la producción visual desde las realidades de profesores y estudiantes, espacios de impacto a través de escenarios reales de participación e intercambio de saberes.

La educación artística, la investigación creativa, el problema de la imagen y su comprensión como uno de producción de conocimiento, establece una relación que es importante socializar en espacios de circulación y divulgación que sean cercanos a los estudiantes y actores de la academia hoy. El conocimiento y la forma como este es consolidado y circulado -procesos artísticos de aprendizaje- *se convierten entonces en pequeños descubrimientos que abren las puertas a la creación*, para ello es importante relacionar al estudiante con información que contextualice su hacer en clase y en la proyección al ámbito profesional, pero desde información clara y pertinente a sus procesos. Estos se deben planear como un juego en el reconocimiento de: entornos, intereses y detonantes de ideas relacionadas a la creación de imágenes y las problemáticas que subyacen de estos procesos que en su mayoría son abstractos e intangibles. Pensar en conjunto el problema de lo visual desde la representación y la narrativa. Discurrir en la praxis, como elemento integrador entre problemas pedagógicos frente a la enseñanza de lo visual y el hacer creativo, podría ayudar; una práctica articulada a una visión articulada con los contextos, y la revisión del problema de la imagen (sus narrativas y representación), desde allí generar una comunidad que permita concertar modelos y conceptos frente a las definiciones y acercamientos en términos de creación visual, conceptualización de la imagen y procesos de su creación.

Estos espacios han permitido la definición de abstractos teóricos frente a paradigmas que permean a la construcción del conocimiento y su aplicación práctica más cuando de la creación de -obra- se trata, la organización y activación de esas apuestas que son pensadas en la

academia, encontrando un método de exploración también allí; estimulando canales de comunicación en los que los estudiantes y profesores se relacionen de forma horizontal, invitándoles a participar y entender los temas fundamentales para la producción visual, razón de ser de los perfiles para los que se piensa este proyecto, es un asunto que sin duda se ha convertido en una dificultad si se sigue pensando con la “lógica de divulgación institucional” tradicionalmente establecida. La punta de lanza es *gestionar el conocimiento* desde acciones que sean cercanas tanto a profesores como a estudiantes, actividad propia de las universidades contemporáneas, permitirle a este conocimiento y sus aproximaciones prácticas, ser: dúctil, plástico, singular, plural.

El proyecto ha definido a través de canales virtuales, así como desde la consolidación de espacios para la construcción de literatura gris, lugares para la discusión, laboratorios de creación interinstitucionales y transdisciplinarios entre otras estrategias el acercamiento de los estudiantes y profesores a medios alternativos de información que permitan la teorización de sus procesos de producción visual de forma cercana y sensible. Estos medios calificados de literatura no convencional o lo que suelen llamar, fugitiva o semi publicada que incluye todo tipo de documentos en diferentes medios alternativos de circulación y publicación, que cuenta con una característica principal relacionada. Ya que esta busca escapar de los circuitos habituales de producción y circulación del conocimiento normalmente establecidos por los canales científicos, y saliendo de canales comerciales convencionales hace que estos espacios sean de más fácil circulación y de preferencia para las comunidades académicas especialmente las relacionadas al mundo de la creación.

Finalmente, *El observatorio visual*, es un lugar no necesariamente físico, para las reflexiones que surgen de las preguntas sin respuesta de un grupo de profesores a los que les interesa interrogar la imagen, y a través de esas preguntas dibujar lugares para torpes definiciones, que abren espacio a otras preguntas. Es un lugar para el disfrute de compartir juntos, de estar de acuerdo y en desacuerdo, para acompañarse y pensar. Estas reflexiones y discusiones han querido situar posturas para la enunciación de un área para la circulación de un conocimiento libre, de reflexión profunda, que abra sus puertas a la producción y creación de la imagen así como la enseñanza de esta, desde diferentes visiones, perspectivas e intereses. La movilización de la imaginación, devolver el aliento a la potencia de lo estético, hacer de sus reflexiones, sitios para la cooperación y colaboración.

Los lugares para encuentro han pintado paisajes que contienen la necesidad irresistible de habitar en la experiencia misma de la imagen, en donde todo aquello visto tiene un nombre desde la relación con el tiempo y el espacio, estos llevan consigo su propia sombra, Así, “(...) En los términos del siglo XX, las imágenes pueden ser registros de las cosas vistas” (Berger, 2011. p.9) cada uno de estos paisajes dibujados a través de las discusiones, atrapan las palabras en un sustrato ya cargado de historias, que esperan hablar de lo innombrable, de aquello indecible, de lo visible pero omitido.

Referencias bibliográficas

- Aumont, J (2005). *La imagen*, Barcelona: Editorial Paidós.
Berger, J. (2011) *Con la esperanza entre los dientes*. Madrid, España: Editorial Alfaguara.

Abstract: One of the latent needs today in art schools in Colombia and Latin America is the way students are taught to manage their knowledge. More when this is related to epistemological processes from the visual; the knowledge based on the image for this type of education requires specific strategies that allow students to clearly understand how they can establish criteria to approach the development of methodologies for visual production, so that the understanding of visual representation and its narratives becomes urgent, for the development of robust works or class exercises that contribute to the formation of an aesthetic criterion that takes into account a deep knowledge about the problems of visual representation -image- and its relationship with other key aspects for the creation of work. These processes are linked to the learning and global understanding of the visual and the image.

Key words: Arts - cooperation - design - education - image - models - narratives - reflection and representation.

Resumo: Uma das necessidades latentes hoje nas escolas de artes da Colômbia e da América Latina, é a forma como os alunos são ensinados a administrar seus conhecimentos. Mais quando se trata de processos epistemológicos a partir do visual; o conhecimento baseado na imagem para este tipo de educação requer estratégias específicas que permitam aos alunos compreender claramente como podem estabelecer critérios para abordar o desenvolvimento de metodologias de produção visual, de modo que a compreensão da representação visual e suas narrativas se torne urgente, para o desenvolvimento de trabalhos robustos ou exercícios de classe que contribuam para a formação de um critério estético que leve em conta um conhecimento profundo sobre os problemas da representação visual - imagem - e sua relação com outros aspectos fundamentais para a criação do trabalho. Estes processos estão ligados ao aprendizado e à compreensão global do visual e da imagem.

Palavras chave: Artes - cooperação - design - educação - imagem - modelos - narrativas - reflexão e representação.

(*) **Cristina Ayala Arteaga:** Maestra en Artes Plásticas, de la Universidad Nacional de Colombia MSC, (c). En los últimos diez años se ha desempeñado como profesora e investigadora de diferentes Universidades de Bogotá. Colaboración editorial con el Instituto Distrital de las Artes –IDARTES-, Secretaría de Educación Distrital -SED- y Ministerio de Educación Nacional –MEN- Ha colaborado y producido libros independientes producto de creación e investigación y libros objeto con Investigadores de distintas instituciones.