

Didácticas para la creación en artes escénicas, implementadas por un grupo de maestros-artistas que convergen en el ejercicio de la investigación creación.

Olaya Arévalo, Janith Camila

1. *Universidad Antonio Nariño. Facultad de Educación; Bogotá, Colombia*
jcolaya891@uan.edu.co

Resumen

Esta investigación de enfoque cualitativo tiene como objetivo central comprender las didácticas para la creación en artes escénicas, implementadas por un grupo de maestros-artistas, en el marco de experiencias conjuntas de investigación creación a través del diseño metodológico expuesta por Jara 2011 sistematización de experiencia que tiene 5 fases: el punto de partida, las preguntas iniciales, las preguntas iniciales, la reflexión de fondo y los puntos de llegada. Los instrumentos y procedimientos para la recolección y análisis de la información en este caso son la entrevista (semiestructurada), la ficha de recuperación de aprendizaje y la matriz de ordenamiento y reconstrucción.

Palabras clave:

Didáctica, Artes escénicas, Creación, Investigación creación.

Abstract:

The main objective of this qualitative research is to understand the didactics for creation in the performing arts, implemented by a group of teacher-artists, in the framework of joint experiences of creation research through the methodological design presented by Jara 2011 systematization of experience that has 5 phases: the starting point, the initial questions, the initial questions, the background reflection and the points of arrival. The instruments and procedures for the collection and analysis of information in this case are the interview (semi-structured), the learning recovery form and the ordering and reconstruction matrix.

Kew words:

Didacts, Scenic arts, Creation, Research-creation

1. Introducción

El ejercicio didáctico en las artes se puede dar desde la intuición, dado a sus particularidades y el gran número de posibilidades que se dan al momento de la creación, Velásquez (2019) expresa que es fundamental realiza un ejercicio reflexivo de la labor de quien enseña, asociado a el proceso formativo de quienes aprenden, sin dejar de lado la forma y el plan definido para la enseñanza de contenidos. donde se puede ver la construcción conjunta de saberes y espacios que dan cuenta del acto didáctico. Es de suma importancia reflexionar críticamente, identificar y analizar los procesos de enseñanza que a menudo dan cuenta de las

experiencias de los procesos creativos, pocas veces plasmados de forma escrita, priorizando la transmisión oral y la prolongación de la práctica desde el hacer y a su vez evidencia escasos referentes escritos que den cuenta de las didácticas empleadas por los maestros-artistas en los procesos de creación de las artes escénicas. Lograr concebir los elementos que constituyen las didácticas implementadas en el trabajo de la creación escénica, posibilita elegir los caminos de adaptación que responden a las necesidades creadoras, como bien menciona Montané (2009) “La forma didáctica como forma artística considera lo emocional de modo prioritario” (p.123).

Esta investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo con un diseño metodológico de sistematización de experiencia. En busca de comprender las didácticas para la creación en artes escénicas implementadas por un grupo de maestros-artistas, en el marco de experiencias conjuntas de investigación creación. y de esta manera mapear los procesos creativos gestados en la investigación creación, para así visibilizar las didácticas que ellos implementan. Después de reconocer algunas didácticas para la creación en artes escénicas se pregunta ¿por qué esas fueron las didácticas desarrolladas y cómo los maestros-artistas del grupo de investigación didácticas de las artes escénicas las implementan en los procesos de investigación-creación?

En este punto de la investigación se concluye que la conceptualización y argumentación de las categorías de análisis evidencia que las formas de creación y los procesos de investigación en el arte escénico no responden a características unificadas, las rutas creativas son múltiples, variables y auténticas demostrando que las implementaciones didácticas para la creación en artes escénicas responden a necesidades particulares y no generales.

Por otra parte, la recuperación del proceso vivido: la reconstrucción de las historias de forma narrativa y ordenada, describe los procesos de investigación creación y de esta forma se mapean los principios de las didácticas dialogando con del marco teórico.

Marco de referencia

1.1. Didáctica

Reconocer el concepto de didáctica como la sumatoria de aquellos saberes alusivos a la enseñanza y en ese mismo sentido al aprendizaje, en palabras de Medina (2009) dicere: aprender y el docere: enseñar. Esta una relación inquebrantable y porque no dependiente, pues en ambas acciones los dos roles pueden intercambiarse, de esta forma se evidencia su trascendencia en los procesos educativos, compartiendo lo dicho por Camilloni (2007, citado por Castro et al., 2011) quien afirma que la didáctica “es una Ciencia de la Educación, una disciplina que contempla el quehacer docente frente a la enseñanza y el aprendizaje” (p.36). y en esta línea Fernández Pérez (1977) ; Rosales (1987) expresan que esta ciencia estudia los procesos de enseñanza aprendizaje en busca de una mejora en la

configuración del saber y la optimización de los aprendizajes dados en estos procesos, caracterizándose por su integralidad, criticidad y concreción.

Generando trayectos en los procesos formativos como se puede evidenciar desde lo planteado por Trozzo (2003) quien aborda la didáctica como el camino que es recorrido para construir conocimiento, una vez se realice por parte del profesor un proceso de diagnóstico de grupo y de selección de contenidos para ser enseñados por medio de estrategias. (p.38) cabe aclarar que es progresivo, pero no necesariamente secuencial y resalta la relación entre los actores involucrados y sus procesos de diálogo.

Por otra parte, Ramírez (2009) habla de la didáctica como un área de investigación que tiene como fin la transmisión y transformación de saberes y resalta que la presencia de ella en la cultura mejora la divulgación del conocimiento.

1.2. Didácticas específicas

Las didácticas específicas tiene una relación constructivista con la didáctica general ambas son indispensables y no se sustituyen, pero la diferenciación entre ellas menciona Bolívar (2005) se da en Alemania a mediados del siglo XIX. concebirlas con una cierta sustantividad propia que da cuenta de modos, metodologías y procesos específicos de la materia. Estas dan repuesta a las particularidades de las prácticas, la diversidad de conocimientos y las características de los individuos en los procesos de enseñanza aprendizaje. Camilloni nos menciona que para definir las se establecen 5 criterios que son: el nivel del sistema educativo, edades de los alumnos, las disciplinas, los tipos de institución y por ultimo los sujetos. Por otro parte para identificarlas Brovelli (2011) y Bolívar (2005) hablan de dos conceptos el primero es la transposición didáctica de Yves Chevallard, caracterizada por la triada entre “enseñante, saber y aprendiz” dando sentido al proceso de sucesivas transformaciones, contextualizaciones o desplazamientos que se producen en el conocimiento, generándose “de-construcciones científicas” para transformarse en “contenidos-enseñados”.

El segundo concepto, es el Conocimiento didáctico del contenido que tiene sus fundamentos como mencionan Bolívar(2005) y Brovelli (2011) en el “Conocimiento Pedagógico del Contenido” desarrollado por Shulman. El Conocimiento didáctico del contenido se entiende como la flexibilidad del profesor para variar, cambiar, interpretar o comprender el conocimiento didáctico de forma significativa, comprensible o asimilable para el aprendiz que finaliza su proceso con las experiencias prácticas.

1.3. Didácticas específicas en artes escénicas

Como su nombre lo sugiere se manifiestan y consolidan en la escena, cuando se produce un acto escénico y sus prácticas se dan en los escenarios, ya sean

populares, formales, públicos o privados. Ellas están en ese grupo de didácticas específicas y aun ubicada en este grupo no se podría definir como una sola replicable para todos los procesos de creación como lo expresa Medina 2009: La didáctica artística necesariamente ha de ser de deleite, singularización y apertura a los modos específicos de cada ser humano de vivirse en su camino de mejora integral, de avances compartidos y de continua búsqueda del sentido más genuinamente humano. Los procesos de enseñanza-aprendizaje son itinerarios llenos de ilusión y flexibilidad, que invitan y comprometen a la creación y a la búsqueda permanente. (p10)

Sí bien hay múltiples líneas de creación o métodos ya planteados y probados por artistas, así como maestros artistas, estas líneas siempre están sujetas a modificaciones y adaptaciones según las necesidades del proyecto artístico, en línea con Montané (2009) manifiesta que “la acción didáctica va tejiendo contenido y forma bajo el influjo de determinadas vivencias y experiencias emocionales, poniendo el énfasis en el proceso.”(p.123) siendo este particular y con unas características específicas desarrolladas en el proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como resultado un proceso artístico, que está expuesto a las lecturas e interpretaciones intersubjetivas compartiendo lo expresado por Montané (2009) cuando menciona que “La forma didáctica como forma artística considera lo emocional de modo prioritario” (p.123) el arte forma conocimiento, a partir de la percepción, la exploración, la comprensión y la interacción con el mundo; como representación simbólica, a partir de la apropiación de las características conformes a los diversos lenguajes artísticos, y como producción cultural que involucra diversos contextos; es por ello que desde el aporte pedagógico se busca centrar el cuerpo como una construcción social y simbólica, con ello aludir aspectos de subjetividad de carácter social como pensamientos, emociones y acciones.

1.4. Creación

La creación en este caso se entiende como un proceso, en el cual hay espacios para los aciertos y desaciertos gracias a la exploración y posterior desarrollo de ideas, que dan respuestas a todos aquellos interrogantes movidos por el deseo, (de acuerdo) dialogando con Padilla, 2001 citado en cantor 2020 al mencionar que “A través del lenguaje simbólico propio del arte, el ser humano es capaz de exteriorizar sus ideas, sentimientos y emociones, expresando en sus creaciones su cosmovisión.”(p.4),resaltando que se construye en la vivencia en espacios propios para la creación, como son los laboratorios y talleres escénicos donde emergen actos creadores entendiendo que “el acto creador era un coeficiente artístico contenido en la obra resultado de lo intuitivo, lo intersubjetivo, lo inconsciente, lo intencional, lo inesperado y el aporte del espectador” (Rodríguez M,2021,p.160). Visualizar la creación desde el contexto de la experiencia y la intuición evidencian la trascendencia de sus prácticas que se refleja en los procesos artísticos desarrollados.

1.4 Investigación creación

Vásquez (2021) aporta que “La validación y la calidad de los productos resultantes de la investigación creación responden a prácticas propias que a su vez mantienen la solides teórica, critica y practica”. También afirma que para una eficaz producción y comprensión de un mundo “social y natural” mediante el conocimiento, el arte juega un papel crucial por sus aportaciones conceptuales y por ello coincide con la Mesa Nacional de Artes, Arquitectura y Diseño en reclamar su lugar, evidenciando que en la comunidad científica hay una gran participación de artistas que hablan de las tradiciones y de esta forma aportan a las apropiaciones sociales.

Por otra parte Arias habla de la investigación creación como “la producción de prácticas colectivas de pensamiento creativo dentro de las cuales los procesos de formación adquieren nuevas dimensiones colectivas” y de esta misma forma como una indagación diversa a partir de cuestionamientos grupales en donde se resalta la incertidumbre, menciona que los objetos de estudio no anteceden al proceso si no que pueden aparecer gracias a la indagación misma ,muestra como características centrales que: las metodologías son remplazadas por formas del hacer colectivo que no están predeterminadas, las preguntas son dinámicas, que su fin último no debe ser un producto centrado en la verificación y cuantificación se deben priorizar los procesos que no siempre responden a las estructuras de las practicas más tradicionales de producción de conocimiento

Los procesos de investigación creación se gestan de forma propia y colectiva Barriga (2011) afirma que” requiere de una sustentación de tipo teórico que contextualiza la obra de creación” (p.329), generando un producto artístico resultado de ese diálogo entre la teoría y la práctica.

2. Metodología

Comprender las didácticas de las artes escénicas en procesos de creación, desde la interpretación de significados, símbolos sociales que nacen y se consolidan en las vivencias de los sujetos vinculados en la investigación ,de esta forma se propicia la reflexión profunda frente a las particularidades del objeto de estudio anteriormente mencionado, dejando de lado las verdades absolutas que responde a procesos de generalización, en efecto esta investigación se ubica en el enfoque cualitativo.

Se evidencia la importancia de la sistematización de experiencia en esta investigación como un elemento vital para dar cuenta de cada una de las experiencias vividas por los maestros artistas y de esta forma aportar a la producción de conocimiento desde las diversas rutas críticas exploradas en la investigación creación que enriquecen el campo didáctico en las artes escénicas. Las formas de recolección de la información en este caso son la entrevista (semiestructurada), la ficha de recuperación de aprendizaje y la matriz de

ordenamiento y reconstrucción, se determina una muestra por conveniencia, se establecen 5 criterios para seleccionar la población (tiene título de licenciado, tiene experiencia artística de mínimo tres años, participó en los laboratorios de creación de las obras seleccionadas, hace parte del grupo de investigación Didáctica de las artes escénicas, ha participado en procesos de investigación creación)y se determina que la muestra se conforme por aquellos postulados que cumplan con mínimo tres aspectos, de esta forma la población está constituida por 11 maestros artistas ubicados en la ciudad de Bogotá, que hicieron partes de 3 obras producto de investigación creación llamadas Óyelo-narrativas afrodiaspóricas de cantadoras bullerengueras, Tiempos de Bullerengue y Las Soledades del Porro. Productos artísticos que dan cuenta de diversas rutas críticas exploradas.

3. Resultados y análisis

Los resultados parciales que hasta el momento arroja esta investigación son la construcción del marco teórico correspondiente a las categorías de análisis tras una revisión teórica de trabajos académicos relacionados con didácticas en artes escénicas e investigación creación definiendo como categorías: la didáctica, didácticas específicas en artes escénicas, la creación y la investigación creación donde se encuentra:

- La conceptualización de la didáctica, el conocimiento que ella construye y ofrece
- La concepción de la didáctica en relación a la pedagogía y a partir de esto los enfoques y modelos didácticos.
- Los principios de didáctica en la educación y la diferencia entre la didáctica general y las características de las didácticas específicas
- Las didácticas específicas en este caso de la educación artística haciendo un énfasis en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la danza y el teatro
- Se define el acto creador desde la perspectiva de los diferentes tipos de proyectos conocidos.
- Definiciones del concepto de investigación-creación en términos de su resultado, de las características de los conocimientos que produce haciendo énfasis en la diferencia del conocimiento que produce el arte con relación al que produce la ciencia.

En segundo lugar, se encuentra la reconstrucción de las historias de forma narrativa apoyado en los registros audio visuales da cuenta de la experiencia propia tras la participación desde el inicio de los procesos de creación hasta la circulación de las obras, permitiendo la reconstrucción y organización de los hechos, actividades y momentos significativos que trazaron la ruta de cada una de las experiencias describiendo ordenando y clasificando la recuperación del proceso vivido.

4. Conclusiones

El desarrollo de esta investigación tiene como objeto comprender las didácticas para la creación en artes escénicas, implementadas por un grupo de maestros-artistas, en el marco de experiencias conjuntas de investigación creación y para ello es vital conceptualizar y argumentar las categorías de análisis en donde se evidencian que al ser el arte escénico un universo tan grande, las formas de creación y los procesos de investigación que se desarrollan en esta línea, no responden a características unificadas, las rutas creativas son múltiples, variables y auténticas demostrando que las implementaciones didácticas para la creación en artes escénicas responden a necesidades particulares y no generales.

La recuperación del proceso vivido: la reconstrucción de las historias de forma narrativa y ordenada, permite describir los procesos de investigación creación compartidos por el grupo de los maestros artistas y posteriormente mapear los principios de las didácticas, que orientan los procesos de creación compartidos por los maestros artistas llegando dialogando con algunos de los argumentos planteados por los autores del marco teórico.

5. Referencias

Bolívar, A. (2005). *Conocimiento didáctico del contenido y didácticas específicas*. 2, 1–39.

Brovelli, M. S. (2011). Las Didácticas Específicas: Entre las Epistemologías Disciplinarias y la Enseñanza. *Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación.*, ISSN 1851-6297, 101–120.

Caeiro-Rodríguez, M. (2018). Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción. *Arte, Individuo y Sociedad*, 30(1), 159–177. <https://doi.org/10.5209/aris.57043>

Castro, R., Millán, M., Rivera Torres, N., & Motta, L. (2011). El papel de la didáctica en la educación artística. *Praxis Pedagógica*, 11(12), 26-39. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.11.12.2011.26-39>

Contreras, I. (1994). La investigación etnográfica: un enfoque metodológico apropiado para el estudio del rol del docente. *Revista Educación*, 18(2), 23–39.

Montané, A. M. (2009). Profesores-artistas y didáctica generativa: Experiencias educativas en la universidad. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 2(2), 117–129. <https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2228>

Ramos, C. (2017). Los paradigmas de la investigación científica. *Avances En Psicología*, 23(1), 9-17. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167>

Tezanos, A (2002). UNA ETNOGRAFÍA DE LA ETNOGRAFÍA aproximaciones metodológicas para la enseñanza del enfoque cualitativo-interpretativo para la investigación social. universidad Javeriana

UN. (2021). Mesa de discusión 03 de Mayo: “CREACIÓN (+) (/) (E) (-) () INVESTIGACIÓN. Un espacio en definición” [YouTube Video]. In YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WzZzm1Rc5DA>

Velásquez. (2019). Aportes del unipersonal didáctico a la construcción del rol docente del profesor en formación de artes escénicas