

Rastreo y caracterización de los laboratorios interdisciplinarios de creación en artes en Colombia desde el 2010 hasta el 2018. Fase I

Luis Alfredo AVENDAÑO, ALEXANDRA CASTAÑEDA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EDUCARTE

Facultad de Educación

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA

Investigación terminada

INTRODUCCIÓN

El laboratorio artístico CRIARTE, perteneciente a la Licenciatura en Educación Artística de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, ha sido creado con el fin de generar un diálogo interdisciplinar entre las artes, en la vía de construir un método de enseñanza desde procesos de investigación-creación al interior del programa. El principal objetivo de esta investigación es analizar estos procesos del laboratorio a partir de sus muestras de resultados, en función de los aportes a la reforma curricular actual del programa.

Planteamiento del problema y justificación

El laboratorio de educación y creación artística CRIARTE de la Licenciatura en Educación Artística de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium nace como un espacio extramuros de la universidad, que permite relacionar las cuatro artes que abordan los estudiantes de la licenciatura en su proceso académico: plásticas, danza, teatro y música. Se proyectó como un laboratorio que de manera interdisciplinar generara un diálogo entre las disciplinas mencionadas, con el fin de lograr una mirada integral, tanto para estudiantes como para maestros y maestras.

Pregunta de investigación: ¿Cómo construir un método de enseñanza de procesos de investigación-creación al interior del programa?

OBJETIVOS

Objetivo general

El principal objetivo de esta investigación es analizar los procesos de investigación-creación del laboratorio CRIARTE a partir de sus muestras de resultados, en función del currículo de la Licenciatura en Educación Artística de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium desde el 2018-2 hasta el 2020-1.

Objetivos específicos

Reconocer los procesos de investigación -creación del laboratorio CRIARTE desde el 2018-2 hasta el 2020-1.

Identificar las muestras de resultados del laboratorio CRIARTE desde el 2018-2 hasta el 2020-1.

Vincular los aportes del laboratorio al currículo de la Licenciatura en Educación Artística de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.

Referente teórico

Dentro de los documentos más importantes que se encuentran sobre el registro de laboratorios artísticos en el país podemos reseñar por su completitud y por estar diseñados directamente desde el Ministerio de Cultura, el titulado: *EXPERIMENTOS CON lo imposible* (2009), este permite reconocer diferentes experiencias de laboratorios artísticos a lo largo y ancho del país, así como la mirada de artistas, críticos y curadores sobre estas experiencias desde el 2004 al 2009. Y se actualiza este referente teórico con el documento del 2020 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sobre investigación-creación.

Marco referencial

En Colombia, el término *LABORATORIO* empezó a implementarse dentro de los circuitos institucionales, reflejado en documentos del Ministerio de Cultura a partir

del año 2010, bajo la idea de visibilizar los procesos artísticos regionales, más allá de la exposición de espectáculos, descentralizando la producción artística, y como mecanismo de recuperación de la memoria histórica y la promoción de procesos de democratización, en el marco del proceso de paz con las FARC-EP, ello, coloca a los laboratorios como una vía para la reconstrucción del tejido social, otorgándole un carácter político importante.

Metodología

Se caracterizó la población impactada objeto de la investigación: Esta se ha realizado a partir de la observación participante, además de contar con un registro riguroso de cada una de las micro- investigaciones artísticas desarrolladas por los participantes.

Estrategia de financiación

Convocatoria interna 2019.

Productos esperados

1. Obras o productos de investigación-creación en Artes, 2. Artículo resultado de la investigación para la revista LUMEN GENTIUM, 3. Trabajo de grado en pregrado, 4. Semillero de investigación, 5. Video recopilatorio de la experiencia de investigación, 6. Propuestas para ser presentadas a convocatorias externas 2020 y 7. Una (1) ponencia.

Innovación del proyecto

El laboratorio le apunta a una perspectiva interdisciplinar que busca superar las barreras que puso la sobre-especialización de las ciencias y de las artes, estableciendo un puente de comunicación que borra fronteras, de manera que la pieza artística deja de ser clasificada dentro de una disciplina en particular y apunta a un proceso integral; en consecuencia, el laboratorio de Educación y Creación Artística se constituye en un espacio de diálogo, pensamiento, exploración-investigación y acción creativa entre docentes, estudiantes y comunidad en general.

Resultados alcanzados

Entre los resultados aportados al programa encontramos: una propuesta curricular de enseñanza, que consiste en la organización de duplas de docentes

de dos disciplinas artísticas distintas, que constituyen 3 laboratorios durante la carrera, además, de un curso electivo enfocado en la investigación-creación, y una asignatura final en décimo semestre que involucre las cuatro artes. A continuación, se presentan de manera resumida los resultados obtenidos en la investigación-creación, y su análisis en términos de la validación de las hipótesis planteadas en el marco conceptual.

Obras: Cuadro de Mujeres, Sede Meléndez, 2018-2. Inmóviles Silentes, Sede Meléndez, 2018-2. Andante, La Tertulia, Sede Meléndez, 2019-2. Arte y Violencia, Sede Meléndez y casas de los participantes (contexto pandemia).

Impactos del proyecto

Han pasado 62 personas en el proceso de estos dos años, cuatro muestras de resultados y se afectó la malla curricular.

Conclusiones

El proceso de investigación del laboratorio presenta las siguientes conclusiones:

- 1. Se ha generado un espacio de creación en educación, donde las artes dialogan y se retroalimentan en función de la educación artística.
- 2. El análisis de procesos de investigación-creación del laboratorio CRIARTE, a partir de sus muestras de resultados, aportan al currículo de la Licenciatura en Educación Artística de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
- 3. Se pueden interrelacionar en función de la educación artística cuatro disciplinas artísticas: plásticas, teatro, danza y música a través de procesos de investigación-creación.
- 4. Se pueden descentralizar los procesos de educación artística y cuestionar sus metodologías, desde sus procesos pedagógicos tradicionales, donde el docente o líder es el que posee el conocimiento.

Recomendaciones

Se recomienda que el currículo pueda incluir más laboratorios como perspectiva pedagógica y metodológica, pues contribuye a la formación de educadores artísticos en el marco de los lineamientos del Ministerio de Educación y de Cultura y apunta al fortalecimiento de una sociedad más reflexiva y sensible.

El laboratorio CRIARTE otorga alternativas para acercarse a la creación, además, durante el proceso, los estudiantes pueden adquirir herramientas didácticas para la enseñanza de las artes, que desbordan los métodos conductuales y los acercan al aprendizaje significativo, incentivando el desarrollo de la sensibilidad y el pensamiento creativo. Los participantes son replicadores de la experiencia adquirida en CRIARTE.

Este laboratorio nace al interior de una institución universitaria y como tal, está circunscrito a las lógicas de la academia, si bien, ha funcionado como espacio alternativo a las clases, su composición ha estado integrada por estudiantes de la licenciatura, quienes ven en nosotros, guías del laboratorio: Los laboratoristas, que enseñan desligarse de la investidura y de la responsabilidad que ello implica, ha costado un poco, en términos de que hemos sido los abanderados del proceso.

El laboratorio está anclado a la formación de educadores artísticos, quienes aplican las estrategias del laboratorio en entornos educativos diversos, por ello, pese a no estar educando artistas, este espacio proporciona la oportunidad de que los participantes sean creadores.

Los laboratorios no funcionan desde recetas para todos los públicos, sino que son dinámicos, invitan a que sus participantes reinventen las estrategias de experimentación y se adapten a los diferentes contextos.

El laboratorio CRIARTE no predispone la creación según los formatos de las disciplinas, sino que favorece la experiencia estética del participante, permitiendo que estos sean creadores y el proceso decida.

CRIARTE visibiliza procesos más incluyentes en la educación y la creación, y menos sujetos a los lugares comunes de los programas de estudios y muestras tradicionales.

Los productos no están enmarcados en el sentido clásico de obras de arte para ser contempladas, fruto de la genialidad de mentes brillantes en momentos de inspiración, en cambio, son mejor llamados, muestras de resultados, ello implica que no están sujetos a un formato rígido, están anclados a lo que sucede al interior del laboratorio, a partir de las dinámicas internas; por eso, cada laboratorio es distinto, porque las poblaciones le dan características particulares cada vez.

REFERENCIAS

- Alba, G. & Buenaventura, J. G. (2020). Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-creación. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. *ENSAYOS*, (79), 21-49.
- Barriga, M. L. (2011). La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística. *EL ARTISTA. REVISTA de INVESTIGACIONES EN MÚSICA y ARTES PLÁSTICAS*, (8), 317-330.
- Cuartas, S. L. (2009). Investigación-creación un acercamiento a la investigación en las artes. *HORIZONTES PEDAGÓGICOS*, 11(1).
- Delgado, T. C., Beltrán, E. M., Ballesteros, M. & Salcedo, J. P. (2015). La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento. *ICONOFACTO*, 11(17), 10-28.
- Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias - Dirección de Fomento a la Investigación. (2018). *Modelo de MEDICIÓN de grupos de INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO o de INNOVACIÓN y de RECONOCIMIENTO de INVESTIGADORES del SISTEMA NACIONAL de CIENCIA, TECNOLOGÍA e INNOVACIÓN*.
- Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior SAES. (2017). Guía Documento maestro para la solicitud del registro calificado del programa en Licenciatura en Educación Artística de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
- Garzón, J. (2011). Educación desde (con, para) la creación. *CREACIÓN, PEDAGOGÍA y POLÍTICAS del CONOCIMIENTO*, 171-176.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2020). *DIRECCIÓN de GENERACIÓN de CONOCIMIENTO. Minciencias*.
- Ministerio de Educación Nacional. (2001). *Serie LINEAMIENTOS CURRICULARES: EDUCACIÓN ARTÍSTICA*. Colombia: Ministerio de Educación Nacional.
- Ministerio de Educación Nacional. (2010). *ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA y Cultural*. Colombia: Ministerio de Educación Nacional.
- Ministerio de Cultura. (2010). *LINEAMIENTOS de los LABORATORIOS 2010*. Bogotá: Ministerio de Cultura. Monica Marcell Romero Sanchez.
- Romero Sánchez, M. (2012). Habitar los laboratorios de investigación creación. Apuntes desde la experiencia. *PRAXIS & SABER*, 3(6), 89-103.

COMENTARIOS DEL EVALUADOR

Evaluador: Luis Eduardo Duarte Valverde

Primero, agradecer el hecho de que me hayan invitado a este ejercicio tan valioso para los procesos académicos y de producción de conocimiento de la institución que ustedes muy bien están llevando y que cada vez la siento más hermana en función incluso de los convenios que estamos haciendo.

Y pues a los estudiantes agradecerles también el esfuerzo que comparten con su trabajo, del cual hago parte en esta posición que a veces no es la más simpática, que es ser un evaluador.

Bueno, pues la experiencia es muy novedosa para mí en función del procedimiento en que ustedes llevan a cabo: la evaluación de los proyectos. Debido a ello, me limitaré a dar unas observaciones generales del documento que pude leer de los estudiantes Luis Alfredo Avendaño y Alexandra Castañeda.

Decía varias cosas aquí, lo primero es que en función del título “Rastreo y caracterización de los laboratorios interdisciplinarios de creación en artes en Colombia”, voy a hacer alguna sugerencia simplemente. Lo primero es que me resulta muy interesante la noción de laboratorio para estudiar artes, es evidentemente una noción muy distinta y que concibe la creación colectiva y yo diría que, más que interdisciplinar, la noción sería transdisciplinar. Esto es muy actual, una necesidad perenne en todas las prácticas de artes y las escuelas de formación. Y me parece muy noble viniendo de un programa que no forma en arte, sino una licenciatura para educación en artes, y eso lo valoro muy bien. Ahora, pensaría que el rastreo de caracterización de los laboratorios interdisciplinarios de creación en artes en Colombia desde el 2010 al 2018 fase I, que eso aclara muy bien, es bastante ambicioso. Por ejemplo, yo requeriría saber a cuánto tiempo o en cuantas fases estaría trazado y cuál sería el programa o cronograma a seguir en ese rastreo y caracterización, y también saber en función de qué se hace esa caracterización.

Y lo otro es que no sé si sea necesario, incluso, no sé si sea posible hacer ese rastreo en todo el país. Durante casi una década en todo el país, me parece un poco complejo por la cantidad de instituciones y no solamente eso, sino las pro-

puestas formales y las que estén al margen, que muchas veces son incluso más interesantes. Entonces, ahí, por ejemplo, hacer una delimitación y proyectar las fases en función de esa delimitación que se podría advertir en el título por regiones o qué se yo. Eso es un asunto que podrían revisar ustedes.

La parte de la introducción, encontré de nuevo el diálogo interdisciplinar, que sería bueno retomar esa noción de lo transdisciplinar, porque podría dar unas opciones de unos diálogos no parados en un procedimiento que, para investigación creación es una herramienta más oportuna en mi parecer. Entonces en esa construcción de un método de enseñanza, que es muy valioso, dar cuenta de esa posibilidad de los procesos, de una metodología, pues no la vi, pero supongo que hacia allá apunta todo ese trabajo.

Algunos elementos, por ejemplo, encontré en el objetivo general. El principal objetivo de la investigación es analizar los procesos de creación en función del currículo, eso me pareció preciso del segundo semestre del 2018 hasta el primer semestre del 2020. A mí me parece que esto es más cerrado, más preciso.

Y en los objetivos específicos, el primer objetivo a mí me parece que podría pensarse como: reconocer es demasiado amplio y pareciera más una declaración de intención, reconocer los procesos de investigación creación puede ser muy amplio. Ahora, a mí por momentos se me confunde, creo que el objeto estudio si son ustedes, el laboratorio de ustedes que es criarte y con relación al currículo, con relación al programa, hay una intención de analizar los procesos, de crear además un método y también de dialogar por lo que ha sido Colombia durante la última década. Entonces ahí, por ejemplo, me parece que podría expandir, pero también podría en un momento desviar por la cantidad de elementos que se pueden incluir ahí.

Ponente: Maestro una interpretación breve. Es que cuando te conectaste, yo expliqué que el proyecto tuvo que cambiar hacia adentro por la pandemia. O sea, había un proyecto de viajar por Colombia y hacer entrevistas a directores de laboratorio; estamos hablando antes de la pandemia. Cuando se plantea el anteproyecto, llega la pandemia, no tuvimos el presupuesto, no se logró hacer ninguna salida, entonces se vuelve un proyecto interno para cumplir con el proyecto.

Evaluador: Gracias por la aclaración, como me ciño al documento, en el documento está planteado así, pero, bueno, entonces el rastreo se hizo hacia adentro.

Pues entonces ese rastreo me parece más preciso, aporta a la posibilidad de crear un método en función de cómo se han llevado esos procesos desde el 2018. A mí me parece que, en algún sentido, la pandemia favoreció la fase 1, porque si no, podría uno irse por toda Colombia 10 años y luego cómo mira uno “pa’ adentro y tal y el programa, ¿me entiendes?”. Entonces me parece muy buena aclaración.

Ese planteamiento de los objetivos como reconocer e identificar las muestras, ese “identificar” queda muy general. Entonces identificar las muestras en función de qué o qué tipo, como que la identificación puede ser muy amplia. Como objetivo específico a mí me deja todavía una pregunta.

En tercero, me parece fantástico que quieran vincular los procesos de laboratorio al currículo de la Licenciatura de Educación Artística de la Fundación Universitaria. Eso me parece muy puntual y yo siento que hacia allá va de nuevo, que es lo que digo.

Algunos otros elementos que yo sugeriría tener en cuenta de tipo formal en el referente teórico, por ejemplo, cuando dice: “desde el 2004, 2009”, algunos usos de comas, algunos espacios para que las frases y las ideas no se estiren tanto. Pueden hacer una o dos pausas ahí, pero bien.

La investigación creación, ahora que hablaba Alexandra, alcancé a escuchar acerca de la posibilidad de proyectos innovación y la presencia de medios y tecnologías en esta revolución de procedimientos de investigación creación. Habría que discriminar aquí cuál sería el carácter teórico y el carácter práctico en esa investigación creación que se propone, y me parece un reto maravilloso para un programa como el de ustedes, porque forman docentes, pero también están todo el tiempo vinculándose a las prácticas, por ejemplo, el convenio con el Instituto Popular de Cultura puede ser muy útil en esos procesos. Ahí mismo, en el marco referencial, sugiero no dejar un ítem y en la parte final de la página, por ejemplo, porque queda volando, entonces evitar figuras que a veces parece que pueden ser redundantes. El uso de mayúsculas a veces es innecesario después de los dos

puntos, cosas de estas ahí mismo en la metodología. Y mirando ya en cuanto a la innovación del proyecto, que es algo que de fondo me interesa más, creo que hay unos conceptos claves, que todo gira en torno al laboratorio. Entonces, pensaría que habría que mostrar la importancia de la noción de laboratorio en función desde el proceder desde investigación creación, porque eso determina incluso una postura, como decían ustedes mismos, desde lo procesual, desde lo colectivo. Y estoy de acuerdo con lo que dicen de: no se trata del erudito, ni nada de eso. Entonces el erudito está más en función del taller y no del laboratorio en el proceso de creación, y eso es un elemento a favor de ustedes, podrían ampliar con relación a la noción de laboratorio y, además, empujaría un montón lo que se entiende por investigación creación.

Hay un punto en los resultados alcanzados que consiste en la organización de duplas de docentes, eso me resulta fantástico, no sé de dónde son estos docentes, pero ustedes lo contarán, que constituyen tres laboratorios durante la carrera. Ahí yo me perdí un poco, porque como no estoy dentro del programa, quizás por eso también esas duplas de docentes de dos disciplinas distintas por donde irían, de donde vendrían, o si son artistas que ustedes mismos tienen en el programa y esa asignatura final que involucra las cuatro artes, me parece una muy buena propuesta. Justo en el Instituto Popular de Cultura, donde yo estoy ahora haciendo ejercicios de investigación, tenemos unas cátedras transversales y también tienen ese propósito; entonces, este me sonó de manera particular, muy interesante y me gustaría también si ahí se pudiera o pudieran haber ampliado un poco más de esa asignatura final en el décimo semestre.