

Material didáctico de divulgación resultado del proyecto de investigación CIUP
código FBA-471-18

"ENTRE EL QUÉ Y EL CÓMO:

Tendencias epistemológicas y metodológicas que derivan de los
trabajos de grado de la Licenciatura en Artes
Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional

Diego Romero Bonilla
Julia Margarita Barco
David Ramos Delgado

Auxiliares de investigación

Sharon Benítez Pardo (egresada LAV)

Brayan Cárdenas Rincón (egresado LAV)

Diagramación y diseño

Sharon Benítez Pardo (egresada LAV)

Monitores de investigación

Hitzamo Beltrán Barrios (2018-1)

Óscar Martínez Carvajal (2018-1)

Vanessa Soto Castiblanco (2018-2)

Natalia Barrero Cubides (2018-2)

Wendy Díaz Ortiz (2018-1 y 2018-2)

EQUIPO INVESTIGADOR*

Diego Germán Romero Bonilla (Investigador principal)

Licenciado en Educación Artística de la Universidad Distrital y Magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Docente e investigador de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Su trabajo se desarrolla en los campos de la investigación en educación artística visual y los estudios de la cultura visual en diálogo con los estudios de género, al respecto de la imagen pornográfica; ha sido ponente en eventos internacionales y en publicaciones académicas, además de explorar en la escritura creativa con varios textos literarios publicados.

Julia Margarita Barco Rodríguez (Co-investigadora)

Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Educación y Desarrollo Cultural de la Fundación Universitaria Monserrate, Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Licenciada en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido par académico en procesos de autoevaluación del CNA y fue coordinadora de la Licenciatura en Artes Visuales (2012-2014) de la UPN, donde actualmente desarrolla las cátedras de Investigación Educativa y Epistemología de la Educación Artística. Sus intereses investigativos están en la educación artística, cognición y creatividad, formación de educadores en artes, y la pedagogía y didáctica de las artes visuales.

David Ramos Delgado (Co-investigador)

Magíster en Estudios Sociales y Licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Su experiencia profesional se centra en procesos pedagógicos y artísticos con poblaciones diversas, especialmente, víctimas del confincito armado. Ganador del Premio de Arte Público (Ministerio de Cultura, 2013) y participante en la VII Bienal de Venecia de Bogotá (2010). Actualmente es docente e investigador de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN. Sus intereses investigativos están en el desarrollo y teorización de procesos artísticos comunitarios y participativos, las relaciones entre educación y prácticas artísticas, y la producción de memorias.

* El equipo hace parte del grupo de investigación de la Licenciatura en Artes Visuales "Praxis Visual", categorizado en C por COLCIENCIAS.

2019

CONTENIDOS

	1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN _____	3
	2. LA METODOLOGÍA _____	4
	3. TEMAS, METODOLOGÍAS Y CONTEXTOS DE LOS TRABAJOS DE GRADO DE LA LAV _____	6
	3.1. Temas y construcción de problemas de investigación _____	6
	3.2. Lo metodológico en los trabajos de grado de la LAV _____	12
	3.3. El contexto: una categoría emergente en el estudio de los trabajos de grado de la LAV _____	16
	4. COMPRESIONES QUE DERIVAN DE LOS TG SELECCIONADOS COMO MUESTRA DE ESTUDIO _____	20
	4.1. Lo didáctico/pedagógico _____	20
	4.2. Cultura visual _____	24
	4.3. Relaciones entre la construcción de sujetos y la creación _____	28
	5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA _____	35

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El presente proyecto de investigación sitúa como foco de observación la producción de conocimiento que se logra en la Licenciatura en Artes Visuales, a partir de los trabajos de grado* que construyen los docentes en formación. De esta manera, se plantea interrogantes sobre los asuntos temáticos de interés que se vislumbran como posibles nodos de profundización, y por los modos de proceder para llevar a buen término las preguntas planteadas.

Es así, que este trabajo se enfoca en explorar los ejes temáticos (el *qué*) y modos de proceder (el *cómo*) que orientan una muestra representativa de los trabajos de grado de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, para comprender las tendencias epistemológicas y metodológicas que se confi-

guran en la construcción de conocimiento de la Educación Artística Visual.

En este sentido, la investigación se propone estudiar los trabajos de grado realizados por estudiantes de 14 cohortes del programa, que egresaron entre el semestre 2011-2 y el semestre 2017-2. De allí, se analizaron los RAE de 210 trabajos en una primera fase, de donde surgió una muestra representativa de 32 trabajos para ser analizada a profundidad en una segunda fase. Todo ello, a partir de la reflexión y crítica sobre el hacer del licenciado en artes visuales, en relación con las realidades de las sociedades contemporáneas y las demandas que estas plantean al campo de la Educación Artística Visual.

* Trabajos de grado (TG).

LA METODOLOGÍA

El diseño metodológico se enmarca en la investigación cualitativa y se enriquece con herramientas que provienen de lo cuantitativo, como un estudio documental de orden hermenéutico, en tanto analiza e interpreta la producción investigativa en una muestra representativa de los trabajos de grado de la LAV. Mientras que la hermenéutica permite la interpretación de los ejes temáticos y modos de investigar presentes en la Licenciatura, la investigación documental examina sistemáticamente los trabajos de grado como fuentes de información.

En el propósito de dar respuesta al objeto de estudio se plantean los objetivos específicos que orientan la ruta metodológica determinando tres fases:

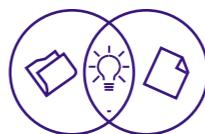
FASES	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION	RUTA METODOLÓGICA
BIBLIOMÉTRICA	1. Realizar un rastreo a los trabajos de grado existentes en la Licenciatura, en función de definir los criterios que posibiliten la delimitación de la muestra de estudio.	Sistematización en bases de datos de los RAE de 210 trabajos de grado realizados entre los semestres 2011-2 y 2017-2 de la LAV.
		Trabajo bibliométrico para la elaboración de una matriz que permita la delimitación de los trabajos de grado que componen la muestra de estudio.
		Proceso de selección de TG, según criterios como la excelencia sobre la clasificación obtenida y las distinciones a que tuvo lugar el trabajo, además de buscar representatividad en cuanto a los ejes temáticos, de la cual se derivó una muestra representativa de 32 TG para realizar un estudio a profundidad.
ANÁLISIS DE CONTENIDO	2. Analizar las tendencias epistemológicas y metodológicas evidenciadas en los trabajos de grado analizados, a partir de los ejes temáticos y modos de proceder identificados.	Diseño y aplicación de matriz por categorías para el análisis de la muestra de TG.
		Triangulación entre fase bibliométrica y matriz de análisis.
ESCRITURA Y SOCIALIZACIÓN	3. Consolidar los hallazgos de la investigación, situando su pertinencia y aportes al campo de la Educación Artística Visual y a la formación de licenciados de la LAV.	Compilación del proceso en el Informe final.
		Cumplimiento de los compromisos para con la apropiación social del conocimiento.

TEMAS, METODOLOGÍAS Y CONTEXTOS DE LOS TRABAJOS DE GRADO DE LA LAV

3.1

Temas y construcción de problemas de investigación

¿Cómo se construyen los problemas de investigación dentro de los TG de la LAV?

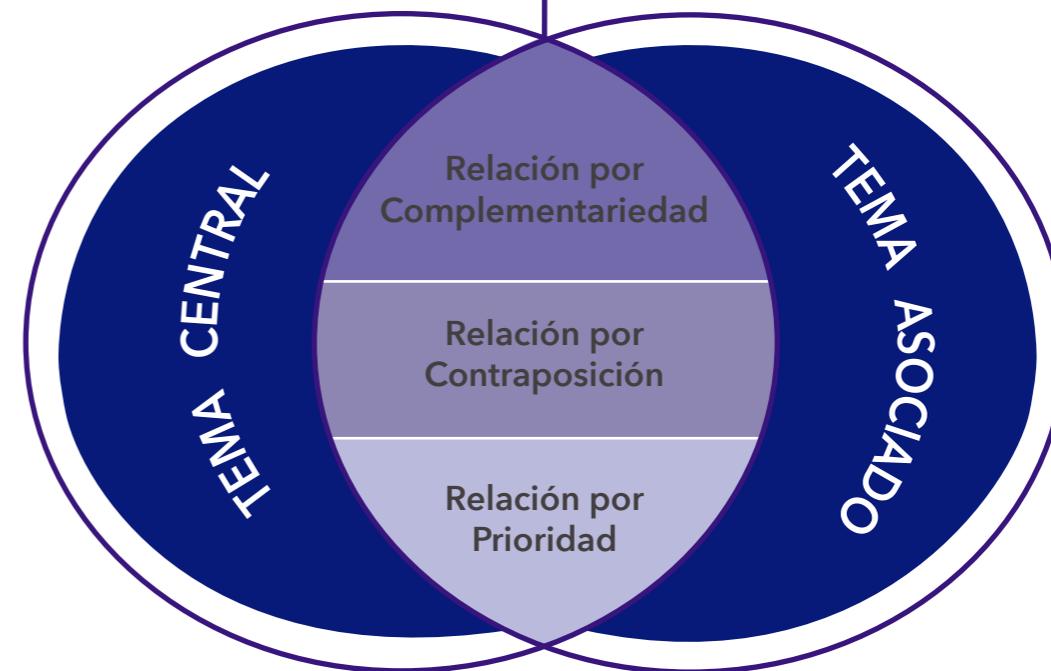
Se puede asegurar que esto ocurre en la puesta en marcha de unos presaberes, por parte de los estudiantes, en torno a unos temas específicos que, al estar en tensión o diálogo, delimitan un problema y un objeto de estudio, el cual se consolida en una pregunta de investigación que estructura un determinado TG.

En la revisión inicial extraída del RAE de los 210 TG, se reconoció que, por lo gene-

ral, cada TG articula dos temáticas que provienen de distinta naturaleza teórica y práctica, estableciendo una relación, ya sea por contraposición, complementariedad o prioridad entre dos categorías o subtemas, los cuales aquí son enunciados como *temas centrales* y *temas asociados*.

La intersección de estos, le permite al estudiante construir el asunto grueso que aborda en su trabajo de grado y que representa su problema de investigación:

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

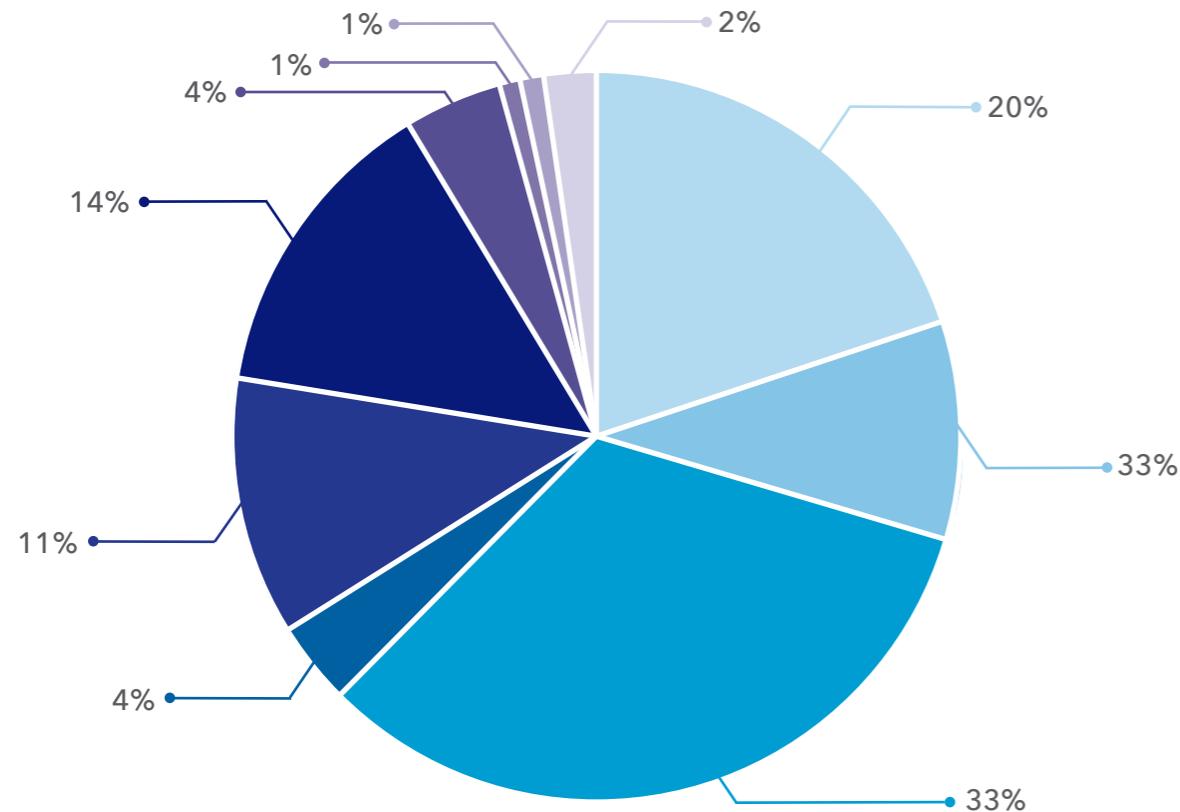

TEMAS GENERALES DE LOS TG DE LA LAV SEGÚN CORRESPONCIA ENTRE TEMAS CENTRALES Y ASOCIADOS

TEMAS CENTRALES	(Sin correspondencia)	Procesos y prácticas de creación personal y colectiva	Relaciones de la didáctica con la EAV	Desarrollo del pensamiento creativo	Arte e interdisciplinariedad	Reflexiones pedagógicas sobre experiencias educativas	Espacios expositivos y espectador	Reconocimiento y/o construcción de sujetos y colectividades	Investigación en educación artística	Reflexiones sobre la cultura visual	TOTAL REITERACIÓN
REITERACIÓN	0	31	48	7	8	21	9	60	2	35	221
TEMAS ASOCIADOS	Análisis desde normativas y políticas educativas	Análisis desde prácticas e imágenes basadas en la creación	Incidencias didácticas	Desarrollo del pensamiento creativo	(Sin correspondencia)	Análisis desde propuestas, estrategias y/o experiencias pedagógicas y/o educativas	(Sin correspondencia)	Reconocimiento y/o construcción de sujetos y colectividades	(Sin correspondencia)	Análisis desde prácticas e imágenes de la cultura visual	TOTAL REITERACIÓN
REITERACIÓN	3	66	26	6	0	32	0	31	0	28	192
TEMAS GENERALES	Normativas y políticas educativas	Prácticas y procesos de creación	Didácticas	Desarrollo del pensamiento creativo	Arte e interdisciplinariedad	Reflexiones sobre propuestas y prácticas pedagógicas	Espacios expositivos y espectador	Reconocimiento y/o construcción de sujetos y colectividades	Investigación en educación artística	Imágenes de la cultura visual y educación de la mirada	TOTAL REITERACIÓN
REITERACIÓN	3	97	74	13	8	53	9	91	2	63	414

TENDENCIAS TEMÁTICAS GENERALES DE LOS TG DE LA LAV

A pesar de la articulación de ambos tipos de temáticas en los problemas de investigación, se reconoce unas tendencias más amplias, ya que cada uno de los autores hace énfasis en uno de los temas generales ya descritos. Así, se reconocen los siguientes porcentajes correspondientes a estas cifras:

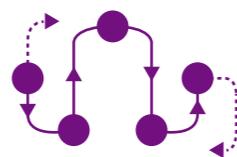
- DIDÁCTICAS
- REFLEXIONES SOBRE PROPUESTAS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
- RECONOCIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SUJETOS Y COLECTIVIDADES
- DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO
- IMÁGENES DE LA CULTURA VISUAL Y EDUCACIÓN DE LA MIRADA
- PRÁCTICAS Y PROCESOS DE CREACIÓN
- ESPACIOS EXPOSITIVOS Y ESPECTADOR
- NORMATIVAS Y POLÍTICAS EDUCATIVAS
- INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA
- ARTE E INTERDISCIPLINARIEDAD

Estos temas generales, dan cuenta del tipo de problemas de investigación que se desprenden del abordaje temático que los estudiantes de la LAV hacen a partir de sus intereses, en relación con la especificidad, pero también con la expansión, del campo de saber de la EAV. Esto permite situar en unos problemas de investigación frecuentes en la licenciatura, representadas en tres tipos de reflexiones: (1) *sobre las relaciones entre la constitución de sujetos, las imágenes y la creación*, (2) *sobre las didácticas y pedagógicas* y (3) *sobre la cultura visual*.

En diálogo con esto, otros intereses temáticos se muestran como posibilidades de estudio a futuro, en tanto no han sido indagados en profundidad en la LAV, como la relación entre el arte y la interdisciplinariedad, las políticas educativas en EAV o la investigación en educación artística. En este último tema es en el que se encuentra el presente estudio, buscando analizar el tipo de conocimiento que se produce en la investigación producida en la licenciatura.

3.2

Lo metodológico en los trabajos de grado de la LAV

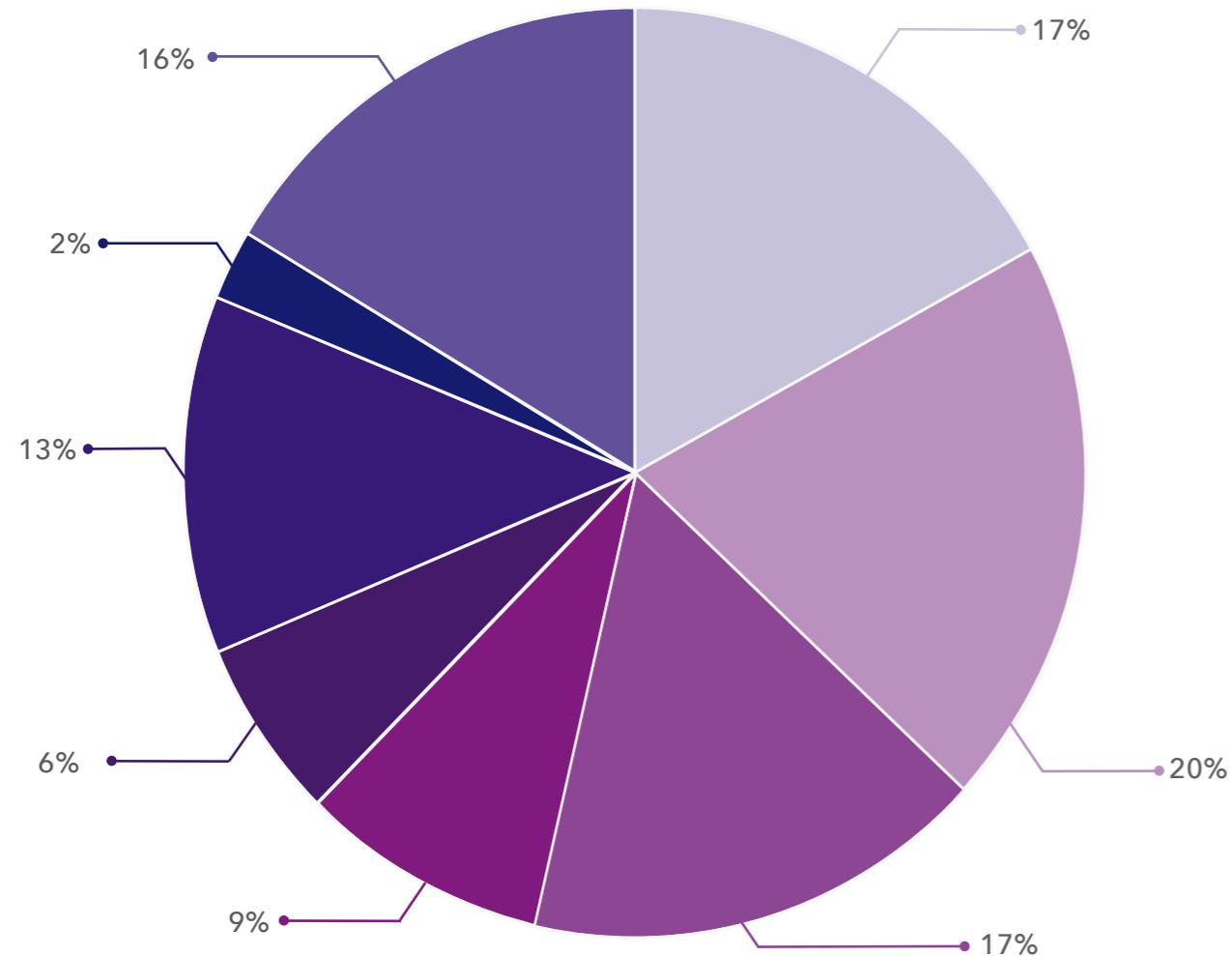
La revisión de lo que implica lo metodológico, aplicado a los RAE de los TG de la LAV, busca indagar cómo los estudiantes se plantean las metodologías de sus trabajos de grado, bajo qué criterios proyectan y planean rutas para lograr sus objetivos, o bien, se realiza el diseño de investigación.

Como se ve en la tabla, los enfoques investigativos se pueden agrupar en lo que en un principio se denominan órdenes, o mejor, intereses de conocimiento que despliegan sus propios modos de hacer y pensarse una realidad. Así, se considera que los enfoques o tipos de investigación obedecen a tres intereses u órdenes, que a su vez, se subdividen en diferentes modalidades de investigación: el orden **humanístico-interpretativo-hermenéutico**, que proveniente de las Ciencias

Sociales, y se centra en analizar y comprender los modelos socioculturales de la conducta humana, lo que se focaliza en su mirada a la alteridad, hacia los fenómenos de la vida; el orden **emancipatorio o socio-crítico**, parte de iniciativas populares, se apoya en las teorías críticas para cuestionar la ideología y comprender la realidad social, en suma, procura el cambio social desde la capacitación de sujetos para su emancipación; y el orden **artístico**, que atiende a un interés creativo-educativo. Este interés se evidencia no solo en la creación de obra, o investigación creación, sino en ejercicios y prácticas educativas en diversos contextos, que conllevan la apropiación de prácticas artísticas, procesos de creación, reflexiones sobre estos procesos, e incluso la creación de metodologías para resolver problemas específicos.

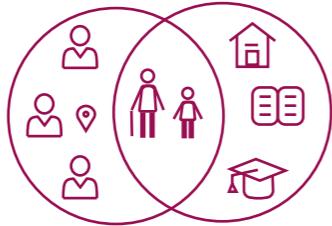
ORDEN	TIPO	MODALIDADES	CANTIDAD
HUMANÍSTICO-INTERPRETATIVO-HERMENÉUTICO	Investigación narrativa	Narrativa	15
		Biográfico-narrativo	17
		Biográfico-narrativo-Visual	1
		Historia de vida	2
	Investigación Etnográfica	Etnografía	15
		Autoetnografía	2
		Etnografía de aula	16
		Etnografía visual	1
		Etnometodología	4
		Etnografía Particularista	1
		Teoría fundamentada	2
	Mediación educativa	Interaccionismo Simbólico	1
		Sistematización Educativa	16
Sistematización de Experiencia Educativa en Entorno digital		1	
	Documental - Educativa	1	
	Investigación documental	13	
	Estudio de caso	26	
	Investigación analítica	5	
SOCIO-CRÍTICO	Sistematización de Experiencias	8	
	I.A.P	7	
	Investigación Acción	15	
	Investigación acción Pedagógica	2	
ARTÍSTICO	I.B.A	27	
	I.C	8	
	Sistematización de proceso de creación	1	
	Laboratorio de creación	1	
	Nómada	2	
TOTAL			210

ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN EN LOS TRABAJOS DE GRADO DE LA LAV ACORDE AL PROCESO BIBLIOMÉTRICO DE LOS RAE

3.3

El contexto: una categoría emergente en los trabajos de grado de la LAV

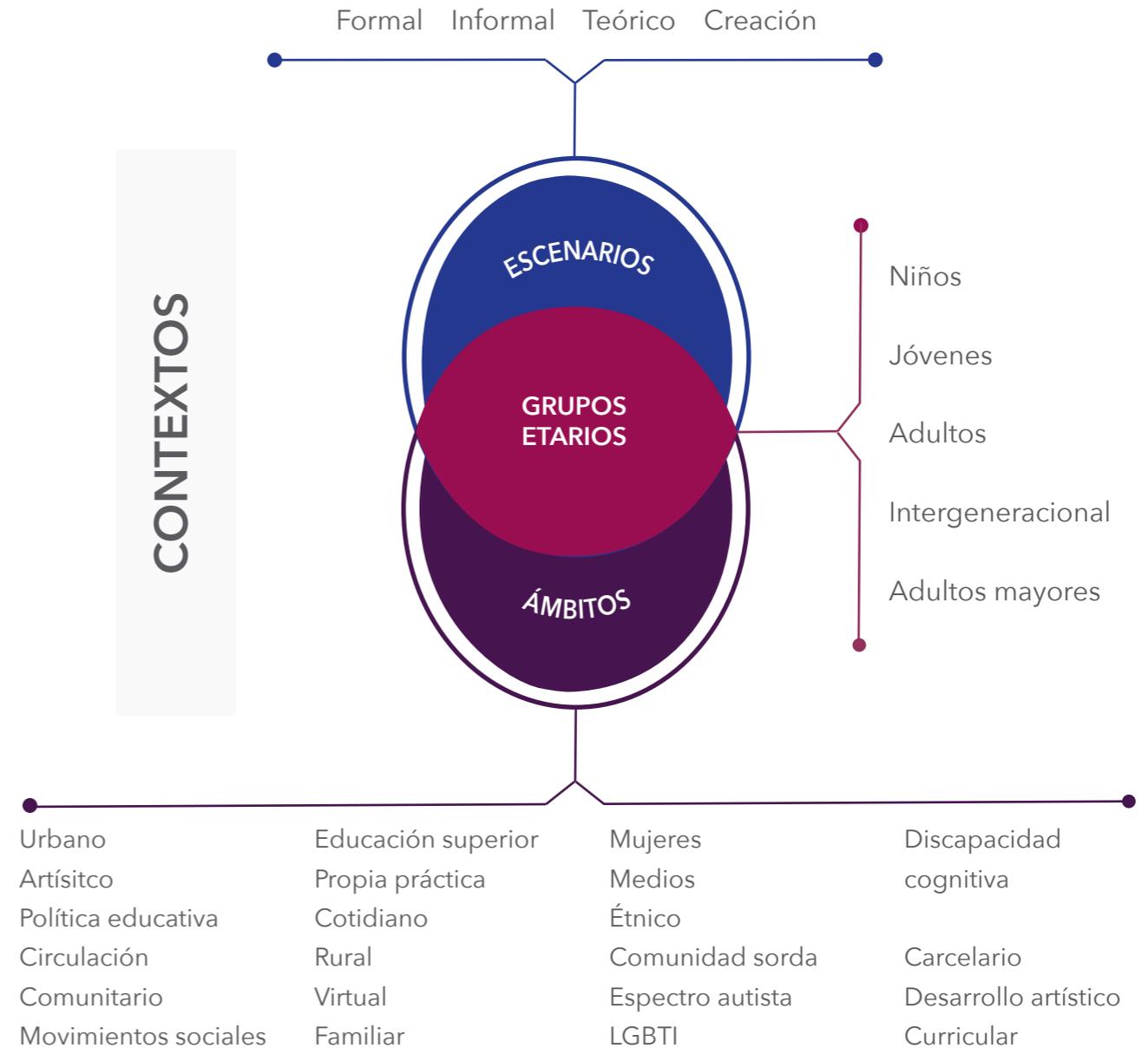
Tras el rastreo a los asuntos temáticos y metodológicos de los trabajos de grado, emergió una nueva categoría, relacionada con el *dónde* y *con quién(es)* se suceden las investigaciones realizadas en la LAV, y a los cuales pretenden aportar, la cual identificamos como el Contexto, toda vez que se constituye como lugar de articulación entre los intereses temáticos (*el qué*) y la ruta metodológica (*el cómo*).

La investigación delimita la categoría Contexto, en relación con tres subcategorías: los *Escenarios*, se describen como el lugar, el espacio-tiempo, en donde se desarrollan las investigaciones; los *Grupos etarios*, se refieren a los sujetos o pobla-

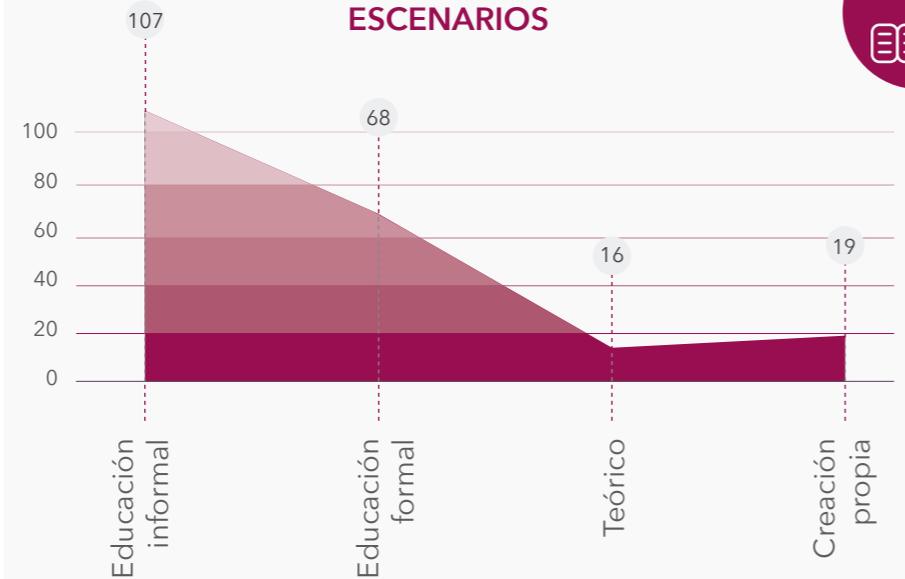
ción con quiénes o a quiénes va dirigida la investigación; y los *Ámbitos*, entendidos como el entorno de trabajo o campo de acción en donde esta se sitúa.

De esta manera, desde el cruce de las tres subcategorías mencionadas, se muestra una amplia gama en la elección de lugares, población y entornos de trabajo para los ejercicios investigativos de los estudiantes de la LAV como se muestra a continuación:

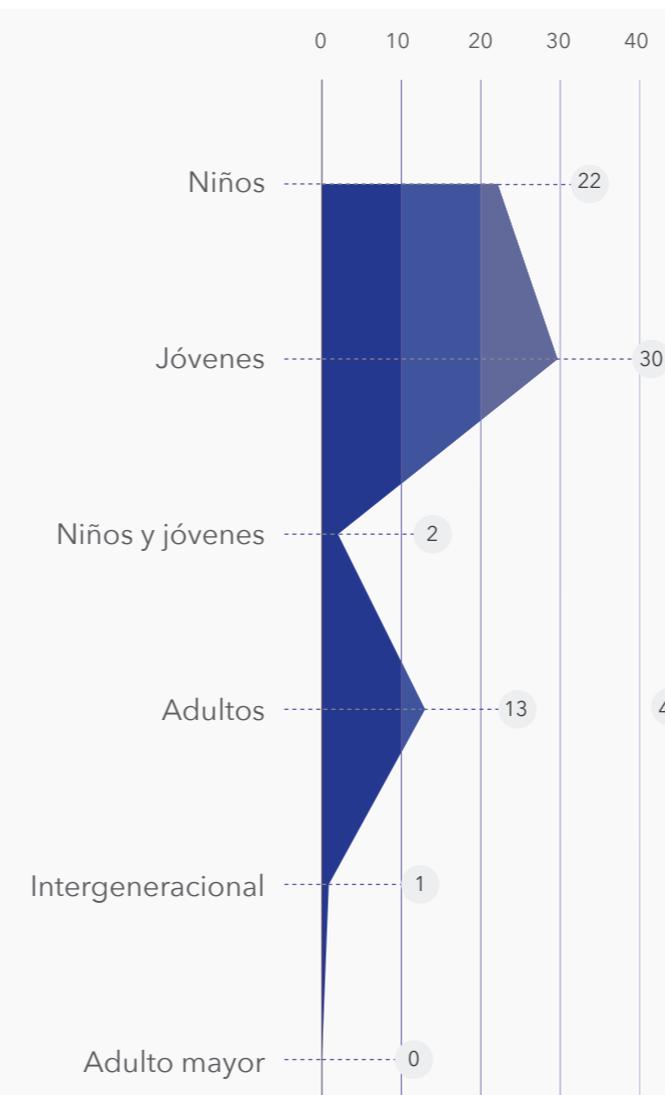
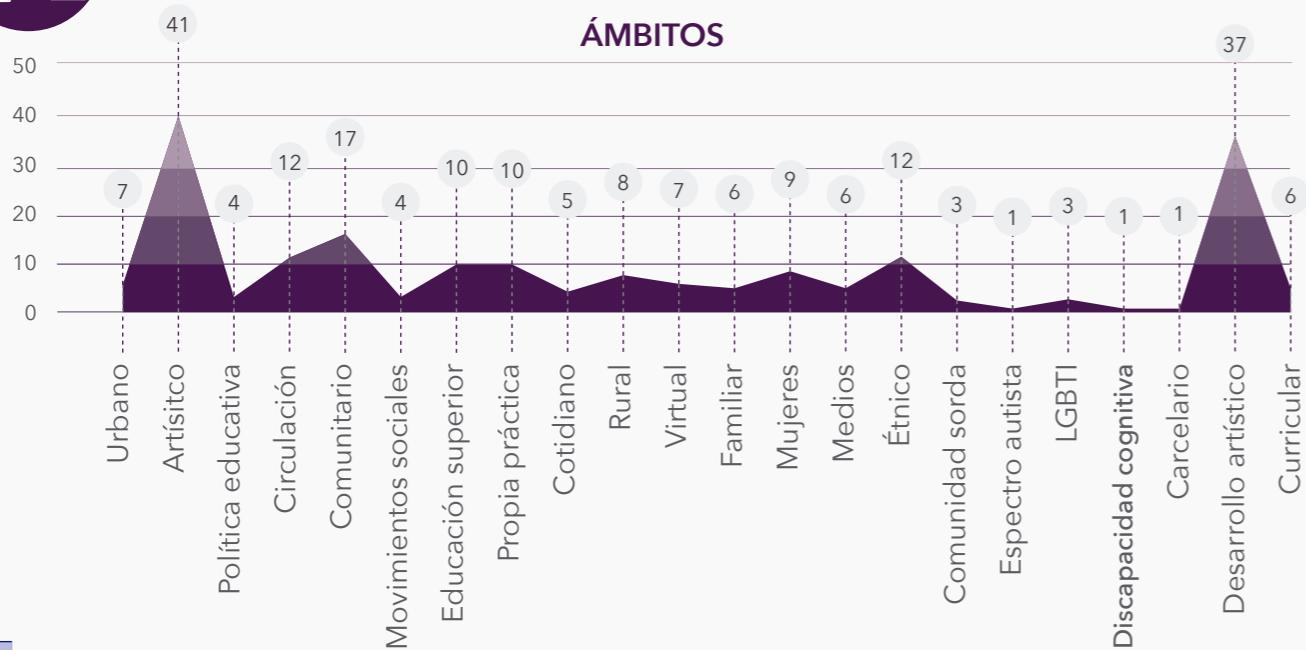
CONTEXTOS

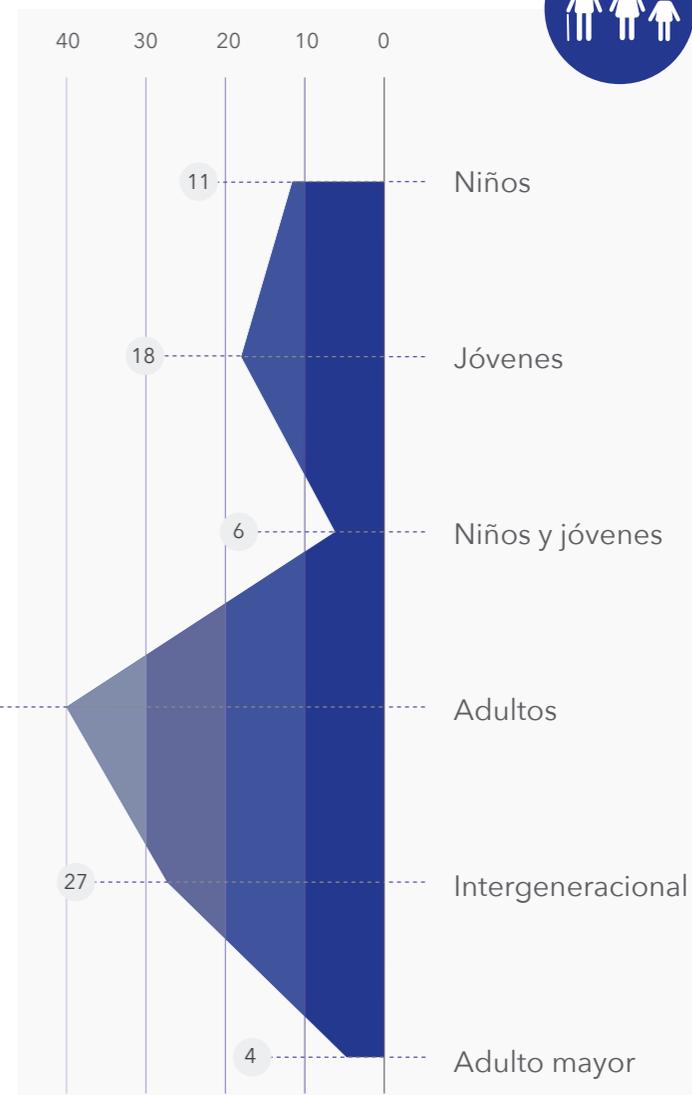
ESCENARIOS

ÁMBITOS

ESCENARIO: EDUCACIÓN FORMAL

ESCENARIO: EDUCACIÓN FORMAL

GRUPOS ETARIOS

COMPRESIONES QUE DERIVAN DE LOS TG SELECCIONADOS COMO MUESTRA DE ESTUDIO

A partir de las reflexiones que se identificaron en el análisis de las temáticas generales de los trabajos de grado, se encontraron tres ejes principales tratados en los problemas de investigación de la licenciatura. Estas tendencias, sirvieron para analizar a profundidad los 32 trabajos de grado

de la muestra representativa, permitiendo reconocer que la producción de conocimiento que surge de las investigaciones realizadas por los estudiantes de la LAV, se da a la luz de tres ejes principales: *didáctico pedagógico, cultura visual y construcción de sujetos en relación con la creación.*

4.1

Eje didáctico/pedagógico

En este eje se han ubicado siete trabajos de grado que se orientan claramente a exploraciones de carácter pedagógico, ya se trate del diseño y desarrollo de mediaciones pedagógico artísticas, de la elaboración y exploración de dispositivos y

estrategias didácticas, de reflexiones sobre la práctica y la experiencia docente en relación con el currículo o de metodologías de investigación que propenden por la comprensión de las relaciones arte-pedagogía.

TÍTULO	Laboratorio de creación audiovisual infantil: un diseño de mediación pedagógica	Intersticios: Didáctica de las artes visuales, un reto de investigación en educación artística desde la experiencia pedagógica	La interpretación de la cultura visual I: una narrativa para la educación artística
AÑO	2011	2013	2014
AUTOR/A	Cielo Mora Cobos	Eduard Andrés Barrera Mateus	Nataly Cacua y Lina Gil Sánchez
DISTINCIÓN	Meritorio	Nota de excelencia	Nota de excelencia
TEMA	Apropiación de la TV a través de creación audiovisual	Didáctica de las Artes Visuales	Narrativas de la cultura visual en la educación artística
METODOLOGÍA	Etnografía educativa con enfoque hermenéutico	Investigación de corte hermenéutico. Estudio de caso en la interpretación de una práctica educativa. Sistematización de experiencias	Cualitativa - Etnografía educativa
CONTEXTO	Informal, Niños, Artístico, Medios	Informal, Niños, Propia práctica - Práctica pedagógica	Formal, Jóvenes, Desarrollo artístico, Prácticas

TÍTULO	Facultar la autonomía para la creación en la escuela: tras la búsqueda de lo posible	La valija cinematográfica	Sentidos y tránsitos de la práctica pedagógica de la licenciatura en Artes Visuales	Investigación basada en las artes: un acercamiento a sus metodologías en cuatro tesis doctorales en educación
AÑO	2014	2015	2015	2016
AUTOR/A	Katherine Montaña Torres	Laura Tamayo González	María Alejandra Arango Pinzón, Diana Dueñas Rodríguez y Paola Rodríguez Orjuela	Bryan Cárdenas Rincón
DISTINCIÓN	Postulado a meritorio	Nota de excelencia	Nota de excelencia	Meritorio
TEMA	Educación ética desde la creación artística visual	Dispositivo didáctico para la enseñanza de conceptos de la imagen animada	Las prácticas pedagógicas en la LAV	Comprensión del uso de la IBA
METODOLOGÍA	IBA, Investigación etnográfica	IBA como método de creación articulado con investigación documental de experiencias	Cualitativa - Enfoque hermenéutico, Estudio de caso	Investigación documental
CONTEXTO	Formal, Jóvenes, Desarrollo artístico, Prácticas	Teórico, Desarrollo artístico, Niños	Formal, Adultos, Educación superior	Teórico, Educación superior

El valor epistemológico de los estudios que se localizan en el eje Pedagógico/Didáctico radica en el esfuerzo de comprensión que realizan sus autores para construir conocimiento en torno a la enseñanza de las artes visuales, ya sea sobre asuntos relacionados con su práctica pedagógica artística, con los procesos pedagógicos propios de su formación o con metodologías investigativas que aportan a la construcción de conocimiento didáctico. Con ello, realizan un aporte al campo de la EAV, al tiempo que al proyecto curricular de formación de educadores de la LAV. Además, realizan aportes didácticos que logran poner en diálogo el arte visual y la pedagogía en la construcción de

saberes propios de la EAV. Y más allá, aluden a didácticas situadas que se construyen en la relación de saberes, sujetos, contextos y prácticas.

Pensar las mediaciones pedagógicas, de cara a la enseñanza de las artes visuales en clave contemporánea resulta fundamental para un campo relativamente reciente, que en el ámbito colombiano ha sido muy poco explorado. De otra parte, superar las tensiones que perviven en la comunidad académica entre el arte y la pedagogía, permitiría acoger la didáctica como campo de investigación para posicionar la educación en artes visuales en la construcción de conocimiento.

4.2

Eje cultura visual

En este eje encontramos una serie de trabajos de grado que reflexionan acerca del lugar de las imágenes en la cultura. Por ello, cabe resaltar que Cultura Visual implica tanto un objeto de estudio como un campo de estudio del que se ha ocupado la LAV. Ya en 2012 la Cultura Visual se perfiló como una línea de profundización del programa, al punto que, a la fecha, se reafirme como línea y como grupo de investigación.

TÍTULO	Aportes de los estudios culturales a la educación artística en Colombia desde su propuesta pedagógica hacia las exigencias en la educación media	Ideas de resistencia, empoderamiento de la imagen-acción-simbólico-mediática en el M-19	Una mirada en búsqueda de la violencia simbólica. Videos musicales con mayor vista a nivel mundial en la plataforma virtual YouTube	La imagen que representó al género: Una retrospectiva a las representaciones visuales de mujer en Colombia	Miradas sobre imágenes de ruralidad en el cine colombiano 2010-2013
AÑO	2011	2012	2015	2015	2017
AUTOR/A	Jhon Alonso Junca	Alejandra Cortés Rojas	María José Tafur Serrano	Natalia Ramírez Parra	Mayerli Martínez Mora
DISTINCIÓN	Meritorio	Nota de excelencia	Nota de excelencia	Nota de excelencia	Nota de excelencia
TEMA	Aportes de los estudios culturales a la Educación Artística en la educación media	Posibilidad de formación social y visual de la producción simbólica del M-19	Violencia simbólica en videos en plataforma YouTube	Representaciones visuales de la mujer en imagen fotográfica	Ruralidad en cine colombiano
METODOLOGÍA	Investigación documental	Análisis de lenguaje visual	Investigación documental	Investigación documental	Estudio de caso
CONTEXTO	Teórico, Política educativa en EA	Teórico, Movimientos sociales	Teórico, Virtual	Teórico, Medios	Informal, Adultos, Medios

TÍTULO	Interfascialización Visual. Un acercamiento a la interacción y el aprendizaje en la red	Destellos de identidad. Una evidencia de lo que somos revelada a la luz de la fotografía del Archivo familiar de mis padres	Interferencias en diálogo: representaciones de la cultura política en mediaciones televisivas en el marco del Acuerdo de Paz en Colombia
AÑO	2017	2018	2017
AUTOR/A	Camilo Gutiérrez Ruíz	Sharon Benítez Pardo	Juan Sebastián Ramírez y Laura López Duplat
DISTINCIÓN	Artículo derivado	Meritorio	Laureado en proceso
TEMA	Interfascialización visual	Identidad a través de la imagen fotográfica y sus relatos	Discursos audiovisuales de Noticias RCN
METODOLOGÍA	Teoría fundamentada	Investigación biográfico narrativa y visual	Paradigma cualitativo y socio-crítico - Análisis crítico del discurso audiovisual
CONTEXTO	Teórico, Virtual	Informal, Adultos, Familiar	Teórico, Medios

Los trabajos de grado encaminados en el eje de reflexión sobre la Cultura Visual, hacen un aporte a la EAV en tanto un tema está estrechamente ligado al otro. Primero, no es posible concebir la EAV sin una indagación crítica por la Cultura Visual y su repertorio de temas y asuntos, así, la indagación por la educación de la mirada se afina con un marco teórico semejante, en donde los estudios sobre visión, visibilidad y producción de dispositivos de visión, se encuentran a la mano. Otro aspecto, tiene que ver con la apuesta metodológica de corte inter/transdisciplinar, sin dejar de lado el interés interpretativo que desemboca en una perspectiva analítica y crítica; el resultado, indagaciones coherentes con el campo de estudio tanto de la EAV como de los Estudios Culturales, los Estudios Visuales y los Estudios sobre Cultura Visual, los que derivan en diseños metodológicos relacionados con disciplinas como la sociología, teoría críticas como el feminismo, estudios semióticos y análisis cuantitativos.

Estos trabajos implican, además, una voluntad por crear y acuñar diseños meto-

dológicos únicos y pertinentes para el carácter de cada imagen a analizar. Por último, cabe resaltar el modo en que se sitúan en contextos teóricos, de medios masivos de comunicación y virtuales en tanto el estudio de la imagen implica un esfuerzo por la investigación documental y por trabajar archivos de imágenes impresas, de plataformas digitales o televisión. Esto lleva a comprender cómo los estudios de cultura visual se piensan los modos de producción de imagen, problematizando el modo en que se crea la mirada, sin dejar de lado la experiencia de recepción, en ese sentido, por más teóricos que sean en su mayoría estos estudios, se aterrizan en la experiencia ya sea pública de consumo visual, o reconociendo al mismo investigador como un consumidor crítico de imágenes. Todo esto, mantiene relación y proximidad con las apuestas de la EAV, por cuanto la educación de la mirada implica debelar las lógicas de producción de lo visual, así como buscar herramientas de análisis de los distintos tipos y registros de imagen que habitan la cotidianidad.

4.3

Eje: relaciones entre la construcción de sujetos y la creación

En este eje se ubican 17 trabajos de grado que se preguntan por las relaciones entre prácticas o procesos basados en la creación y la experiencia artística visual -desde una perspectiva contemporánea- y el reconocimiento y/o construcción de los sujetos y las colectividades. Desde allí, se abordan asuntos que buscan comprender o, en algunos casos, empoderar, en torno a las maneras como un determinado sujeto (ya sea el propio investigador, otro u otra), grupo o comunidad, se reconoce, identifica o construye desde la subjetividad, el cuerpo, el género, el territorio, las memorias, la cotidianidad, entre otros. El eje, a su vez, está dividido en tres grupos de trabajos de grado, atendiendo al tipo de relación que establecen los proyectos entre la creación y la construcción de sujetos: *Creación propia-relacional*, *Creación con otros* y *Creación de otros*.

REFLEXIONES SOBRE LA CREACIÓN PROPIA - RELACIONAL

TÍTULO	Diarios de una violencia: Sobre mi padre, su historia y la mía	Metáforas del viaje, narraciones visuales sobre el proceso de creación	Resabios: nociones sobre la educación corporal católica femenina a partir de una experiencia de formación pensada desde el dibujo	Cartografías íntimas de la ciudad	Los puentes: Acontecimientos poéticos en el mundo epistolar
AÑO	2014	2014	2017	2018	2018
AUTOR/A	Milena Soto Sanguino	Sebastián Angulo Romero	Yeraldin Macías Sanabria	Saray Escamilla Tunjacipa	Stephanie Barbosa Torres
DISTINCIÓN	Postulado a meritorio	Meritoria	Participación en proyecto tesis	Meritoria (en proceso)	Meritoria
TEMA	Comprensión personal mediante la creación desde la ilustración	Viaje como metáfora para detonar procesos de creación	Educación corporal católica identificada en el dibujo	Experiencia de sí en el caminar desde la creación	Experiencia epistolar
METODOLOGÍA	Biográfico narrativo Histórico hermenéutico	IBA	IBA - Biográfico narrativa y documental	IBA	IBA
CONTEXTO	Creación propia	Creación propia	Creación propia	Informal, Artístico, Autobiográfico	Creación propia

TÍTULO	Experiencia de investigación acción participativa en torno al hábitat y la fotografía con un grupo de niños, niñas y jóvenes de altos de Cazucá	Enclave: Mediaciones artísticas en prácticas cotidianas al margen del proceso laboral: El caso restaurante Pecorino	La experiencia de la afectación: Historias de cuerpos en el género. Laboratorio de investigación-creación artístico-pedagógico	"Una Mirada al Ayer" Imaginarios y Memoria Colectiva: Una Práctica Artística con diez mujeres de la comunidad de Guatavita	Habitar en la creación fotográfica y la investigación basada en artes	Maquinando lo cotidiano. Un taller de dibujo sobre la cotidianidad de niños de Fúquene
AÑO	2011	2011	2012	2012	2014	2015
AUTOR/A	Maya Corredor Romero	Paulo Merchán Martínez	Juan Carlos Osorio Pérez	David Ramos Delgado	Dana Cárdenas Ortíz	Alejandra Varela Jaramillo y Jonnathan Castiblanco Cabrera
DISTINCIÓN	Laureado	Postulado a meritorio	Meritorio	Meritorio, Artículo derivado	Meritorio	Meritorio
TEMA	Fotografía como estrategia de reflexión en torno a problemáticas ambientales y la topofilia	Mediaciones artísticas al margen de la jornada laboral para recreación de prácticas cotidianas	Experiencias de la afección en torno al cuerpo y el género en laboratorio de creación	Memoria colectiva e imaginarios mediante práctica artística comunitaria	Mediación como diálogo para habitar a través de la fotografía	Dibujo en relación con la apropiación del territorio
METODOLOGÍA	IBA	Investigación Acción Participativa	IBA	Biográfico narrativo, Diseño de PAC	IBA	Investigación pedagógica en contexto rural
CONTEXTO	Educación Informal, Niños y jóvenes, Comunitario	Informal, Adultos, Laboral	Informal, Adolescentes, Artístico	Informal, Mujeres, Adulto mayor	Informal, Adultos, Artístico	Formal, Niños

TÍTULO	Prácticas Artísticas Comunitarias: Un discurso pendiente	Relatos y experiencias sobre el ACL: Interpretación hermenéutica de una practica interdisciplinaria vinculada a la memoria social urbana	Comunicación e interaccion en propuestas de arte digital interactivo. Estudio de tres obras en el ámbito nacional	Reflexiones en torno a la experiencia del arte contemporáneo: "La mirada de los espectadores de algunas exposiciones de Bogotá".	Las prácticas de sí en el dispositivo de arte relacional: encuadre de mujeres	Aportes de las Artes Plásticas / Visuales en procesos de sensibilización, reparación simbólica y construcción de la memoria
AÑO	2011	2012	2012	2012	2015	2016
AUTOR/A	Gabriel Forero Torres	Juan Carlos Pulido Guzmán	Eliana Parra Junca	Julia Sanabria Rodríguez	María Clara Méndez Álvarez	Diana Córdoba Bohorquez
DISTINCIÓN	Postulado a meritorio	Meritorio	Postulado a meritorio	Meritorio	Meritorio, Artículo derivado	Meritorio
TEMA	Caracterización de Prácticas artísticas comunitarias	Práctica audiovisual comunitaria y local para la contribución a la memoria social urbana	Comunicación e interacción en arte digital	Experiencia de recepción de arte contemporáneo en espacios expositivos	Experiencia de sí a través de prácticas relacionales	Aportes de las artes plásticas/visuales en procesos de sensibilización, reparación simbólica y construcción de la memoria sobre la violencia
METODOLOGÍA	Investigación Biográfico narrativa	Investigación narrativa	Hermenéutica- Videografía	Estudio de caso	Diseño metodológico que deriva de una practica pedagógico artística	Investigación documental
CONTEXTO	Informal, Adultos, Circulación	Informal, Intergeneracional, Comunitario	Informal, Artístico	Informal, Intergeneracional, Circulación	Informal, Adultos, Mujeres	Documental, Artístico

En cuanto a los estudios que se ubican en el eje de reflexión sobre las relaciones entre la producción de sujetos y la creación, el principal aporte de conocimiento para la EAV está en los modos como la experiencia artística aporta a los procesos de reafirmación de los sujetos y/o las colectividades, abogando por la ampliación de las prácticas del arte en una lógica contemporánea que valida la intersubjetividad y la alteridad.

Lo anterior ocurre cuando los lenguajes visuales y/o plásticos se amplían a lo procesual, lo poético, lo situado y la creación de formas de vida que desbordan la producción de artefactos o productos de arte, para narrar y

transformar a los sujetos y sus contextos. De esta manera, los TG, tanto los de orden teórico como los que tienen un componente de incidencia práctica con los otros, abogan por expandir la labor de un docente que se dedica a enseñar "técnicas artísticas", para presentarlo como actor social que genera procesos educativos en torno a la experiencia artística e investigativa.

En este escenario, los estudios de este eje sobre *La creación propia-relacional*, *La creación con otros* y *La creación de otros* ubican a las artes visuales en su multiplicidad de modos de hacer y pensar los contextos en la sociedad actual desde una óptica educativa.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ardenne, P. (2006). *Un Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia: Centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo.
- Barriga, M. L. (2012). *La investigación en educación artística. Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Bisquerra, R. (2009) (Coord.). *Metodología de la Investigación Educativa*. Madrid: Editorial La Muralla.
- Bourriaud, N. (2006). *La Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Carbonel, J. (2015). *Pedagogías del siglo XXI. Alternativa para la innovación educativa*. Barcelona: Octaedro.
- Chaiklin, S. & Lave, J. (comps.) (2001). *Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Debray, R. (1994). *Vida y muerte de la imagen en occidente*. Barcelona, Paidós.
- De Camilloni, A. (2008). *El saber Didáctico*. Buenos Aires: Paidós.
- Eisner, Elliot. (2002). *La Escuela que necesitamos*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

- Flórez, R. (2005). *Hacia una Pedagogía del Conocimiento*. Bogotá: Mc Graw-Hill.
- Grandi, R. (1995). *Los Estudios Culturales: entre texto y contexto, culturas e identidad*. En: *Texto y contexto en los medios de comunicación*. Barcelona: Bosch.
- Guattari, F. & Rolnik, S. (2006). *Subjetividad e historia*. En F. Guattari & S. Rolnik, *Micropolítica. Cartografías del deseo* (pp. 37-144). Madrid: Traficantes de Sueños.
- Guattari, F. (1996a). *Las tres ecologías*. Valencia: Pre-textos.
- Hernández, F. (2000). *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
_____ (2007). *Espigador@s de la Cultura Visual*. Barcelona: Octaedro.
- Jiménez, A. & Torres, A. (2006) (comp.) *La práctica Investigativa en Ciencia sociales*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Kester, G. (2017). *Piezas conversacionales: El papel del diálogo en el arte socialmente comprometido*. *Efímera Revista*, 8(9), 1-10.
- Marín Viadel, R. (2005). *Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales*. Granada: Universidad de Granada - Universidad de Sevilla.
- Mirzoeff, N. (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- Walker, J. & Chaplin, S. (2002). *Una introducción a la Cultura Visual*. Barcelona, Octaedro.

Es irónico que cualidades tan fundamentales e influyentes como las que constituyen el arte hayan sido tan descuidadas en el discurso de la metodología de investigación. Los académicos hemos establecido una diferenciación tan tajante entre el arte y la ciencia que creemos que la ciencia social no tiene nada que ver con el arte. Este punto de vista revela no solo una concepción provinciana del arte, sino una visión distorsionada de la ciencia. Es una perspectiva que no beneficia a la investigación educativa.

(Eisner,2002. p.220)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Educadora de educadores

2019