****

Experiencias e intereses interdisciplinarios, dentro del proceso de formación de la Licenciatura en Educación en Artes Plásticas

Cristian Alexander López- López

Monografía para optar al título de Licenciado en Educación en Artes Plásticas

Licenciatura en Educación en Artes Plásticas

**Facultad de Artes
Universidad de Antioquia**

Asesor

Jorge Iván García Orozco

Licenciado en Formación Estética

UPB

Medellín, 2021

Dedicatoria

A mi abuela, Rosita Rivera, quien me apoyó desde el inicio y aportó la fuerza y motivación para recorrer este camino.

Agradecimientos

Agradezco a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y al equipo docente y administrativo que de ella hacen parte.

A las personas que aportaron a la realización del trabajo con su participación en las actividades planteadas para su desarrollo.

A Erika J. Gómez C. quien me acompañó en muchos momentos del proceso formativo.

Y, por último, a mi familia, abuela, madre, y tío quienes siempre me han brindado su apoyo y compañía.

Resumen

Esta investigación se derivó de la experiencia como estudiante del programa de pregrado Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y el ejercicio docente realizado paralelo al proceso formativo. Se propone indagar por los intereses y necesidades de los estudiantes y egresados del programa de Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, de la Facultad de Artes de la U de A, en los diversos medios de expresión artísticos, visuales-plásticos, sonoros y corporales. También, se indaga sobre si la formación en estos medios de expresión ya sea formal o no formal, contribuye al planteamiento de actividades propuestas por los estudiantes y egresados en las aulas de clase.

El desarrollo de la presente investigación se realizó a partir de una metodología cualitativa de alcance exploratorio, se empleó una entrevista semiestructurada por medio de la cual estudiantes y egresados, del programa académico mencionado, relataron su experiencia. Se encuentra que existen intereses interdisciplinarios en los diversos medios de expresión artísticos, visuales-plásticos, sonoros y corporales, esto se observó, por un lado, en la respuesta dada sobre los intereses y desarrollos formativos complementarios, y, por otro lado, en las estrategias metodológicas planteadas por los participantes.

Palabras clave: Interdisciplinariedad, Procesos de Formación, Medios de Expresión Artística, Medios de Expresión Corporales, Medios de Expresión Sonoros, Medios de Expresión Visuales - Plásticos.

Abstract

 This research derived as a result of the experience as a student of the undergraduate program in Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia and of the teaching exercise performed parallel to the formative process. This study proposes to investigate the interests and necessities of the students and graduates of the de Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, de la Facultad de Artes de la U de A, in the diverse means of artistic, visual-plastic, sonorous and corporal expression. Also, it is investigated whether learning in these means of expression, either formal or non-formal, contributes to the planning of activities proposed by students and graduates in the classroom.

 The current research was conducted based on a qualitative methodology of exploratory range, using a semi-structured interview through which students and graduates of the previously mentioned academic program narrated their experience. It is observed that there are interdisciplinary interests in the different forms of expression of art, visual-plastic, sound and body, this was observed, on the one hand, in the answer provided on the interests and complementary formative processes, and on the other hand, in the methodological strategies presented by the participants.

Keywords: Interdisciplinarity, Learning Processes, Means of Artistic Expression, Means of Body Expression, Means of Sound Expression, Means of Visual - Plastic Expression.

Tabla de Contenido

[Dedicatoria 2](#_Toc97068709)

[Agradecimientos 3](#_Toc97068710)

[Resumen 4](#_Toc97068711)

[Abstract 5](#_Toc97068712)

[Introducción 8](#_Toc97068713)

[Planteamiento del Problema 9](#_Toc97068714)

[Situación Problemática 9](#_Toc97068715)

[Pregunta Orientadora 10](#_Toc97068716)

[Justificación 11](#_Toc97068717)

[Objetivos 13](#_Toc97068718)

[Objetivo General 13](#_Toc97068719)

[Objetivos Específicos 13](#_Toc97068720)

[Contextualización 14](#_Toc97068721)

[Sobre la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia 14](#_Toc97068722)

[Misión de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia 14](#_Toc97068723)

[Visión de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia 15](#_Toc97068724)

[Componente metodológico y pedagógico de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia 15](#_Toc97068725)

[Marco Conceptual 16](#_Toc97068726)

[Interdisciplinariedad 16](#_Toc97068727)

[Medios de Expresión Artísticos 18](#_Toc97068728)

[Medios de Expresión Visuales - Plásticos 20](#_Toc97068729)

[Medios de Expresión Sonoros 21](#_Toc97068730)

[Medios de Expresión Corporales 21](#_Toc97068731)

[Procesos de Educación Artística y Cultural 22](#_Toc97068732)

[Marco Legal 24](#_Toc97068733)

[Metodología 25](#_Toc97068734)

[Diseño Metodológico de Investigación 26](#_Toc97068735)

[Resultados 28](#_Toc97068736)

[Conclusiones 34](#_Toc97068737)

[Referencias 36](#_Toc97068738)

[Anexos 38](#_Toc97068739)

Introducción

La pregunta de esta investigación se derivó de la experiencia como estudiante en el programa de pregrado Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín y la experiencia vivida durante los últimos 3 años en el ejercicio pedagógico realizado en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, como docente encargado de talleres en diversos medios de expresión plásticos y sonoros.

El desarrollo de esta investigación radicó en el análisis de los componentes, intereses y procesos de formación de los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, o LEAP por sus siglas en español, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, en adelante UdeA, enfocando los componentes interdisciplinarios que reúnen los diversos medios de expresión visuales- plásticos, sonoros y corporales.

El análisis realizado aquí, tuvo como propósito, por medio de la experiencia compartida por estudiantes de los últimos semestres y egresados de la LEAP de la UdeA, identificar los componentes interdisciplinarios en los diversos medios de expresión que reúnen los procesos formativos de estos estudiantes y licenciados en el campo de las artes. Esta investigación nació del interés, como docente en formación, por el fortalecimiento de las herramientas en diversos medios de expresión artística, que son empleadas en los procesos de desarrollo y formación artística.

La investigación se desarrolló gracias al análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a estudiantes de los últimos semestres y egresados de la LEAP de la UdeA, por medio de las cuales se reunió información sobre su trayectoria en el ejercicio académico y pedagógico, sus intereses en diversos medios de expresión artísticos y el contacto que han tenido con los mismos durante este recorrido.

Planteamiento del Problema

Situación Problemática

El planteamiento de la presente investigación surgió de diferentes momentos tanto de la experiencia personal, como de la formación profesional; primero, el interés personal por adquirir conocimientos de áreas como la danza y la música han implantado una pregunta por la formación en estos medios de expresión como complemento a la formación profesional en el programa de Licenciatura en Educación en Artes Plásticas; segundo, el interés pedagógico que surgió en la experiencia como docente, en la Facultad Nacional de Salud Pública de la UdeA a cargo de los talleres formativos en diversos medios de expresión artística como los plásticos y sonoros, en la cual aparecen interrogantes sobre la importancia que juega la diversidad en los medios de expresión en el desarrollo del ejercicio pedagógico y si actualmente existen o no otros estudiantes o egresados, del programa, con intereses o necesidades en componentes interdisciplinarios en medios de expresión artísticos que complementen su formación.

El programa de Licenciatura en Educación en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia tiene un enfoque individual, en gran parte de los cursos obligatorios y complementarios, que puede llegar a aislar la interacción del sujeto con diversas disciplinas de forma simultánea. Estas características de los componentes metodológico, teórico, y curricular, propias del funcionamiento de la formación de docentes en la Facultad de Artes, dejan entonces un escenario en el cual queda el interrogante sobre la posibilidad de formar docentes que sean capaces de responder de una manera interdisciplinar frente a las diferentes exigencias y transformaciones que implican la realidad de las vivencias propias del aula de clase.

Pregunta Orientadora

¿La experiencia de los estudiantes y egresados del programa de Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, expone necesidades e intereses por una formación interdisciplinar que incluya diversos medios de expresión artísticos, como lo son los visuales - plásticos, sonoros y corporales, dentro de su formación?

Justificación

El desarrollo de esta investigación se propone conocer la experiencia e intereses de los participantes en los diversos medios de expresión artísticos, visuales- plásticos, sonoros y corporales, y cómo la formación complementaria en estos afecta el desarrollo de las actividades en el aula de clase. Teniendo esto presente, se busca lograr un acercamiento a la experiencia interdisciplinaria con la que se encuentran, o no, los estudiantes y egresados de LEAP de la UdeA, y a partir de dicha experiencia reconocer los aportes de la formación interdisciplinaria en su ejercicio pedagógico. Siguiendo lo propuesto por Langer (1969, tomado de Botella y Adell, 2018):

Las relaciones mutuas entre todas las artes -pintura, escultura, arquitectura, música, poesía, teatro, ficción, danza, cine y otras que puedan admitirse- se han convertido en un tema de venerable antigüedad en la estética…Últimamente se ha vuelto a hacer aceptable afirmar que todas las artes en realidad son un “Arte”, con su A mayúscula; que, por ejemplo, las aparentes diferencias entre pintura y poesía son superficiales y se deben únicamente a las diferencias de sus materiales. Un artista pinta con pigmentos y el otro con palabras; o bien uno habla en rima y el otro en imágenes, y así sucesivamente. La danza es el lenguaje del gesto, el teatro es “realmente” un ditirambo, esto es, una danza coral; la arquitectura es (por supuesto) música congelada…todos concuerdan en que las diversas artes sólo son otros tantos aspectos de una misma aventura humana, y casi todos los libros recientes de estética empiezan por declarar que las distinciones corrientes entre las artes son una consecuencia lamentable de nuestra tendencia a dividir en compartimentos estancos el contenido de nuestras vidas (p. 6).

De esta manera, la importancia de esta investigación está en cómo la presencia de la interdisciplinariedad en el aula de clase, para los educadores y educandos, logra diversificar la solución de problemas académicos y sociales. La interdisciplinariedad integra los saberes proporcionando a los formadores y estudiantes más herramientas para enfrentarse a las modulaciones y diversidades de la realidad (Borrero de Castillo y Barros, 2017). De este análisis podrían generarse acciones que beneficien a los educandos de las instituciones donde los futuros docentes en el campo de las artes ejerzan su labor, ya que, al reconocer el aporte de los diversos medios de expresión artística, los educadores podrían realizar procesos formativos de manera más integral.

Objetivos

Objetivo General

Identificar las experiencias e intereses interdisciplinarios (con relación a los medios de expresión visuales- plásticos, sonoros y corporales) de los estudiantes de últimos semestres y egresados del programa de Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Objetivos Específicos

* Analizar la interacción que los estudiantes y egresados del programa de LEAP de la UdeA, han tenido, dentro de su formación académica formal, con los medios de expresión: visuales, plásticos, sonoros y corporales.
* Comparar las actividades propuestas para el aula de clase entre estudiantes y egresados que tengan o no intereses interdisciplinarios frente a los diversos medios de expresión artísticos.
* Identificar si los estudiantes y egresados del programa de LEAP de la UdeA, buscan en la educación no formal el desarrollo y aprendizaje de conocimientos relacionados con medios de expresión artísticos complementarios, no pertenecientes a su plan de estudio académico, debido a las necesidades del entorno donde desarrollan sus actividades.

Contextualización

Sobre la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia

La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia cuenta con más de 30 años de labor, los cuales han estado ligados a los cambios y transformaciones de la Ciudad de Medellín. En 1953, funcionaba como una casa de la cultura, sin ser una institución universitaria, ayudaba a los jóvenes de la ciudad a acercarse a los medios de expresión artísticos. En el año 1964, esta casa de la cultura pasó a ser parte de la universidad de Antioquia donde acogía tanto a estudiantes vinculados, como a otros que al no ser vinculados acudían a programas de nivel inferior sobre artes aplicadas. Paralelo a este proceso se incorporó el conservatorio de música.

En 1968 se aprobó la licenciatura en música acompañada por la Facultad de Educación, en 1970 este pasó a cargo de la Facultad de Artes, en 1972 comenzó a funcionar un taller de teatro que en 1975 se transformó en un programa académico, posteriormente el programa de teatro pasó a fusionarse con el de música y conformaron la escuela de Música y Artes Representativas. El 21 de agosto de 1980 el Instituto de Artes pasó a ser el Departamento de Artes Visuales, y junto con el de Música y Teatro constituyeron la Facultad de Artes bajo el mismo acuerdo superior.

Misión de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia

La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia es una unidad académica dedicada al estudio, la investigación, la producción, conservación y difusión de las disciplinas relacionadas con la música, las artes visuales y las artes escénicas, las disciplinas del cuerpo y la gestión cultural. Ofrece programas de pregrado y posgrado, cuyo propósito es formar profesionales del arte, educadores, gestores culturales e investigadores altamente calificados; programas de educación continuada y programas preuniversitarios y de extensión, en la modalidad de educación no formal. La Facultad busca ampliar la población relacionada con las artes, cualificar la apreciación artística y cumplir su compromiso con la sociedad a la cual se debe.

Visión de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia

En el año 2022 la Facultad de Artes será una institución consolidada como líder en la formación de artistas profesionales, educadores e investigadores de las artes y la educación artística, así como de gestores culturales con proyección nacional e internacional y con oferta de programas de extensión y regionalización de gran cobertura e incidencia en las zonas atendidas por la Universidad de Antioquia.

Componente metodológico y pedagógico de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia

En los Departamentos que componen la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en la actualidad encontramos un programa de licenciatura de acuerdo con cada uno de los medios de expresión artísticos ofrecidos por la Facultad de Artes, estos programas son:

-Licenciatura en Educación en Artes Plásticas.

-Licenciatura en Música.

-Licenciatura en Danza.

-Licenciatura en Artes Escénicas.

Todos con componentes prácticos, técnicos y teóricos que preparan a docentes altamente competentes en cada uno de sus medios de expresión artística.

Marco Conceptual

Interdisciplinariedad

Para entender qué es la interdisciplinariedad debemos comprender qué es una disciplina y cómo se han articulado en los procesos de formación.

Las disciplinas académicas se establecen a lo largo de la historia y, una vez constituidas institucionalmente, se distinguen por tener un objeto particular de estudio y poseer un bagaje de conocimientos especializados sobre ese objeto, con teorías y conceptos que lo organizan, con lenguajes especializados, métodos y presencia institucional (Krishnan, 2009). A estos rasgos de las disciplinas, Bazerman y Prior (2005) añaden otros como las audiencias particulares, las identidades sociales, las relaciones interpersonales e institucionales y las formas de vida y discursos socioculturales más amplios (López, 2013. p. 384).

Una disciplina puede entenderse entonces como una categoría que comprende el dominio de un conocimiento específico, así, la creación de disciplinas permite dividir y especializar el trabajo, y a su vez, responder a la diversidad propia del conocimiento artístico, científico o filosófico. Cada disciplina tiende a ser autónoma y a delimitar sus fronteras, constituyendo su propio lenguaje, técnica y concepciones (Morin, 2011). López (2013) expone cómo las disciplinas se diferencian de los campos y especialidad disciplinar de acuerdo con el lugar que cada una ocupa dentro de la academia, en este caso, las disciplinas están vinculadas a las facultades o departamentos de universidades.

Sin embargo, cuando un fenómeno se encierra en una sola disciplina, puede perder su vitalidad, es por esto, que la interacción, acercamiento e integración, entre las disciplinas, permite lograr un estudio adecuado de fenómenos complejos que no admiten una división disciplinar. J. Piaget, dentro del marco del estructuralismo, utilizó por primera vez el término de interdisciplinariedad, en 1970, durante su intervención en el Seminario de Pluridisciplinariedad celebrado en Niza (Francia) (Ortiz, 2011).

En el desarrollo de dicho término, se comprende este como “el establecimiento de nexos recíprocos, interacciones, intercambios múltiples y cooperación entre dos o más ciencias particulares que tienen un común objeto de estudio desde perspectivas diferentes” (Ortiz, 2011, p.3), de esta manera, los procesos interdisciplinarios, en el ámbito académico, pueden entenderse como aquellos en los cuales interactúan diversos marcos metodológicos y teóricos, que tienen una aproximación diferente a las propiedades y características de un objeto, con el fin de comprender de manera integral su esencia, sus leyes, y su desarrollo, o con el fin de solucionar un problema relacionado con este mismo.

El desarrollo de un pensamiento interdisciplinario en la educación, enfocado tanto hacia los procesos de aprendizaje como de enseñanza, permite hacer frente a la diversidad y variabilidad de la realidad, con el fin de llegar a conceptos o creaciones que presenten soluciones alternativas novedosas a los problemas de la academia y la sociedad; así “la interdisciplinariedad no constituye un fin sino un medio. Su finalidad es la integración de los procesos de aprendizaje y la integración de los consiguientes saberes” (Borrero de Castillo y Barros, 2017, p.2).

Según lo propuesto por Espinoza (2017), la interdisciplinariedad puede comprenderse como una estrategia pedagógica que implica el diálogo e interacción entre varias disciplinas con el fin de lograr un conocimiento nuevo, al ser una interacción entre las disciplinas, debe haber una reciprocidad en el intercambio de conceptos, técnicas, y métodos, y de esta manera, un enriquecimiento mutuo de las disciplinas. El desarrollo de la interdisciplinariedad en los salones de clase genera entornos que favorecen al aprendizaje, de manera cualitativa y cuantitativa siempre y cuando este sea dado al estudiante de forma coherente, si los educandos tienen múltiples herramientas para acercarse a una situación nueva el proceso de asimilación en muchos casos puede ser más amigable (de Castillo, Y. B., & Barros Agüero, J. E, 2017).

En cuanto a la educación en los diferentes saberes artísticos, Dolores y Pérez (2010) proponen que la interdisciplinariedad no es sólo necesaria sino obligatoria, esto, debido a que, por un lado, en el proceso de creación constantemente se diluyen las fronteras entre las diferentes formas de expresión artística, y, por otro lado, porque por medio de dichos saberes se intenta responder a la complejidad del ser humano y del conocimiento.

Medios de Expresión Artísticos

La posibilidad de emitir *expresiones*, propia no sólo de humanos sino también de diversos animales, por lo general hace referencia a poder utilizar signos externos, ya sean visuales o auditivos, para transmitir o comunicar una emoción. Así, la sonrisa nos permite expresar alegría, el llanto expresa tristeza, y un quejido expresa dolor; de esta manera, la expresión artística es posible gracias a la capacidad humana de experimentar emociones y sentimientos, y se hace real, cuando se utilizan signos exteriores como las líneas, los colores, el movimiento, o las imágenes, para comunicar dichas emociones (Ordoñez y Vergara, 1999).

Los medios de expresión artísticos son aquellas exteriorizaciones con las cuales la persona comunica no sólo emociones primarias, como la alegría, la tristeza o el medio, sino también sentimientos menos tangibles, como esperanzas, deseos y aspiraciones, por lo que, Ordoñez y Vergara (1999) concluyen que dichas expresiones representan el reflejo de la propia naturaleza humana, y por esto, la educación en artes tiene un papel fundamental en la formación de las personas. De esta manera, los medios de expresión artísticos pueden entenderse como aquellas herramientas, técnicas o procesos gracias a los cuales se comunica o se plasma en el exterior una emoción o un sentimiento.

Por su parte, Gombrich (s.f.) propone que los medios de expresión artística, como sistema de comunicación, cumplen con tres funciones que son: 1) la función de ser síntoma, medios por los cuales se manifiestan estados anímicos, emociones o sentimientos; 2) la función de ser señal, al despertar, en otros, emociones o provocar en ellos reacciones; y 3) la función de ser símbolo, al servirse de dichos medios para representar o describir estados emotivos, circunstancias o incluso conceptos.

El proceso de creación artística es una forma de expresión cultural en la cual los espectadores juegan un papel fundamental, al contemplar la obra, el espectador se sitúa dentro de esta, y pone en juego la interpretación que hace, así, las manifestaciones y los medios de expresión artísticos han experimentado cambios importantes en su interpretación a lo largo del tiempo, y esto puede traducirse en cambios en su utilidad y su significado (Ordoñez y Vergara, 1999). Por ejemplo, en la antigua Grecia la música jugaba un papel fundamental en la educación, tanto que, en el Diálogo sobre La República, Platón comunica su preocupación acerca de que se escogiera, para el estudio y para todo el Estado, una clase de música que fuera beneficiosa sobre las emociones, y rechazaba instrumentos y música demasiado relajantes o con muestras de sensualidad, ya que esta podía ser una droga para la mente (Gombrich, s.f.).

Según la teoría de la expresión artística del Renacimiento (Gombrich, s.f.), el artista estudia la manera adecuada para manifestar emociones y sentimientos, y para esto utiliza los modos y recursos, o medios de expresión, heredados por su tradición artística; por ejemplo, Leonardo da Vinci, gran pintor del renacimiento Italiano, decía que la tarea del buen pintor era representar tanto al hombre como a su mente (Leonardo da Vinci, 1956), pero para él la mente sólo podía ser representada por medios exteriores como los gestos y los movimientos; a su vez, el poeta debía representar en sus obras el corazón humano, “las pasiones del espíritu, es decir: el dolor, la ira, la alegría o la desesperación.” (Gombrich, s.f., p. 5), así, la narración del poeta será más conmovedora siempre que sea más cercana a las propias experiencias del lector.

Ríos & Stalin (2005), en el artículo *Enseñanza y aprendizaje en la educación artística,* proponen que las personas tienen diferentes facilidades para comprender y expresar las emociones, sentimientos, ideas, pensamientos y conceptos, propios y de los demás, de acuerdo con esto, sugieren una educación artística y cultural que tome en cuenta las posibilidades de expresión y de desarrollo de las habilidades propias de cada individuo, así como, las particularidades de la historia cultural y el desarrollo ontológico de estos. De esta manera, lograr un pleno desarrollo de las capacidades artísticas, según dichos autores, implica reconocer y aplicar una educación integral, en la cual, se empleen todos los sentidos para apropiarse e interpretar el entorno, y se logren expresiones artísticas particulares de las cosas y hechos percibidos mediante las experiencias individuales o colectivas.

Medios de Expresión Visuales - Plásticos

Los medios de expresión visuales-plásticos suplen la necesidad de los individuos de comunicarse a través de una imagen o forma concreta o abstracta, dicha necesidad se puede evidenciar desde el hombre de la prehistoria, que estampaba información sobre su contexto en las paredes de una cueva, hasta el hombre contemporáneo que crea representaciones de formas de su realidad o imaginario; esta necesidad se ha transformado en una creación artística a partir del uso de técnicas y herramientas específicas y especializadas en la producción de piezas visuales- plásticas (Álvarez, 2010).

Álvarez (2010) expone que, el dibujo, la pintura, la escultura y la arquitectura, son expresiones visuales que permiten lograr representaciones artísticas de ideas u objetos; dichas representaciones son realizadas empleando recursos plásticos, tales como líneas, sombras, texturas y formas, por medio de los cuales se logran gráficas y/o formas bidimensionales o tridimensionales, de imágenes o ideas, todo esto expresado manualmente. El grabado, la fotografía, el cine, la instalación, y el grafiti reúnen también medios de expresión visuales-plásticos artísticos.

Medios de Expresión Sonoros

Históricamente, el arte ha ejercido un poder sobre el estado anímico de las personas, por ejemplo, la canción de una madre a su hijo funciona para que este vaya a dormirse, así, la música se ha relacionado estrechamente con las emociones desde la antigua Grecia (Gombrich, s.f.). Esta forma de expresión artística se refiere a la generación de sonidos organizados en un tiempo, en la música y de manera general en las formas de expresión sonoras, el sonido se constituye en el vehículo principal de manifestación de las emociones, sentimientos, ideas, y pensamientos de los individuos.

Los medios de expresión sonoros se pueden entender como formas de expresión que tienen como componente fundamental “lo acústico, lo sonoro, lo táctil y lo verbal (...) y dependen funcionalmente del espacio y el tiempo” (Rado, 2016, p. 9). Estas expresiones sonoras pueden ser producidas por diferentes medios, como, por ejemplo, el cuerpo humano, los instrumentos físicos, e incluso digitales.

Medios de Expresión Corporales

Partiendo del significado de expresión como una acción que ayuda al sujeto a comunicar sus sensaciones, emociones, pensamientos, etc., se puede comprender, que los medios de expresión corporales son aquellos en los cuales se utiliza el propio cuerpo para establecer una comunicación consigo mismo y con el entorno (Sanz, 2018). De esta manera, el cuerpo se constituye en el instrumento principal por el cual no sólo se perciben, y de esta manera se establecen impresiones sobre el entorno, si no, que, además, se expresan emociones, sentimientos y experiencias, adquiridas en el mundo interno, reflexiones, y externo, vivencias, del individuo. Así, según Sanz, el cuerpo “en el ámbito artístico, es un medio artístico, un objeto de representación y una herramienta para la expresión” (p. 11, 2018).

Los medios de expresión corporal son entonces movimientos artísticos que tienen una intención comunicativa, donde el cuerpo se constituye el instrumento por el cual se traduce el estado anímico que el individuo quiere expresar, por medio de gestos, movimientos, o incluso quietud del cuerpo, ya sea, ocupando el espacio, mediante una acción determinada o llevando a cabo ritmos o movimientos específicos; dentro de los medios de expresión corporal artísticos se encuentran la danza y el teatro

Procesos de Educación Artística y Cultural

En el ámbito de la pedagogía, a los niveles de básica primaria, básica secundaria y media vocacional, la educación artística y cultural suele exponer la necesidad de incluir los diferentes medios de expresión. El profesor Miñana (1997) propuso que, en el ambiente escolar, el individuo debe tener un acercamiento a todas las artes, como lo son, Música, Audiovisuales, Teatro, Plásticas, Danza, y Literatura.

La educación artística y cultural en la edad escolar juega un papel fundamental en cuanto al desarrollo de la sensibilidad de los alumnos, permitiendo que, al compartir experiencias creativas en diversos medios de expresión, se fortalezcan los procesos emocionales, cognitivos y culturales. De esta manera, García (2005) propone que las artes en la educación escolar llevan a “la autonomía intelectual, o sea, aprender a aprender, para seguir desarrollando el intelecto y la sensibilidad después de terminados los estudios básicos” (p. 82). Sin embargo, la educación artística y cultural no se puede entender sólo como un medio de desarrollo de competencias personales como la creatividad y la sensibilidad, sino qué, también, se constituye en una disciplina que desarrolla conocimientos históricos, técnicos, teóricos y prácticos, propios de las diversas tradiciones artísticas (García, 2005).

Dentro de las aulas de clase se encuentra una amplia diversidad en cuanto a los intereses, aptitudes y gustos de los estudiantes escolares con relación a la educación artística y cultural; así, según la información recolectada por García (2005), el 34% de los estudiantes prefieren las artes plásticas, un 26% la música, el 17% la danza, el 13% el cine, el 3% la lectura y el 7% el teatro. Sin embargo, esta diversidad evidenciada en los estudiantes, en muchas ocasiones no encuentra un soporte en las condiciones formativas propuestas por los docentes y directivos, esto porque, en general, los profesores de encargados de la educación artística y cultural no tienen conocimiento dentro de las artes, o bien, están especializados en un sólo medio de expresión artístico:

(...) Cada docente orienta el área según lo que es capaz de hacer, principalmente dibujo o pintura; el docente que sabe música enseña música; el docente que sabe poesía enseña poesía; el docente que sabe teatro enseña teatro, etc., sin tener en cuenta qué es lo que el estudiante quiere aprender realmente, o cual es el arte que se le facilita realizar por sus aptitudes específicas. (García, 2005, p. 86)

Marco Legal

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la resolución 3456 del año 2003 expone que para la formación básica en los programas de Artes Plásticas existen dos componentes: el primero, denominado componente fundamental, incluye los principios de la teoría del arte y de artes plásticas, la historia del arte y los aportes de otras disciplinas para generar un entendimiento general de la producción artística; el segundo, es el componente de contextualización y formación socio humanística, este relaciona el contexto histórico, cultural y social en el que se desarrolla la producción artística (Ministerio de Educación Nacional. Resolución número 3456, 2003, p.2-p.3.).

Para la formación profesional se propone la apropiación de herramientas teóricas, metodológicas y técnicas propias del campo de la producción plástica y afines. Para esta también encontramos dos componentes: 1) es el componente de la formación en el campo de la profesión, el cual aporta los conocimientos requeridos para la producción artística y la auto evaluación efectiva de sus productos. Este componente incluye el desarrollo de técnicas como: El video, escultura, pintura, dibujo y grabado, también componentes informáticos, tendencias, movimientos y teorías; y 2) es el componente de profundización o de complementación en el cual se integran los conocimientos propios de una modalidad de profundización que haya sido elegida por el estudiante (Ministerio de Educación Nacional. Resolución número 3456, 2003, p.2-p.3.).

Metodología

El desarrollo de la presente investigación se realizó a partir de un paradigma cualitativo una metodología cualitativa de alcance exploratorio, con un enfoque fenomenológico. Según Ángel (2010), desde el enfoque de la fenomenología de Husserl, la investigación tiene como propósito final “el hallazgo de las esencias de las cosas” (p.19), en este sentido, el método fenomenológico, lejos de ser una descripción rígida o instrumental del desarrollo investigativo, se entiende como un método que expone principios novedosos, frente a los propios del método experimental o del especulativo.

En el acercamiento a la fenomenología como enfoque investigativo se reconocen diferentes características fundamentales, algunas de ellas expuestas por Ángel (2010) son: 1) se reconoce la intención en este enfoque de superar el dualismo entre sujeto y objeto, ya que, en la fenomenología, el objeto es objeto siempre que lo sea para el sujeto, y de ahí que, el sujeto, en tanto sujeto, está siempre ligado a un objeto, al ser consciente de este, así, el objeto es aquello que es conocido y el sujeto es quien conoce; y 2) desde el enfoque fenomenológico, se busca conocer el objeto de estudio dejando de lado juicios previos que puedan crear alteraciones subjetivas sobre las características del fenómeno observado, de esta manera, el proceso investigativo busca que el fenómeno hable por sí mismo, dejando de lado las preconcepciones de las cosas, y basándose en los fenómenos específicos que las personas experimentan, y en cómo se desarrolla dicha experiencia.

De acuerdo con lo anterior, en este estudio se buscó explorar cómo ha sido la experiencia de formación, relacionada con los medios de expresión: visuales-plásticos, sonoros y corporales, de los estudiantes y egresados del programa de LEAP de la UdeA, y cómo ellos experimentaron dicha formación de acuerdo con sus intereses frente a los medios de expresión mencionados. Se recogen entonces experiencias de personas que han atravesado este proceso formativo, y se busca encontrar la relación de dicha experiencia, con las propuestas académicas que estas personas plantean.

Se incluyeron en el estudio diez personas, entre los 21 y 28 años, que realizaron su formación académica en el programa de LEAP de la UdeA, sólo se incluyeron estudiantes desde séptimo semestre en adelante y egresados del programa, con el fin de garantizar que ya hubieran atravesado la mayor parte del proceso formativo estructurado por la Universidad.

Diseño Metodológico de Investigación

Para esta investigación se utilizó una entrevista semiestructurada, diseñada para desarrollarse en un ambiente virtual. La entrevista se dividió en dos momentos:

1. Se planteó una situación en la cual se invitó a los participantes a proponer actividades formativas por medio de las cuales estudiantes del grado once pudieran aprender sobre una temática específica, en este caso, *El uso del espacio.* Por un lado, se da la libertad a los participantes de realizar propuestas metodológicas sin restricciones en cuanto a los medios de expresión artísticos a utilizar, la situación se plantea así: “Si estás en el salón de clase de un grupo de grado once y debes enseñar a los estudiantes acerca del uso del espacio como un soporte para la producción de un ensamble, propuesta, obra o pieza artística: Describe tres estrategias metodológicas por medio de las cuales desarrollarías la actividad”. Por otro lado, se les solicitó enunciar las herramientas que utilizarían para desarrollar la propuesta, otra vez, buscando no limitarla a algún medio de expresión, así: “Describe los elementos que serían necesarios para llevar a cabo cada propuesta metodológica planteada anteriormente”.
2. Se pregunta por los intereses y experiencias, relacionados con los medios de expresión artísticos visuales - plásticos, sonoros y corporales, que los participantes han tenido dentro y fuera de su formación en el programa de LEAP de la UdeA. De esta manera, se formularon las siguientes preguntas:
	* ¿Qué medios de expresión artística son de tu interés?
	* ¿En qué medios de expresión artística ha tenido Formación dentro del programa LIC. EDUC ARTES PLÁSTICAS de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia?
	* ¿En qué medios de expresión artística ha tenido formación fuera del programa LIC. EDUC ARTES PLÁSTICAS de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia?

De esta manera, en un primer momento se pidió a los participantes formular tres actividades para el desarrollo del tema expuesto en la situación contextualizada, y describir los elementos qué se emplearían en las actividades propuestas; esto con la finalidad de conocer los diferentes medios y elementos que podrían o no utilizar en la enseñanza de un mismo tema. Y en un segundo momento, se preguntó, sobre los intereses y experiencias formativas (formales e informales), con relación a los diferentes medios de expresión; esto para entender si existían tales intereses y conocimientos, y cómo se evidencian en el desarrollo de propuestas metodológicas dentro del aula de clase.

La entrevista se realizó de manera individual, se solicitó a los participantes informar su nivel en la formación académica, con el fin de garantizar que ya hubieran avanzado en la mayoría del desarrollo del plan académico, y también se pidió informar la edad y el correo electrónico. No se solicitaron otros datos sociodemográficos, ya que estos no se consideraron relevantes para el estudio.

Resultados

Se aplicó la entrevista semiestructurada a un total de 10 personas, todas ellas son o fueron estudiantes de LEAP de la UdeA, estas personas tenían entre 21 y 28 años, y se contó con la participación de 6 mujeres y 4 hombres. Entre las personas que participaron en este estudio, 4 de ellas habían terminado las materias del plan de estudio del programa académico (2 ya estaban egresados y 2 estaban en espera de grado), las otras 6 personas eran estudiantes activos.

Para aproximarse a la experiencia e intereses relacionados con los medios de expresión: visuales - plásticos, sonoros y corporales, se tuvo en cuenta cinco respuestas en las entrevistas realizadas a los participantes: 1) Los intereses en los medios de expresión; 2) Si ha existido o no una formación formal dentro del programa académico en estos medios de expresión; 3) Si han tenido o no formación, en estos medios de expresión, por fuera del programa académico; 4) El contenido de las estrategias metodológicas que implementarían en el aula de clase; y 5) Los elementos que usarían para llevar a cabo dichas metodologías.

Con respecto a los intereses en los medios de expresión visuales - plásticos, sonoros y corporales, se encontró que de las 10 personas que participaron en este estudio el 100% tienen intereses en los medios de expresión visuales - plásticos, el 50% en los medios de expresión visuales - plásticos y corporales y el 30% en los medios de expresión visuales- plásticos, sonoros y corporales (Figura 1).

Figura 1. Intereses interdisciplinarios en los medios de expresión

Con relación a si ha existido o no una formación dentro del programa académico en estos medios de expresión, de las 10 personas que participaron en este estudio el 100% ha tenido formación formal en los medios de expresión visuales- plásticos, el 30% en los medios de expresión visuales - plásticos y corporales, y el 0% en los medios visuales- plásticos, sonoros y corporales (Figura 2).

Figura 2. Formación en diversos medios de expresión dentro del programa académico.

En cuanto a, si han tenido o no formación por fuera del programa académico, de las 10 personas que participaron en este estudio el 90% ha tenido formación no formal en los medios de expresión visuales - plásticos, y el 40% en los medios visuales- plásticos, sonoros y corporales (Figura 3).

Figura 3. Formación en diversos medios de expresión fuera del programa académico.

Sobre la respuesta relacionada con el contenido de las estrategias metodológicas que implementarían los participantes en el aula de clase, se identificaron dos categorías principales, a partir de las descripciones hechas por los estudiantes y egresados; estas categorías fueron, por un lado, la naturaleza del proceso propuesto, y, por otro lado, los medios de expresión que se utilizarían para llevarlo a cabo. Dentro de estas categorías, a su vez, se encontraron unas subcategorías, así:

* En la categoría Naturaleza del proceso propuesto, se encontraron tres subcategorías: Referencial, Colaborativa, y Experiencial.
* En la categoría Medios de expresión que se utilizarían, se encontraron cuatro subcategorías: visuales-plásticas, Sonoras, Corporales e Interdisciplinarias.

La categoría referente a la Naturaleza del proceso se evidenció de manera implícita en la forma como los participantes propusieron desarrollar la aproximación al tema propuesto, así:

* Se observaron propuestas de naturaleza referencial, que recurrían a exponer el trabajo de artistas relacionado con el tema trabajado y a partir de esto desarrollar el acercamiento a la temática, una de las respuestas dentro de esta categoría fue, por ejemplo, “Mostrar por medio de referentes visuales las propuestas que algunos artistas han utilizado en el espacio como propuesta artística”. La subcategoría referencial apareció en 6 de las 30 estrategias metodológicas planteadas por los participantes.
* Las propuestas de naturaleza colaborativa fueron aquellas que apelaban a desarrollar el trabajo en subgrupos con el fin de lograr resultados a metas comunes, entre ellas vemos, por ejemplo, “Dividiremos el grupo, en equipos de a 5 personas, ellos elegirán la temática y dirán por qué sería muy importante para su colegio (...)”. Estas propuestas colaborativas se observaron en 5 de las 30 estrategias.
* Por su parte, las propuestas de naturaleza experiencial fueron aquellas que dirigían la aproximación al tema trabajado a partir de una situación vivencial particular en la que se vinculaba a los estudiantes, así, una de las propuestas de esta naturaleza fue, “Creación de un ambiente en el aula, mientras tienen los ojos cerrados, donde se producirán diferentes sonidos que evoquen a diferentes ambientes”. Las propuestas de este tipo aparecen en 11 de las 30 estrategias observadas.

Las subcategorías dentro de la categoría referente a los medios de expresión que se utilizarían se encontraban explícitas dentro de las metodologías propuestas por los participantes, en estas el planteamiento y desarrollo de la actividad dependía de los medios de expresión implementados.

Los medios de expresión con la menor participación encontrados fueron tanto los medios sonoros como los corporales, por ejemplo: “Hacer una prueba de sonido con el salón tal cual está y luego sacar todos los elementos que hay dentro y realizar una segunda prueba ”, en esta propuesta metodológica se identifica al sonido como medio de experimentación para la exploración del espacio en diversas condiciones, y “Un taller por medio de un ejercicio corporal que permita la experiencia del nuestro cuerpo como el primer espacio que habitamos”, propuesta en la que se observa el cuerpo como el medio de acercamiento a la comprensión de temática trabajada. Las subcategorías de medios de expresión Sonoro y Corporal aparecieron en 2 de las 30 estrategias propuestas.

* La subcategoría visuales- plásticas fue aquella donde se evidencio el uso de herramientas físicas o digitales con el propósito de generar experiencias visuales y objetuales. En éstas primó la producción de objetos como elementos indispensables para la evaluación de la actividad, así, una de las propuestas dentro de esta categoría fue “Los pupitres de cada estudiante son un lienzo, en el cual ocurren mil ideas en el transcurso de las clases. Vamos a personalizarlos”, y también “Realización de un dibujo que parta del reconocimiento del entorno que habitan para que identifiquen las formas con las que se han relacionado y pueden cuestionarlas”. La subcategoría visual - plástica se encontró en 14 de las 30 estrategias.
* Aquellas actividades donde no se asignaba el medio de expresión empleado en la exploración del espacio y se permitía de forma libre a los estudiantes elegir o se impulsaba, desde la propuesta misma, la interacción entre diversos medios fue denominada como Interdisciplinaria, dentro de estas propuestas se encontró por ejemplo, “Experiencia sonoras y corpo-sensoriales, Creación de un ambiente en el aula, (...) se reproducirá diferentes sonidos, (...) potenciado con elementos aromáticos y objetos con diferentes texturas para complementar la experiencia”. La subcategoría interdisciplinaria se observó en 5 de las 30 estrategias.

Por último, con respecto a los elementos que usarían los participantes para llevar a cabo dichas metodologías, se observó que en su mayoría el desarrollo de las propuestas metodológicas contenía el uso de elementos o herramientas propias de las formas de expresión visuales-plásticas, por ejemplo, aparecieron, en las descripciones hechas por los estudiantes y egresados, elementos como: Pinturas, crayones, bolígrafos, tizas, rodillo, brochas, sillas, mesas del salón, entre otros. Pocas propuestas incluyeron en su desarrollo el uso de herramientas de otros medios de expresión, entre ellas se encontró el uso de: Sonidos, olores y el cuerpo.

Conclusiones

La experiencia, relatada por los estudiantes y egresados que participaron en las entrevistas, expone que existen intereses interdisciplinarios en los diversos medios de expresión artísticos, visuales-plásticos, sonoros y corporales, esto se observó, por un lado, en la respuesta dada sobre los intereses y desarrollos formativos complementarios, y, por otro lado, en las estrategias metodológicas planteadas por los participantes. Si bien, este interés interdisciplinario no aparece en la mayoría de ellos, si es algo observable en varias de las respuestas obtenidas.

Gracias a la información suministrada en las entrevistas se puede observar que los participantes que expresan intereses o han recibido formación complementaria en otros medios de expresión artísticos, diferentes a los visuales- plásticos, suelen incluir en las propuestas metodológicas actividades más diversas, esto es, actividades con herramientas o medios de expresión diferentes a los visuales-plásticos.

Dentro de la formación en el programa de LEAP de la UdeA, los estudiantes y egresados, participantes en la investigación, que expresaron intereses en medios de expresión sonoros, relataron que no contaron con una formación académica, dentro del pensum, que contribuyera al aprendizaje en este medio de expresión específico (Figura 2).

Si bien, se encontró en las respuestas de los participantes propuestas diversas, donde algunas de ellas incluían medios de expresión sonoros, corporales, e incluso, propuestas interdisciplinarias, que incluían dos o más de estos medios de expresión, es observable, que la mayoría de los participantes acudieron únicamente a propuestas y elementos propios de los medios de expresión visuales-plásticos. Esto se evidencia en la cantidad de propuestas que contenían sólo este medio de expresión, y en el tipo de elementos a usar, que en su mayoría eran propios de las artes plásticas.

A partir de los resultados del trabajo de investigación, se encuentra que, la mayoría de los participantes, tanto estudiantes como egresados, se valen de propuestas y herramientas metodológicas no interdisciplinarias para transmitir un conocimiento específico, utilizando principalmente los elementos de expresión de las artes visuales-plásticas; sin embargo, es evidente que existe un interés por una formación interdisciplinaria, que incluya otros elementos de expresión propios de las artes sonoras y corporales, ya que, gran parte de los estudiantes vivieron o les gustaría hacer parte de procesos de formación adicionales, en dichos medios de expresión.

La literatura encontrada sobre la formación en artes apunta a la importancia de un enfoque interdisciplinar, por un lado, debido a que abordar los fenómenos, en cualquier área del conocimientos, desde diferentes puntos de vista permite llegar a soluciones más creativas y diversas frente a las exigencias y problemas del medio cada vez más cambiante; por otro lado, debido a que la educación artística y cultural, específicamente en los entornos escolares, exige un espacio de posibilidades en el cual los estudiantes puedan desarrollar habilidades, conocimientos, y destrezas en los diversos medios de expresión artísticos, esto, respondiendo a los diferentes intereses y capacidades de los escolares.

De esta manera, parece ser que la decisión de los estudiantes y egresados del programa de LEAP de la UdeA, participantes en esta investigación, de utilizar principalmente elementos de las artes s-plásticas, dejando de lado elementos de otros tipos de artes, sucede debido a la experiencia vivida durante sus procesos de formación, y no a una falta de interés o necesidad por adentrarse en otros medios de expresión artísticos, como lo son los sonoros y corporales.

Referencias

Álvarez Ayesterán, L. A. (2010) El Dibujo. Definición e historia de una expresión artística primigenia. *Cuadernos UNIMETANOS,* 24, 64- 80

Ángel Pérez, D. A. (2011) La hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias sociales. *Universidad de Antioquia,* 44, 9-37.

Borrero de Castillo, Y. y Barros Agüero, J. (2017). Incremento del dominio conceptual escolar con base en la interdisciplinariedad. Educación Física y Ciencia, 19(1), 1–15. https://www.redalyc.org/pdf/4399/439952932006.pdf

Botella Nicolás, A. y Adell, Valero J. (2018) La integración de las artes a través de una propuesta didáctica en educación secundaria obligatoria: música, plástica y expresión corporal*. Vivat Academia. Revista de Comunicación*, 142, 109-123 https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/70126/132114.pdf?sequence=1&

Dolores, C y Perez-Roux, T. (2015) Arte y Movimiento de la Interdisciplinariedad al Enfoque Integrador de los Diferentes Saberes Artísticos. *Arte y Movimiento,* 2, 41-53

Espinoza-Freire, E. E. (2017) La planeación interdisciplinar en la formación del profesional en educación. *Maestro y Sociedad,* 15(1), 77- 91

García Ríos, A. (2005) Enseñanza y aprendizaje en la educación artística. *El Artista,* 2, 80-97. Universidad Distrital Francisco José de Caldas Pamplona, Colombia

Gombrich, Sir E. H. (s.f.) Cuatro teorías sobre la expresión artística.

López- Bonilla, G. (2013). Prácticas Disciplinares, Prácticas Escolares: Qué son las disciplinas académicas y cómo se relacionan con la educación formal en las ciencias y en las humanidades. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 18(57), 383–412. https://www.redalyc.org/pdf/140/14025774004.pdf

Morin, E. (2011) Sobre la Interdisciplinariedad. *Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires (CIRET),* 2, 9-15

Miñana, B., C. (1997) Educación Artística en la Educación Básica. Aportes 48, Santa fe de Bogotá, COLCULTURA

Ortiz, T. (2011) La Interdisciplinariedad en las Investigaciones Educativas. *Didáctica y Educación,* 3 (1).

Ordoñez, J. y Vergara, M. (1999) Páginas sobre la expresión artística. *Arte, Individuo y Sociedad,* 11, 39-46

Rado Moya, R. (2016) Arte Sonoro: aproximación al concepto y su importancia. *Universidad Antonio Nariño Sistema de Información de Arte Sonoro.*

RESOLUCIÓN NÚMERO 3456. Por la cual se definen las características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de los programas de formación profesional en Artes (2003). Ministerio de Educación Nacional. República de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86405.html

Ríos, G. y Stalin, A. (2005) Enseñanza y aprendizaje en la educación artística. *El Artista,* 2, 80-97.

Sanz Andrés, M. (2018) La Expresión Artística a Través del Cuerpo. *Universidad de Valladolid. Facultad De Educación y Trabajo Social Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.*

Anexos

Anexo 1. Entrevista semiestructurada

****

****

****