

Fecha de recepción: marzo 2022

Fecha de aceptación: abril 2022

Versión final: mayo 2022

El proceso artístico/artesanal como metodología constructivista en la enseñanza de las artes visuales

Pilar Manuela Soto Solier ⁽¹⁾ y Ana García López ⁽²⁾

Resumen: Este artículo muestra la puesta en práctica de un proyecto de innovación educativa Basado en las Artes Visuales, la artesanía y el patrimonio cultural. Se trata de una investigación cuyo objetivo principal ha sido reflexionar y experimentar en las metodologías educativas basadas en las artes visuales, su enseñanza y sus conexiones con los procesos de creación artesanales. En este se indagan y exploran métodos y estrategias del arte contemporáneo para poner en valor el hacer artesanal artístico en la formación universitaria. Se trata de un proyecto que comparte la concepción de La Nueva Bauhaus Europea aunando el currículo y la vida real, sostenibilidad y diseño de calidad.

Palabras clave: Educación artística - arte contemporáneo - artesanía - proceso creativo - constructivismo

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 155-156]

⁽¹⁾ **Pilar Manuela Soto Solier.** Profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada (España). Licenciada y Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Perteneciente al Grupo de Investigación Educación Artística y Estética en Artes Visuales (HUM489). Sus principales líneas de investigación se centran en la Educación y el Arte Contemporáneo; la investigación educativa basada en las artes visuales orientada a la sensibilización y transformación social; y el diseño e implementación de proyectos educativos artísticos y tecnológicos basados en la pedagogía STEAM (Educación-arte-robótica).

⁽²⁾ **Ana García López.** Doctora en Bellas Artes y directora de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada. Es docente e investigadora en el área de Dibujo, Proyectos Audiovisuales y Diseño en el Dpto. de Dibujo de la UGR. Su línea principal de investigación se centra en la relación entre patrimonio, diseño y arte contemporáneo con el uso de tecnologías, bajo paradigmas de economía circular y sostenibilidad. En estos ámbitos, es Investigadora Principal de varios proyectos de Investigación de amplio espectro y financiación, internacionales, multidisciplinares e intersectoriales, entre los que se están activos el proyecto europeo “RRREMAKER” <https://www.rrremaker.com/>, “WARMEST” <https://warmestproject.eu/>; y “MAKERART” <https://makerart.es/>

Introducción

Esta investigación se contextualiza en el marco del Proyecto I+D+i MAKER ART una propuesta para la transformación digital de la industria cultural relacionada con la artesanía, a través del diseño, los procesos colaborativos y la cultura Maker financiado por fondos FEDER dentro del reto «Economía y Sociedad Digital / Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas» a través de convocatoria de la Junta de Andalucía en la convocatoria de 2018.

La investigación nace atendiendo a las orientaciones del La Agenda 2030, los Objetivos de Sostenibilidad (ODS), y los del Informe Horizon (2021) se contextualiza en la educación superior. Vivimos en una sociedad que demanda personas con habilidades creativas, flexibles, críticas, emprendedoras, etc. lo que conlleva desde nuestro punto de vista una formación que combine el desarrollo de competencia y habilidades, así como de conocimientos valora y actitudes que permitan desarrollar propuestas educativas eficaces. Conocimiento que debería ser adquirido a través de propuestas socioeducativas que pueden ser desarrolladas en contextos educativos formales y no formales. De ahí que la formación de los que serán los docentes del futuro deban de adquirir las competencias necesarias para “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir”, pilares fundamentales de una educación del Siglo XXI (UNESCO, 2020)

El proceso de transformación, toma de conciencia y de reflexión en el que estamos inmersos a nivel educativo, económico y cultural, hace necesarios nuevos planteamientos pedagógicos conceptuales, metodológicos y experienciales que vinculen el currículo con la vida real (Dickinson, *et al.* 1998) y desarrollen el pensamiento crítico (MacLaren 1997; Escaño 2009), creativo y social de las personas. Lo que nos lleva a compartir la concepción de la propuesta basada en la llamada Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible (2021) fundamentada en el trabajo creativo con el objetivo de incrementar el desarrollo de las industrias creativas, conservando y transmitiendo al mismo tiempo el patrimonio y la diversidad cultural.

Teniendo en cuenta que «la economía creativa o “economía naranja”, implica llevar a cabo actividades basadas en la vinculación de conocimiento y la creatividad, las ideas y la tecnología, los valores de la cultura y el patrimonio cultural, entre el que se encuentran los procesos y productos artesanales en su concepción tradicional y contemporánea.

Este planteamiento metodológico lo extrapolamos en esta investigación al contexto educativo universitario para activar procesos de sensibilización e identificación que permitan la resignificación de la creación artística artesanal. En este sentido, autores/as como Fontal y Marín-Cepeda (2018) hacen un acercamiento al patrimonio desde los procesos educativos de identificación, considerando que hay que «educar en el patrimonio para patrimonializar la educación», hablan de un modelo educativo orientado a construir referentes identitarios y procesos de resignificación para dar valor hoy a la contemporaneidad (Fontal, *et al.* 2021). Al concebir el patrimonio como algo relacional y como vínculo afirman que los procesos educativos se deben desarrollar desde una perspectiva procedimental, planteando una secuencia que consiste en «conocer para comprender, respetar, valorar, cuidar,

disfrutar y transmitir» (Fontal, *et al.* 2021), secuencia que en este caso, aplicamos a los procesos artísticos artesanales que precisan de dicha resignificación y contemporaneidad para adaptarse a la actualidad.

Por otra parte, esta Investigación Educativa Basada en la Artes (Marín, 2012), también se desarrolla vinculada al desafío planteado por la Comisión Europea, con la creación del Laboratorio de la Nueva Bauhaus Europea, ampliando la visión del Pacto Verde Europeo. Ya que tratamos de plantear nuevas alternativas y entornos de reflexión y de acción dirigidos a la creación, experimentación e innovación colectiva de “productos educativos artísticos artesanales” en forma de materiales educativos. Así como procesos de co-creación que vinculen el diseño y la artesanía (Jornadas ADAa 2020; ADAb 2021). Pretendemos hacer una aproximación a la concepción de laboratorio, que como indica la Comisión, retoma el espíritu colaborativo del movimiento acercándolo a la sociedad actual, en entornos de trabajo híbridos presenciales/virtuales (García *et al.*, 2020). Procesos con un enfoque holístico que impliquen a la ciencia, la innovación, el arte y la cultura. La intención final es la de proponer alternativas y generar modelos de vida, desde el ámbito educativo, que aúnen sostenibilidad y diseño creativo, con un carácter inclusivo y asequible para todos/as. Modelos de vida que consideramos deberían comenzar a generarse desde los primeros niveles educativos.

A nivel estatal, para dar respuesta a estas necesidades educativas, el Real Decreto 157/2022, recoge como una de las competencias clave en la formación, la de emprendedor/a, permitiendo al alumnado reconocer las oportunidades como las que se abordan en esta investigación; activar el pensamiento para reflexionar y estudiar y valorar el entorno y crear nuevas ideas a través de la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico-reflexivo y ético. En este caso el de los procesos artísticos artesanales contemporáneos.

Concretamente en el área de Artes Visuales y Educación Artística, el Real Decreto 157/2022, indica:

la necesidad de crear situaciones de aprendizaje que requieran una acción continua, así como una actitud abierta y colaborativa, con la intención de que el alumnado construya una cultura y una práctica artística personales y sostenibles. Deben englobar los ámbitos comunicativo, analítico, expresivo, creativo e interpretativo, y estar vinculadas a contextos cercanos al alumnado que favorezcan el aprendizaje significativo, despierten su curiosidad e interés por el arte y sus manifestaciones, y desarrollen su capacidad de apreciación, análisis, creatividad, imaginación y sensibilidad, así como su identidad personal y su autoestima.

Es una realidad la relación entre artesanía y patrimonio ya que desde la transversalidad se puede entender en parte por la propia condición de artesanía, como «objeto de valor y consumo que además integra un patrimonio inmaterial sin perder por ello su dimensión artístico-creativa que le incorpora el trabajo del artesano.

1. Arte contemporáneo sensible y aprendizaje constructivista artístico/artesanal

Cuando hablamos de arte contemporáneo hacemos referencia a movimientos artísticos que aparecen tras las vanguardias artísticas del siglo XX hasta nuestros días, es un arte que tiene una actitud crítica y transformadora sobre lo que le rodea. El artista o creador es el que plantea la obra o la experiencia y los espectadores los que la construyen. Las características pedagógicas de estos procesos, lenguajes y contextos artísticos atienden a las necesidades actuales del docente de abrirse a otros entornos de aprendizaje diferentes a los convencionales, como son los espacios de celebración y aprendizaje que nos ofrece la cultura, espacios de experiencia estética colectivos o individuales. El poder pedagógico y de transformación social del arte contemporáneo nace de la concepción del arte como germen esencial para generar el conocimiento y poder comprender el mundo. El arte se constituye como un medio para la resignificación, la creación de ideas, emociones y valores.

En la actualidad encontramos multitud de referentes y artistas cuyas investigaciones y creaciones nos muestran nuevos procesos de creación y nuevas estrategias, y nuevos materiales que permiten descubrir, conocer, poner en valor, respetar y transmitir nuestra cultura trascendiendo las discrepancias históricas entre lo artesanal y lo contemporáneo. Las investigaciones de estas/os artistas contemporáneas/os nos muestran el potencial de los procesos constructivos formales y narrativos trascendiendo los límites al utilizar materiales y técnicas tradicionales, al igual que los artesanos contemporáneos han adoptado los enfoques propios del arte conceptual. Se trata de tomar las tradiciones y técnicas locales para integrarlas en el mundo contemporáneo.

En este trabajo son referentes significativos artistas cuyas investigaciones se centran en el arte contemporáneo textil. Destacamos la obra de Celia Martínez, en concreto “La sostenibilidad de las materia y materiales tradicionales en la vida contemporánea”. Paulina Ortiz, su “Creación contemporánea con textiles, en Latino América, como signo de economía circular y desarrollo sostenible”. Y también exposiciones como “Textiles instalativos. “Del medio al lugar” realizadas en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla (CAAC) en esta se muestra la revalorización de la Escuela Bauhaus, siendo pionera en esta, Anni Albers, así como los movimientos feministas que apuestan por estas técnicas y el rol de las mujeres en el arte, aspecto que necesitamos abordar como tema transversal en la formación del alumnado. La obra contemporánea de Joana Vasconcelos de Portugal, es un referente significativo ya que sus obras remiten a la cultura popular de su país, entre estas encontramos el gallo de Barcelos o el corazón de Viana do Castelo, tiene una actitud comprometida con los debates y conflictos actuales del arte contemporáneo a desarrollando procesos tradicionales artesanales con tejidos creando obras que hablan del presente, entre ellos, es una artista que también reivindica la voz de las mujeres en el mundo del arte. Siendo significativa su técnica y el uso que hace de los materiales textiles como el ganchillo, las telas, etc. Su trabajo explora desde cuestiones íntimas a temas sociopolíticos como la explotación de la mujer o la emigración. Sheila Hicks con su obra *Mighty Mathilde* en el Glasgow International de 2016, fibras hechas por el hombre, de lino y pigmentadas hechas a mano. Laura de Caro, artista visual y docente de Argentina, desarrolló el Proyecto Pedagógico Artistas de Disponibilidad. La Educación como espacio para el desarrollo de Micrópolis experi-

mentales”. Marina Laura Caro de Argentina, en su obra investiga con materiales y técnicas textiles, utilizando prendas pegadas y cosidas anulando la funcionalidad para construir una poética. Así como la artista interdisciplinar Emily Faif, diseñadora visual que hace un increíble trabajo textil mezcla tela, diseño gráfico, arte digital. Elisabeth Higgins O’Connor crea esculturas denominadas “sin nombres” a partir de tejido reciclado. El tejido que está a su alcance es pegado, cementado y cosido para dar vida a formas figurativas.

2. Objetivos

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se diseña e implementa un proyecto educativo artístico artesanal con un doble objetivo, que permita al alumnado adquirir las competencias y habilidades de la asignatura, mejorando su alfabetización visual y cultural y que permita al alumnado conocer, comprender; respetar y dar valor a la artesanía y sus procesos de creación analógicos/digitales para conocerlos, disfrutarlos y poder transmitirlos (Fontal, et al. 2021; Sáez, 2021).

- Valorar en qué medida los alumnos/as son capaces de realizar un proyecto educativo artístico artesanal y patrimonial, basado en el arte contemporáneo y con carácter sostenible para educación infantil.
- Estudiar el resultado metodológico de vincular educación artística-artesanal y patrimonial, a nivel teórico-práctico y emancipador social-cultural en la formación del profesorado.
- Ofrecer al alumnado nuevas formas de resignificar de forma reflexiva y creativa los procesos artísticos artesanales a través de la resignificación del patrimonio cultural.

3. Diseño metodológico

Esta investigación propone al alumnado un proyecto que se titula: *Tejiendo procesos artísticos artesanales en clave sostenible y creativa*. Arte contemporáneo es significativo para la resignificación y puesta en valor de los procesos y productos artísticos artesanales. Es llevada a cabo en la asignatura “Las Artes Visuales en la Infancia”, contenidos determinados por la Guía Docente de dicha asignatura, del Grado en Educación Infantil. Universidad de Granada.

En la presente investigación utiliza una metodología cualitativa y diferentes instrumentos de indagación que los podemos dividir en, instrumentos para interrogar o cuestionar las realidades, e instrumentos para observarla y resignificarla (Gutiérrez Pérez, 2002; Hernández-Sampieri, 2015). Se propone una Investigación Educativa Basada en las Artes (Eisner y Day, 2004; Hernández Hernández, 2008; Marín Viadel, 2005). Con un enfoque constructivista teniendo de referencia las investigaciones de Lev Vygotsky, Bruner, Piaget, Dewey. Se implementa un modelo de enseñanza aprendizaje basado en la experiencia creativa, crítica y social. Pretendemos mostrar las posibilidades pedagógicas

del Aprendizaje basado en proyectos (De Pablo y Vélez, 1993; Vergara, 2016), aprendizaje activo o experiencial, y su idoneidad para desarrollar las competencias y habilidades de la asignatura, y a su vez, indagar en metodologías que faciliten la formación y sensibilización del docente en procesos artísticos artesanales innovadores.

Para el desarrollo de la investigación se utilizan 12 sesiones que han sido teórico-prácticas de 120 minutos y 12 solo prácticas de 60 minutos. En este proyecto participan 75 estudiantes de segundo curso. Es una asignatura obligatoria del Grado en Educación Infantil (6 Créditos CTS)

La programación o planificación de los proyectos es diseñada para poder ser implementada en otros espacios alternativos teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Se trata de una investigación basada en el modelo interdisciplinar implementado tanto en el aula como fuera de esta, con el objetivo de que los estudiantes conozcan y se inicien en nuevas alternativas como son los makerspaces educativos.

Para ello se le propone al alumnado la realización de actividades en las cuales tienen que poner en práctica un proceso artístico- artesanal para el diseño y la creación de “productos educativos artesanales” teniendo como referencia el patrimonio cultural cercano (Material, inmaterial y digital), la creación y resignificación de “productos” identitarios que compartan la concepción de la nueva “artesanía contemporánea” (Santos Capa, 2020) ya que se trata de la realización de obras artísticas materializan las ideas en nuestra identidad, motor de transformación de nuestros valores, actitudes y comportamientos. La clave de estas creaciones (Santos Capa, 2020) estaría “en el relato y en entender las tendencias, el cómo se están generando nuevas prácticas en la sociedad y cuáles son las inquietudes del consumidor, en realizar una artesanía que mira al pasado, pero para responder a tendencias globales y locales; que no reniega de las tecnologías y es definida por el concepto, “por lo que cuenta” a través del arte el diseño.

Las características de los “productos” o materiales educativos artísticos/artesanales que se les solicita a los estudiantes, como indica Suarez (2021), al igual que “el souvenir artesanal” deben transformarse en ese “objeto/producto” deseado por quienes viven la experiencia emocional y sensorial de la creación artística de objetos vinculados al entorno patrimonial. Al igual que sucede en el turismo experiencial, «el rol del souvenir artesanal de base identitaria como un producto capaz de impulsar la imagen de un destino turístico» (Iuva y Ciliane, 2015: 190), En esta misma línea, las creaciones artísticas artesanales creadas por el alumnado, han de tener una base identitaria y un vínculo socio emocional que permita sensibilizar y activar estrategias desde el contexto educativo que pongan en valor tanto la artesanía como los procesos artísticos artesanales. Por otra parte, también se le plantea al alumnado un cambio de modelo de marketing que garantice el respeto por los oficios, interiorizando y transmitiendo los valores éticos y sostenibles que representa la artesanía (Rivera Mateos y Hernández, 2018). En este sentido la actividad implica la utilización de materiales textiles reciclados o reutilizados.

Profundizando en el diseño metodológico del proyecto o procedimientos para su puesta en práctica nos basamos en el proceso diseñado por diferentes autores (Hernández y Ventura 1992, Gutiérrez Pérez, 2003; Vergara 2016)

La investigación y la recogida de los datos se realiza mediante los siguientes instrumentos de investigación. Los *recursos para llevar a cabo la observación de la realidad y compren-*

derla, consiste en la documentación compilada y elaborada durante el desarrollo de la investigación. Información y documentación obtenida mediante la observación participante y conductual. Se trata de una investigación participativa significativa en la producción de conocimientos y procesos útiles para la vida de los estudiantes (Rodríguez, Gil y García, 1969). Y los instrumentos *para interrogar, sensibilizar y transformar la realidad* son las obras artísticas en tres dimensiones 3D: “Metáforas visuales del patrimonio cultural”, obras artísticas/artesanales interactivas que “hablan” y resignifican el patrimonio, realizadas por parte de cada participante. Son las creaciones artísticas-artesanales basadas en el patrimonio cultural y los diferentes procesos de creaciones artístico-artesanales realizados por los participantes.

1. Fase preparatoria de elección del tema 1.1. Justificación metodológica	<i>Propuesta metodológica para una doble resignificación:</i> Resignificación y puesta en valor del proceso artístico-artesanal y resignificación del patrimonio cultural (material, inmaterial o digital). Secuencia en el proceso de resignificación: conocer para comprender; comprender par respetar, respetar para valorar; valorar para cuidar y disfrutar y transmitir» (Fontal, 2021). <i>Método sensible de resignificación artístico artesanal y patrimonial para la enseñanza de las Artes Visuales (Soto Solier, 2019)</i>
2. Fase de Análisis didáctico: elección del objeto de estudio debate y negociación inicial	Contenidos curriculares de la asignatura Artes Visuales en la Infancia (Guía Docente UGR 2019/2020) Visionado en clase de procesos artísticos artesanales: Louise Bourgeois, Joana Vasconcelos, Sheila Hicks, Alam Hernández, referentes para el desarrollo competencial de las artes visuales. Procesos de creación artístico-artesanales contextualizados en: 1. La Nueva Bauhaus (Diseño, artesanía, creatividad, etc.) 2. Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible: Procesos, técnicas, materiales sostenibles (Reutilizar- Reciclar- reducir) – Elección de temas: Patrimonio cultural – Búsqueda de información textual, visual y audiovisual para el desarrollo de los debates.
3. Fase de diseño didáctico experimentación y creación	1. Búsqueda de información sobre los procesos creativos artísticos/artesanales (Diseño, co-creación, etc.) y el patrimonio cultural 2. Búsqueda de información sobre los/las artistas de referencia 3. Análisis de las obras de los artista tanto en sus aspectos formales como conceptuales. 4. Toma de una decisión sobre la elección del tema a tratar. 5. Toma de una decisión sobre la narrativa visual adecuada para comunicar el tema abordado. 6. Realización de bocetos a través del dibujo, técnicas fotográficas, collage, etc. y elección del mejor boceto. 7. Realización de las obras y creaciones artísticas artesanales en tres dimensiones, obras finales a partir del boceto seleccionado. 8. Exposición de la obra artística artesanal final al resto del grupo. 9. Debate y reflexión final sobre los proyectos realizados y su vinculación al patrimonio cultural y a los procesos artísticos artesanales.
4. Evaluación. Trabajo de campo	Recogida de datos mediante: 4.1 Recursos para observar la realidad: La observación participante, no estructurada. Notas de campo, grabaciones, fotografías, videos, etc. 4.2 Recursos para sensibilizar, interrogar y transformar: Creaciones artísticas artesanales basadas en el patrimonio cultural, realizadas por el alumnado Elaboración de un dossier sobre el proceso de trabajo.
5. Tratamiento de los datos recogidos: – Reflexión inicial – Estructuración de los datos en categorías – Generalización	– Detección grupal de debilidades y fortalezas en la argumentación de un posicionamiento respecto a las temáticas detectadas. – Enumeración y análisis de las categorías más recurrentes detectadas en el método propuesto. – Conclusiones.

Tabla 1. Propuesta metodológica par una doble resignificación y puesta en valor del proceso artístico artesanal y el patrimonio cultural. Autora: Soto Solier P. M. (2022)

4. Diseño del proyecto educativo artístico-artesanal como método para el aprendizaje de las Artes Visuales

Se indaga en el proceso artístico artesanal aplicado a la creación de “productos u obras educativas identitarias” dirigidas a la resignificación y puesta en valor de los productos y procesos artísticos artesanales con carácter identitario y patrimonial en la formación del profesorado.

La primera sesión estuvo dedicada a la explicación de la actividad y responder a los cuestionarios de «conocimientos y percepción del profesorado en formación inicial sobre el aprendizaje de las artes visuales y la introducción de procesos artísticos artesanales». La temática de los trabajos se debía abordar la educación patrimonial en la etapa de infantil, la cultura y su identitaria desde el aprendizaje experiencial, lúdico, interactivo, relacional y desde en el proceso educativo artístico artesanal integral. La exploración y experimentación del Patrimonio Cultural con el objetivo de acercarlo al aula de infantil, conocerlo, explorarlo, transformarlo y transmitirlo a través de procesos estrategias y recursos híbridos, vinculando pensamiento visual y proceso artístico-artesanal en la formación del futuro docente. Fases del Aprendizaje Basado en Proyectos artísticos artesanales:

1. Búsqueda de información sobre el patrimonio cultural y los procesos creativos artísticos/artesanales atendiendo a: La Nueva Bauhaus (Diseño, artesanía, creatividad, etc.) y Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible (Reutilizar- Reciclar- reducir)
2. Búsqueda de información sobre los/las artistas de referencia (principalmente textiles).
3. Se analizan las obras de los/as artistas contemporáneas a nivel conceptual y formal.
4. Decidir sobre qué tema se quiere trabajar.
5. Estudiar la narrativa estética, visual idónea para transmitir el mensaje que se pretende.
6. Realizar, planificar, diseñar, los bocetos a través de los diferentes lenguajes gráficos (dibujo, fotografía, etc.) Y elección de boceto o bocetos significativos.
7. Creación/realización de las obras y creaciones artísticas artesanales en tres dimensiones, obras finales basadas en el boceto más significativo seleccionado.
8. Exponer y transmitir los resultados, la obra o material educativo artístico-artesanal ya finalizado a todos/as los compañeros/as
9. Reflexión en grupo sobre los proyectos realizados y su vinculación a los procesos artísticos artesanales y al patrimonio cultural.

4.1 Implementación del proyecto artístico-artesanal en el aula

4.1.1 Búsqueda de información sobre el patrimonio cultural y los procesos creativos artísticos/ artesanales

El tema a abordar tiene un doble objetivo: el conocimiento y transmisión del patrimonio cultural (material, inmaterial o digital) y el conocimiento y transmisión de los procesos creativos artísticos y artesanales que en sí mismos son patrimonio cultural de nuestra sociedad.

En este sentido se plantea una propuesta metodológica para una doble resignificación; patrimonio cultural (material, inmaterial o digital) y proceso artístico artesanal textil. Re-significación y puesta en valor del proceso artístico artesanal y del patrimonio cultural. Secuencia en el proceso de resignificación: conocer para comprender; comprender para respetar, respetar para valorar; valorar para cuidar y disfrutar y transmitir» (Fontal, 2021). Método sensible de resignificación artístico artesanal y patrimonial para la enseñanza de las Artes Visuales

4.1.2 Búsqueda de información sobre los/las artistas de referencia

Teniendo en cuenta los contenidos curriculares de la asignatura Artes Visuales en la Infancia (Guía Docente UGR 2019/2020). Visionado en clase de procesos artísticos artesanales: Louise Bourgeois, Joana Vasconcelos, Sheila Hicks, Alam Hernández, referentes para el desarrollo competencial de las artes visuales.

Procesos de creación artístico-artesanales que se basan en las concepciones de la Nueva Bauhaus (Diseño, artesanía, creatividad, etc.) y la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible: Procesos, técnicas, materiales sostenibles (Reutilizar - Reciclar - reducir)

4.1.3 Estudio y análisis de las obras de los/as artistas, en los aspectos narrativos o conceptuales y constructivos

Por otra parte, se investiga y analiza la obra de los artistas, los aspectos constructivos (Materiales, procesos, etc.) y conceptuales o narrativos teniendo en cuenta las concepciones de La Nueva Bauhaus (Diseño, artesanía, creatividad, etc.) traduce el Pacto Verde Europeo en una experiencia tangible y positiva creando puentes entre diferentes culturas, la transversalidad y el trabajo colaborativo a través de la sostenibilidad, la estética e inclusión. Con un enfoque que va desde lo global a lo local, participativo y transdisciplinar. Transformación fundamentada en el diseño, co-diseño y el trabajo colaborativo, iniciativa que se basa en cuatro ejes principales: re-conectar con la naturaleza; rescatar el sentido de pertinencia; dar prioridad a los “lugares” y a las personas que son más necesitadas, desarrollar el pensamiento a largo plazo, de ciclo de la vida integrándolo en el ecosistema.

El alumnado investiga los procesos, estrategias, materiales, etc. en las obras de las/os artistas contemporáneas/os que centran sus investigaciones en la creación con materiales textiles. Trabajo desarrollado en base a la propuesta economía creativa para el desarrollo sostenible, indagando en los procesos, técnicas, materiales tradicionales desde una óptica contemporánea y sostenibles: Reutilizar-Reciclar-reducir, concretamente materiales textiles. En este sentido se procede a realizar el visionado de procesos artísticos artesanales de los diferentes artistas que trabajan con materiales textiles, entre ellos: Louise Bourgeois, Joana Vasconcelos, Sheila Hicks, Alam Hernández, referentes para el desarrollo competencial audiovisual y digital a nivel conceptual, procedimental y actitudinal. Y búsqueda de información textual, visual y audiovisual, etc. para el desarrollo de los debates.

4.1.4 Decidir sobre qué tema se quiere trabajar

La indagación y búsqueda de información textual, visual y audiovisual para la elección del tema que le interesa al alumnado también implica la búsqueda de información oral (entrevistas a abuelos, padres, vecinos, etc.), audiovisual, escrita, etc., sobre la temática elegida,

centrada en el patrimonio cultural material, inmaterial o digital. Esta búsqueda se realiza en forma presencial y virtual. La información obtenida es analizada atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos como a los vínculos creados a través de las experiencias vividas y los relatos obtenidos (Ver Fig. 1 y 2)

Figuras 1 y 2. Dos citas visuales Literales. Izda. *Mary Poppins* (Joana Vasconcelos, 2010) en Palacio de Versalles. En <https://www.vasconcelos-versailles.com/>. Dcha. Cuadro del Cascamorras, Ayuntamiento de Guadix.

4.1.5 Estudiar la narrativa estética, visual idónea para transmitir el mensaje que se pretende

El tema elegido por el alumnado sobre el patrimonio será analizado y resignificado de forma inusual e innovadora a través de los lenguajes y narrativas artísticas y artesanales, vinculando diseño- arte- artesanía en las creaciones. Es relevante hacer una planificación desde la experiencia sensorial (exteroceptiva, visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, propioceptivas, kinestésica, etc.) se plantea al futuro docente el reto de crear un “producto u obra artística artesanal” que sea una resignificación simbólica o metafórica del patrimonio cultural, que a su vez ofrezca una experiencia-sensorial creativa e innovadora. (Fig. 1)

4.1.6 Realizar, planificar, diseñar, los bocetos a través de los diferentes lenguajes gráficos (dibujo, fotografía, etc.) Y elección de boceto o bocetos significativos

Una vez realizado el proyecto y la recogida de información el alumnado explora del patrimonio cultural a través del dibujo y bocetos que son una resignificación o reinterpretación de los conocimientos adquiridos sobre el tema elegido, una expresión creativa de vínculos, sentimientos, emociones o provocaciones percibidas tanto en el proceso de conocimiento físico como de documentación (documentación bibliográfica, de conversaciones con abuelos, padres, familiares, etc.), una puesta en valor que se traduce en una nueva forma de conocimiento. El alumnado reinterpreta de forma visual y plástica los símbolos convencionales, el color, las formas, texturas, los aspectos sensoriales, etc., y también del

significado y significativo de esa experiencia. Cada alumno/a dibuja o diseña su “producto” (Acaso, 2009) o “personaje”, resultado de la información, imaginación y fantasía, sus características constructivas/formales y conceptuales deben de alejarse todo lo posible de la mimesis o realismo (hace una interpretación personificada y abstracta del patrimonio cultural elegido). Teniendo de referencia el arte contemporáneo y las obras de artistas que realizan procesos de creación y co-creación en los que se vinculan procesos artísticos y procesos artesanales, también el diseño y la artesanía, concretamente creaciones realizadas con materiales textiles. Temporalización: dos semanas, 6 sesiones teórico-prácticas de tres horas semanales.

Paralelamente es evaluado cómo el alumnado ha integrado el lenguaje visual, la retórica del lenguaje visual y plástico (Acaso 2008, Barthes, 1964) en estas obras conceptuales que transforman y distorsionan el significado de la composición con una intención emocional, identitaria, y de puesta en valor del patrimonio cercano (Fig. 3, 4 y 5). En este sentido el alumnado ha desarrollado obras “metáforas visuales” en las cuales se origina una “nueva retórica del lenguaje visual” que vincula diseño y artesanía. Obras artísticas tienen como objetivo provocar acciones de resignificación, en las cuales la imaginación y la creatividad son significativas para generar nuevo conocimiento (Buitrago, et al. 2017). Se trata de procesos artísticos artesanales en los que la creatividad e imaginación son relevantes para generar nuevos conocimientos

Figuras 3, 4 y 5. Soto Solier P. M. (2022) Foto ensayo explicativo. Fotografías de los bocetos del Cascamorras de Guadix, resignificación mediante las diferentes técnicas gráficas como el dibujo, pintura, fotografía, etc. y elección de boceto significativo. (Piedad Valenzuela, 2019). Fuente: (Soto Solier P. M., 2022)

4.1.7 Creación/realización de las obras y creaciones artísticas artesanales en tres dimensiones, obras finales basadas en el boceto más significativo seleccionado

Esta es la fase de creación artística de sensibilización y transformación y también de resignificación y puesta en valor de los productos y procesos artísticos artesanales con carácter identitario y patrimonial en la formación de los futuros docentes atendiendo a los desafíos

de la Nueva Bauhaus (Diseño, artesanía, creatividad, etc.) desde la sensibilización en la concepción de la denominada Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible Procesos, técnicas, materiales sostenibles (Reutilizar - Reciclar - reducir)

Figuras 6 y 7. Soto Solier P. M. (2022). Foto ensayo explicativo. Fotografías del diseño y creación artístico-artesanal de las obras o productos realizados por una alumna. Compuesto por dos fotografías del proceso de diseño y creación de las obras artísticas-artesanales en tres dimensiones (Piedad Valenzuela, 2019). Fuente: (Soto Solier P. M., 2022)

Se le pide al alumnado la realización de un proyecto que se corresponde con el proceso de diseñar y crear una obra artística artesanal en tres dimensiones 3D, una “metáfora visual identitaria del patrimonio cultural”, “un producto, objeto “(Acaso, 2006) con las particularidades para que permita al niño/a aprender dar respuestas a los problemas haciendo, manipulando, compartiendo, reflexionando, imaginando, observando, etc. (Alsina y Acosta, 2018). Para llevarlo a cabo, han aplicado y vinculado los conocimientos en artes visuales y el pensamiento creativo (Soto Solier y Villena Soto, 2020). Es decir, se le pidió la aplicación y vinculación del proceso creativo de diseño y artesanal para realizar las obras en tres dimensiones 3D. Como dice Hernández (2010), la cuestión no son solo los objetos, sino “cómo estos se abordan, la investigación que posibilitan y el espacio de interacción e intercambio que nos brindan en la encrucijada entre la mirada de la realidad que construye y la mirada cultural que los visualizadores proyectan” (p.11)

4.1.8 Presentación de la obra artística artesanal realizada a la clase y reflexión global sobre los proyectos realizados y su vinculación al patrimonio cultural y a los procesos artísticos artesanales

Se reflexiona sobre la detección grupal de debilidades y fortalezas en la argumentación de un posicionamiento respecto a las temáticas detectadas. Y se enumeran y analizan los aspectos más significativos detectadas en el método propuesto para el conocimiento, sensibilización y descubrimiento de nuevas soluciones estéticas, sostenibles e inclusivas (Fig. 8.9.). En este caso las presentaciones de las obras de los estudiantes de ambos seminarios finalizaron con la realización de un macroproyecto o instalación artística experiencial e interactiva en el Museo Memoria de Andalucía, Caja Granada Fundación

(Granada, España, 2019). Un entorno educativo artístico en educación infantil. Esta instalación artística final, integra todos los micro proyectos realizados por el alumnado participante.

Figuras 8 y 9. Soto Solier P. M. (2022). Foto ensayo explicativo. Fotografías de las obras o creaciones artístico-artesanales finales. Compuesto por dos fotografías de dos obras artísticas-artesanales en tres dimensiones (Piedad Gonzáles, 2019). Fuente: (Soto Solier P. M., 2022)

5. Conclusiones tras la finalización del proyecto

La información y los datos obtenidos durante la investigación muestran resultados y valoraciones positivas en cuanto al desarrollo de competencias y habilidades en los futuros docentes, a nivel conceptual, procedimental y también actitudinal.

La valoración de los proyectos realizados al hacer el análisis de los datos, es elevada a nivel narrativo y de comunicación de contenido y también a nivel constructivo o procesual, en el 87% de los proyectos realizados. Los datos muestran que la propuesta metodológica ha sido eficaz ya que los proyectos artísticos-artesanales han obtenido una valoración media alta. Los procesos educativos artísticos experienciales ha vuelto la mirada al carácter multisensorial que la artesanía siempre ha tenido, siendo en este momento, como indica Patricia Molins (en González-Martín, 2021): «(...) además de una fuerte cuestión de moda, es la vuelta a un tipo de objetos más sensoriales, más táctiles, menos intelectuales con una relación más directa con el cuerpo». Esta nueva artesanía contemporánea, según González-Martín (2021) se produce gracias a la transferencia de conocimientos, bien de forma directa o indirecta, mediante la colaboración entre agentes de forma parcial o total en el proceso. De este modo, la formación universitaria y la colaboración se presentan como una de las vías importantes para la innovación en el sector, tanto en la producción de “objetos o productos” (Acaso, 2006) como en otros aspectos de la empresa, y conlleva una inevitable transferencia de conocimientos e interacción con diferentes agentes. Reto de transferencia de conocimiento e investigación multidisciplinar en el sector artesano

que ya se asume en la Universidad de Granada a través de la creación de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte. (García-López, 2021).

Bibliografía

- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades*. Madrid: Catarata.
- Buitrago Flórez, F., Casallas, R., Hernández, M., Reyes, A., Restrepo, S., & Danies, G. (2017). Changing a generation's way of thinking: Teaching computational thinking through programming. *Review of Educational Research*, 87(4), 834-860.
- De Pablo, P., & Vélez, R. (1993). *Unidades didácticas, proyectos y talleres*. Alhambra Longman.
- Dickinson, K. P., Soukamneuth, S., Yu, H. C., Kimball, M., D'amico, R., Perry, R., ... & Curan, S. P. (1998). *Providing Educational Services in the Summer Youth Employment and Training Program. Technical Assistance Guide*.
- Escaño, C. (2009). Pedagogía crítica y educación artística. En C. Escaño y S. Villalba, *Pedagogía crítica-artística* (pp. 38-45). Sevilla: Diferencia.
- Eisner, E. W., & Day, M. D. (Eds.). (2004). *Handbook of research and policy in art education*. Routledge.
- Fontal, O., Gómez, C. y Pérez, S. (2015). *Didáctica de las artes visuales en la infancia*. Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A.
- Fontal, O., Martínez-Rodríguez, M., Ballesteros-Colino, T., & Cepeda, J. (2021). Percepciones sobre el uso del patrimonio en la enseñanza de la Educación Artística. Un estudio con futuros profesores de Educación Primaria. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 96 (35.3) 67-86
- Fontal Merillas, O., & Cepeda, S. M. (2018). Nudos Patrimoniales.: Análisis de los vínculos de las personas con el patrimonio personal. *Arte, individuo y sociedad*, 30(3), 483-500.
- García López A. y Suárez Martín A. (2021). *Repensar la Artesanía. Estrategias para impulsar la artesanía contemporánea*. COMARES.
- Gutiérrez Pérez, R. (2002). Educación artística y desarrollo creativo. *Arte, Individuo y Sociedad*, 279 - 288. Recuperado 1 de junio de 2022, de <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0202110279A>
- González- Martín, C. (2021). Preljo Co-. Innovación abierta desde la colaboración. En A. García López y A. Suárez Martín (Coords) *Repensar la Artesanía. Estrategias para impulsar la artesanía contemporánea*. COMARES.
- Hernández, F. H. (2008). La investigación basada en las artes. *Propuestas para repensar la investigación en educación. Educatio siglo XXI*, 26, 85-118.
- Naciones Unidas (2018), *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G. 2681-P/Rev. 3)*, Santiago.
- Proyecto Ada a) (2020), primera sesión de las II Jornadas Artesanía + Diseño + Arte «Artesanos en la era post COVID-19», en https://youtu.be/XZ64jZ_INK0 [30/07/2020]
- Proyecto Ada b) (2020), segunda sesión de las II Jornadas Artesanía + Diseño + Arte «Construyendo el relato», en https://youtu.be/XZ64jZ_INK0 [19/10/2020]

- Marín Viadel, R. (2005). La "investigación educativa basada en las artes visuales" o "arte-investigación educativa". Paper presented at the Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales.
- Marín Viadel, R. (2012). Las Metodologías Artísticas de Investigación y la Investigación Educativa basada en las Artes Visuales. In J. Roldan & R. Marín Viadel (Eds.), *Metodologías artísticas de Investigación en educación* (pp. 15-39). Málaga: Aljibe.
- Merillas, O., & Cepeda, S. M. (2018). Nudos Patrimoniales.: Análisis de los vínculos de las personas con el patrimonio personal. *Arte, individuo y sociedad*, 30(3), 483-500.
- McLaren, P. (1997). *Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la era posmoderna*. Barcelona: Paidós.
- Pozuelos, F. J. (2007). Trabajo por proyectos en el aula: descripción, investigación y experiencias. *Colección colaboración pedagógica*, 18, 14-75.
- Cotán Fernández, A. (2017). *El sentido de la investigación cualitativa. Escuela Abierta* 19, 33-48
- Saldarriaga-Zambrano, P. J., Bravo-Cedeño, G. D. R., & Loor-Rivadeneira, M. R. (2016). La teoría constructivista de Jean Piaget y su significación para la pedagogía contemporánea. *Dominio de las Ciencias*, 2(3 Especial), 127-137.
- Salido López, P. V. (2020). Metodologías activas en la formación inicial de docentes: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y educación artística. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 24(2), 120-143. DOI: 10.30827/profesorado.v24i2.13565
- 12.2.16 Soto Solier P. M. (2018) Aprendizaje experiencial del Patrimonio Cultural a través de la performance art en el Grado en Educación Infantil. En E. Dominguez Romero, J. Bobkina, y M. L. Pertegal Felices (Coords.) *Alfabetización digital e informacional. Herramientas universitarias*(pp.483-498) Barcelona: Gedisa.
- UNESCO. 2020. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020: Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción. París, UNESCO
- Vergara, J. J. (2016). *Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)*. España: Ediciones SM

The artistic/artisanal process as a constructivist methodology in visual arts Education

Abstract: This article shows the implementation of an educational innovation project based on visual arts, crafts and cultural heritage. It is a research project whose main objective has been to reflect on and experiment with educational methodologies based on the visual arts, their teaching and their connections with the processes of craft creation. It explores and explores methods and strategies of contemporary art to enhance the value of artistic craftsmanship in university education. It is a project that shares the conception of the New European Bauhaus, bringing together curriculum and real life, sustainability and quality design.

Keywords: Art education - contemporary art - crafts - creative process - constructivism

O processo artístico/artesanal como metodologia construtivista no ensino das artes visuais

Resumo: Este artigo mostra a implementação de um projecto de inovação educacional baseado em artes visuais, artesanato e património cultural. É um projecto de investigação cujo principal objectivo tem sido reflectir e experimentar metodologias educacionais baseadas nas artes visuais, no seu ensino e nas suas ligações com os processos de criação artesanal. Investiga e explora métodos e estratégias da arte contemporânea para aumentar o valor do artesanato artístico no ensino universitário. É um projecto que partilha a concepção do Novo Bauhaus Europeu, reunindo currículo e vida real, sustentabilidade e design de qualidade.

Palavras-chave: educação artística - arte contemporânea - artesanato - processo criativo - construtivismo

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
