

María del Carmen
Falcón Tomé

Carmen Elisa
Vanegas Lotero

SER MAESTRO

SER MAESTRO
El sentido de educar en la Escuela de Artes Visuales

La Editorial de la Universidad Tecnológica de Pereira tiene como política la divulgación del saber científico, técnico y humanístico para fomentar la cultura escrita a través de libros y revistas científicas especializadas.

Las colecciones de este proyecto son: Trabajos de investigación, Ensayos, Textos Académicos y Tesis Laureadas.

Este libro pertenece a la Colección de la Maestría en Educación y Arte.

María del Carmen Falcón Tomé Barcelona (España)

- Doctorado en Ciencias de la Educación (UTP).
- Licenciatura en Artes Plásticas (UTP).
- Docente de planta asociado.
- Libro:
"La formación docente, al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje" (2010)
Capítulo de libro: *"Ser Maestro el sentido de educar"* (2021)
Capítulo de libro: *"Lectura del arte en los medios digitales"* (2016). Conferencia regional para América Latina de la *"International Association for research on textbooks and educational media"* IARTEM Colombia. Los libros de texto escolar y los medios educativos digitales: perspectivas y desafíos.
- Ha publicado artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales: *"Cuerpo en la experiencia académica del arte"* (2019). Revista internacional d'Humanitats.
- Investigadora principal Grupo de investigación Indicios: Educación y Arte.
- Correo electrónico:
falcon@utp.edu.co

Carmen Elisa Vanegas Lotero Pereira (Risaralda).

- Doctorado en Ciencias de la Educación (UTP).
- Licenciatura en Artes Plásticas (UTP).
- Docente de planta: Titular
- Libro: *"Campus Verde"* (2021)
"Inventario de arte Público en Pereira" (2019)
- Capítulos de libros:
"Ser Maestro el sentido de educar" (2021)
"Los proyectos de extensión social como mecanismo de intervención" (2019).
- Cooinvestigadora Grupo de investigación Indicios: Educación y Arte.
- Correo electrónico:
carvalo@utp.edu.co

Ser Maestro:
el Sentido de Educar
en la Escuela de Artes Visuales

Volumen I

María del Carmen Falcón Tomé
Carmen Elisa Vanegas Lotero

Colección Trabajos de Investigación
Maestría en Educación y Arte

Facultad de Bellas Artes y Humanidades
Escuela de Artes Visuales
Grupo de investigación Indicios: Educación y Arte

2022

Falcón Tomé, María del Carmen
Ser maestro : el sentido de educar en la escuela de Artes Visuales.
Volumen I / María del Carmen Falcón Tomé y Carmen Elisa Vanegas Lotero. - Pereira :
Universidad Tecnológica de Pereira, 2022.
203 páginas : ilustraciones. -- (Colección Maestría en Educación y Arte).
ISBN: 978-958-722-799-4
1. Enseñanza – Artes visuales 2. Formación de maestros 3. Artes
Visuales – Enseñanza universitaria 4. Educación artística 5. Semiótica
y las artes 6. Filosofía del arte
CDD. 707.1

Ser Maestro: el Sentido de Educar en la Escuela de Artes Visuales
ISBN: 978-958-722-799-4
eISBN: 978-958-722-800-7

María del Carmen Falcón Tomé
Carmen Elisa Vanegas Lotero
Universidad Tecnológica de Pereira
Pereira Colombia

Proyecto de Investigación:
Caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los profesores de la Escuela de Artes Visuales de la UTP
cod. 1-19-5

Universidad Tecnológica de Pereira
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión
Editorial Universidad Tecnológica de Pereira

Coordinador editorial:
Luis Miguel Vargas Valencia
luismvargas@utp.edu.co
Teléfono 313 7381
Edificio 9, Biblioteca Central “Jorge Roa Martínez”
Cra. 27 No. 10-02 Los Álamos, Pereira, Colombia
www.utp.edu.co

Montaje y producción:
Centro de Recursos Informáticos y Educativos-CRIE
Universidad Tecnológica de Pereira

Impresión y acabados:
Panamericana
Bogotá

Reservados todos los derechos

A

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración del profesor Gabriel Alberto Duque Guinard por su permanente y paciente cooperación. A los estudiantes de las asignaturas que orientaron los profesores, por su participación y colaboración. Al director de la Escuela de Artes Visuales por su y apoyo al proceso investigativo. A los miembros del Consejo de Facultad por su contribución a los desarrollos investigativos. A Vicerrectoría de Investigaciones por su asistencia, orientación y gestión para llevar a cabo el proyecto de investigación que dio origen al presente libro.

Contenido

Prefacio	7
Introducción y Contextualización	9
1.1 Sobre la investigación desarrollada.....	11
1.2 Sobre la escultura y la imagen bidimensional	13
1.3 La paradoja estética y las tecnologías	18
1.4 Investigación, ciencia y arte.....	19
Sobre un Enfoque Pedagógico y los Instrumentos de Investigación	23
2.1. Sobre el Enfoque Pedagógico.....	23
2.1.1. El significado de la didactobiografía en un método pedagógico.....	27
2.2. La presencia de un acontecimiento en las experiencias educativa	29
2.3. Los instrumentos de Investigación.....	33
2.3.1. El Diario de Campo	33
2.3.2. Matriz DOFA.....	35
2.3.3. Registro fotográfico	37
2.3.4. La entrevista en la investigación cualitativa	39
2.3.5. Rúbrica de clase para evaluación de resultados del docente	40
2.3.6. Sobre la sistematización de la producción artística e intelectual de los docentes	48
Sobre el Referente Teórico de Fundamentación	51
3.1. Recorrido teórico	53
3.1.1. Referentes de la investigación cualitativa.....	54
3.1.2. Referentes generales de la educación artística	56
3.1.3. Referentes pedagógicos de la identidad del yo educador del arte	59
3.1.4. Referentes de procesos creativos del arte	62
3.1.5. Referentes de la escritura de experiencias pedagógicas de los docentes de arte.	65
3.2. Reflexiones acerca de los referentes profesoriales.....	66
Contexto histórico de los docentes	69
4.1. Una vida en la Universidad Tecnológica de Pereira – Profesor Gabriel Alberto Duque Guinard	71

4.2.	Una vida en la Universidad Tecnológica de Pereira – Profesora Carmen Elisa Vanegas Lotero	75
Contexto creativo de los docentes		79
5.1.	Contexto creativo del docente Gabriel Alberto Duque Guinard	81
5.2.	Sobre la docente Carmen Elisa Vanegas y su gestión de proyectos en la UTP	132
Contexto pedagógico de los docentes		143
6.1.	La enseñanza del arte desde el docente Gabriel Alberto Duque Guinard	145
6.1.1.	Desde la presencialidad.....	148
6.1.2.	Con asistencia de las tecnologías - Estructura implementada para continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje.....	149
6.1.3.	Herramienta de comunicación complementaria para encuentro sincrónico profesor-estudiantes.....	151
6.1.4.	Reflexión del docente Gabriel Duque con respecto a la experiencia de las herramientas virtuales	152
6.1.5.	Resultados de aprendizaje de la propuesta pedagógica del docente Gabriel Duque.....	156
6.2.	La enseñanza del arte desde la docente Carmen Elisa Vanegas Lotero	161
6.2.1	Desde la presencialidad.....	162
6.2.2.	Herramienta de comunicación complementaria para encuentro sincrónico...	164
6.2.3.	Herramienta de desarrollo pedagógico virtual Classroom.....	165
6.2.4.	Reflexión de la docente Carmen Elisa Vanegas:	166
6.2.5.	Sobre la docencia y los resultados de aprendizaje en el desarrollo pedagógico de la profesora Carmen Elisa Vanegas	168
Caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los docentes de la Escuela de Artes Visuales de la UTP 187		
7.1.	Caracterización de las prácticas pedagógicas del docente Gabriel Alberto Duque Guinard, a la luz de la observación y los instrumentos de investigación	190
7.2.	Caracterización de las prácticas pedagógicas de la docente Carmen Elisa Vanegas Lotero, a la luz de la observación y los instrumentos de investigación.....	194
Lista de Referentes		198

Prefacio

A partir de la propuesta del grupo de investigación INDICIOS: Educación, Arte y Cultura Visual denominada: *Caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los profesores de la Escuela de Artes Visuales de la UTP*, propuesta que cabe dentro de la línea de investigación del grupo Pedagogía y Didáctica del Arte en el Acto Educativo; se produce el presente libro cuyo propósito es entregar la visión de actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en la Escuela de Artes Visuales a través de dos de los profesores del cuerpo docente que en el presente volumen contempla a los docentes Carmen Elisa Vanegas Lotero y Gabriel Alberto Duque Guinard. Tales actividades se caracterizaron en el estudio evidenciando particularidades, enfoques, y modelos, en los resultados de la producción de los estudiantes y de los logros de gestión académica. Los profesores desde sus correspondientes disciplinas toman elementos de modelos pedagógicos exitosos, implementados mediante sus propias maneras, teniendo en cuenta las singularidades, los intereses y los estilos de aprendizaje de sus estudiantes procurando, en todo momento, las buenas prácticas educativas.

Por otra parte, el material contempla una situación *sui generis* en la historia de la educación que perturbó todos los contextos a nivel mundial, incluyendo el que se relata en la investigación que generó el presente libro.

El lector encontrará el siguiente contenido:

Capítulo-1. Presenta un recorrido general sobre conceptos clave relacionados con las disciplinas de los profesores estudiados. Su propósito es contemplar orígenes de las tendencias que asumen los profesores del estudio, así como las relaciones entre la ciencia y el arte donde la tecnología significa un puente de soluciones y creaciones posibles de innovación.

Capítulo-2. Este espacio presenta el enfoque pedagógico general y el asumido por los docentes; de acuerdo con tal condición, se relatan los instrumentos de investigación y su justificación en el proceso; instrumentos que bien son aplicados por el investigador, pero con función de detectar la visión de la propia reflexión del docente y de los estudiantes.

Capítulo-3. Se relaciona el apoyo teórico sobre el cual se ha fundamentado la investigación desde la fase previa hasta el análisis final de los hallazgos. Los referentes, no solamente se trabajan en el análisis, sino que se relacionan en cada capítulo para facilitar la verificación de las fuentes por el lector.

Capítulo-4. Este espacio se pensó para el relato del contexto histórico de los docentes, su trayectoria académica y sus logros, a manera de identificación de las características importantes que los definen.

Capítulo-5. Desde el contexto creativo, se presentan los resultados de las acciones de los docentes, tanto de la plástica como de la gestión de producción académica. Evidenciar tales resultados orienta al lector sobre las consideraciones que la producción artística puede tener.

Capítulo-6. A partir de las actividades académicas que determinan el quehacer en las prácticas educativas, se presentan: el recorrido, las herramientas empleadas y las reflexiones de los docentes del estudio.

Capítulo-7. El desarrollo pedagógico de los profesores plantea unas cualidades, que igualmente en sus producciones son caracterizadas para constituir referentes disciplinares de coherencia con los objetivos propuestos en la investigación.

Introducción y Contextualización

C1

1.1 Sobre la investigación desarrollada

Este libro, resultado de investigación, postula un enfoque de orden cualitativo de tipo descriptivo sobre la trayectoria docente y la producción artística de profesores de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira, a partir de la realidad contextual consecuente con la identidad de los docentes estudiados, y los educandos que han conformado las generaciones que han intervenido en las prácticas educativas de los docentes de la Escuela, con el fin de caracterizar sus prácticas pedagógicas mediante la aplicación de instrumentos que permitieron llevar a cabo técnicas de selección, observación, reconocimiento, análisis y descripción del acto educativo. Material con el que se pudo identificar la función artístico-pedagógica de dos docentes tomados como referencia para la Escuela de Artes Visuales.

La investigación desarrollada corresponde al inicio de un camino de productos surgidos de la investigación, dado que la Escuela está compuesta por un cuerpo docente extenso de diversas disciplinas y el estudio de sus integrantes complementaría un proceso de referente creativo y pedagógico para la comunidad académica de la misma. El libro configura el proceso pedagógico que se ha llevado en la Escuela de Artes Visuales de la Institución, pues el estudio corresponde a dos de los docentes que la integran y cuyo recorrido se trabaja desde lo

histórico de componente académico, desde lo creativo y desde lo pedagógico en su labor como docentes de dos áreas disímiles del programa de la Licenciatura en Artes Visuales. Este ejemplar se proyecta, además, como uno de los eslabones de productos editoriales que, a futuro, describirán los procesos de otros profesores constituyentes de la Escuela para dar voz a su trabajo como docentes y como creadores de arte.

El proyecto que genera el presente libro, se encuentra fundamentado en una de las líneas de investigación de la Maestría en Educación y Artes y del grupo de investigación que la alimenta INDICIOS, adscrito a la Facultad de Bellas Arte y Humanidades, así como a Vicerrectoría de Investigaciones. La línea de investigación en mención se titula: *Pedagogía y didáctica del arte en el acto educativo*.

Desde la perspectiva que proyecta el cuerpo docente de la Escuela de Artes Visuales en sus procesos pedagógicos y artísticos, se hace interesante dar voz y visibilidad a los desarrollos que los docentes plantean en sus dinámicas y productos artístico-pedagógicos, anotando que la educación artística que se desarrolla en la Escuela tiene propósitos de formación de licenciados en arte; por lo tanto, al hacer referencia a los productos artístico-pedagógicos es preciso diferenciarlos de los productos de propia elaboración e inspiración del docente, aunque la influencia de sus prácticas pedagógicas esté presente en sus creaciones.

Dada la aclaración anterior, es importante manifestar que, para iniciar este proceso de apreciación y caracterización, la selección inicial encontró viable estudiar a dos docentes de diferentes disciplinas como han sido la Escultura y la Imagen Bidimensional. En tal perspectiva, a la escultura se le dio cuerpo en el docente magister Gabriel Alberto Duque Guinard. En el caso de la imagen bidimensional, se seleccionó a la docente y doctora Carmen Elisa Vanegas Lotero. Ambos profesores por su extensa trayectoria han podido brindar al proyecto de investigación, una valiosa información para el propósito de estudio. Ello, además, configura parte de dos áreas disciplinares claves de la Escuela: la tridimensional y la bidimensional.

Otra situación que se ha tenido presente en la investigación de las características pedagógicas y artísticas, es la adaptación de los docentes a los procesos de globalización y percepción del arte, y el enfoque del paradigma de las tendencias y la modernización, no solamente del arte, sino de sus prácticas pedagógicas, dados los cambios de la educación desde la enseñanza tradicional, y con los medios tecnológicos. Las pedagogías activas y las características de los modelos implementados por los profesores en sus actos educativos, se verificaron en momentos concretos de la observación cuyos resultados se sistematizaron en los instrumentos del diseño metodológico de la investigación. No obstante, la investigación se vio descentrada y retada por

las circunstancias mundiales que impactaron el devenir de la humanidad con un suceso que obligó a reconfigurar acciones, pensamiento epistemológico y sistemas de observación y adaptación de pedagogías inesperadas. El causante ha sido el virus COVID-19, que se transformó en pandemia.

Por otra parte, la propuesta es consecuente con los principios del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la UTP en su intención de colaboración con el “mejoramiento continuo de los procesos académicos” que permitan el cumplimiento de la misión que tiene la Universidad en su función y sus cuatro pilares de formación: Formación humana; Formación en pensamiento crítico; Formación ciudadana y democrática y Compromiso con la sostenibilidad ambiental (UTP, 2019, p. 16); pilares a los que la investigación se suma para detectar y plantear si las prácticas docentes de los profesores de la Escuela en mención, asumen tales componentes, o si requieren algún ajuste o fortalecimiento para estar en consonancia con el PEI de la Institución, en el “desarrollo de conocimiento al servicio de la sociedad” y el alcance de “propósitos comunes Institucionales y sociales”, entre otros principios que lleva a cabo la Universidad en su proceso de desarrollo permanente. Siendo entonces coherente con el Proyecto Educativo Institucional, se asume que:

En estas pedagogías, el conocimiento se construye y reconstruye en el diálogo, el debate y la reflexión permanente de aprendices y docentes, a partir de la confrontación de las propias elaboraciones con las socialmente construidas en los respectivos campos de conocimiento. (UTP, 2019, p. 25)

Desde tales perspectivas, el libro se basa en una investigación artístico-pedagógica; artística porque, aunque habla de investigación exclusiva y particular por sus connotaciones sensibles desde lo humano, los procesos científicos de la investigación son útiles en la organización del pensamiento y potencian la conceptualización de los contenidos y de los productos, de manera que pueden formar parte de la competitividad científica exigida en investigación. Se menciona lo anterior, porque la magnitud de la producción artística dentro de las exigencias científicas de organización procesual, ha retrasado en la Escuela de Artes Visuales la práctica científica investigativa de los procesos de producción artística, relegándola únicamente a la creación con escasa resonancia científica desde la sistematización.

1.2 Sobre la escultura y la imagen bidimensional

Cuando pensamos en la escultura se nos viene a la mente en primera instancia, la representación del cuerpo humano, después pensamos en los distintos formatos y estilos que a través de la historia la evolución de las propuestas nos ha entregado. Propuestas de gran originalidad, y, sobre todo, de intención y significado. Pero es de anotar que cada momento histórico en el arte tiene su crisis donde se descarga su potencial, bien sea por los efectos del entorno o bien por el conocimiento de lo que llevó al momento histórico que vive el artista, aunque ese potencial fluye hacia una configuración, a veces desequilibrada, y otras, excesivamente apolínea. La muerte, la vida, el amor y los dioses han sido los sentimientos de tragedia y de esperanza que impulsan al hombre y al artista a la representación, especialmente del cuerpo humano en el mundo antiguo; el drama que encarna Bernini en *El rapto de Proserpina*, en el que se manifiesta el desespero de la diosa al ser atrapada por Plutón en una de las tomas más realistas de escultor alguno, esculpiendo la piel de Proserpina hundida por la presión de la mano de su captor. Es una representación “monstruosamente” bella de la escultura, difícilmente igualada en su técnica y tendencia hiperrealista, pero superada posiblemente por la originalidad de nuevas propuestas que conducen

a los devotos del arte a revisar elementos de gran valor en las nuevas manifestaciones.

En la misma Italia de Bernini, pero en momentos históricos diferentes en los que la industrialización ha tenido que ver con acontecimientos políticos y sociales que trascendieron en Europa, e inclusive en Estados Unidos, uno de los países de mayor desarrollo industrial, la transformación del arte es evidente una vez reconocido el nuevo sistema de producción de finales del siglo XIX, etapa en la que el arte encontraría su manera de transmitir a la historia el testimonio de tales advenimientos que otorgarían en el siglo XX “nuevas concepciones analíticas del objeto en el espacio”¹ (Santos, 2001, p.206). Ya en los años cuarenta, la figuración se transformaba a través de un artista de propuestas con figuras humanas lánguidas, alargadas y de superficies rugosas en las que el pulimiento renacentista se perdía por completo. Alberto Giacometti representaba las consecuencias existencialistas de La Segunda Guerra Mundial y los estragos causados al ser humano, haciendo imposible

representar ese Ser anatómicamente de cánones perfectos de Leonardo da Vinci, por un Ser de largas y delgadas extremidades donde solo figura la piel y los huesos, pero que logra capturar toda la atención del mundo del arte. Sartre lo definió como “el artista existencialista perfecto”, “a mitad de camino entre el ser y la nada” (Lampkin, 2017, párr.5).

Giacometti es uno de los artistas de mayor connotación para el docente Gabriel Duque Guinard, quien protagoniza parte del estudio que origina el presente libro. En el mundo del arte, a partir de sus creadores se desarrollan metáforas que relacionan los tiempos vividos; metáforas que bien trabaja Giacometti después de pasar por los trágicos acontecimientos de La Segunda Guerra Mundial, sus largas y delgadas figuras fueron percibidas como la metáfora apropiada del hombre que emergía de las secuelas de la guerra, según la interpretación de Jean-Paul Sartre, amigo de Giacometti desde su encuentro durante su exilio en Ginebra en 1943².

---

1 En este referente (Santos, 2001) el título “De la realidad fingida al ilusionismo abstracto: el lugar de la escultura abstracta”, aclara los motivos de la aparición de la abstracción en la evolución que ha sufrido el arte desde los acontecimientos de orden social, político y económico de finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX.

---

2 Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (2020). Alberto Giacometti - Borgonovo, 1901-Chur, 1966.

Umberto Boccioni: *Formas
únicas de continuidad en el espacio.*

Bemini, *El rapto de Proserpina*

Giacometti

Así mismo, otra muestra de la relatoría material de los acontecimientos e influencias socio-políticas y económicas, es el escultor de la corriente futurista Umberto Boccioni, quien representó las teorías del manifiesto del movimiento futurista. Su interés por la representación de la sociedad, los automóviles, la máquina como gestora del avance industrial, de la renovación del estatus social simulado, recibe una gran influencia del cubismo y las formas dinámicas de continuidad que pudo concebir en la obra: *Formas únicas de continuidad en el espacio*.

Cuando llega la abstracción, la materialidad de la figuración toma otro sentido penetrando la esencia de la creación, lo espiritual del sentido que se vuelve personal y lo que impacta a nivel general o entiende el observador en la figuración clásica, en la abstracción, se transforma en una selección privada del entendimiento de la concepción estética. Dos de los artistas colombianos que han trascendido en sus propuestas abstractas: Eduardo Ramírez Villamizar y Edgar Negret, dieron los primeros pasos en el país hacia una mirada renovadora de la escultura desde los materiales, los planos de la composición, los desafíos a la gravedad, los significados develados en la abstracción y la articulación de sus propuestas con la naturaleza como parte integrante del diseño.

Con lo anterior, la intención del presente material, aparte de exponer los resultados de la investigación de las prácticas artístico-pedagógicas de dos docentes de la Escuela de Artes Visuales de la UTP, ha sido proporcionar un acercamiento a dos vías de expresión y creación artística que suceden en la Institución a través de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, a partir de lo cual, los antecedentes de corrientes y Estilos Escultóricos se hacen necesarios para acercar al lector a entender las intenciones pedagógicas de los docentes de arte hoy en la Escuela. La otra vía del arte, fundamento de la Licenciatura, es la imagen bidimensional estructurada a partir de la materia del mismo nombre Imagen Bidimensional, la cual brinda múltiples opciones de expresión concentradas en el mensaje de la imagen, del texto, del símbolo y de la ausencia como significado.

Eduardo Ramírez Villamizar

Edgar Negret

La pedagogía en esta línea, conforma posibilidades de arte y de diseño de imagen cuyos antecedentes se remontan a finales del siglo XIX con el artista Alfons Mucha (1860-1939), quien expresa: “El Arte existe solo para comunicar un mensaje espiritual” (Dg, 2017, párr.1). Mucha, desde una etapa renovadora del arte, conforma uno de los exponentes del llamado *Art Nouveau*. Aunque los tímidos inicios de un arte publicitario se ubican en *Toulouse-Lautrec* con sus pinturas carteles anunciando las actividades del *Moulin Rouge* en París; el Arte Nuevo que se va consolidando con la Revolución Industrial, sitúa el diseño de imagen bidimensional en una instancia esencial durante la escuela alemana de la *Bauhaus* (1919).

Por tanto, el desarrollo exploratorio conducente al presente producto, ha permitido estructurar e incrementar la investigación en arte, acorde con el direccionamiento de las transformaciones del mundo contemporáneo. El libro está compuesto por temas como:

- Introducción y Contextualización.
- Sobre un enfoque pedagógico.
- Sobre el marco teórico de fundamentación.
- Contexto histórico de los docentes.
- Contexto creativo de los docentes.
- Contexto pedagógico de los docentes.
- Caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los docentes de la Escuela de Artes Visuales
- Reflexiones finales.

1.3 La paradoja estética y las tecnologías

La Escuela plantea una academia de soluciones manuales y técnicas primigenias que han madurado en las manos de los artistas que la representan con la intención de enseñar la *tékne*, para que quienes transitan por ella entiendan la evolución de las maneras de producir materialmente un objeto y sus posibilidades para ubicarse en lo más importante: la paradoja estética que discurre y sus maneras de manifestarse, las cuales dependen de las tendencias intelectuales y filosóficas de los artistas, que posiblemente también, están condicionadas por el observador como intérprete de la estética esencial del autor.

Hoy las tecnologías y las posibilidades expresivas que abraza, representan variables que nos explican el cambio social y lo que debe contemplar el creador para adaptarse y advertir su integración a él, manteniendo su identidad, o construyéndola, para ser parte de un órgano cultural y sustancial de conocimiento técnico y tecnológico sin descuidar la impronta del creador.

Otra situación es la narrativa que generan las tecnologías para el análisis del criterio estético que proyectan, pues, aunque su manera de estructurarse concibe significaciones centradas en el mundo y momento actuales, devala igualmente ciertos matices teóricos no aptos

por su contenido racionalista. A ello debieron adaptarse los docentes en su inesperada adopción de las tecnologías para la enseñanza del arte desde esas dos concepciones: la *tékne* y el criterio estético.

Este texto describe las posibles maneras de adaptarse a los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la presencialidad y su obligatorio acondicionamiento a la virtualidad por parte de los profesores, teniendo la paradoja de orientar el quehacer material del arte y las teorías estéticas que lo fundamentan.

Pero el paso de la *tékne* a las teorías que la fundamentan requiere de investigación, de experimentación en laboratorios donde la ciencia hace su parte, así como la tecnología. Los procesos de investigación en la contemporaneidad toman su lugar para transformar y enriquecer las estéticas del arte.

1.4 Investigación, ciencia y arte

La trayectoria vivencial en la actualidad, extrae las condiciones que brinda la creatividad en el arte como una manera de investigar nuevos caminos, nuevos enfoques y nuevas cosmovisiones. La toma de rumbos diferentes como lo hacen los artistas en la adopción de estilos sin temor y sin prejuicios para experimentar, permite en la

ciencia la imitación de la asunción de rumbos con riesgos para el descubrimiento y el avance de los desarrollos científicos. Ciencia y Arte a pesar de lo difuso de sus posiciones históricas, convergen en el mismo elemento: la creatividad. No solamente los procesos creativos del arte y de la ciencia se presentan como analogías, sino que el arte en sí mismo, es un impulsor del talento científico mediante las experiencias sensitivas proporcionadas por lo creado. Pero la posición actual de ambos se ha transformado para beneficiarse mutuamente; tienen relación y se construyen con la ayuda del otro, así como sus autores y protagonistas, quienes se enfrentan a exigencias mucho más amplias desde las disciplinas con las que deben desempeñarse, lo cual requiere de un elemento común como es la creatividad.

Por otra parte, el arte compone y descompone; una acción que ejecuta igualmente la ciencia. La ciencia y el arte son cómplices en personajes como: Leonardo da Vinci, Aristóteles, Thomas Alva Edison, Pitágoras, Descartes, Tesla, Kepler y Einstein, entre otros. La ciencia ha proporcionado al arte descubrimientos insospechados gracias a sus adelantos y a la tecnología. Lo que hay detrás de las obras, la abdicación de decisiones de los artistas, han sido explicadas mediante la tecnología aplicada por los estudiosos de la ciencia. La cosmovisión supuesta que históricamente asignamos a las obras de arte, hoy sabemos que, en algunas de ellas, existe la intervención de varios artistas en

una misma creación, lo cual obedece a diversas circunstancias que no necesariamente plantean una misma inspiración.

Por otra parte, el uso de materiales, aglutinantes, arcillas y resistencia, transformación, composición, efectos cronológicos y comportamiento, ambos: artistas y científicos de diversas ramas, los estudian desde sus disciplinas; entonces unos y otros se apoyan para la realización de las obras de arte y de teorías y aplicaciones científicas. La ciencia pone al servicio del arte, por ejemplo, el sistema de radiografía y estratigrafía, y los conocimientos de interpretación de científicos y artistas en compañía, develan sus secretos transformando, a su vez, la historia.

Así mismo, la cosmovisión del artista desde su posición en el lugar donde permanece y lo que quiere expresar con determinado material para “decir algo”, lo explica la ciencia mediante la investigación, un proceso que el científico lleva con rigor para contribuir en la búsqueda de la verdad, una verdad que nos entrega tramas de la vida de los artistas, sus intenciones, preocupaciones o renuncias. Con sistemas y métodos de la ciencia y de los historiadores de arte, se han identificado obras mencionadas por sus autores, pero nunca encontradas hasta las aplicaciones y estudio de la ciencia, cuando se han reconocido obras que nunca se habían dado

a la luz por la historia³, esta, se transforma con evidencias de verdad y su valoración, bien puede ayudar a los docentes en la intención de plantear miradas investigativas en los procesos y proyecciones artístico-pedagógicas.

“En las artes, la materialización del concepto representa el final de una investigación” (Naimark, 2003, p.80)⁴ si se lleva a una creación. En algunos casos los artistas hacen uso de las tecnologías para impactar con sus creaciones y al mismo tiempo experimentar reacciones de los observadores, quienes confieren material de reflexión para obtener datos en el resultado de investigación.

La evolución del arte y su conexión a las tecnologías lo ubica en posibilidades que convienen con transformaciones de luz, brillo, textura, transparencia y otras características potenciales; pero la tecnología también acerca a un elemento escultórico que puede ser imitado, representado, analizado y experimentado: la naturaleza. Ella representa la guía por

---

3 En el siguiente enlace se puede apreciar una conferencia que permite entender la afirmación. “Arte & Ciencia: ¿Cómo descubrir secretos que esconden las obras de arte?”: <https://culturacientifica.com/2017/06/17/arteciencia-descubrir-secretos-esconden-las-obras-arte/>

4 Referenciado por Tornero, P. (2016) de la Universidad Complutense de Madrid. Revista Kepes No.13.

excelencia de toda producción del hombre; Juan Manuel Andrés (2017) de la Universitat Jaume I, afirma en su lección inaugural sobre Nanotecnología, Ciencia, Arte y Tecnología:

La naturaleza es una arquitecta que posee la técnica y el arte de organizar espacios y utilizar tamaños y morfologías con determinadas propiedades físico-químicas. Es, por tanto, una escultora por excelencia. Pero no solo esto, la estructura de la naturaleza se descubre por el conocimiento científico por medio de técnicas experimentales y teóricas.⁵

Efectivamente los docentes estudiados valoran el beneficio de la naturaleza para desarrollar la pedagogía del arte soportado en sus atributos, de lo cual podrá dar cuenta el Capítulo 6 del presente material y las analogías creadas por los estudiantes en el producto fruto del trabajo docente-estudiante. Analogías, metáforas, inspiración, reproducción, han sido estrategias de enseñanza para el reconocimiento

---

5 Juan Manuel Andrés Bort (2017). Nanotecnología: Ciencia, Arte y Tecnología. Universitat Jaume I.

escultórico, pero también de significados de la imagen, del color y sus proyecciones prismáticas, de los tejidos y texturas que pueden plasmarse en la pintura con la asociación de la ciencia y la tecnología permitiendo una reflexión de los artistas sobre las realidades y las formas de expresión conducentes a la exploración de las posibilidades de la trilogía arte, ciencia y tecnología. En tal asociación, la cultura humanista puede aportar mucho a la cultura científica (Tornero, 2016).

Conceptos clave del CAPÍTULO-1

Contexto histórico - En el presente material se trata de unos referentes precisos, tanto de la historia del arte con relación a las influencias de los docentes estudiados, como de sus propios recorridos en la Escuela de Artes Visuales.

Contexto pedagógico - Referido a las acciones de los docentes en sus actos pedagógicos, los medios y los participantes.

Contexto creativo - Corresponde a las gestiones y creaciones de los docentes cuyos objetivos se basan en conocimiento, sensibilidad, creatividad, disciplina y dedicación.

Procesos académicos - Con relación a las interacciones, enfoques, propósitos formativos y participación de los docentes y sus grupos de estudiantes.

Escultura - La disciplina del docente Gabriel Alberto Duque.

Imagen Bidimensional - La disciplina de la docente Carmen Elisa Vanegas.

PEI - Proyecto Educativo Institucional, referente de los procesos pedagógicos de los docentes en su caracterización.

Tékne - Como forma o técnica de hacer un objeto con intención estética.

Criterio estético - El criterio estético que debe conservar el objeto y que el observador pueda contemplar y evaluar desde su juicio.

Nanotecnología - Campo de la ciencia aplicada al control y manipulación de la materia que en este contexto involucra la representación de conceptos científicos mediante obras artísticas con el propósito de facilitar la comprensión y difusión del conocimiento.

Sobre un Enfoque Pedagógico
y los Instrumentos de Investigación

C2

2.1. Sobre el Enfoque Pedagógico

A partir de un proyecto educativo institucional, la docencia en la Escuela de Artes Visuales se proyecta bajo la pertinencia de prácticas pedagógicas correspondientes a la disciplina del arte y la creatividad, lo cual establece unas dinámicas propias de la disciplina del futuro profesional docente del arte desde la Licenciatura. En tales circunstancias, se practica una enseñanza basada en competencias y en los resultados de procesos de acuerdo con los estilos de aprendizaje, reconociendo las formas de aprender de cada estudiante con un propósito común como es el de aprender a pensar.

Es así como las pedagogías activas que algunos docentes de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira en su Programa de Licenciatura practican en su acto educativo, procuran desarrollar en el estudiante la autonomía de su propia formación, estimulando la iniciativa del aprendiz, sus habilidades, sus intereses, sus facultades creativas y sus formas individuales de aprender, para desarrollar todas sus potencialidades. Un pensamiento divergente en tales propósitos, es el acercamiento a la asunción y solución de retos y a las diversas formas de abordarlos, así como de solucionarlos. El pensamiento divergente asume la creatividad como un proceso intelectual de reflexión cuyo final es un producto original que, a su vez, entregará nuevas estrategias de

solución, implicando reformulación conceptual. Es, por lo tanto, a partir de un reto que plantea un objetivo que los estudiantes deben resolver dando la posibilidad de hacerlo de diversas maneras como dice Carbonell (2001), citado por Torres (2019, p.3-16): “La función del profesorado es crear las condiciones para provocar una relación fluida y significativa con el conocimiento mediante el máximo desarrollo de las potencialidades del alumno.”

El conocer implica saber hacer y para ello, el aprendizaje autónomo con libertad para experimentar y tomar decisiones, favorece los factores de pensamiento intuitivo, visionario, proyectivo, deductivo y analítico, indispensables para desarrollar el pensamiento divergente y su gran alimento: la experiencia. Por otra parte, la creatividad es un proceso impulsado por diversos aspectos que forman parte de las características del estudiante. Detectar las características de los estudiantes en los aspectos mencionados, es una habilidad que el docente debe desarrollar con estrategias que le permitan su detección. De allí que la creatividad del docente igualmente es condición de un proceso ágil que fluye desde todos los implicados en el propósito común de formación del estudiante.

En lo analizado, no se puede olvidar que el desarrollo de la creatividad en sistemas de arraigo en educación tradicional, la realidad indica que las prácticas pedagógicas son desarrolladas con intenciones de cambio pedagógico, pero

la tradición, tanto en docentes como en estudiantes, ha permeado con fuerza en el subconsciente de las comunidades, obstruyendo las posibles transformaciones. Cuando se trata de implementar elementos innovadores en la práctica docente que requieren un cambio de paradigma en el estudiante, se detecta inercia en una gran parte de los discentes acostumbrados a recibir todo del docente, y que, en ocasiones, se presenta desistimiento del profesor ante la incapacidad de obtener el esfuerzo requerido que implica del estudiante un proceso de autoformación. Es probable que situaciones repetidas como la descrita, sean el motivo de la prolongación de estrategias tradicionales en el acto educativo. Las características de la disciplina que conlleva la Licenciatura en Artes Visuales debe presentar un número mayor de acciones de estímulo creativo pero, aun así, los estudiantes solicitan esa presencia del docente comunicador de información como sustento y punto de partida del proceso de aprendizaje.

En el caso de los docentes a estudiar para caracterizar sus prácticas artístico-pedagógicas en la Escuela de Artes Visuales de la UTP, se asumieron los docentes de dos áreas diferentes dentro del Programa, a partir de las cuales, se pudiera alcanzar la aceptación de una pedagogía activa, ya que resulta algo más coherente por la implicación de las acciones propias de las disciplinas orientadas por ellos, como son: escultura y la imagen bidimensional. Pero, los estilos de aprendizaje nos muestran que mientras

algunos estudiantes se desenvuelven muy bien en ambientes lúdicos, para otros, la reflexión y la introspección es su manera de obtener el saber impartido. Siendo así, el conocimiento de los estilos de aprendizaje y algo de la propia biografía del estudiante significan herramientas de alcance para la motivación por el aprendizaje de unos y de otros.

El modelo pedagógico a través de las prácticas observadas en los docentes durante el año 2019 y una parte del año 2020 tiene componentes no determinantes de un solo modelo puesto que, en momentos requeridos, adoptaron acciones que pudieron catalogarse como dialogante, activista y constructivista. De la misma manera, los métodos adoptados dieron espacio a los estilos de aprendizaje, en su mayoría activos y reflexivos desde un método inductivo propio de las ciencias sociales humanistas, provocando condiciones para el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes en la realidad de sus contextos, otorgando la posibilidad de resolver los retos de diversas maneras, con el fin de estimular el pensamiento divergente.

Lo que sí es de anotar es que la diversa selección de acciones de distintos enfoques por parte de los docentes, otorga resultados relevantes, tanto en el conocimiento, como en los aspectos humano y social. Es así como teniendo algunas figuras de ruta planteadas por Merani (1969), Novak (1970), Ausubel (1976), Vygotsky (1979), Piaget (1981), César

Coll (1994), Morin (1999), Julián de Zubiría (2007) se pueden concebir unos términos clave desde los cuales se involucra la ruta de Zubiría; los pensadores mencionados, con relación a la realidad observada en las prácticas pedagógicas de los docentes estudiados para definir que sus modelos adoptados en la etapa presencial tienen componentes de:

- Modelo Auto-estructurante.
- La consciencia de Qué enseñar, Cuándo enseñar, Cómo enseñar y, Qué, Cómo y Cuándo evaluar.
- Modelo dialogante.
- Dimensiones sociológicas.
- Aprendizaje significativo.
- Pedagogías activas.
- Estructuras mentales.
- Constructivismo.
-

2.1.1. El significado de la didactobiografía en un método pedagógico

¿De dónde proceden nuestras actitudes, nuestra ética, nuestros principios, nuestras formas de comunicarnos? ¿De dónde lo hemos aprendido y cómo lo hemos hecho? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Qué nos ha impulsado a estar donde nos encontramos? Estas y otras inquietudes relacionadas, si las reflexionamos

nos conducirán a las experiencias de vida de acuerdo con las cuales hemos tomado decisiones que nos han construido y nos han permitido entendernos y entender lo que podemos lograr. Ese camino de reflexión también nos permite entender a los demás y la interacción que podemos llevar para contribuir, en el caso de los docentes, al desarrollo y la formación de los estudiantes como seres humanos integrantes de una sociedad. La introspección del docente y la orientación al discente de métodos de autorreflexión, lo ayudan a entender lo que limita, lo que hace feliz, lo que es difícil alcanzar, pero que es posible con perseverancia y con las cualidades de las que somos conscientes y que se pueden identificar mediante la introversión guiada por el orientador.

La didactobiografía es una práctica de gran potencial en el desarrollo humano; la voz del estudiante se hace verídica para el docente cuya propia reflexión orienta sobre la manera de proporcionar el camino de cada uno de sus alumnos con relación a sus posibilidades y, por ende, de sus oportunidades. La práctica del entendimiento de nuestras debilidades y fortalezas es un indicador de procedimientos pedagógicos acertados.

La investigación que originó este libro, dio gran relevancia a la autorreflexión y la narrativa experiencial de los docentes estudiados con el propósito de visibilizar las capacidades, habilidades y posibilidades de los profesores

para encauzar desde tal consciencia, el desarrollo de acciones que contribuyan al avance de la comunidad que integra la Escuela de Artes Visuales.

Por otra parte, la observación de las acciones a la luz de la ruta modelar de los pedagogos, nos entrega la siguiente relación:

Relación de la ruta con las acciones modelares de las prácticas pedagógicas			
Teórico	RUTA de los teóricos		Acciones pedagógicas de los docentes con relación a la RUTA
Detractores - Docente como centro	Modelo Hetero-estructurante	→	En la etapa presencial no se observó.
Jean Jacques Rousseau - Vygotsky	Modelo Auto-estructurante, desarrollista y constructivista	→	Observado a través de la libertad decisoria de los estudiantes en su proceso de aprendizaje bajo apoyo y guía del docente.
César Coll	Qué enseñar, Cuándo enseñar, Cómo enseñar y Qué, Cómo y Cuándo evaluar.	→	Los instrumentos verificaron la presencia intencionada de las preguntas necesarias en el proceso educativo de las disciplinas de los docentes en particular.
Edgar Morin Alberto Merani	Modelo Dialogante	→	El conocer experimentando y valorando la condición humana y enfrentar la incertidumbre.
Morin - Freire	Dimensiones sociológicas	→	La comprensión del contexto humano y la ética.
David Ausubel	Aprendizaje significativo	→	Estimulación de la relación de nuevos conocimientos con los adquiridos.
John Dewey	Intereses del estudiante	→	El estudiante debe tener un rol activo.
Jean Piaget	Teoría Constructivista	→	Desarrollo de las estructuras mentales.

La tabla anterior corresponde a resultados de la etapa prevista en la propuesta de investigación, cuyos enfoques deberían permanecer hasta el final del proceso, pero las circunstancias surgidas con motivo de la pandemia que durante el desarrollo escritural de la investigación y del presente libro azotaron por el virus COVID-19 surgido en China, obligó a un análisis condicionado por el confinamiento de la sociedad y cambió abruptamente las modalidades de las prácticas educativas, situación que ha generado estrategias adaptativas que merecerán estudio como solución o revisión de procesos educativos. Una de las áreas de los docentes estudiados exige

un alto nivel de presencialidad como es el área tridimensional de escultura, pero debió situarse en gran medida en reflexiones y consultas.

De la observación de acciones del docente Gabriel Duque en su aula taller de clase, se pueden definir elementos que constituyen características de varios modelos pedagógicos, pero con una base de pedagogía constructivista, relación que se observará en el Capítulo 6; así como la concepción de modelo pedagógico que adopta la docente Carmen Elisa Vanegas. Ambos docentes apoyados en los teóricos y estructura que revela la Tabla “Relación de la ruta con las acciones modelares de las prácticas pedagógicas.”

2.2. La presencia de un acontecimiento en las experiencias educativa

Se identificó, como veremos en las reflexiones pedagógicas de los apartes futuros, que el proceso asumido en la situación de confinamiento obligatorio por la pandemia fue traumático, pero también, que la calidad profesional de los docentes se manifestó como no se imaginaba ante una situación *sui generis* y sorpresiva que afecta, no solamente a la educación, sino a todo nivel del ser humano. Se detectó también, la importancia de contar con figuras líderes que

asumieran en momentos difíciles el cauce del desarrollo de los acontecimientos haciendo más llevaderos los retos. La situación puso de manifiesto la poca preparación que en materia de tecnología tiene Colombia a nivel del estudiantado y del mismo profesorado, lo cual debe madurarse para invitar a una transformación de las prácticas pedagógicas y de los escenarios educativos como proponen los docentes Gabriel Alberto Duque y Carmen Elisa Vanegas en sus reflexiones.

Por otra parte, la deficiente conectividad que se verificó por las dificultades de los estudiantes para seguir un proceso de participación virtual de su educación, superó la intención institucional de capacitar sobre la marcha al cuerpo docente de todas las áreas y al esfuerzo de los docentes por asumir los retos.

La enseñanza de las artes, como se trata en este libro, conlleva fuertes luchas en el tratamiento de la práctica pedagógica para obtener productos tridimensionales cuyo proceso requiere de herramientas y, en ocasiones, de sofisticados procesos en los que la ilustración de los mismos requiere de la experiencia del estudiante, de su imaginación y de su creatividad en porcentaje similar al del mismo docente para entender lo que este pretende en su orientación.

La investigación entonces que dio como resultado el presente libro, se vio igualmente interrumpida para adoptar la transformación

de procesos educativos y caracterizar las prácticas que se hicieron antes y durante el confinamiento. De la reflexión y de la percepción de los estudiantes sobre el proceso vivido en el cambio de modalidad educativa, se obtienen algunas características esenciales que en la investigación se describen desde lo presencial y lo virtual partiendo de las preguntas básicas relacionadas en las siguientes tablas:

Preguntas básicas de investigación con relación a la propuesta

Preguntas básicas de toda investigación		
Pregunta	Argumento	Enfoque
¿Qué deseo investigar?	<ul style="list-style-type: none"> Las prácticas pedagógicas de los docentes de la Escuela de Artes Visuales. 	Desde lo epistemológico
	<ul style="list-style-type: none"> El significado del acto educativo de los profesores de la Escuela en el ámbito educativo del arte. 	
	<ul style="list-style-type: none"> La importancia investigativa de la reflexión de las prácticas docentes en el contexto educativo del arte. 	
¿Por qué lo deseo investigar?	<ul style="list-style-type: none"> Por la necesidad de fundamentar el proceso experiencial pedagógico del arte con significado. 	La pregunta histórica
¿Para qué lo deseo investigar?	<ul style="list-style-type: none"> Para el reconocimiento de la identidad docente de la Escuela de Artes Visuales de la UTP. Para concienciar al contexto educativo, sobre la importancia de la estructuración del yo educador del arte. 	Desde lo ontológico
¿Cómo lograré desarrollar la investigación?	<ul style="list-style-type: none"> A través de los métodos de investigación cualitativa descriptiva; con el plan de trabajo de características cualitativas, lo cual tiene un período de selección, inducción, observación, reconocimiento, análisis o interpretación y descripción, culminado en un producto editorial referencial de reflexión pedagógica del arte. 	Desde lo metodológico

Preguntas básicas de investigación en relación con la propuesta

Preguntas básicas de toda investigación desde lo presencial y lo virtual			
Pregunta	Argumento	Respuesta en la Presencialidad	Respuesta en la Virtualidad
		Desde lo epistemológico	
¿Qué deseo investigar?	Las prácticas pedagógicas de los docentes de la Escuela de Artes Visuales.	Prácticas de enfoques pedagógicos combinados.	Intento de prolongar los enfoques pedagógicos de la presencialidad.
	El significado del acto educativo de los profesores de la Escuela en el ámbito educativo del arte.	Reflexión de lo realizado y de lo proyectado en la enseñanza del arte con sus aciertos y procesos de corrección.	Recepción de experiencias para su análisis y futura configuración de acuerdo a las herramientas disponibles.
	La importancia investigativa de la reflexión de las prácticas docentes en el contexto educativo del arte.	Consciencia de la importancia investigativa de cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.	Nuevos argumentos de investigación para procesos conocidos, pero no aplicados en espacios de completa dimensión educacional virtual.
		La pregunta histórica	
¿Por qué lo deseo investigar?	Por la necesidad de fundamentar el proceso experiencial pedagógico del arte con significado.	Lo que hacemos en el aula de clase es importante clasificarlo, sistematizarlo y fundamentarlo para una constante adaptación a los nuevos requerimientos educativos generacionales.	De manera abrupta la investigación se ve obligada a evaluar los procesos sobre la marcha, pero los resultados de la evaluación serán definitivos para la consciencia de la diversidad de requerimientos que los efectos de distinta índole de la globalización ocasionan.

		Desde lo ontológico	
¿Para qué lo deseo investigar?	<p>Para el reconocimiento de la identidad docente de la Escuela de Artes Visuales de la UTP.</p> <p>Para concienciar al contexto educativo, sobre la importancia de la estructuración del yo educador del arte.</p>	<p>Se reconocieron las características de las prácticas artístico-pedagógicas de los docentes estudiados en la investigación dado que uno de los factores protagonistas es la identidad docente, pues a partir de ella se producen todos los efectos en el contexto en el que se desenvuelve.</p>	<p>El docente como ser humano y culto, intenta siempre adaptarse al entorno, a sus transformaciones y a sus dimensiones puestas al servicio de la sociedad desde el referente cultural que lo cobija. Así que las investigaciones en las transformaciones del entorno cobran un tono interesante.</p>
		Desde lo metodológico	
¿Cómo lograré desarrollar la investigación?	<p>A través de los métodos de investigación cualitativa descriptiva; con el plan de trabajo de características cualitativas, lo cual tiene un período de selección, inducción, observación, reconocimiento, análisis o interpretación y descripción, culminado en un producto editorial referencial de reflexión pedagógica del arte.</p>	<p>Efectivamente los instrumentos de investigación cualitativa como las entrevistas, la observación, el registro fotográfico arrojaron resultados para la investigación en su etapa de docencia presencial.</p>	<p>Los instrumentos de aplicación en la fase de irrupción del método presencial al método apoyado por las TIC, han sido la entrevista, la relatoría experiencial de componentes reflexivos, la observación con aplicativos como Meet y Classroom, cuyos resultados arrojaron deficiencias propias de la improvisación y la dificultad de asunción del método por parte de los estudiantes.</p>

La reflexión sobre los métodos y enfoques pedagógicos son un componente esencial en el tratamiento de los datos del presente producto editorial en cualquiera de sus apartes o fases, por ser el fundamento de la caracterización de las prácticas pedagógicas de los docentes estudiados. En el siguiente aparte se relacionan los instrumentos en consonancia con la importancia de los métodos de investigación asumidos en el proyecto para la obtención de datos.

2.3. Los instrumentos de Investigación

Las asignaturas y las áreas para la caracterización de las prácticas pedagógicas de los docentes estudiados dan prioridad a la creatividad, algo que los docentes de arte desde sus dinámicas potencializan como proyección del alcance epistemológico que deberá adquirir el licenciado en artes. El proceso de tales implicaciones es graficado partiendo de categorías esenciales como se muestra en las siguientes figuras.

Categorías obtenidas del instrumento diario de campo

2.3.1. El Diario de Campo

La observación permanente del proceso pedagógico de los docentes estudiados a partir del diario de campo, arrojó conceptos esenciales que se establecieron en el estudio como categorías del proceso. Cada una de ellas tiene componentes derivados los cuales se aprecian en el gráfico de las Categorías obtenidas del instrumento diario de campo. Los contextos disciplinar y pedagógico del docente, así como los contextos disciplinar y pedagógico del estudiante condicionados por las implicaciones epistemológicas.

La disciplina del docente estará direccionada por su saber pedagógico a partir de los métodos que configuren sus prácticas y los componentes de las mismas: didácticas, interacción, estímulos creativos y la propia identidad docente como educador, cuyo proceder pedagógico estructuran las categorías esenciales de la investigación.

Categorías y sus componentes

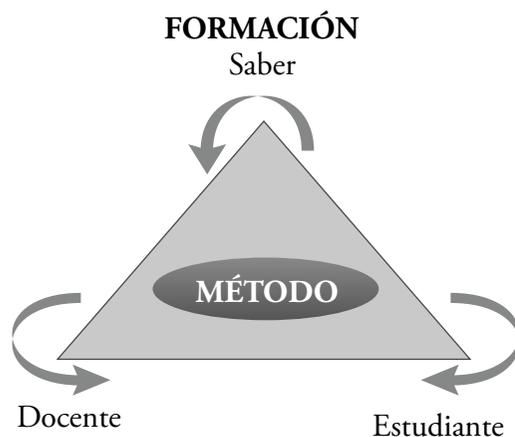

Las categorías de distribución temática de los procesos de observación contemplaron las claves del desarrollo pedagógico de los docentes, donde se aborda la disciplina seleccionada para el material investigativo: escultura y diseño bidimensional como esencia de las asignaturas que llevan por nombre: “Taller Tridimensional” e “Imagen Bidimensional”. Esta categoría plantea los saberes propios de las disciplinas, dentro de un determinado contexto pedagógico que obedece a las mismas y, en un contexto donde los implicados son los docentes y los estudiantes que demandan análisis epistemológico de sus interacciones, advierte que todo el contexto presenta unas características artístico-pedagógicas de importante descripción

en el proceso de reconocimiento, avance y autorreflexión del Programa de Licenciatura en Artes Visuales.

De lo anterior se desprende que en el diario de campo se abarcaron cuatro elementos: tres contextos y las implicaciones epistemológicas. En los elementos juegan como protagonistas el docente, el saber y el estudiante interactuando a partir del método y su epistemología.

El triángulo de formación académica. Elementos clave de estudio en la caracterización

Los implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje constituyen un triángulo de formación académica en el que, a través del método y sus componentes, se desarrolla el acto educativo. Los componentes del método se fijan en los estilos de aprendizaje y en las características contextuales de los estudiantes para la formulación de acciones y didácticas que correspondan a un grupo determinado y a la experiencia del docente. Los registros en el diario de campo evidenciaron el triángulo y sus componentes metodológicos que constituyeron un camino pertinente y equilibrado, ratificado en los resultados de la producción de los estudiantes donde el saber se materializa. Por tanto, el diario de campo proporcionó las

evidencias de las acciones de los docentes a través de la categorización y el triángulo de formación académica, resultado de la observación del acto educativo.

2.3.2. Matriz DOFA

El resultado de los elementos tiene que ver con el estudio del diario de campo, como ya se mencionó, y otros instrumentos como la matriz DOFA, entrevistas de distinta naturaleza y observación de resultados de procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunos de los instrumentos se relacionan en el presente texto como el que se muestra en la tabla que corresponde a la matriz DOFA, cuyo objetivo fue medir las circunstancias contextuales y de infraestructura en las que se mueven los docentes observados, para entender sus acciones en el aula de clase.

Modelo de Matriz DOFA aplicada en la investigación

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> • Relación entre estudiante y docente • Tipo de población. • Habilidad del docente para el empleo de los recursos materiales. • Destreza del docente para el manejo de recursos multimedia. • Superación de inconvenientes y retos por parte del docente ante la falta de recursos. • El docente propicia e incentiva la creatividad de los procesos de creación del estudiante. • Orientación permanente y clara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura: • -laboratorios de experimentación, • - espacios de exposición, -talleres, etc. • Trabajo en equipo. • Reconocimiento de habilidades del estudiante mediante apropiación de espacios. • Recursos disponibles • Renovación de recursos permanente • Creación de incentivos para la creatividad. • Preparación previa de los estudiantes.
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> • Recursos tecnológicos disponibles para el estudiante. • Docente atento a las necesidades del estudiante. • No se pierde tiempo en desplazamientos por la falta de recursos multimediales en los mismos talleres. • Exposición continua de los productos obtenidos en las prácticas académicas del docente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura pertinente o limitadora del desarrollo académico de docentes y los estudiantes. • No siempre existen recursos de aseo requeridos para el contexto. • Las TIC se practican en los laboratorios a distancia relativa de los talleres de escultura. • Escasa disposición de sala de proyección multimedia en los propios talleres. • Los estudiantes ingresan con cierto conocimiento del uso multimedia.

Lo que se pretendió con la matriz, fue detectar la situación contextual y las actitudes de aprovechamiento o solución de los recursos por parte de los docentes en el proceso de formación de los estudiantes en la presencialidad. De la misma manera, reconocer la infraestructura con espacios propicios para el desarrollo disciplinar y de valoración de los productos creativos, ya que el estímulo proveniente de tal valoración para los estudiantes deriva, en

gran medida, de la posibilidad de compartir sus obras con la comunidad; así que las exposiciones representan un elemento motor de la creatividad permanente. Por ello es pertinente la organización de espacios para la producción de los estudiantes convirtiendo la medida en un aprovechamiento de oportunidades en la matriz que, de lo contrario, se puede presentar como una debilidad, de no ser aprovechada.

La frescura de las ideas de la población joven que participa en la práctica docente de los profesores, debe tomarse en cuenta para estructurar el trabajo colaborativo que alimente los procesos creativos de los micro-currículos de la Escuela, documentos de permanente revisión para una coherencia continua con las necesidades de cada momento educativo y generacional.

2.3.3. Registro fotográfico

El registro visual (otro instrumento de observación) de las dinámicas de clase significaron la evidencia de lo observado y argumentado en la caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los docentes de la Escuela de Artes Visuales que participaron en la investigación, especialmente en la etapa presencial, así como en las etapas propias creativas, dando como resultado la selección de elementos que conforman el propio modelo pedagógico.

Registro visual de clase de Escultura con el docente Gabriel Duque.

Registro visual de clase de Imagen Bidimensional con la docente Carmen Elisa Vanegas

El registro fotográfico como instrumento de investigación, especialmente en la toma de fenómenos sociales, es un instrumento que requiere de un problema concreto y unos objetivos claros para que los registros sean coherentes con los propósitos de la investigación. Las imágenes capturadas deben tener un lenguaje significativo de los conceptos y contextos que se analizan. En el caso de la investigación que ha concebido el material de este libro, la temática se centra en la caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de dos docentes de la Escuela de Artes Visuales de la UTP, en dos áreas del Programa: área tridimensional desde la Escultura y área bidimensional desde la Imagen Bidimensional, cuyo registro visual se aprecia en las fotografías de las clases presenciales. A su vez, la necesidad de un tratamiento de observación de acciones pedagógicas y de procesos creativos en las áreas correspondientes, los requerimientos se soportan por:

- La sensibilidad visual.
- El conocimiento previo de los procesos que se registran.
- El sentido del momento apropiado de registro para los propósitos de la investigación.
- El manejo de los parámetros básicos de la fotografía y el vídeo, en el caso de material audiovisual.
- La autorización del grupo social que se va a registrar, y de la misma manera, de sus procesos y productos.

Así mismo, el registro visual tuvo complicidad con el diario de campo donde las notas complementaron la intención visual registrada en la fotografía.

Clase de Escultura. Los estudiantes diseñan sus producciones con la guía del docente Gabriel Duque

Las clases de escultura registradas me permitieron algunas consideraciones. En la imagen se aprecia lo sospechado en la dinámica metodológica de estimular el aprendizaje auto-estructurante donde los estudiantes (en la imagen frente a un computador y en su mano una de las piezas de su futura creación) diseñan sus productos de acuerdo con sus preferencias, pero con el docente que los guía desde su experticia y trayectoria en un diálogo permanente.

2.3.4. La entrevista en la investigación cualitativa

La entrevista desarrollada en el proyecto que dio origen al presente material se elaboró mediante un guion direccionado a los propósitos de la investigación y a las características del enfoque cualitativo, teniendo presente el conocimiento previo de las actividades de los entrevistados, tratando de cubrir todas las variables de las prácticas pedagógicas de los docentes participantes del estudio. El instrumento modelo para el docente se distribuyó en categorías.

La entrevista igualmente se aplicó a los estudiantes en el análisis de la categoría del proceso pedagógico por estar involucrados en la misma y tener el cubrimiento de todos los puntos de vista de los participantes. Este instrumento modelo se visualiza en la tabla a continuación, y en el Capítulo 7 se presentan los hallazgos.

El resultado de la aplicación de un instrumento se clasificó en las categorías que se describen en la rúbrica anterior, arrojando las siguientes características:

1. Las competencias creativas en ambos docentes tuvieron una evaluación interesante desde sus disciplinas, pues las manifestaciones artísticas, las soluciones ingeniosas y la inspiración experiencial

de los profesores son puestas al servicio del estudiante en diferentes momentos del recorrido lectivo. Algunos estudiantes valoran la creatividad puesta en marcha en el aula de clase y otros la aprecian desde el ejemplo de las creaciones resultantes.

2. En las competencias científicas de los docentes se presentó una coincidencia decisiva, pues la argumentación expuesta por ellos ante la exposición disciplinar y fundamental fue siempre clara, profunda y de gran fortaleza orientadora.
3. Las competencias sociales de interacción con el discente son apreciadas por el estudiante en mayor o menor valoración, pues algunos encuentran escaso acercamiento según su concepción de interacción docente-estudiante; otros de acuerdo a su experiencia han tenido mayor acercamiento al docente, de lo cual se infiere que es preciso estudiar las necesidades del estudiante de acuerdo con sus características y estilos de aprendizaje. Esto se debe a que cada participante reacciona diferente ante el comportamiento del docente y ello repercute en la atmósfera del aula para la disposición de aprendizaje del estudiante.
4. En cuanto a las competencias pedagógicas aplicadas en el aula de clase, revelan una acciones pertinentes y acertadas

en la mayoría de los casos, pues son docentes expertos cuya trayectoria les permite desempeñarse con habilidad, seguridad y conocimiento de las etapas de una sesión de clase, de las necesidades disciplinares que se deben programar, de los requerimientos que deben plantearse al estudiante para los resultados del aprendizaje, y todo ello, lo detectaron los estudiantes en sus apreciaciones en mayor o menor grado.

5. Con respecto a las competencias éticas, los estudiantes valoran las actitudes de los docentes, tanto en su desempeño en el aula de clase, como en la emisión de conceptos éticos comportamentales como profesionales, como educadores y como humanistas.

Las características se transformaron en diferentes porcentajes, pues el alto requerimiento de presencialidad del área tridimensional a la cual pertenece la escultura, tuvo un nivel de complejidad mayor para lograr resultados exitosos de aprendizaje, dadas las dinámicas de impacto que se debieron adoptar sobre la marcha.

2.3.5. Rúbrica de clase para evaluación de resultados del docente

El instrumento de las tablas a continuación se planteó como una autoevaluación del docente en sus procesos pedagógicos.

Ejemplo de la Rúbrica aplicada para evaluación docente en la investigación

Rúbrica para el desarrollo de clase y evaluación de resultados del docente – Universidad Tecnológica de Pereira - Escuela de Artes Visuales Rúbrica adaptada del original elaborado por la magister Ángela Henao	
Nombre del docente:	
Nombre de la sesión de clase:	
Nivel:	<i>Pregrado</i>
Objetivos de enseñanza	

Categorías		Descripción del logro	Métodos y Procedimientos	
1	Preparación de clase	Es el máximo ejercicio pedagógico del docente antes del acto educativo desde una reflexión crítica sobre la relación entre sus estudiantes y el nuevo aprendizaje.	Elaboración escrita del plan de clase dependiendo de la meta de aprendizaje, el contexto, el currículo y los estudiantes que participan.	El docente aplica
				Si - No
2	Inicio de clase	Primer acercamiento del docente a sus estudiantes, momento del cual depende el resto del acto educativo.	Es importante el acercamiento al estudiante en esta etapa, así como la atmósfera que aporta el docente.	
				Si - No
3	Saludo	Primer contacto personal con cada estudiante.	Acercamiento del docente al estudiante con saludo individual por nombres, y aplicación de una estrategia de reconocimiento de los intereses de los estudiantes.	
				Si - No
4	Meta de aprendizaje	Constituye el eje de desarrollo de la clase y de la evaluación formativa, permitiendo a los estudiantes saber los propósitos y los logros de aprendizaje que deben alcanzar.	Ej.: “Nuestra meta en la sesión de hoy es que ustedes estén en capacidad de reconocer el proceso de elaboración de una propuesta de desarrollo escultórico”.	
				Si - No

Categorías				
	Descripción del logro	Métodos y Procedimientos		
5	Presentación de la bitácora de clase	Además de la meta de aprendizaje los estudiantes deberán conocer cómo se realizará clase en distribución de tiempo y de acciones en la sesión.	Ej.: Nuestra clase de hoy será de dos horas distribuidas así: 30 min. Iniciales aplicación de dinámica de saberes previos. 30 min. Exposición temática del docente desde métodos programados para el fin. 30 min. Finales revisión de los aprendizajes con relación a las metas.	El docente aplica Si - No
6	Detección de saberes previos	Aplicación de una dinámica con la cual el docente aprecie los saberes que tienen los estudiantes sobre el tema a desarrollar.	Participación de estudiantes y docente en un direccionamiento pertinente a la temática.	Si - No
7	Clima de aula	La organización del escenario de enseñanza y aprendizaje en cualquier lugar donde se reúnan estudiantes y docente para implementar un proceso de enseñanza y aprendizaje donde reine una atmósfera de cordialidad, respeto, nivel académico, interés por el conocimiento, se hagan presentes.	Todos los involucrados participan del proceso siendo responsables desde los roles de cada uno.	Si - No
8	Acuerdos con los estudiantes	Participación de todos los involucrados desde una autorreflexión que permita regularse entre los propios intereses y los del grupo.	Todos deberán participar para equilibrar propósitos e intereses del grupo en una dinámica de escucha, de pedir la palabra, no utilizar el celular y estar concentrados en los requerimientos del docente y de los demás compañeros.	Si - No

	Categorías	Descripción del logro	Métodos y Procedimientos	
9	Recomendaciones del docente si son necesarias	El docente retoma las propuestas que los estudiantes pasaron por alto pero que considera necesarias para el desarrollo de la clase y de los resultados de aprendizaje.	El docente reitera los pasos y requerimientos mencionados que no se tuvieron en cuenta, y explica su importancia para el éxito de los resultados.	El docente aplica
10	Exposición temática	El docente teniendo presente los saberes previos y la temática preparada, desarrolla los contenidos con métodos organizados para los propósitos de aprendizaje.	Aplicación de métodos expositivos dinámicos y motivadores.	Si - No
11	Presentación de actividades de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> - Reconstrucción colectiva de documento pertinente a la temática. - Construcción colectiva de glosario. - Prueba de concentración - Construcción. De mapa conceptual. - Deconstrucción de mapa conceptual. - Construcción de mapa mental. - Verificación de aprendizajes desde aplicativos de actividades formativas. - Construcción de material didáctico. - Construcción grupal de bibliografía. <p>Entre otras actividades</p>	Selección de una dinámica pertinente para la temática de la sesión.	Si - No
12	Presentación de materiales para las actividades.	Se entregan los materiales dependiendo de la actividad seleccionada en el momento de preparación de clase	Se explica el procedimiento de la actividad y el empleo de los materiales de acuerdo a los propósitos de aprendizaje.	Si - No

13	Categorías	Descripción del logro	Métodos y Procedimientos	El docente aplica
MOMENTOS PERMANENTES	Modos de comunicación	<p>Instrucción verbal. Este momento lleva todo el tiempo de la clase. Hace referencia al manejo que hace el docente durante la sesión de su expresión verbal para explicar, exponer, orientar, etc.</p> <p>Instrucción gestual. Es otro código de comunicación incluyendo el silencio, para desarrollar dependiendo de la necesidad, un acercamiento con los estudiantes.</p>	<p>Se incluyen como ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las preguntas. - El parafraseo. - Uso de la voz. - Ser contundentes con el tono cuando es importante el contenido. - Mirar a los estudiantes cuando se les expone - Cambiar de posición dentro del aula. - Manejo de las manos - Tonos de la voz en los distintos momentos. - Evitar monotonía en los tonos de voz. 	Si - No
	Administración de clase.	Este momento tiene la duración de la clase y hace referencia al manejo del docente sobre el tiempo, las instrucciones, actividades, etc.	La distribución de los eventos de la clase deberá estar pensada, pero puede cambiar con la habilidad del docente de acuerdo a los acontecimientos de la clase.	Si - No
	Manejo del tiempo	El tiempo deberá estar calculado previamente para desarrollar la temática y las actividades de aprendizaje.	La buena distribución del tiempo consolida las intenciones de enseñanza y propicia los aprendizajes.	Si - No

14	Categorías	Descripción del logro	Métodos y Procedimientos	El docente aplica
MOMENTOS DE INTERACCIÓN SOCIAL	Interacción docente-estudiante.	El docente es la persona encargada de coordinar las condiciones del acto educativo desde una disposición permanente de soluciones y recomendaciones para el buen desarrollo de la clase.	El docente deberá estar preparado para llevar a cabo una atmósfera de aprendizaje propicia desde la comunicación con los estudiantes y sus inquietudes.	Si - No
	Interacción estudiante-docente.	Esta situación se relaciona con la actitud adecuada del docente para facilitar la interacción del estudiante con él.	La apertura visibilizada con las acciones y la actitud del docente permite abrir puertas al estudiante para compartir sus inquietudes.	Si - No
	Interacción estudiante-estudiante.	La relación entre los estudiantes y el clima de la sesión de clase con un ambiente que propicie el desenvolvimiento de los estudiantes, depende en gran medida de las acciones del docente, regulando los roles de poder que se dan entre los estudiantes, así como los acuerdos y desacuerdos...	Las dinámicas de acción en el desarrollo de la clase estarán dirigidas a la comunicación de los estudiantes para enriquecer el conocimiento que construyen mediante la interacción y el intercambio de ideas.	Si - No

Categorías

Desarrollo de actividades y dinámicas de aprendizaje

Descripción del logro

Las acciones de enseñanza y aprendizaje se visibilizan en las actividades prácticas. Las actividades deben estar relacionadas con las metas de aprendizaje y corresponder a la bitácora, debiendo presentar criterios de evaluación claros.

Métodos y Procedimientos

El momento de evaluación de los aprendizajes se intensifica en el desarrollo de las actividades las cuales estarán orientadas por el docente para obtener las metas programadas. Las dinámicas son múltiples, pero siempre encaminadas a los propósitos planteados.

El docente aplica

Si - No

Realimentación docente-estudiante.

La realimentación de conceptos, procedimientos, evaluación formativa y preguntas, debe darse al estudiante permanentemente a partir de una participación activa.

El docente deberá participar de las actividades como estímulo de procedimientos de los estudiantes, pero sin resolver lo que los estudiantes deben descubrir.

Si - No

Realimentación estudiante-docente.

El docente desde el inicio de clase debe conocer los intereses de los estudiantes y el contexto de desarrollo permitiendo la comunicación fácil y fluida.

El docente desde el inicio de clase debe conocer los intereses de los estudiantes y el contexto de desarrollo permitiendo la comunicación fácil y fluida.

Si - No

Realimentación estudiante-estudiante.

La comunicación entre pares es uno de los factores que posibilita el aprendizaje, lo cual hace indispensable que el docente propicie tal interacción.

Las actividades deben tener su espacio intencional de trabajo conjunto para la mutua ayuda entre pares y el avance conjunto del grupo en el conocimiento.

Si - No

16		Categorías	Descripción del logro	Métodos y Procedimientos	
MOMENTO DE ACTIVIDADES DE CIERRE	Recuperación de nuevos saberes		La evaluación es un proceso tanto de la enseñanza como del aprendizaje, es continua y formativa porque determina cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes que, en su etapa final, estará determinada por la reflexión del trabajo realizado y los logros alcanzados.		
	Retroalimentación desde el docente		En este momento, el docente explica desde una dinámica preparada como un mapa conceptual, un pequeño resumen que visibilice y enfatice los conceptos principales del conocimiento adquirido.	Los resultados del proceso deben aportar nuevos conocimientos revelados en los resultados del aprendizaje mediante las acciones y reflexiones de los estudiantes.	El docente aplica Si - No
	Revisión de las metas con relación a los logros.		Es el proceso de autoevaluación más importante para el docente pues el cumplimiento de las metas no solamente es de aprendizaje sino también de enseñanza. La autorreflexión posibilita el conocimiento de las fortalezas y debilidades para el mejoramiento de los siguientes procesos de enseñanza.	En la observación el docente ha apreciado aciertos, elementos por mejorar, avances y posibilidades futuras que le dan argumentos para retroalimentar a los estudiantes y clarificar dudas, así como ayudar a proyectar a los estudiantes en el conocimiento adquirido.	Si - No
				Con la revisión completa de las actividades y observación de los resultados, se realiza una reflexión y un recuento que defina los conocimientos adquiridos y la proyección que puedan tener.	Si - No
					El docente aplica Si - No
PLAN DE MEJORAMIENTO DOCENTE					

17 Con base en los registros audio-visuales del proceso de enseñanza, las anotaciones en un diario de campo y las propias reflexiones, se traza un plan de mejoramiento de acciones para los siguientes eventos del acto educativo.

2.3.6. Sobre la sistematización de la producción artística e intelectual de los docentes

Es importante que la comunidad académica del área artística esté consciente de la importancia que tiene la sistematización de su obra para efectos de reconocimiento de los trabajos realizados, bien sea teóricos o de obra plástica. En la sistematización es preciso tener en cuenta los siguientes ítems:

- Desarrollar ficha técnica en caso de ser obra plástica.
- Inscripción en Vicerrectoría de Investigaciones de la Institución.
- Consecución de certificaciones de verificación.
- Inscripción en CvLac de Minciencias del investigador o creador.
- Asignación de la producción a un grupo de investigación.

La sistematización de la obra artística requiere los datos básicos descriptivos pero, además, elementos de fundamentación que profundicen y otorguen peso a la intención creadora de su inspiración, sus referentes, su correspondencia con el momento histórico representado y su cronología de elaboración. Y que, de este modo, permitan una clasificación científica de consulta en la comunidad artística y cultural de la institución que apoya, la misma en la que al articularse con una sistematización o

información ordenada, por parte de los autores, pueda ser evidente la producción.

En la Escuela de Artes Visuales, tales clasificaciones podrán formar parte del repositorio artístico como referente del trabajo y trayectoria de los docentes de la Escuela.

Para la producción teórica se tienen, por supuesto, unos lineamientos con Vicerrectoría de Investigaciones de la UTP, así que los docentes son quienes deberán remitirse al estamento apropiado para validar su producción.

Conceptos clave del CAPÍTULO-2

Sistematización de obra artística

La organización de los datos de la producción de los docentes, tanto en lo académico como en lo artístico permite contar con una información relevante y dispuesta en cualquier instancia en la cual se necesite.

Rúbrica de autoevaluación

La rúbrica de autoevaluación de las acciones del docente significó un instrumento de medida de su comportamiento pedagógico necesario para el éxito de los procesos interactivos de docente-estudiante.

Rúbrica de evaluación docente por los estudiantes

La lectura de la consulta hecha a los estudiantes sobre el desempeño docente arrojó unos valores, resultados que participan de la caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los docentes, registrando o confirmando otros resultados que definen características.

Instrumentos de investigación

Tanto la rúbrica de autoevaluación, como el diario de campo, la observación, el registro fotográfico, la matriz DOFA y la entrevista, se aplicaron en las correspondientes necesidades de obtención de datos relevantes para el encuentro de las características artístico-pedagógicas de los docentes estudiados, de lo cual se obtuvieron importantes datos de validación de procesos, de identificación de necesidades, falencias y fortalezas, de direccionamiento de enfoques pedagógicos de los docentes estudiados.

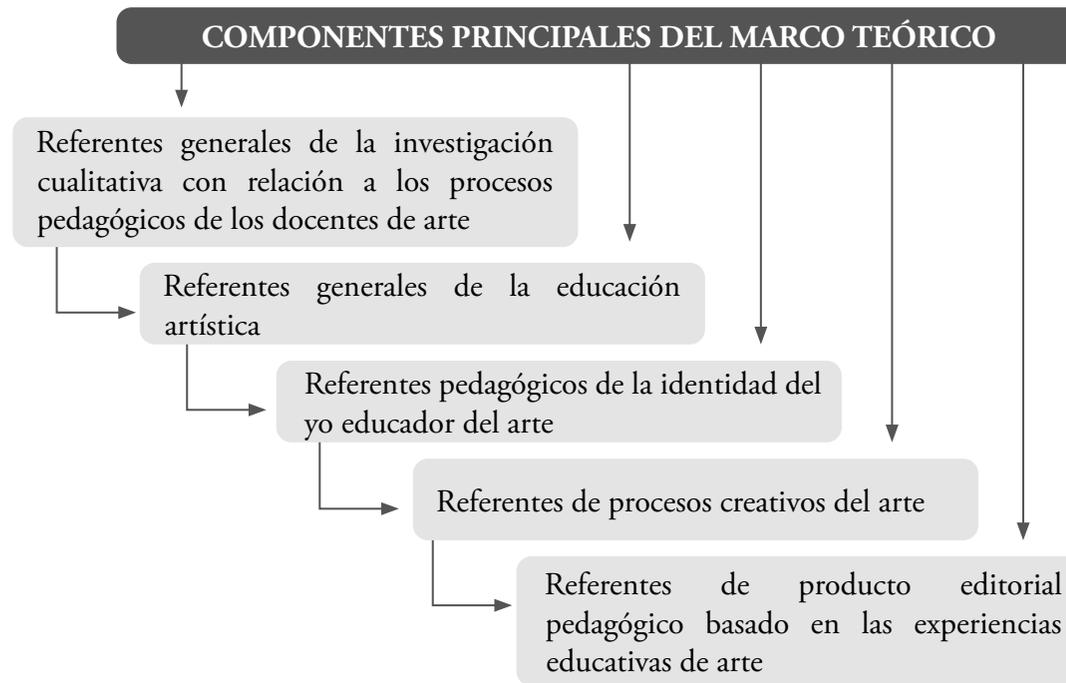

3.1. Recorrido teórico

Dado que el objetivo general de la investigación encierra componentes esenciales que orientaron la búsqueda de un marco teórico pertinente. El gráfico a continuación referencia esos componentes.

Proceso referencial de fundamentación

Desde los componentes, los relatos de la vida académica de los docentes participantes en la investigación, se plantean dos enfoques importantes en el quehacer de los miembros del cuerpo docente de la Escuela, es decir, como narrativas que forman parte de la naturaleza humanista de los observados: lo artístico y lo educativo. Estos enfoques significan perspectivas en torno a las diversas formas de ver el mundo, de actuar en un contexto educativo, de crear y de impartir su conocimiento a los estudiantes de una disciplina, de por sí, humanista por excelencia.

La selección de los apoyos teóricos de fundamentación no pretende un enfoque particular consciente; la selección pretende apoyo de la experticia en educación artística, sobre el acto pedagógico, sobre los procesos creativos; sobre paradigmas tradicionales y contemporáneos de ver el arte; sobre modelos metodológicos cualitativos de procesar datos relacionados con la pretensión de la investigación y sobre las características del yo educador del arte con relación a las características de “SER MAESTRO” en la Escuela de Artes visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira.

3.1.1. Referentes de la investigación cualitativa

Características generales de la investigación cualitativa.

1	Generalmente descriptiva
2	Triangulación
3	Adquisición de nuevo conocimiento
4	Interpretativa
5	Minuciosa en el detalle
6	Subjetiva
7	Acontecimientos atípicos
8	Interrogativa
9	Comprensiva
10	Entendimiento en profundidad

11	Individualidad/Generalidad
12	Inductiva
13	Valorativa de las diferentes perspectivas
14	Este enfoque es un arte (Taylor y Bogdan, 1986)
15	Intensiva en el campo del fenómeno a estudiar (Miles y Huberman, 1994)

Desde los referentes de investigación cualitativa, es preciso señalar las características generales de la investigación cualitativa siendo el enfoque que nos ocupa, el cual dará explicación a los métodos y resultados.

Partiendo entonces de la investigación cualitativa y sus procesos, el *Manual de Investigación Cualitativa* de Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (1994-2012) en 5 volúmenes, representa una guía que cumple con múltiples aspectos pensados desde las propias características del enfoque cualitativo, sin descuidar la exigencia científica de la investigación en un mundo globalizado de permanente renovación. En el referente, los elementos de la investigación cualitativa se vinculan a la investigación social cuyas variables no se pueden definir exactamente como se hace en la tendencia positivista de investigación, donde se guía por una hipótesis y unas variables definidas para tener resultados precisos y confiables. Pero la naturaleza humana necesita de su comprensión e interpretación en los fenómenos sociales, más no de modelos causales con patrones precisos para el estudio de datos. A partir de la investigación cualitativa,

se niega la linealidad de la naturaleza humana, razón por la que en el estudio no se ha pretendido un enfoque positivista de cuantificación.

La investigación cualitativa de las ciencias sociales determina metodologías orientadas a la obtención de resultados de aproximación y no de verdad absoluta y precisa. Es decir, resultados sobre los objetivos del proyecto de investigación que nos ocupa, referidos a la caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los docentes seleccionados, para lo cual se requirió de un enfoque cualitativo como el asumido en el desarrollo investigativo.

Por otra parte, la investigación que refiere el presente material, siendo de naturaleza cualitativa, tiene ciertos aspectos que deben ser aclarados como apunta Mella (1998, p.6): “El encuentro con el acontecimiento que se va a estudiar es el punto de partida de la investigación, mientras que la determinación de sus cualidades es la meta”. De acuerdo con tal anotación, la investigación cualitativa y la presente, “se basa en un modelo donde se empieza con ciertas observaciones de un suceso, desde las cuales inductivamente se desprenden ciertas cualidades, que finalmente nos dan un concepto acerca del fenómeno” (Mella, 1998, párr.6).

Taylor y Bogdan (2002) desde una investigación de tinte fenomenológico de acuerdo a la comprensión de los actos pedagógicos y creativos, sus motivos y naturaleza de las acciones de los docentes estudiados, nos encauzaron a la

implementación de métodos cualitativos para la obtención de los datos que se registran en el Capítulo 7. Por ello, se establecieron los siguientes parámetros de investigación:

Taylor y Bogdan (2002)

- En primer lugar, la investigación cualitativa se construye desde una metodología de la descripción de las propias palabras, tanto escritas como habladas de las personas estudiadas, así como la observación de sus conductas.
- La investigación cualitativa es inductiva porque los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de datos y pautas, mas no de hipótesis.
- El investigador en la metodología cualitativa ve a las personas y a los escenarios en perspectiva holística, siendo su objeto de estudio, mirando la información y a los informantes de manera natural.
- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan en los involucrados de la investigación.
- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.

Las características del investigador cualitativo descritas son las aplicadas para la obtención de los resultados que se exponen en los capítulos siguientes.

3.1.2. Referentes generales de la educación artística

Los modelos pedagógicos más exitosos, pueden proporcionar claves de análisis en la descripción de las características de las prácticas docentes de la Escuela de Artes Visuales. Por ejemplo, el modelo de educación de Finlandia tiene particularidades no adoptadas por otros sistemas de educación, y ello otorga interés sobre la efectividad de las tipologías que se encuentren en el contexto de la investigación desarrollada.

La educación en Finlandia cuenta con situaciones que son poco frecuentes en la mayoría de los países y es la independencia que tienen los profesores para sus prácticas pedagógicas, así como para seleccionar los contenidos educativos. Las ataduras de currículos inamovibles a los que el profesorado colombiano está acostumbrado no forman parte de las dinámicas finlandesas de las instituciones, lo que revela unos objetivos y metas basados en los intereses de los estudiantes y en lo que pueden llegar y son capaces de resolver de acuerdo con los conocimientos que han adquirido en las dinámicas de interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante. Es así como los currículos deben ser flexibles y adaptativos a las necesidades de los grupos, de los individuos y del contexto en el que se desenvuelven.

Por otra parte, la *Hoja de Ruta para la Educación Artística* de la UNESCO (2006), explora las posibilidades de la educación artística para la sensibilización cultural y los derechos humanos en el siglo XXI. Este referente puede orientar sobre los objetivos y beneficios de la educación artística en todos los contextos e instituciones, a lo cual, no debe ser indiferente la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira.

En Colombia, desde la Asamblea Nacional Constituyente se consagraron principios referentes a la cultura diferentes a los del año 1886. La Constitución de 1991, entre muchos cambios, intervino en las políticas de transformación de la cultura en el país. Ello abrió las posibilidades a nuevos paradigmas acorde con los cambios a nivel global. En tales cambios tuvo mucho que ver la presencia de la crítica de arte argentina radicada en Colombia Marta Traba⁶ direccionando la historia del arte en el país, con reflexiones y valoración de

---

6 Marta Traba Crítica de arte y escritora oriunda de Argentina (Buenos Aires, enero 25 de 1930 - Madrid-Barajas, noviembre 27 de 1983). Se casó con el periodista colombiano Jorge Zalamea pero radicada en Colombia, hizo declaraciones que fueron para el presidente Carlos Lleras Restrepo, motivo para expulsarla del país, por ser una extranjera que estaba interviniendo en los asuntos del orden nacional. Sus dotes pedagógicas y su magnífico conocimiento de arte, la ubicaron históricamente en el trajinar intelectual del arte y el periodismo colombianos.
https://enciclopedia.banrepultural.org/index.php/Marta_Traba

la producción de ciertos artistas del contexto colombiano. Esto dio inicio, en comunión con actividades artísticas de Bogotá y Medellín, a la generación de artistas como el maestro Pedro Nel Gómez (1889-1984), Ignacio Gómez Jaramillo (1910-1970), Carlos Correa (1912-1985) y Luis Alberto Acuña (1904-1994) entre otros, quienes venían rompiendo los modelos heredados de la colonia, pero que a partir de los años 60 se produce la estimación de una época que dio origen a los artistas jóvenes que surgían y que capturaron la atención del mundo cultural del país y del exterior. Las escuelas de Bellas Artes fueron potenciando el espacio cultural hasta que en la Carta Magna del 91 era urgente establecer requisitos que aseguraran los derechos de los artistas y que así mismo, las nuevas generaciones estuvieran conscientes del importante recorrido del arte en el país.

Hoy en los lineamientos curriculares de la Educación Artística del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se afirma:

El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida entre otras el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que determinan los requerimientos del siglo XXI. Ser -educado- en este contexto significa utilizar símbolos,

leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes no imaginadas. (p.2. párr.4)

La voz de los educadores en los lineamientos del Ministerio significan el cierre del círculo que constituye al individuo desde sus primeros años de formación, en los que intervienen factores como el contexto familiar y el nivel cultural del mismo; el contexto social o entornos donde se mueve el individuo: amigos, compañeros, la sociedad en general; contexto académico del que tiene la oportunidad de sustraer importantes niveles de conocimiento y bagaje cultural, pero que sin la claridad estatal de la importancia de la enseñanza del arte en la estructuración del ser humano, no será posible una formación integral. Formación que las instituciones deben valorar al mismo nivel que las demás asignaturas que componen los programas. A Colombia le falta mayor resonancia del campo cultural en la educación. En la Figura se ilustra el círculo que constituye al individuo en su formación y el rol del arte en la integralidad de esa formación

El individuo y el arte en el contexto colombiano

Es indispensable el análisis del docente como individuo en su entorno de vivencias, dado que el objeto de estudio en el caso de la investigación realizada, se refiere a los docentes y su relación con el entorno académico, social y cultural, pasando a constituir el objeto de estudio. Lo que ha permitido caracterizar las realidades de sus dinámicas al interactuar con el medio, pero a partir de un elemento de características epistemológicas particulares como es el Arte y el ser Maestro del Arte. Por tanto, el gráfico enfatiza elementos determinantes en el estudio del Ser docente.

Enseñanza y aprendizaje en la educación artística, de Antonio Stalin García Ríos (2005), docente de la Universidad de Pamplona, analiza las teorías de Gardner con respecto a las diferentes facilidades de comprensión y expresión del ser humano, y sobre la autonomía intelectual, elementos destacados en la formación de docentes y estudiantes, un patrón comparativo interesante. Al mismo tiempo que las de Eisner cuando le da valor a la función del arte en la experiencia humana para conocer el mundo que lo rodea y la realidad contextual oculta, en la que puede permitirse la interacción sensible, intelectual y autónoma. Según Eisner (1972), para Dewey “el arte es una forma de experiencia que vivifica la vida” (p.5). Además, en su libro *Educación la visión del arte*, Eisner refiere a Dewey al expresar: “El arte es la prueba vívida y concreta de que el hombre es capaz de restaurar conscientemente, y esto en el plano del significado, de la unidad de sentido, de la necesidad y del impulso y acción característicos de la criatura viva”. (p.5). Si bien las vivencias del arte nos permiten tomar consciencia de nuestras propias realidades, nos dan también, herramientas para entender el mundo; reflexiones que nos proporciona Eisner al otorgar gran valor a la educación artística.

Un artista que no imite, sino que sea creador, se expresa a sí mismo; sus obras no son imágenes reflejadas de la naturaleza, sino nuevas realidades no menos significativas que las realidades de la naturaleza misma. La representación de los que acontece

diariamente mediante esas imágenes reflejadas que hemos mencionado queda reservada para aquellos que no poseen la facultad de crear algo nuevo y sucumben al fenómeno en sí. (Malevich, 2007, Artseduca, No.8, p.1)

Nicolás Oriol de Alarcón, en su libro *La educación artística, clave para el desarrollo de la creatividad*, nos plantea el debate entre la formación de la personalidad del educando o preparar al educando para la vida ¿Qué hacen los docentes de la Escuela de Artes Visuales en este sentido? La investigación concluye que de acuerdo a Oriol y al Ministerio de Educación de España (2001): “cuanto más completa sea la formación de la persona, mayor disposición tendrá para resolver los múltiples problemas que una sociedad en continuo proceso de cambio pueda plantearle” (p.44). Por otra parte, Oriol entre muchas de sus premisas otorgando importancia a la creatividad en la formación, nos expone: “La elaboración creativa se produce cuando se responde a las demandas de comunicación que se dan en una situación, utilizando el código de modo innovador y expresivo.” (p.22)

Con todo, José María Ortiz, en su artículo *Educación artística*, insta al discernimiento de la buena obra de arte, buscando la excelencia en las maneras y motivos de la expresión humana, y mediante la academia, tener la medida precisa de saber cuándo huir de la mediocridad y de las mal llamadas corrientes artísticas, cuando

su esencia es la fatalidad. Por otra parte, la red de apoyo a colectivos de docentes de arte *Pensamiento pedagógico contemporáneo* surgido en el año 2015 en Bogotá para reflexionar sobre las experiencias educativas en el área de arte, han trabajado en la reducción de la inercia a posicionar la cátedra de arte como una de las necesidades íntimas expresivas del ser humano. Pero igualmente, la necesidad expresiva es derecho de la sociedad que en un futuro recibirá el legado de esas manifestaciones constituyendo a través del tiempo, el testimonio histórico de los pueblos, su valor, sus triunfos y fracasos. Acaso el Arco del Triunfo de París, la Puerta de Brandemburgo en Berlín, la Puerta de Alcalá en Madrid, no significan momentos históricos que se han reconocido y se seguirán reconociendo por generaciones. En este sentido, la educación del siglo XXI está en la responsabilidad de propiciar las maneras de aprender a reconocer, identificar y apropiarse lo que es valioso y significativo culturalmente en los entornos que rodean al estudiante.

3.1.3. Referentes pedagógicos de la identidad del yo educador del arte

El desarrollo de la identidad personal está estrechamente unido al autoconcepto y autodesarrollo profesional, produciéndose un intercambio creativo

y permanente entre el saber y el ser, en una dinámica que evidencia la capacidad de los sujetos para aprender a evolucionar y construir su propia línea de afirmación profesional; este proceso complejo implica fundamentación conceptual y una trayectoria rigurosa apoyada en la reflexión y conocimiento de sí mismo y de su interacción con el medio.

La identidad personal depende del efecto recíproco que se va configurando en el contraste con otras realidades y modos de entenderse a sí mismo y a los demás, quizás es el diálogo con los otros una de las imágenes que más inciden en nuestro avance subjetivo y autónomo, ya que se necesita de otras personas para comprendernos. Es preciso avanzar en el análisis del pensamiento, las creencias, las ideas y las atribuciones que vamos elaborando en colaboración con los demás. (Medina, 1998: 64. Referenciado por Mieles, Henríquez, Sánchez, 2009)

Un educador del arte posee para su beneficio, una amplia gama de acciones educativas de mayor nivel de autenticidad por la misma disciplina, lo cual representa una interacción particular con el estudiante desde una consciencia de sí mismo más cercana a la realidad y al mismo tiempo, más compleja por involucrarse el mundo

del arte que, según Danto y el experimento de los “indiscernibles” (2013, p.66). Así mismo, “El progreso en cuestión no equivale al incremento de una refinada tecnología de equivalencia perceptiva, sino que es una especie de progreso cognitivo, en el que se supone que el arte se aproxima progresivamente a ese tipo de cognición” (El Paseante, 1995, No. 22-23, párr.29), nos lleva la atención a la disciplina del arte; por tanto, requiere procesos sólidos de autorreflexión del docente, un conocimiento de sí mismo, de sus fantasmas, de sus imaginarios y del contexto en el que se desenvuelve, posiblemente de más exigencia que en otras disciplinas dado el compromiso íntimo del ser humano que implica el arte.

Así como Vansina (1967) y Pineau (1996), el proyecto ha estado referenciado igualmente por Torres C. Alfonso (2006) en *Subjetividad y sujeto: Perspectivas para abordar lo social y lo educativo*, de la Revista Colombiana de Educación, a partir de las prácticas investigativas contemporáneas, mediante las cuales, tendrá significación la identidad, las prácticas simbólicas y el *hábitus*. El reconocimiento de identidad abre una puerta a la investigación de las prácticas pedagógicas de los docentes para determinar la situación social del docente en el contexto educativo, sus imaginarios y sus experiencias pedagógicas como modeladoras de su identidad profesional. Así, conceptos como interacción simbólica, imaginarios culturales, representaciones sociales, producción de sentido,

identidades, marcos interpretativos, inteligencia emocional e intersubjetividad (Torres, 2006), significan una educación del educador desde la integralidad. Igualmente, permite tomar el interés por el universo subjetivo de los procesos de los docentes. El surgimiento histórico de dinámicas nuevas en lo social y los efectos simbólicos de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de la globalización, dificultan la construcción de teoría interpretativa de producción de memoria durante la trayectoria pedagógica, generadora de emociones singulares por la naturaleza disciplinar. Una revisión en tal sentido, será útil para despejar el camino humanista del docente.

Renato Huarte Cuéllar (2011), con *La pedagogía, sus profesionales y la identidad*, nos posiciona en los problemas de identidad del pedagogo, los cuales se dan desde la antigua Grecia, donde muchos fungían como pedagogos con los consiguientes errores de procedimiento, pero algunos como Aristóteles y Epicleteo, pudieron ser referentes del acto de enseñar a la posteridad. En estos referentes Huarte nos ubica en el importante rol de la identidad del pedagogo como educador, no como experto, no como teórico; agrega Huarte: "...su objetivo es la mejora del alma, no la enseñanza, como guía que es, de una vida virtuosa, no erudita" (Huarte, 2013, p.8). Una mirada interesante y humanista para todos los que navegan en la docencia.

Sobre la esencia del relato en la historia de vida de los docentes, un punto clave es la experiencia desde las teorías de Jorge Larrosa (2006), reflexionando sobre eso que nos pasa y hace supuestos en torno a la incidencia del contexto y de quienes figuran en él, para entender que la experiencia también es algo que acontece hacia nosotros. En la práctica docente, la situación se da desde todos a todos. En el caso de los docentes, "esos todos" son muchos, muy específicos y durante mucho tiempo; lo cual interviene en la configuración de la identidad profesional docente.

Para los resultados de la investigación Vera (2010) en su obra *Autobiografía, identidad docente y conocimiento didáctico en la enseñanza de la Educación Física*, nos entrega procedimientos de consecución de información, de sistematización y de análisis, que han sido procedentes para los propósitos de este proyecto. Los estilos de enseñar son parte de la configuración identitaria del docente, la cual se realimenta en el acto educativo a través del tiempo. Así mismo, la obra *Investigación autobiográfica y cambio social* de Fernando Hernández y Montserrat Rifá (2013), han configurado pautas metodológicas sobre las posibilidades de las experiencias de vida docente de los educadores. Dos fuentes fundamentales ya que el dar voz a las propias historias de vida nos permiten visualizar y comprender a nuestros estudiantes en sus propios contextos.

3.1.4. Referentes de procesos creativos del arte

Lo referencial, en las teorías del arte, cuenta con múltiples enfoques y miradas en las que el artista se apoya desde su momento creativo, que igual corresponde a su momento histórico, si hablamos de generalidades. Pero también nos podemos situar desde las competencias, el gusto estético, lo que el creador quiere expresar de su propia intimidad y en ocasiones el diálogo que desea generar con el espectador. Estas y otras motivaciones impulsan al artista en el proceso de creación. Por otra parte, las crisis sociales, políticas y estéticas que vive el artista, irrumpen para alterar el pensamiento del creador, transformando los productos creados. No obstante, algunos hitos importantes en la reflexión de las teorías que encaminan la trayectoria del arte hasta llegar a puntos críticos como el arte contemporáneo, toman peso en la medida en que tienen mayor contenido filosófico. En este sentido, se traen a la reflexión teóricos a continuación.

El arte de nuestro tiempo ofrece una sorprendente multiplicidad de manifestaciones y experiencias a cada paso. Como si el mundo se hubiera transformado en un gran laboratorio se prueban y utilizan técnicas, materiales y tecnologías de todo tipo. Las profundas rupturas se visibilizan acrecentadas por

la articulación entre artes tradicionales, artes nuevas y nuevas tecnologías, las que demandan por su diversidad, nuevas formas de categorización, nuevas formas de producción, coproducción y recepción. (Maris, 2011, p.11)

El arte contemporáneo posee una gran dosis de incertidumbre precisamente por la diversificación que los medios, las herramientas y las formas de expresión exploran juntas, nuevos lenguajes que apliquen a las características de lo efímero, cambiante e incierto del mundo actual.

No obstante análisis como el de Arthur Danto sobre el arte en su escrito *El final del arte*, puede ser una mirada necesaria desde las diferentes perspectivas: “Sus movimientos actuales no reflejan la menor vitalidad; ni siquiera muestran las agónicas convulsiones que preceden a la muerte; no son más que las mecánicas acciones reflejas de un cadáver sometido a una fuerza galvánica” (1995, párr.1). Estas reflexiones de Danto, reafirman la incertidumbre del futuro del arte y solo cabe en ello la especulación y la interpretación de los analistas, dado que la compleja visión de los artistas en su empeño de originalidad podría hacer desaparecer el objeto material y convertir el arte en la nada, ni siquiera en el concepto.

Por su parte Hegel de acuerdo con Danto (1995):

(...) pensaba que las energías de la historia habían coincidido durante un determinado periodo de tiempo con las energías del arte, pero que ahora la historia y el arte habían tomado direcciones diferentes; aunque el arte seguiría existiendo en el sentido que yo he denominado poshistórico, su existencia no tendría el menor significado histórico. (“El pensante”, No 22-23, párr.5)

Será entonces, ¿que ya no tendremos en un futuro el lenguaje del arte como crónica de la historia? Por ejemplo, no sabríamos sobre la muerte de Marat apuñalado por Carlota Corday y que nos lo relata Jacques Louis David en su obra *La muerte de Marat* (1793); o tampoco del desastre del naufragio de la embarcación Medusa en 1816 relatada por el romanticista francés Théodore Géricault, después de un profundo estudio de la textura de la piel cuando refleja la agonía mortecina, o cuando a pesar de la tragedia, existe en el ser humano la esperanza de la vida reflejada en la tez de los sobrevivientes. Un lenguaje visual que no necesita explicación; la percepción del observador lee el contexto sin mediación. Es así como el significado, el legado histórico de los acontecimientos y la realidad del pasado, han sido relatados a través del arte.

Hoy ese relato histórico y el observador al frente, se denomina “vieja contemplación”. En el momento actual, es preciso tener una aguda visión, concepción y conocimiento para entender entre una obra de arte contemporáneo de valor y una obra “fiasco” para ingenuos que posan de intelectualismo y que realmente no son capaces de develar o diferenciar entre la revelación de una crítica, una sórdida broma o una rebeldía sin fundamento. A todo lo que provoque impacto le dan el crédito como “conocedores del buen arte”. En el contexto de la Escuela de Artes Visuales, el hecho de que el artista es docente se ve en la responsabilidad de analizar y orientar de manera académica, pero a la vez con la conciencia de una evolución de las expresiones diferente al mundo académico, dando equilibrio a la creatividad, al concepto y al fundamento. Ahora bien, los juegos de multi-expresión que plantea Estefanía Sanz (2003) implican la utilización consecutiva o simultánea de varios lenguajes artísticos como método creativo de trabajo; esto implica que varios lenguajes artísticos caminen de la mano sin darse empujones. Hoy la enseñanza del arte revisa tales procedimientos en la Escuela.

Vidas de Artistas y otras Narrativas biográficas, de Eva March y Carme Narváez (2013), de la Universidad de Barcelona, nos transmite la posibilidad de que la biografía de los artistas, permita construir historia del arte que, además, es la herramienta más certera para comunicarse con el público del artista. Así, la Escuela de

Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira, podrá presentar un fragmento de su trayectoria pedagógica y artística a través del proceso pretendido en la investigación. El presente material entrega dos fragmentos de vida de dos artistas docentes de la Escuela por medio de los cuales se puede conocer, no solamente a los docentes, sino apreciar rasgos de la trayectoria de la Escuela.

Ahora bien, referentes artísticos dentro de la autobiografía de artistas como Marina Abramovic, su vida y su obra, muestran un camino de narrativa que Kilian Lavernia (2017) describe de manera interesante, para los propósitos de aproximación narrativa que pretendió la investigación. La interesante historia y pensamiento de Abramovic testimonia las particularidades de vida de los artistas; particularidades que no fue del caso develar en este material pues el direccionamiento se remite al contexto institucional. No obstante, los docentes de la Escuela deben tener presente las historias de vida de los artistas que han representado condiciones expresivas de interés para el mundo del arte, pues la mirada holística y no parcializada de un docente ante los estudiantes de arte, es la clave de una orientación adecuada.

Una guía de conceptualización es el artículo, *Procesos creativos: problemas y arte* de Estefanía Sanz Lobo (2003) de la Universidad Autónoma de Madrid, que establece varias preguntas:

“¿Cuáles son los procesos creativos de los artistas?”
“¿Son los mismos procesos que los que se utilizan para pensar creativamente en cualquier otra área?”
“¿Pueden estimularse y mejorarse estos procesos?”
“¿Cómo se logra?” (p.52) y de ellas, plantea dos tipos de procesos creativos: los primarios y los secundarios. En apartes anteriores se mencionó la multi-expresividad y, para completar la idea de Sanz, desde los objetivos que asigna a tal concepto es importante mencionar lo que puede generar la variedad de expresiones en los procesos creativos; puede: desinhibir, estimular la productividad, inspirar la creatividad y la originalidad, describir nuevos modos de comprender la actividad artística, abrirse a nuevos modos de leer e interpretar la obra de arte, enfocar una propuesta de trabajo en el arte y apoyar al individuo en una experiencia completa de diversos trabajos conceptuales y expresivos.

Educación y narrativa: la práctica de la autobiografía en la educación, de Fernando Gil Cantero (1997), de la Universidad Complutense, Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado, Departamento de Teoría e Historia de la Educación, es un apoyo y una guía en el estudio de la construcción de la vida profesional de los docentes, quienes a través del acto de autorreflexión de los pasos profesionales recorridos contemplan mejores posibilidades de orientación de las realidades de vida de sus estudiantes, efectos visibilizados en el estudio descriptivo del material referencial producto

en la investigación. Gil menciona a Theodor Schulze (1993), desde un concepto clave en los procesos pedagógicos del educador planteando:

Theodor Shulze por su parte, mantiene que la actividad autobiográfica en los educadores favorece que éstos resalten en su labor la función de cuidado personal con relación al particular desarrollo humanizador de los educandos y que se muestren especialmente atentos y respetuosos hacia los períodos críticos vitales. Ello permite también captar la subjetividad de nuestros educandos y que promueve en los docentes y en los alumnos el mantenimiento de su identidad personal en un mundo tan cambiante. (p.120)

3.1.5. Referentes de la escritura de experiencias pedagógicas de los docentes de arte.

Las historias de vida como artes formadoras de la existencia, Gaston Pineau (1996) Universidad de Tours, discute algunas dimensiones interesantes para el estudio que nos ocupa desde lo epistemológico, didáctico e histórico. El recuento histórico de las relaciones desde la época pre-moderna a la modernidad y la postmodernidad, se consolida como práctica de investigación y de formación. En estos nuevos escenarios, las

historias de vida asumen nuevas funciones como artes formadoras de la existencia Vansina (2007)⁷, y como indica Pineau (2006)⁸ en la obra mencionada, las historias de vida forman parte de las prácticas cotidianas de transmisión intergeneracional e intra-generacional como segmento de las actividades profesionales de docencia, constituyendo historias de vida colectivas, biográfica, autobiografía e inclusive didactobiografía⁹ para situar el funcionamiento de una didáctica desde la narrativa experiencial del docente; así como producciones artísticas bidimensionales y tridimensionales. Actualmente y desde una perspectiva específica de método narrativo experiencial, pretenden según la *Association Internationale des Histories de Vie en Formation*, compaginar el trabajo individual del sujeto narrador de su experiencia, con la dimensión colectiva propia de los seres humanos y en el caso de los docentes, con los estudiantes que intervienen en su camino pedagógico.

7 Vansina, Jan (2007). Tradición oral, Historia oral: Logros y Perspectivas. https://www.jstor.org/stable/25703100?seq=1#page_scan_tab_contents

8 Pineau, Gaston (1996). Las historias de vida como artes formadoras de la existencia. Life histories as shaper acts of existence Universidad de Tours.

9 La didactobiografía es un dispositivo metodológico de la didáctica para emplear la historia de vida en la formación.

Al término del recorrido de exploración teórica para fundamentar las historias de los docentes en sus experiencias pedagógicas a partir de la dialéctica compleja entre palabra e historia de vida, se destacan dos vías fundamentales: la palabra que el investigador entrega sobre la vida del docente y la palabra del docente de su propia vida. Esta situación imprime una delicada estructuración del contenido final que se expondrá al mundo del lector. Trabajar entonces sobre los significados de la palabra que relata su propia existencia intentando transmitir el sentido original del sentir, ver, actuar con base en, es el reto de dar a conocer desde la investigación, lo humano, lo pedagógico, lo profesional, lo inhumano o lo fundamental de una palabra que se exterioriza, intentando articular lo mejor posible significante y significado. La palabra se apropia del mundo natural para transformarlo en mundo humano.

3.2. Reflexiones acerca de los referentes profesoriales

A la luz de los referentes, el maestro Gabriel Duque se ha revelado desde su historia en la Universidad como un conocedor, pero más aún, como un amante del arte desde su precioso don de crear, de dominar el material para transformarlo en un objeto tangible surgido de un propósito mental. Las formas resultantes que constituyen el objeto creado tienen

influencias de artistas de su preferencia como Giacometti, que en ocasiones han evolucionado convirtiéndose en objeto de influencia abstracta cubista y en otras figurativa, porque entiende que su producción es guía de quienes están en su entorno aprendiendo de él; y aprender de él, no solamente desde la técnica, sino desde el lenguaje estético que proyecta en sus creaciones como un estado profundamente humano, como una característica diferenciadora. La escultura y el maestro Gabriel Duque en la Escuela de Artes Visuales de la UTP han tenido un recorrido de concepción de intenciones posibles otorgando sentido a uno de los elementos del perfil del egresado del Programa. Descubrir aptitudes de los iniciados y producir actitudes de interés por el tratado de las formas tridimensionales para generar lenguajes estéticos, ha sido un rol asumido por el docente Duque.

En la misma dirección pero desde un trabajo fundado en el diseño, la imagen, el mensaje de la imagen y sus formas, el arte, la intención comunicativa, la semiótica, la metáfora, la estética que rodea la lectura del mensaje como otro elemento comunicador, son los fundamentos de la disciplina de la maestra Carmen Elisa Vanegas, igualmente componente fundamental de la trayectoria de la Escuela, quien a la luz de los teóricos, sus creaciones han dado identidad al programa al cual pertenece y a gran parte de la Institución. Sus permanentes e imparables ideas movilizan constantemente al cuerpo docente a participar de nuevos proyectos

que fortalecen la misión del Programa de Licenciatura y de la Facultad a la que pertenece. Las habilidades comunicativas desde el arte y el conocimiento de la docente posibilitan darle magnitud a la disciplina del diseño o imagen bidimensional en el transitar de la misión de Extensión de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades.

Las proporciones que la asignatura Imagen Bidimensional debe cubrir en la Licenciatura tienen que ver con múltiples elementos de arte, de composición, de texto, de formas, de color, de significados, de teorías, de corrientes, de interpretación epistemológica y de historia, que la docente debe evaluar para construir teoría de enseñanza y aprendizaje.

El material que aquí se ha desarrollado conjuga dos disciplinas del rico compendio formativo del programa de Licenciatura de Artes Visuales, pues desde la teoría, la práctica y los diferentes enfoques del cuerpo docente, se ha configurado una historia del arte y la docencia que permitirá la prosecución de un material valioso de la historicidad de la Escuela.

Conceptos clave del CAPÍTULO-3

Referentes de fundamentación

Los referentes pedagógicos, artísticos y de historias de vida de profesores, así como teorías filosóficas de soporte, han sido necesarias para el encuentro de realidades contextuales que permitan el análisis de los sucesos en los ámbitos disciplinares y sus consecuencias.

La experiencia

Los años de trabajo de los docentes estudiados les ha permitido acumular experiencias en distintas vías del arte, la creación, la docencia, la gestión, que ha posibilitado la construcción de un camino de proyección de la Escuela de Artes Visuales de la UTP, valiosa para las generaciones que ingresan a la Licenciatura.

Formación

En la formación de artistas y licenciados, los docentes en este material consignado han tenido que ver desde principios fundamentales de su propia formación para la formación de otros.

Historia de vida

La reflexión de la propia historia de vida deberá ser un ejercicio fundamental de todo docente para guiar a quienes dependen de su formación.

Identidad

La consecución de identidad está ligada al conocimiento de sí mismo, un conocimiento que requiere un ejercicio permanente de autorreflexión que debe legarse a los discentes para otorgarles voz, presencia e identidad igualmente.

Contexto histórico de los docentes

C4

4.1. Una vida en la Universidad Tecnológica de Pereira – Profesor Gabriel Alberto Duque Guinard

El profesor nació en Bogotá y se graduó con el título de “Maestro en Arte” de la Universidad Nacional de Colombia. Ingresó como docente en la Escuela de Artes Visuales en el año 1984, período en el que la Escuela hacía muy pocos años se había consolidado oficialmente con el programa de Artes Plásticas, el cual junto con el Programa de Música de la Escuela de Música constituían la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira.

El maestro desde su espíritu dinámico que siempre lo ha caracterizado, emprendió su labor docente formando generaciones de licenciados artistas en el área tridimensional, trabajada desde una fundamentación teórica que ha consolidado el saber de estirpes de desempeño profesional del arte.

Luego de algunos años, el profesor asumió el cargo de director de la Escuela en mención ejecutando su labor exitosamente de acuerdo al personal a su cargo y a los estudiantes de su período.

Con una formación académica en Artes Plásticas, una maestría en Comunicación Educativa

y una diversa formación complementaria en procesos artísticos y pedagógicos, se ha desempeñado como docente con experiencia profesional igualmente administrativa. Las áreas de desempeño han sido en Humanidades con Diseño, Artes Plásticas, Artes Visuales, Artes Tridimensionales y Ciencias Sociales en Educación y Pedagogía. Su trabajo lo ha desarrollado en la Universidad Tecnológica de Pereira durante su etapa más extensa, pero también ha tenido cargos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Para consultar la hoja de vida académica completa del docente, se puede ingresar al Link donde reposa la información que el docente consigna sobre su formación y trayectoria académica.

CVLAC

Gabriel Alberto Duque Guinard:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000392057

Gabriel Duque el profesor que llega de Bogotá e ingresa a la Universidad Tecnológica de Pereira en 1985 como escultor, comienza un recorrido

de influencia generacional desde un estilo muy definido, por lo menos en su actitud profesional desplegada desde la docencia. La Universidad en la época de su ingreso no contaba con espacios apropiados para el desarrollo de la escultura en la magnitud que ello requiere, pero quienes conocieron al profesor aprecian su habilidad para solucionar problemas en su práctica académica. Así que las deficiencias de la infraestructura fueron solventadas por el despliegue de conocimiento, ganando rápidamente posición en la Escuela de Artes Plásticas, Programa que precedió al denominado hoy Licenciatura en Artes Visuales.

Muchas son las historias que podrían contarse sobre este escultor bogotano radicado en Pereira, pero algunos de los resultados de su trabajo creativo hablarán por él en capítulos posteriores. Nuestro profesor escultor, ha perdido desafortunadamente muchos de los trabajos que reposaban en su computador pero que extravió por las fallas que a veces nos presenta la tecnología.

Mediante una reflexión del mismo docente en una entrevista estructurada para la investigación del presente material, se revela su pensamiento desde un sentido de profundo respeto por la educación, las generaciones que orienta y la pasión del creador de arte:

Diga con términos clave, las partes pensadas de una sesión de clase que desarrolla con sus estudiantes.

Atención, disfruto, pensar en cómo enseñar a elaborar y vender una pieza lograda a un público diferente al universitario; amar lo que se hace; pasión por lo que se hace; cuidar lo que se hace y más.

¿Usted cree que en el proceso de enseñanza ha obtenido aprendizajes y, si es así, describa cuáles?

Sí, es un placer enseñar... por una razón muy sencilla, las generaciones con las que comparto clase, llegan siempre cargados de expectativas ricas en contenidos, que ellos conocen tanto, que paralelamente soy yo quien aprende, desde algo tan elemental como el lenguaje cotidiano, los rumbos de las culturas musicales, de moda hasta de género, y debo aceptar, muchísimas veces me quedo atrás muy lejos de la comprensión de un mundo que los jóvenes moldean, y los mayores repasamos.

¿Considera que su función como docente ha tocado vidas?

Si no fuera así, qué sentido habría tenido pasar años en este maravilloso mundo del arte, la educación y la vida.

¿A usted personalmente qué le ha significado en su vida ser docente de arte?

Mantener mi espíritu, mi pensamiento, mi actualización, mi disposición, mi aceptación del otro, mi sentido humano, abierto, alerta y expectante... nunca termino de sorprenderme.

¿Cómo definiría su proceso de producción artística?

Placentera, paciente, reflexionada.

¿Cuál es el artista y el teórico del arte que más le gusta y por qué?

Alberto Salor, artista y docente Cubano de gran influencia entre las décadas de los 80 y los 90, una frase impactó mi pensamiento, atendiendo una conferencia suya en Bogotá... “no puede existir un artista que no sea docente y un docente que no sea artista.”

Hoy el profesor Gabriel Duque lidera un semillero de investigación con sus estudiantes llamado ICEM3 y pertenece al grupo de investigación INDICIOS: Educación, Arte y Cultura Visual de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades como apoyo a la Maestría en Educación y Arte.

El docente participó en la renovación del Programa de Licenciatura: Artes Plásticas, consolidándose el nuevo Programa: Licenciatura en Artes Visuales que hoy está en funcionamiento con una acreditación de 6 años de alta calidad.

“**Ser Docente**” implica reflexiones:

Cuando se hace una especie de inventario que dé cuenta reposada, y compendie todo un proceso o trayectoria académica, el resultado no deja de ser emocionante.

Se trata de toda una vida, recalco esto, toda una vida en un claustro académico, desde el colegio hasta hoy, podría asegurar que no he pasado más de 5 años fuera de sus recintos.

Once años de colegio, desde kínder, que así se llamaba, hasta 6° de bachillerato, que así se contabilizaba, luego ingreso a la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, y allí comienza el destino a desenvolverse, título obtenido, Maestro en Bellas Artes con especialización en escultura, al graduarme ingreso a una compañía cinematográfica a realizar “lo que hubiera que hacer” se nos llamaba levanta cables.

Al año me presento en la Universidad Tecnológica de Pereira, atendiendo un llamado publicado en la prensa, gano esa convocatoria y me entrego a la enseñanza-aprendizaje. En esta institución alcanzo el título de Magister en Comunicación Educativa, que ha servido de plataforma para entender lo importante de saber escuchar, para saber enseñar y trato de reafirmar esos valores en cursos, diplomados, talleres, conferencias y todas encaminando mi sentir en esa dirección, escuchar al otro, tratar de descifrar su pensamiento, compartir las experiencias y tender la mano en las derrotas.

Entre muchas experiencias estimulantes puedo compartir, la gratísima vivencia con comunidades negras (afro descendientes) e indígenas, en el Chocó, en el municipio de Condoto, atendiendo el llamado de la facultad de Ciencias de la Educación, en la Licenciatura que se adelantaba en dicha población, y la participación, con la misma facultad en la reserva indígena del Alto Purembará en el Municipio de Mistrató, del departamento de Risaralda, en las dos oportunidades adelantando la práctica de diseño y dibujo... fue más lo que aprendí que lo que traté de enseñar.

Posteriormente fui invitado a una pasantía en la Universidad de Castilla la Mancha, en Cuenca España, donde gracias a la orientación de los Doctores en Arte, que allí conocí, logré adelantar un interesante proceso de “instalacionismo”, al tiempo que se desarrolló una serie grande de esculturas en aceros, maderos y piedra.

En la actualidad me encuentro en la formación de semilleros que aprovechen la ingente cantidad y calidad de personas e información con que cuenta el programa de la Lic. En Artes Visuales, en aras de impulsar la necesidad del conocimiento en la cultura, el arte y la técnica.

Gabriel Duque Guinard (2021)

4.2. Una vida en la Universidad Tecnológica de Pereira – Profesora Carmen Elisa Vanegas Lotero

La profesora Carmen Elisa tiene formación en Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Tecnológica de Pereira, continuando con una especialización en Gerencia y Gestión Cultural, para seguir con la maestría en Comunicación Educativa, y posteriormente, con el doctorado en Ciencias de la Educación: área de pensamiento educativo y comunicación. La formación ha continuado permanentemente mediante complementos de pertinencia para las necesidades puntuales de las dinámicas en las que se desenvuelve.

Se ha desempeñado en actividades de administración, docencia, gestión cultural, coordinación y dirección en distintas áreas académicas, las cuales se identifican en:

Humanidades. Arte, Artes plásticas y visuales, Diseño y Programas de Extensión Universitaria.

Líneas de investigación. Investigación en estética, teoría del arte y en gestión cultural.

Reconocimientos. Unidad Virtual modalidad básica *El Color una palabra mágica*, ALMA MATER - UTP - de 2001.

Para consultar la hoja de vida académica completa de la docente, se puede ingresar al Link que se indica a continuación,

CVLAC

Carmen Elisa Vanegas:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000221864

La profesora Carmen Elisa Vanegas desde su ingreso a la Universidad ha liderado proyectos académicos de compromiso artístico, educativo y cultural, además de su actividad docente con las generaciones de estudiantes en su tránsito por la Escuela de Artes Visuales. Su pensamiento se registró en la entrevista estructura de la cual se expone un fragmento:

¿Las sesiones de clase forman parte de un proyecto macro-académico que usted tenga a lo largo de años, o lo ha pensado, y si es así, ¿cómo lo ha proyectado?

Las clases están desarrolladas desde una perspectiva académica con diferentes enfoques desde el arte, el diseño, lo educativo.

Usted cree que en el proceso de enseñanza ha obtenido aprendizajes y si es así describa cuáles.

Se ha fortalecido el proceso creativo al ver las diferentes perspectivas de un mismo proyecto. Motivación en el campo educativo.

¿Considera que su función como docente ha tocado vidas?

Sí, creo que he fomentado desde las monitorias, desde la Maestría, contratación como docentes a egresados, oportunidades en el exterior.

¿A usted personalmente qué le ha significado en su vida ser docente de arte?

Muchas satisfacciones, aprendizajes y motivación para dar lo mejor.

¿Cuál es el artista y el teórico del arte que más le gusta y por qué?

Régis Debray - Simón Marchan Fiz
- Arthur Danto - Gombrich - Jean Baudrillard - Humberto Eco.

¿Cómo definiría su proceso de producción artística o académica?

Mi proceso está muy enfocado en la gestión.

Si tuviera opción sin límites de presupuesto, de lugar, de materiales, de tamaño y otros aspectos, de construir una obra de arte, qué idea desarrollaría.

Crear un museo abierto, desarrollar una agenda cultural muy importante y que abarque varias áreas del conocimiento. Formación de públicos.

¿Cuál ha sido la obra o producto académico que más satisfacción le ha otorgado de las que ha desarrollado, y por qué?

Las clases y sus procesos, cuando veo los avances y cambios en los estudiantes. Cuando logro motivar y mostrar el arte o la producción artística desde diferentes campos, educación, arte, comunicación, diseño, emprendimiento, industria creativa.

La profesora Carmen Elisa Vanegas hoy, es directora de la Maestría en Educación y Arte, dirige la Extensión de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, es docente en la Escuela de Artes Visuales y gestiona diversos proyectos con el sector externo, que enriquecen las dinámicas del grupo de investigación INDICIOS y el proyecto EIDOS ENSAMBLE. En el siguiente capítulo se visualiza una parte importante de la gestión y creación de los docentes del presente material resultado de investigación.

Conceptos clave del CAPÍTULO-4

Hoja de vida académica. --Los docentes tienen un recorrido que debe ser reconocido a nivel nacional por entidades ministeriales de sus países de origen, con el objetivo de evidenciar la calidad de su desarrollo académico, razón por la que se han expuesto unos datos básicos de los docentes y sus enlaces para consultar sus hojas de vida académica.

Lo que piensan los docentes de su vida profesional. --Algunas reflexiones de la vida profesional de los docentes investigados son necesarias para otorgar voz a su pensamiento desde su recorrido disciplinar y sus experiencias.

C5

5.1. Contexto creativo del docente Gabriel Alberto Duque Guinard

Los procesos creativos del docente están estructurados desde dos tendencias: una desde la espontaneidad imaginativa, y la otra, a partir de una reflexión en la que se incluyen fases ordenadas y secuenciales.

Un docente y artista de trayectoria, privilegia su esencia creadora, pero a manera de referente procesual, se tienen los siguientes momentos del proceso en el caso de la escultura:

Fase de reflexión: las ideas fluyen de manera reveladora cuando la intención del artista es personal, pero cuando la obra a elaborar tiene un propósito académico o comercial, la reflexión toma visos de formalidad técnica y compositiva. En ambos casos, la reflexión es la etapa inicial del proceso, donde las ideas se organizan a partir de una estructura definida del tema pensado. La inspiración y la revelación son en todos los casos esenciales.

Fase de estudio de la obra: comprende, la reflexión sobre la estructura, sus materiales, los elementos compositivos, el contexto que la acogerá, teorías que la soportan, tamaño, color, estilo, cualidades estéticas, recursos y posibilidades.

Posible elaboración de maqueta: paso importante para la verificación y visualización de las posibilidades que presenta y lo que se debe o se puede cambiar en el original.

Proyecto técnico: requiere el análisis de los materiales con relación a su tamaño, lugar de permanencia de la obra y peso de la misma. Así mismo la calidad y duración del material estará pensado de acuerdo al medio en el que estará situada la obra y sus influencias ambientales. Las herramientas de construcción de la obra estarán pensadas de acuerdo al tipo de material de la misma.

Elaboración: con los aspectos mencionados claros, el artista procede a su construcción, la cual requiere la habilidad de solucionar problemas sobre la marcha, siendo en esta etapa importante determinar si la obra obedece a un modelo definido solicitado o a un modelo de libre creación. El primero requiere la solución de problemas para llegar al modelo definido previamente; el segundo puede transformarse hasta la consideración del artista. En esta fase es importante aplicar algunos conocimientos de las leyes de la física.

Ahora bien, las posibilidades que brindan las tecnologías permiten acudir a ellas para cualquier etapa del proceso creador, bien sea como consulta, bien sea desde la modelación de objetos.

Montaje: dependiendo de la complejidad y tamaño del proyecto, se requiere o no para su montaje un equipo de acompañamiento dotado con herramientas apropiadas.

En el caso de la pintura, el proceso se detiene más en los elementos de contenido, luz, color, matices, volúmenes, estilos, dirección, composición, línea, punto, planos, contexto, técnica y materiales.

La importancia de la creatividad en el desarrollo científico: investigar sobre creatividad posiciona lo ontológico en entender que la creatividad es una potencialidad de todos los sujetos y se desarrolla dependiendo de los contextos y la historia de cada persona, algunas de ellas considerando que la consolidación del objeto creado requiere de orientación sobre perspectivas, métodos, supuestos y experimentación. La academia en

tales situaciones tiene una misión importante, así como la neurociencia, un concepto contemporáneo que explora sobre el concepto sistémico de los procesos creativos que son guiados por las sensaciones psicológicas y los recursos neuronales del cerebro.

En este tipo de investigaciones predominan los estudios cuantitativos, así que el reto se nos presenta desde la investigación cualitativa y la exploración de la creatividad. Una exploración que integra la ciencia, la cultura y, por supuesto, el ser humano.

Para la disposición de la creatividad en situaciones particulares, bien sea desde la teoría o desde la práctica, se requieren conocimientos técnicos. A continuación, se exponen algunas reflexiones técnicas del docente Gabriel Duque Guinard.

Una revisión sin ligereza...

Qué es la obra arte si no la magnífica definición que un ser humano desarrolla desde su posición en el mundo, sea donde él esté, o el contexto que viva, el resultado de esa vivencia no dejará de ser algo maravilloso, controversial, despiadado, terrorífico o sublime, no importa, es una magnífica definición del momento y lugar en el que ese fulano o fulana expresan lo suyo.

Pues bien, hablar de la obra de arte es un tema que tiene doctos relatores y analistas, pero que pasa con los medios con que la obra se desarrolla...(?)

Quisiera tocar de, de manera sucinta, este aparte temático y claro está, desde la escultura.

No me cabe dudas acerca de lo nocivo que resultan algunos materiales, en los ejercicios plásticos utilizados para la creación de piezas escultóricas, sin descuidar lo referente a herramientas y equipos, considerando que en la medida en la que las técnicas se “complican” las contingencias

aumentan y la responsabilidad por conocer esas alarmas, confieren al trabajo de la escultura una serena y aplicada actividad.

Vamos a empezar por lo más básico. Tal vez lo más usado por la humanidad en la creación de piezas escultóricas, repito, “BASICAS”, es la arcilla, material noble por naturaleza, aparentemente carente de todo riesgo y peligro, y en parte es cierto, sin embargo, es importante anotar que, no siempre las arcillas o gredas, también conocidas así, envuelven un claro y ancestral peligro, la materia orgánica. Es una costumbre enraizada en nuestra cultura académica, que las tierras con las que se va a trabajar la cerámica, terracota u otras, sea recolectada en sitios a borde de quebradas o menas más elevadas y así, sin más elaborar en el taller las piezas.

¿Riesgo...? La materia orgánica que se ha depositado en el transcurso de miles de años y que generan en esas tierras universos de vida que, en pieles propensas se pueden activar males como la **dermatitis**: entre esta enfermedad encontramos una variada tipología. Sin embargo, la mayoría de los casos se corresponden con dermatitis atópica, con la que se sufre una inflamación de la piel que provoca quemazón picor, y favorece la aparición de asma y alergias. La dermatitis seborreica tiene síntomas parecidos, pero se presenta en las zonas más grasas de la piel con un aspecto más amarillento. Otros tipos se corresponden con reacciones a ciertas sustancias o con la debida a una mala circulación sanguínea, entre otros factores.

Esto es básico, pero, se complica la situación cuando la pieza arcillosa se quiere conservar, ya sea como cerámica o como pieza escultórica en material duradero. En el primer caso, La cerámica, el artista entra en el campo de la química, los colores, los esmaltes, los fundentes, tienen en si tanto riesgo para la salud del ser creativo que incluso puede llevar a envenenamientos letales. La técnica de la cerámica exige ciertos procedimientos al utilizar esmaltes y vidriados, entre ellos está el uso permanente de **MINIO**, sustancia altamente tóxica por la presencia del plomo ($Pb^{2+}2Pb^{4+}O_4$). Molido hasta convertirlo en polvo se emplea para fabricar pintura antioxidante, para pintar metales que van a permanecer a la intemperie. Contiene plomo, un producto tóxico, por lo que se debe manipular con precaución lavándose las manos tras tocarlo, no inhalarlo y nunca ingerirlo.

La otra opción es la de obtener una pieza fundida en un material diferente a la arcilla, en este caso se debe empezar por elaborar un molde, generalmente de yeso y en otros casos en siliconas de moldeo y/o resinas poliéstericas.

Ya se presienten los riesgos...

Yeso... $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$, es sulfato de calcio deshidratado. Accidentes: por el tipo de maquinaria, quemaduras... Exposición a polvos de yeso ambiental (en trituración, molido), y a gases y humos de los hornos.

El polvo de yeso causa: irritación de vías respiratorias (rinitis, laringitis...), de ojos (conjuntivitis), y garganta (faringitis), con pérdida del gusto y olfato, hemorragias de nariz y reacciones de membranas traqueales y bronquiales. Puede llegar a causar lesiones en pulmón (neumonía y neumoconiosis intersticial...). Y se estudian la posibilidad de que cause mesoteliomas (cáncer).

Las copias que generalmente se fabrican se hacen con cemento, yeso, o resina. El cemento es un material polvoroso, es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse después de ponerse en contacto con el agua.

Siliconas y resina poliéster: formación de un fluido de polisiloxano hidrolizado, el dietildietoxisilicio (C_2H_5).

Es una resina de masa molecular relativamente baja que posee una estructura tridimensional. Aunque sus propiedades químicas la hacen relativamente inerte, de acuerdo con la Enciclopedia de Ullmann, hay «efectos nocivos notables en los organismos del medio ambiente» se han observado para siliconas. Son biodegradables, pero son absorbidos por los sólidos en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. La degradación está catalizada por diversas arcillas.

La silicona no es un polímero natural, con lo que su descomposición es mucho más larga que los polímeros elaborados con maíz, trigo o patata. Puede verse un caso de biodegradabilidad con los dedos de silicona de algunos primeros trajes espaciales.

Resinas: el poliéster contiene un grupo funcional éster que reacciona con un ácido para formar el producto de condensación conocido como resina de poliéster.

Es un compuesto estable con respecto a sus propiedades eléctricas, químicas y mecánicas. Esta es la razón por la que se utiliza para fabricar telas, botellas de plástico, fundas impermeables, etc. Su tiempo de secado es mucho menor y también es más débil, ya que carece de una capacidad de unión adecuada.

Se utiliza en procesos como costura, reparaciones, laminación, etc.

Es un material con volátiles de alta evaporación y emisión de vapores, que la hacen muy tóxica durante los procesos de trabajo.

Trabajos de metal: regularmente, es una materia que se desarrolla con estudiantes de cursos avanzados, los riesgos más altos se presentan en el trabajo de la soldadura.

Se trata de una técnica de los metales, en donde interviene un equipo eléctrico, de soldadura, el cual se comporta como un transformador de energía, este modifica sustancialmente el amperaje, de este ejercicio se obtiene la unión en las piezas más fuertes y resistentes. Con el fin de prevenir riesgos, su manipulación requiere conocimientos específicos de la máquina, en sus controles y electricidad, así como el uso de elementos de protección personal adecuados.

El otro riesgo de un taller de soldadura se presenta en la manipulación de herramientas manuales y eléctricas idóneas para el trabajo en hierro. Soldadura autógena u oxicorte, es otro tipo de herramienta de soldadura donde intervienen dos gases, oxígeno y acetileno, ambos embotellados a alta presión. El riesgo más importante, puede surgir en la incorrecta manipulación de los elementos gaseosos, pudiendo provocar conflagraciones e inclusive explosiones. Otro no menos importante, lo representan las quemaduras.

Cómo tratar de prevenir los riesgos: esa es una práctica constante en las clases, sobre todo y puntualmente, cuando se están utilizando los equipos de soldadura, que son los de más alta clasificación en elementos de riesgo en el taller. Lo primordial es hacer consciente al estudiante de lo importante que resulta guardar profundo respeto por ellas, acatar las indicaciones del profesor y no improvisar, sin la compañía del monitor o del profesor, se establece un protocolo de seguridad en el cual se contemplan todos los posibles elementos y situaciones peligrosas, este protocolo se especifica el día de la primera clase. La manera de saber si el estudiante entendió esta instrucción, se les practicará un pequeño examen, que dará cuenta de lo captado en el ejercicio de protocolo, además, en el programa que se entrega a los estudiantes se lee un compendio del protocolo de seguridad en el taller de escultura.

Para los demás cursos, en los que los riesgos son de un orden menor, esto es, en aquellos donde se manejan herramientas manuales y o eléctricas, elementos químicos, como solventes, colores líquidos o en atomizador, en estos casos las indicaciones se van adelantando en la medida que los cursos se adelantan y surge la necesidad de cuidar la integridad del estudiante, del grupo y del taller.

Otra consideración se establece en la utilización de sitios adecuados para los desechos sobrantes del trabajo, envases, escombros, serrín de metal o madera.

Y por último y tal vez lo más difícil, el cuidado del taller, la limpieza, el orden, cómo recibo el taller y cómo lo devuelvo, listo para que otra persona pueda trabajar tranquilamente y con seguridad.

Gabriel Duque Guinard (2021)

Después de la lectura sobre procedimientos del bagaje escultórico del maestro Gabriel Duque, las técnicas y los materiales de los que nos expone su experticia y proceso, el mismo que sin egoísmos comparte con sus estudiantes, podremos observar algunas de sus obras a partir del presente material comprendido entre la Figura C5-1 y la Figura C5-32, en las cuales se muestran procesos de fundición, de manejo de distintos metales, de talla en madera, de material bidimensional y alto relieve.

Sus obras son caminos estéticos de diálogos diversos de inspección y transgresión de los materiales y los objetos. La exploración inconfundible del artista inquieto cuyo imperio es el dominio de la idea para transformarla en realidad palpable. Un fragmento de lo que ha sido su extensa obra se vincula a este capítulo como elemento visor del contenido expuesto.

Entre los materiales que el maestro Duque trabaja en las obras del presente volumen, podemos clasificar por técnicas de la siguiente manera:

Clasificación de técnicas empleadas por el docente Gabriel Duque

- **Aceros**

Los aceros son aleaciones férricas. La selección del tipo de acero y sus acabados determinan el tratamiento de los mismos para desarrollar la idea escultórica que se quiere plasmar. Técnicas como el repujado, la soldadura o la unión con tornillo, se estudian para la mejor versión de la obra.

- **Maderas**

La madera es uno de los primeros materiales usados por el hombre. Siendo un material de consecución en la naturaleza, el conocimiento de su variedad y el tratamiento escultórico de la misma, requiere habilidades y dominios muy precisos en cada caso.

- **Miniaturas en metal**

Las características de los metales y su posibilidad de reciclado las hace aptas para la artesanía en términos de trabajo delicado y de formas precisas y pequeñas. Ahora bien, en el trabajo del metal es procedente la aplicación de técnicas como la cera perdida, entre otras, y generar moldes de un solo uso o moldes de uso permanente.

- **Resinas**

Existen dos tipos esenciales de resinas: las naturales obtenidas de algunas plantas y las sintéticas resultantes de la mezcla con elementos químicos como el plástico o el acrílico.

Cemento

El cemento es una sustancia en polvo hecha de calcio, silicio, aluminio, hierro, arcilla y otros materiales que se han quemado juntos en un

horno de alta temperatura. Su trabajo requiere destreza y rapidez a causa de sus propiedades de endurecimiento rápido, pero su resistencia se logra más lenta.

- **Dibujos**

La base de todo procedimiento tridimensional o bidimensional, es el dominio del dibujo con el que se expresan las ideas para materializar las ideas. Siendo la base, es significativo que su dominio se logre con la práctica en distintos soportes y escalas, entre otras razones porque el dibujo puede representar la obra misma.

- **Arcilla**

La arcilla es el material de siempre en la historia humana y tiene en el desarrollo de las ideas escultóricas diversas funciones, una de las cuales, es posibilitar moldes para el proceso y resultado final.

- **Yeso**

Es un producto preparado básicamente a partir de una piedra natural denominada aljez, mediante deshidratación, al que puede aplicarse en fábrica determinadas adiciones para modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y densidad, que una vez amasado con agua, puede ser utilizado directamente.

Fuente: MUVEP (s.f.). Escultura, técnica y Materiales. <http://www.muvep.es/Tecnicas/Escultura.htm>

Ser Maestro:

El Sentido de Educar en la Escuela de Artes Visuales

Obras del maestro
Gabriel Duque Guinard

Obra : talla en madera

Encontramos una pieza perteneciente a una serie de timbre ecológico, cuyo título es “Cosas para que se paren los pájaros”; esta pieza específicamente está tallada directamente en madera de cerezo (maderas industriales) y el contenido conceptual parte del hecho, de que, cada vez se cambia más lo natural por lo artificial provocando daños irreversibles, como estamos viendo, el pretexto de “Cosas para que se paren los pájaros”, intenta hacer caer en conciencia una cuenta regresiva como advertencia de una catástrofe anunciada.

Obra : “Vulcano”
Pieza en terracota

La pieza es una terracotta realizada en arcilla y pertenece a una serie que se llamó “Vulcano”, estas son arcillas traídas del río Chinchiná.

Obra : Serie “Vulcano”

Obra : escultura en metal

Obra : Sociedad secreta

Técnica : Trabajo en resina poliéster

Obra : escultura en metal

Técnica : acero y soldadura

Lugar : edificio 15 UTP

Obra : esculturas en metal

Técnica : acero y soldadura

Lugar : edificio 15 UTP

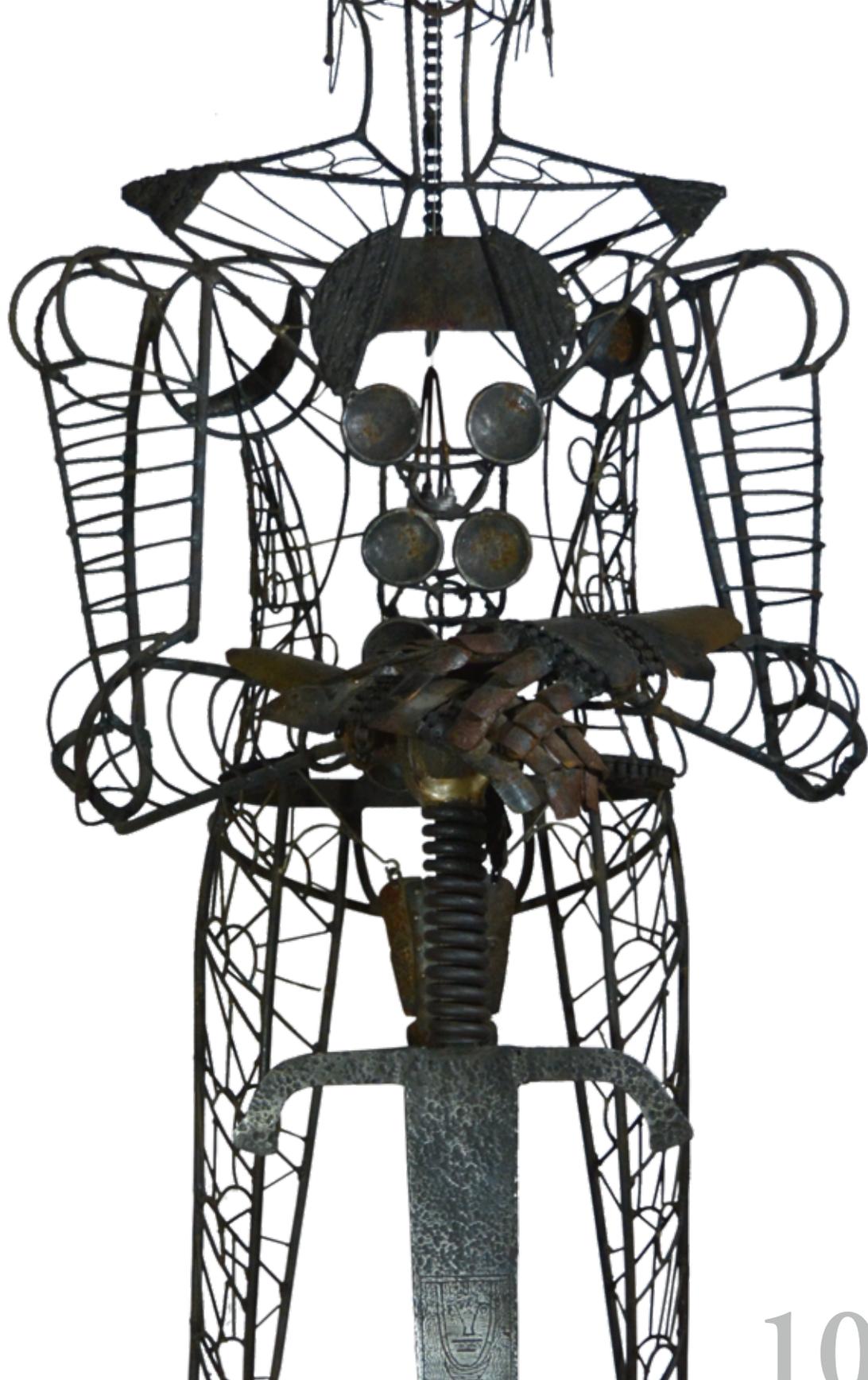

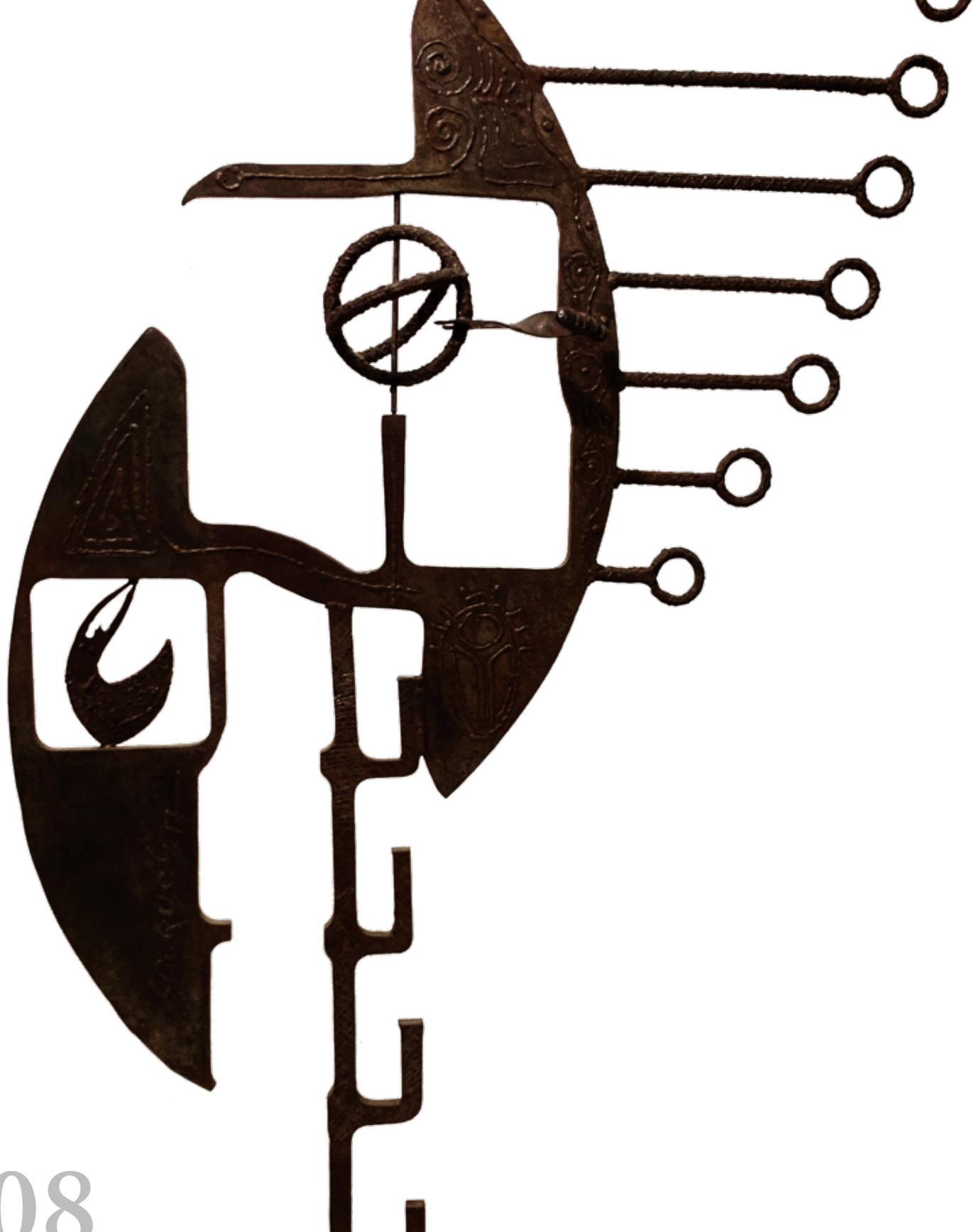

Obras : escultura en metal

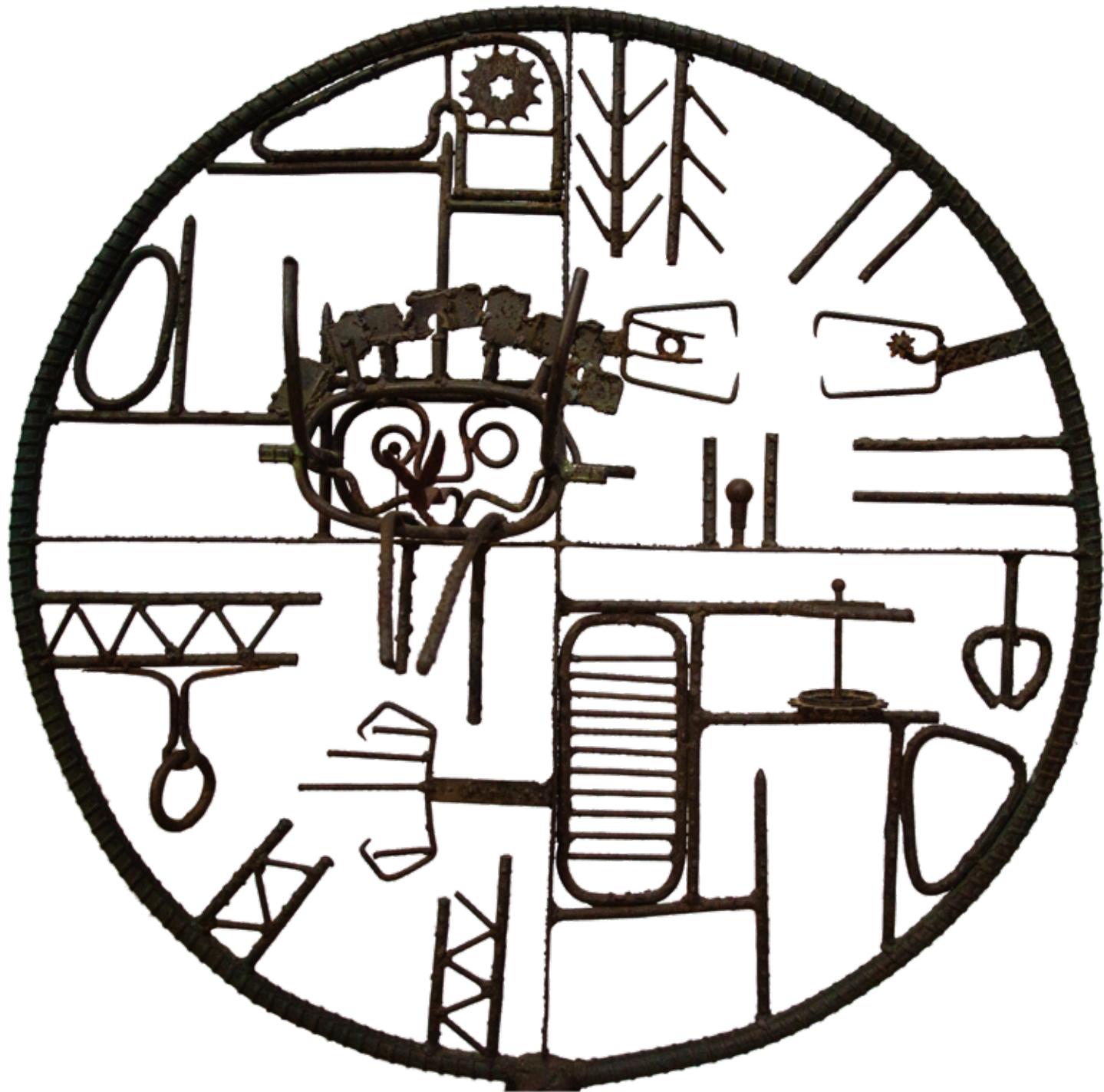
Técnica : acero y soldadura

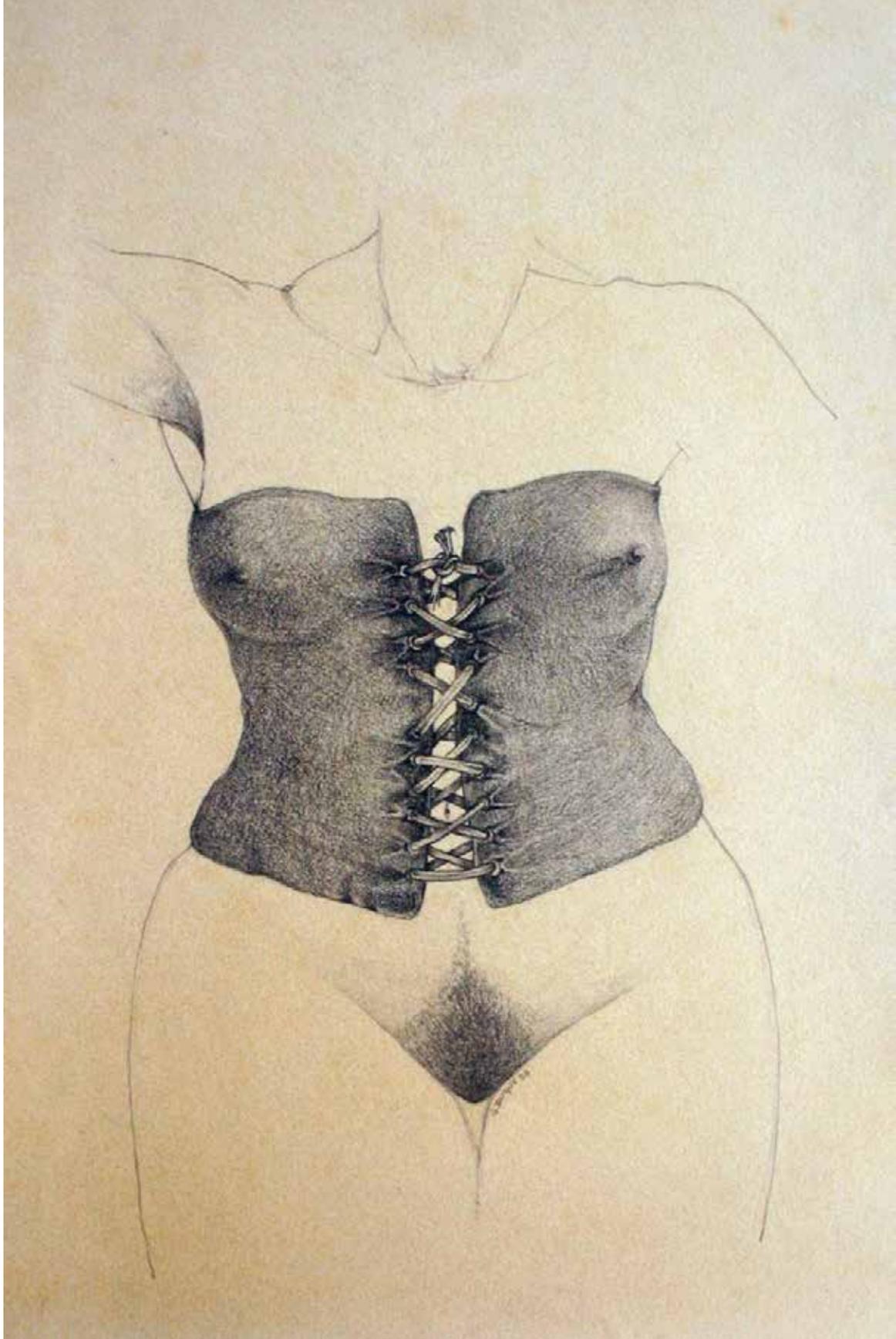
Dibujos exploratorios

Tema: erotismo

Técnica: dibujo a lápiz

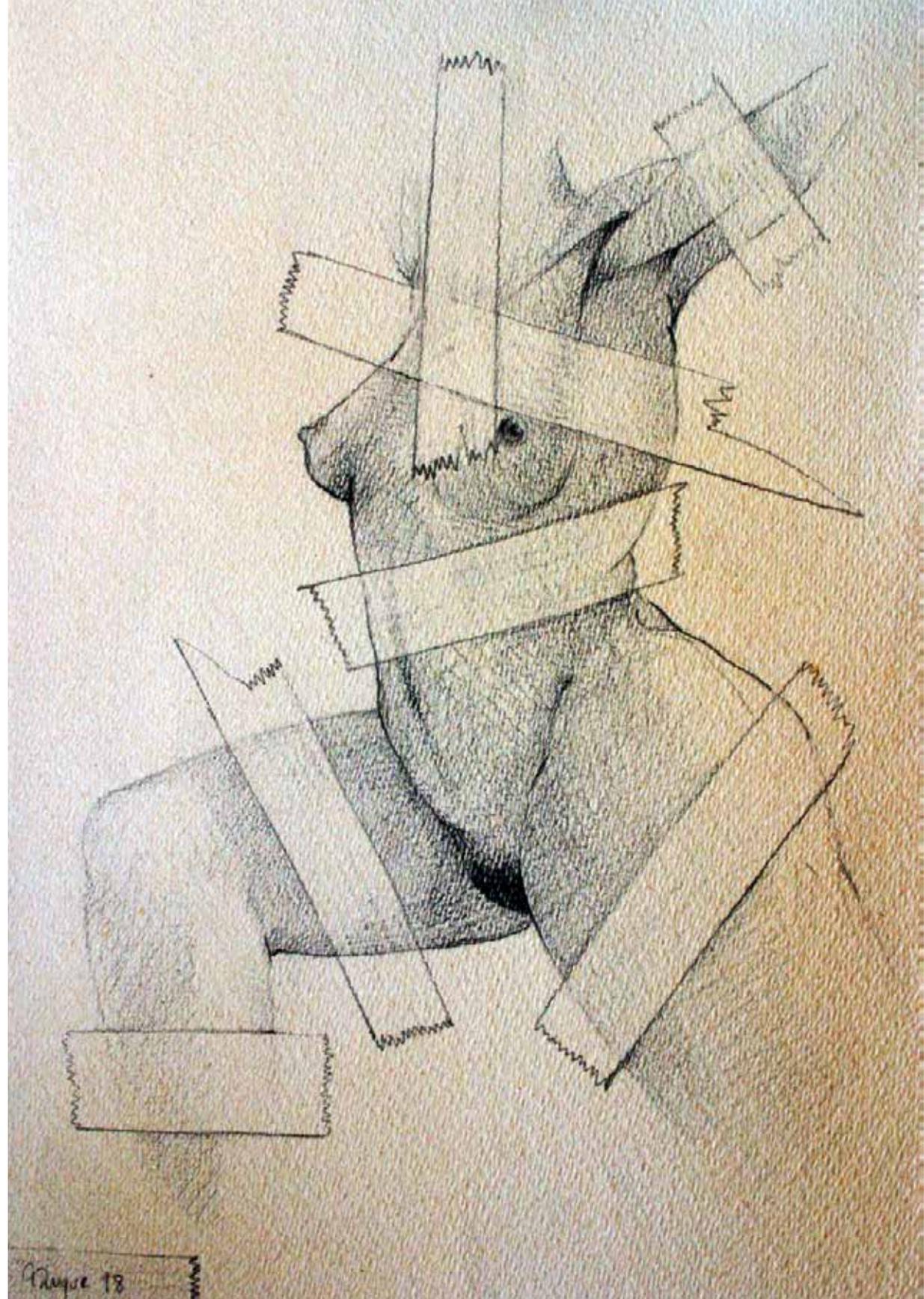
Técnica: dibujo a lápiz

Técnica : dibujo a lápiz

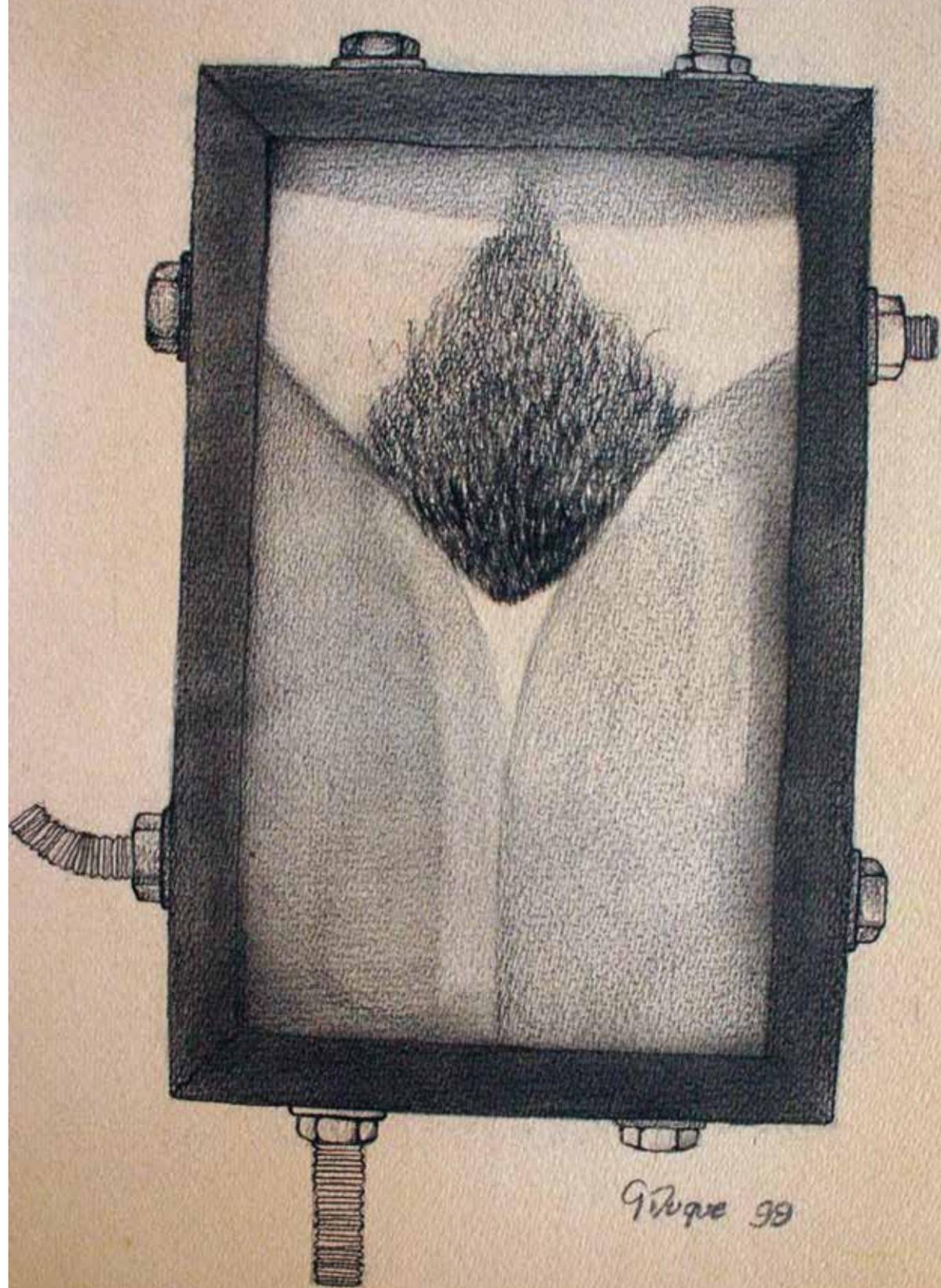

Page 18

Técnica : dibujo a lápiz

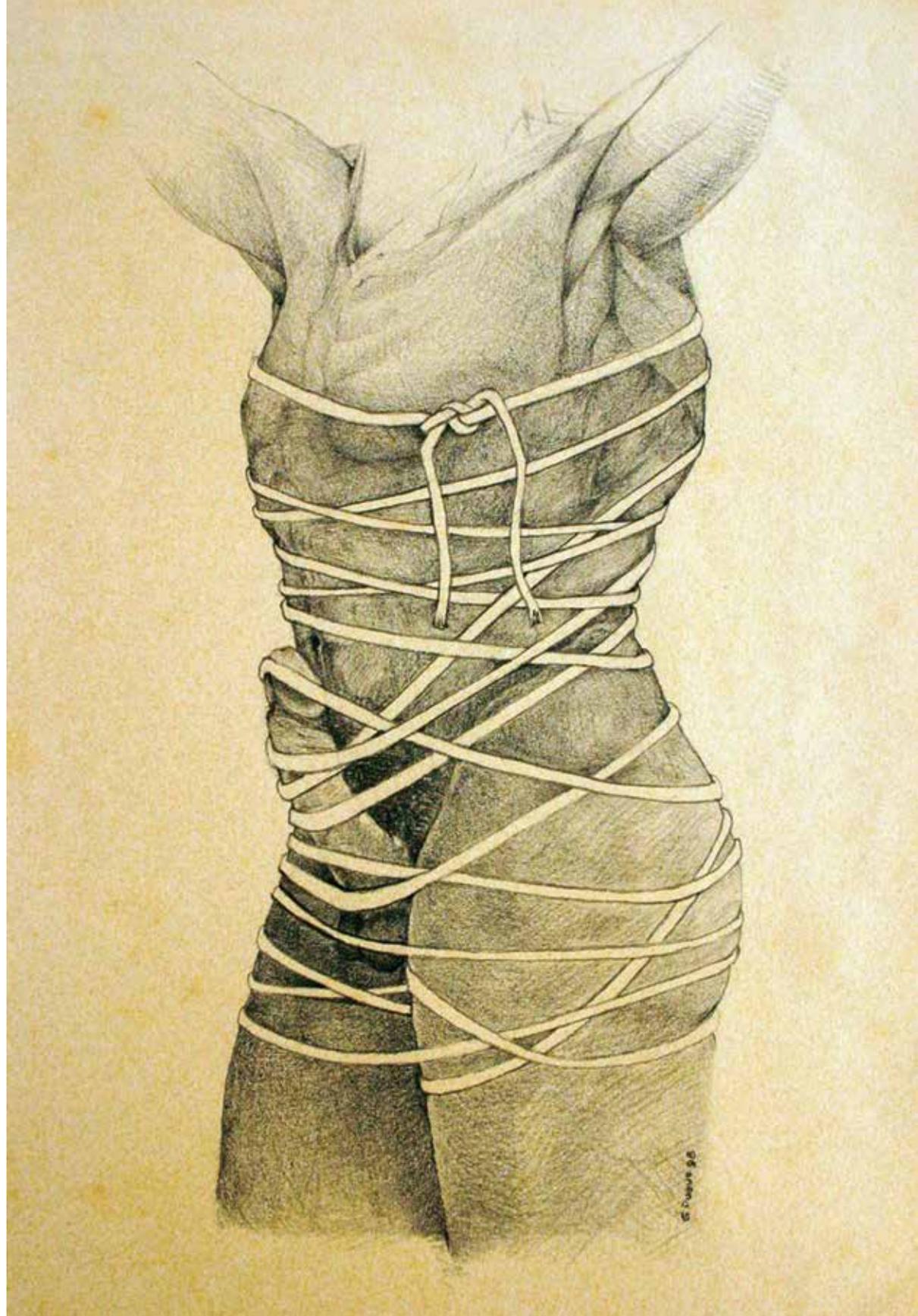

9/20/98

Técnica: dibujo a lápiz

Proyecto Artístico Escultórico para el Municipio La Virginia

Este es un trabajo de co-investigación con el profesor Beimar Espitia, del programa de Artes Visuales, trabajo que constó de una serie de esculturas en homenaje al cantor popular El caballero gaucho. Se trata de una experiencia de fundición de bronce a la cera recuperada, y algunas piezas en chapa de acero dulce de formato grande para espacio público.

Proceso de fundición en las instalaciones
de la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades.

Ser Maestro:
El Sentido de Educar en la Escuela de Artes Visuales

Proyecto escultórico para el municipio de la Virginia - Proceso de uno de los elementos del proyecto.

Ser Maestro:
El Sentido de Educar en la Escuela de Artes Visuales

Proyecto escultórico para el municipio de la Virginia

Proceso y ubicación final de uno de los elementos escultóricos

Proyecto escultórico para el municipio de la Virginia. Ubicación final de uno de los elementos del proyecto.

5.2. Sobre la docente Carmen Elisa Vanegas y su gestión de proyectos en la UTP

En el caso de la profesora Carmen Elisa Vanegas, su producción aparte de la docencia, está dirigida a la gestión de proyectos de lo cual se ha desprendido una gran cantidad de propuestas de calidad con diversas características y enfoques que han cubierto lo pedagógico, lo artístico musical, lo artístico plástico, la producción escrita, programas de posgrado, cursos para la comunidad, entre otras acciones que conducen así mismo al avance y enriquecimiento de los grupos de investigación de la Escuela de Artes Visuales.

Así mismo, desde su liderazgo fue posible la creación de dos posgrados a través de los cuales se profundiza en el arte y la educación como es el direccionamiento de la Maestría en Educación y Arte y la especialización en Dramaturgia del Actor de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades.

Han sido producciones necesarias para el desarrollo del arte y su articulación con la comunidad, proporcionando a la Facultad de Bellas Artes y Humanidades un posicionamiento de desarrollo cultural y académico interesante para el Proyecto de Desarrollo Institucional. De las acciones constituyentes del proceso de gestión se evidencian en las siguientes imágenes:

Extensión de Bellas Artes y Humanidades
de la UTP.

Producción y liderazgo de Proyectos Académicos

Extensión de Bellas Artes y Humanidades de la UTP

Proyecto EIDOS Ensamble de producciones académicas en diversas áreas del arte y del Proyecto Semana Alemana que se celebra anualmente en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades.

Actividades Académicas del Proyecto Eidos Ensamble

60 GRABADOS
Exposición Colectiva

Estudiantes, egresados y docentes
Escuela de Artes Visuales
Instituto Interamericano

Facultad de Bellas Artes y Humanidades
Jueves 20 de febrero de 2014
6:00 p.m.

Participantes:
Ana Cristina Balleza, Carolina Pabón, Renald Holguín, Julián Martínez, Álvaro García Vela, Shuchi Nishi, Carlos Creswell, Nidia Lemos, María Elena Jiménez de Lugo, Daniel Martín R., David Escobar Alarcón, James César Herrera, María Inés de la Haza, Carolina Adolfo Vargas, Edgar Pardo, Esteban Morales, Cristian David Drexler, Norma Pardo, Ricardo, Juan Pablo, Francisco Ciroff, Luis Faber, Christian D'Amico, José Rivas, Wilmar Steyer, Wilson Díaz, Carlos A. Berrón, Carlos Alberto Neust H., Carlos Añez (arquitecto Universidad Tecnológica de Pereira), Alejandro Villalón (arquitecto Universidad Nacional Autónoma de México).

UTP Universidad Tecnológica de Pereira
EIBOC Economía
Mesa de Trabajo
CULTURA VISUAL PEREIRA

UTP Universidad Tecnológica de Pereira

Después de su exitosa presentación en el Teatro Mayor Julio María Sanguinetti llega a la Universidad Tecnológica de Pereira el *Teatro al Flujo* con su obra:

Ricardo!!!
Versión libre de la obra de William Shakespeare

Es un buen espectáculo entre el drama y la farsa y con un fuerte componente de factor político.

22 Jueves Octubre

Bono de apoyo cultural \$ 10.000

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio Jorge Ros Martínez

Informes: 3137486 / 321855918

Exposición de fotografías digital
so y mos

Jorge Lagos

Exposición de Fotografías Digitales

Salida de Exposición:
Facultad de Bellas Artes y Humanidades
Universidad Tecnológica de Pereira
Calle del Inaugurador
Jueves 10 de octubre de 2008 7:00 pm

UTP Universidad Tecnológica de Pereira
EIBOC Economía
Mesa de Trabajo

UTP Universidad Tecnológica de Pereira

Informes

Este proyecto de la ciudad (Calle del Arte a Villa Wellington) involucra y compromete: Arquitectos, Persepolis, Galerias, Carlos Beltrán, Comité de Rescate Urbanístico e Histórico y Escultores.

UTP Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Bellas Artes y Humanidades
Calle del Inaugurador
Jueves 10 de octubre de 2008 7:00 pm

Círculo MEMORIA, PATRIMONIO Y CREACIÓN

DESCUBRIENDO CALIDADES Y CUALIDADES
Del Campus de la Universidad Tecnológica de Pereira

Podcast

Los profesores de los cursos de extensión
en la etapa del COVID-.19

Creación y Liderazgo de Proyectos de
Posgrado

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Escuela de Artes Visuales

Escuela de Artes Visuales

Escuela de Artes Visuales

Ciclo de videoconferencias

Hacia una Dramaturgia del actor.

Con el Actor y director: Felix Antequera Amaral

Por qué dramaturgia del actor?	Miércoles 22 de abril
La estructura dramática. La disciplina.	Lunes 27 de abril
Protagonista - Antagonista.	Miércoles 29 de abril
Acción - Reacción.	Lunes 4 de mayo
Del análisis a la composición en el espacio tiempo	Miércoles 6 de Mayo

Hora: 5:00 p.m.

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión

Facultad de Bellas Artes y Humanidades

Licenciatura en Artes Visuales

Grupo de Investigación Indicios

Por amor al Arte

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Facultad de Bellas Artes y Humanidades

Escuela de Artes Visuales

Extensión Educación Continua

Narrativas fotográficas

Diseño y participación en el Documento
Maestro de la Maestría en Educación y
Arte.

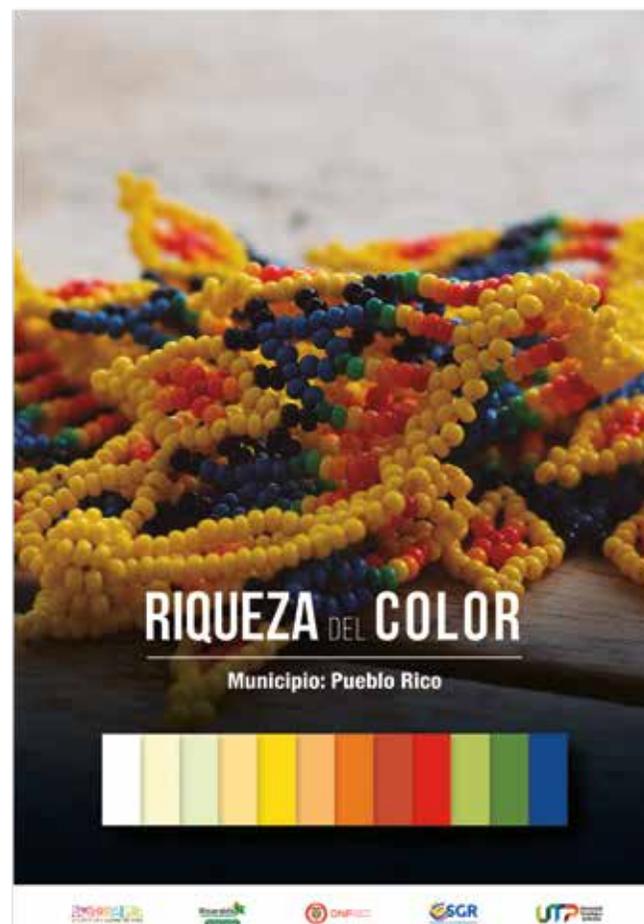
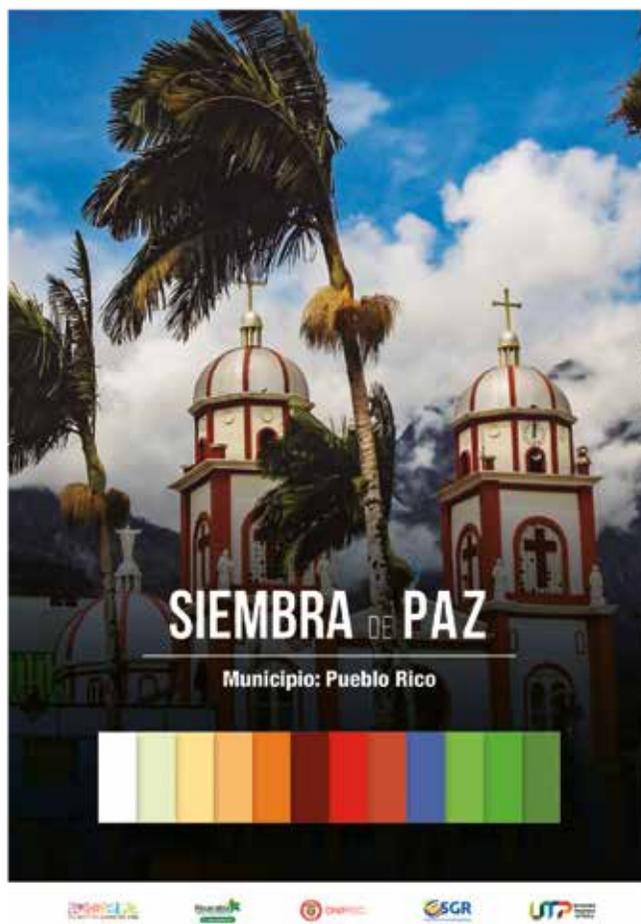

Grupo de investigación institucional
Indicios. Docente Carmen Elisa Vanegas
una de las fundadoras y productoras de
material investigativo del grupo.

Proyecto Pueblos con encanto en alianza
con la Gobernación de Risaralda y
liderado en su área artística.

Conceptos clave del CAPÍTULO-5

Paletas para concertación de color pueblos con encanto.

Gestión docente---Muchos de los productos expuestos en este capítulo han sido resultado de la gestión y dedicación de los docentes en su trajinar artístico-pedagógico.

Técnicas artísticas---La producción manifestada en el capítulo, ha requerido de técnicas y procesos algunas veces complicados, y otras, de requerimientos disciplinares de buen conocimiento, práctica y dominio de materiales, algunos de los cuales se explican en los apartes del capítulo.

Producción académica---Así mismo, los docentes cuentan con producción académica referente a investigación, extensión, creación de programas y proyectos que han permitido la expansión intelectual de los grupos humanos que conforman.

Liderazgo---El liderazgo de los dos docentes estudiados, ha sido perfectamente reconocido en su bagaje pedagógico y creativo de proyectos como se indica en las evidencias que presenta el capítulo.

Contexto pedagógico de los docentes

CG6

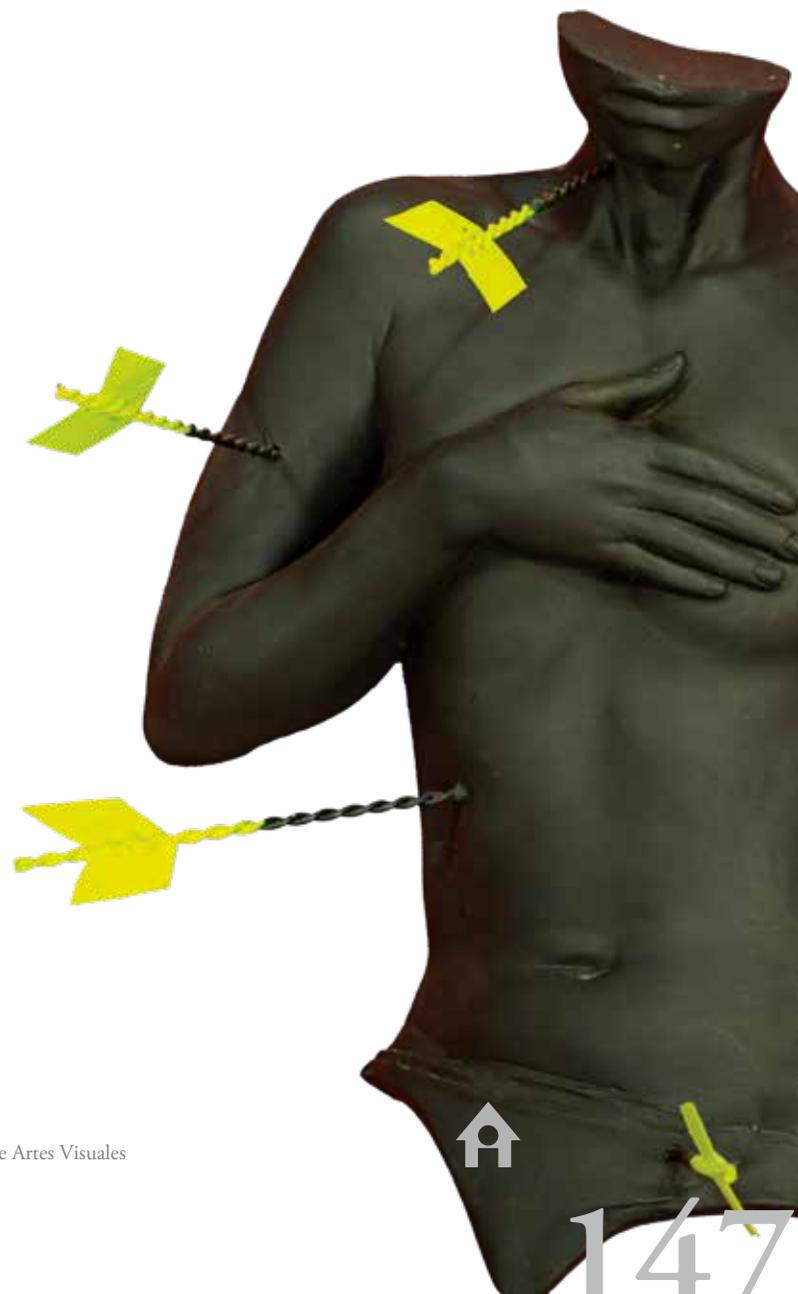

6.1. La enseñanza del arte desde el docente Gabriel Alberto Duque Guinard

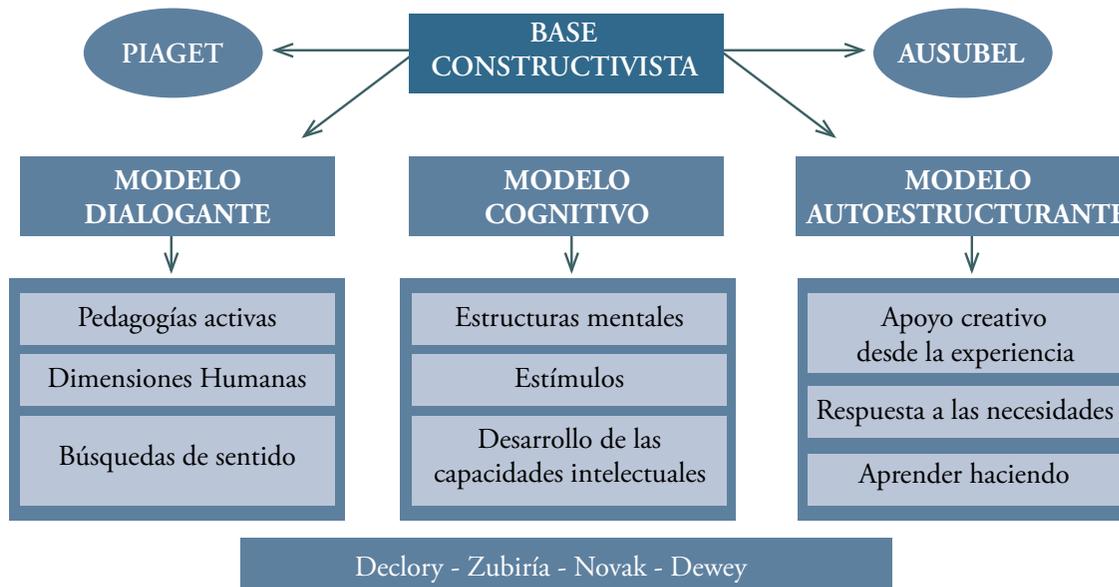
En el contexto escultórico se requiere actualización de medios electrónicos pertinentes. Desde lo pedagógico el maestro docente Gabriel Duque, quien se ha desempeñado la mayor parte de su vida profesional en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira, ha participado en la formación de generaciones a través de diferentes estrategias, entre ellas su propio ejemplo, logrando significativo posicionamiento de los estudiantes egresados. El docente no considera pertinente los proyectos macro, argumentando las diferencias entre los grupos de estudiantes, aduciendo que cada estudiante tiene sus propias intenciones creativas y sus motivaciones personales que pueden ser diezmadas con proyectos donde se tengan que sacrificar los propios intereses.

El modelo pedagógico que regularmente emplea el docente es el constructivismo (Figura C6-1), aunque no niega algunos aspectos de otros modelos que permitan potenciar el aprendizaje. Otorga ideas con las que el estudiante podrá experimentar hasta lograr soluciones por sí mismo. Los modos de pensar propios de los discentes son tomados en cuenta por el docente para el desarrollo de su libertad artística propositiva. La lucha por dejar atrás el expositor

y receptor se hace presente en el acto educativo que ejecuta, teniendo en cuenta que cada estudiante es un mundo y cada generación tiene exigencias y necesidades diferentes. La emoción del arte y los logros del estudiante al obtener sus propios productos comportan el máximo sentimiento del docente inspirador de lo creado.

Elementos del modelo adoptado por el docente Gabriel Duque en sus prácticas artístico-pedagógicas

La figura que registra el modelo que el docente Duque concentra en sus dinámicas al enfrentarse a las características específicas de cada grupo, y en algunos casos características individuales de cada estudiante, toma elementos más apropiados a la situación que asume de acuerdo con los saberes que debe asegurar las metas propuestas. Es así como de cada modelo se obtienen conceptos significativos, pero con la base centrada en el constructivismo.

Las pedagogías activas se hacen presentes, en la práctica docente del maestro, pero con mayor énfasis en procesos presenciales, los cuales considera de mayor éxito que los digitales a los que les otorga dificultades, así como a las salidas de campo donde la responsabilidad enmarcada en el docente, la tramitología y la infraestructura para su práctica, dificultan su logro.

El docente en su trayectoria institucional ha sentado su epicentro en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades y ha tenido la intención, se refieren a que desde su entorno escultórico docente, de contribuir al posicionamiento de la Universidad a nivel nacional, así como de procurar que los estudiantes adquieran en su permanencia la vocación de escultores y que en el transcurso de la enseñanza que reciben, la

subsistencia de las generaciones en la disciplina sea sólida y continua. Para tal misión, el docente procura el diálogo con sus discentes para reconocer sus intereses y guiar el proceso de aprendizaje. Pero uno de los aspectos más importantes de su pensamiento como pedagogo es, como él mismo dice: “enseñar con el ejemplo”. En su recorrido las generaciones desde su llegada a la Universidad se van transformando en su comportamiento, necesidades, aspiraciones, concepciones por las que un docente debe estar atento para adaptarse y procurar ser parte de la permanente innovación que el mundo contemporáneo requiere.

Entre las condiciones de las dinámicas de enseñanza del arte escultórico se presenta la dificultad de trabajar los macro-proyectos pues en general no son viables, dadas las diferencias entre los estilos de los estudiantes y sus diversas personalidades para asumir las temáticas de sus intereses, razones todas para otorgar libertad de desarrollo de sus creaciones. Situaciones que exigen del docente una preparación a todo nivel para constituirse en guía de las distintas propuestas artísticas de los estudiantes. El docente manifiesta en este sentido que “cada estudiante es un mundo”. En consonancia con lo mencionado y con las afirmaciones del mismo docente, su método es básicamente constructivista en una dinámica de proceso académico en el que “los estudiantes se construyen y construyen al docente”. La satisfacción de una trayectoria educativa en

la enseñanza de la escultura según el profesor Gabriel Duque, es cuando el estudiante autor “sonríe ante la materialización de sus conocimientos”.

Las circunstancias que se presentaron durante el proceso de investigación que dio material al presente volumen, se refieren a la crisis mundial por la aparición del virus COVID-19, el cual ha ocasionado un impacto a los medios sociales y educativos obligando a tomar medidas *sui géneris* en la historia de la educación, pues aunque la educación virtual constituida lleva ya varios años, la emergencia a la que se vieron avocados los docentes enfrentando una fuerte sacudida en las dinámicas del acto educativo, fueron diferentes a lo que constituye la educación virtual, ya que se ha hecho necesario seguir en contacto sincrónico entre docentes y estudiantes, pero no de manera presencial. Tal situación ha exigido la capacitación rápida y sobre la marcha de todos los comprometidos para asumir las circunstancias y continuar el proceso educativo desde una situación a la que nunca Colombia se había visto enfrentada, entre otras circunstancias, por las grandes extensiones del territorio colombiano sin conectividad para optar a la comunicación mediante Internet. Un reto que para todos ha debido asumirse y afrontarse para obtener el mayor éxito posible. Las dificultades y falencias, por supuesto, salieron a la luz a nivel local y nacional, situación que la gran mayoría de los países debieron igualmente identificar para incluirlas en sus paquetes de solución.

6.1.1. Desde la presencialidad.

Aulas de clase Taller de Escultura profesor Gabriel Duque Guinard

Cada estudiante plantea su idea a desarrollar y de acuerdo con ella, el docente guía de manera personalizada los procesos de cada técnica requerida. El aula de clase presenta herramientas para el doblado, pulido, martillado, modelado y demás utensilios para la creación de obras tridimensionales.

El diálogo es permanente durante todo el período de la sesión donde se genera retroalimentación de las ideas con posibilidades y dificultades que se puedan superar.

El docente aplica diversas didácticas de enseñanza para aclarar conceptos y procedimientos al estudiante, a partir de su habilidad gráfica.

Los estudiantes haciendo gala de sus facilidades en dibujo, presentan los bocetos de sus ideas para desarrollar en el trabajo tridimensional.

No solamente los bocetos se presentan en dibujo a mano, sino en dispositivos tecnológicos o en modelos tridimensionales en miniatura, como lo refleja la imagen.

Desde la evidencia de los sucesos para asumir las transformaciones que se dieron, los aplicativos que se adaptaron para los procesos de enseñanza y aprendizaje fueron: CLASSROOM, un servicio Web educativo; MEET, un servicio Web de videotelefonía; y ZOOM un programa de video-llamadas destinado a reuniones. Tales opciones corresponden a las herramientas con las que los profesores debieron transitar en el mundo de la docencia para asumir la formación de los estudiantes sin tener noción del tiempo que han debido permanecer haciendo uso de ellas pero tratando de aplicar

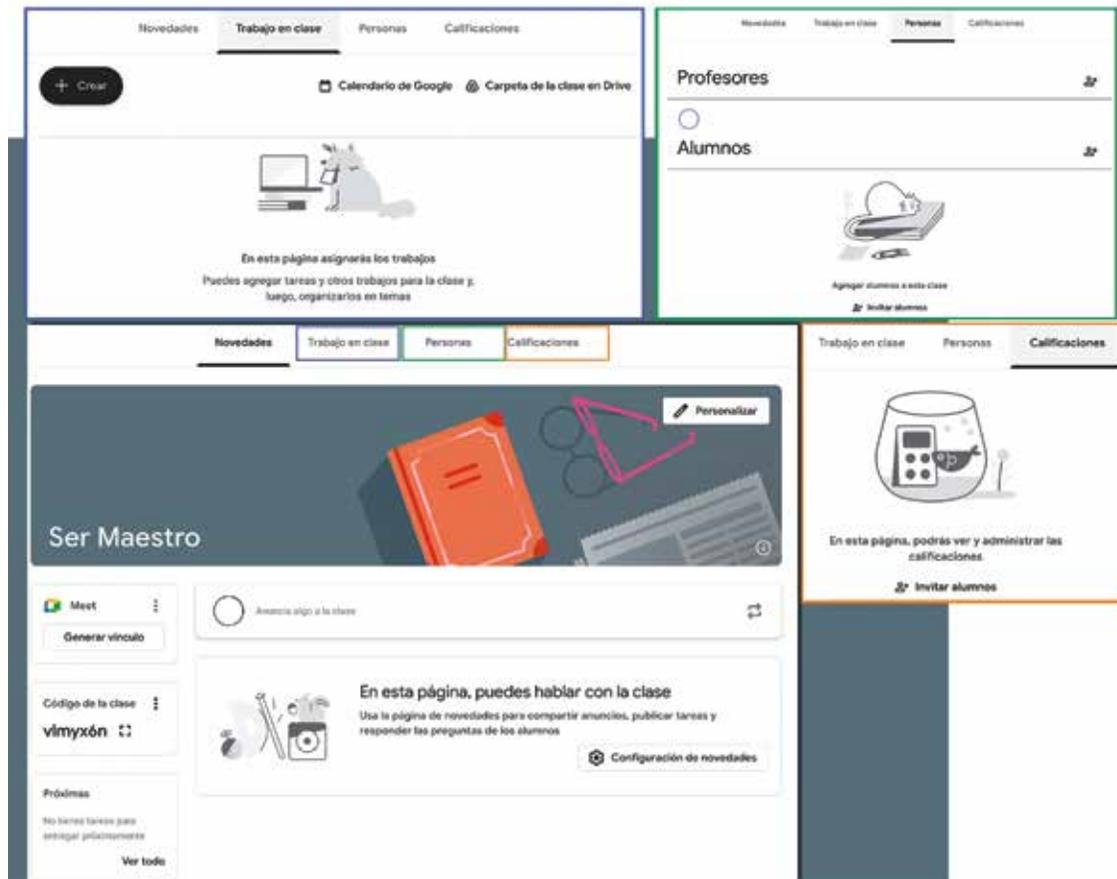
6.1.2. Con asistencia de las tecnologías - Estructura implementada para continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje

modelos pedagógicos improvisados sin una estructura pensada donde se pusieron a prueba las fortalezas y la creatividad de sus experiencias como profesionales de la docencia, y especialmente, de la docencia en el arte con sus particularidades frente a otras disciplinas. En las figuras siguientes, se registra el docente en video-llamada por MEET y la participación de los estudiantes, quienes regularmente no daban apertura a sus cámaras, de allí las imágenes con los círculos que contienen las letras.

Elaboración con base en el aplicativo para el montaje de las clases en las asignaturas con asistencia de las tecnologías.

El aplicativo CLASSROOM que muestra la figura, dispone de espacios puntuales para que reposen los contenidos requeridos en la asignatura que el docente orienta, así como espacios para habilitar mensajes de comunicación o notas de retroalimentación de procesos. Por otra parte,

cuenta con registros de calificación o evaluación cuantitativa en porcentaje.

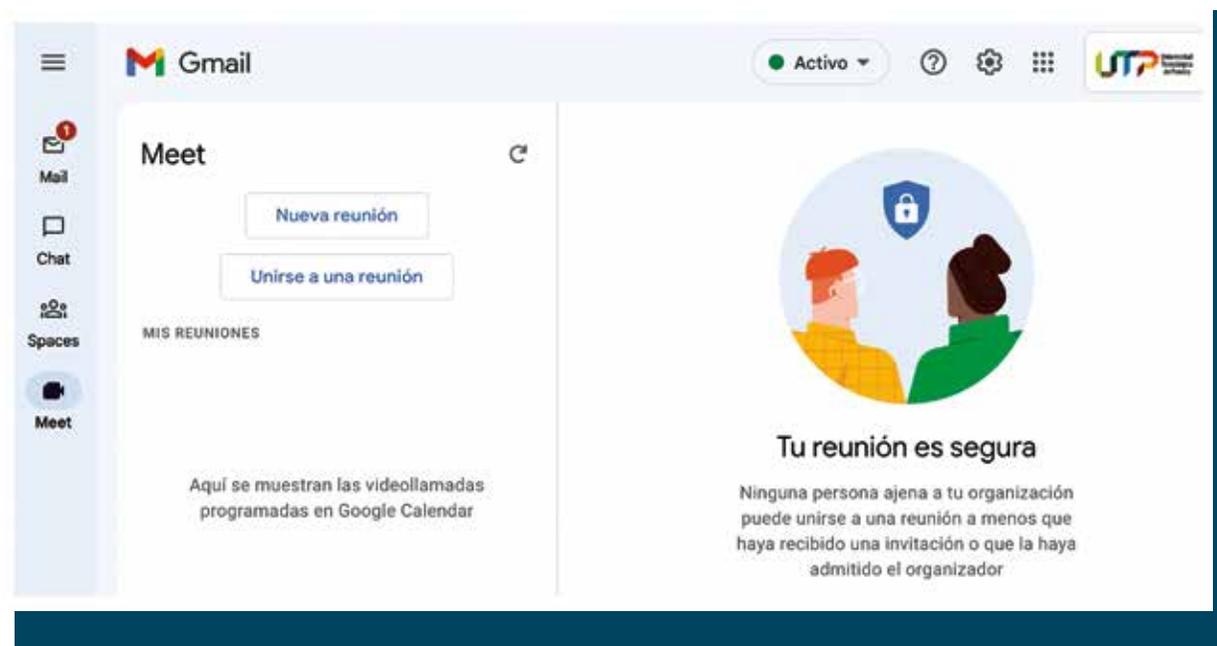
El aplicativo no cubre todas las necesidades de las dinámicas de aula que se requieren y se considera limitado, entre otras razones, porque

la parte visual está restringida y se hace imposible cualquier diseño que haga los espacios y la navegación más atractiva; aunque, por otra parte, proporciona un complemento importante, bien sea para la presencialidad o para el diálogo sincrónico a través de MEET y a través de enlaces destinados a los objetivos de aprendizaje.

6.1.3. Herramienta de comunicación complementaria para encuentro sincrónico profesor-estudiantes.

Proceso de creación e ingreso al espacio de comunicación sincrónica docente-estudiante

Cuando se ingresa a MEET, el docente debe dar los pasos que muestra la figura, lo cual se realiza para crear un aula de clase que establezca la posibilidad de dialogar en tiempo real y presentar material orientado y discutido por el docente y los estudiantes. Ello requiere preparación como si se tratara de una materia totalmente presencial. Más aún, cuando se trata el único espacio de contacto directo en los casos de no presencialidad. El proceso debe ser a través de la Institución que soporta las dinámicas del desarrollo académico, ya que así se obtiene mayor estabilidad de conexión, lo cual permite que fluya sin contratiempos la interacción con los medios tecnológicos.

6.1.4. Reflexión del docente Gabriel Duque con respecto a la experiencia de las herramientas virtuales

Los docentes que se estudiaron en el proyecto de investigación tienen su experiencia al respecto, la cual se relata a continuación iniciando con el profesor Gabriel Alberto Duque:

Licenciatura en Artes Visuales

Universidad Tecnológica de Pereira

Un informe del tipo que nos pide, las experiencias que se han tenido en el cambio de modalidad respecto a lo que han venido realizando en días previos al confinamiento voluntario, es casi una aventura de ciencia ficción, sin exagerar.

Pues bien, ya usted conoce totalmente cuál es mi conducta en lo que refiere a la docencia en nuestra Facultad. Profeso, sin dudas, una apasionada acción dentro del taller, hierros, maderas, arcilla, plástico, yesos, en fin, un abanico de materiales que ejercen en mí un magnetismo absoluto, algo que, sin vacilar, lo considero pasión por el oficio. Pues en esa línea de acción, trato desde todos los ángulos posibles, influenciar a la mayor cantidad posible de estudiantes para que, aparte de la fundamentación pedagógica que direcciona el programa, se inclinen apasionadamente por la escultura como mecanismo de expresión estética y por qué no, ¡pedagógica... se puede!

En ese universo por el que nos desplazamos en el taller, la interacción persona a persona es la ruta de la que me he valido para ese propósito, tratar con cada estudiante, entender el sentido de su búsqueda, mostrar rutas alternas que abren otras ventanas al entendimiento, enseñar y aprender es como una barca en un río, indispensables los dos para llegar a un sitio determinado, sabiendo que el control de la barca lo tiene uno, y el río siempre fluye y generalmente influye. De manera que el contacto con el estudiante es indispensable (con todo el respeto... contacto físico). Tener el placer de VER, el avance en la técnica, la habilidad en el manejo del material, la capacidad de síntesis entre el concepto y la forma, el valioso contrapunteo con estudiantes que ya presentan carácter y pasión por lo que hacen y lo defienden con toda la razón del argumento, en fin, ese mundo de taller tiene forjadas en sí, innumerables características fundamentales, que lo hacen vivencial, casi que orgánico.

Por otra parte, también de su conocimiento, está mi distanciamiento voluntario de los medios digitales de información. Jurásico, sí, y de ninguna manera se trata de negar las inmensas virtudes que tiene el universo infinito de las TIC, y sí, también es demostrable que he desperdiciado

muchísimas oportunidades de “avanzar”, en los dos campos de nuestro quehacer, la didáctica y la escultura. Ahora con este último párrafo, puedo estructurar la experiencia que he vivido desde el día 14 de marzo, cuando empecé a vivir confinado en una pantalla, para intentar recrear el mundo que de la noche a la mañana se cerró abruptamente con o sin razón, dándole paso al miedo colectivo por una amenaza internacional para la cual no estaba preparado, ni yo ni nadie, creo, pero esto es motivo de otra discusión.

“El primer totazo”

Los profesores somos llamados a una capacitación relámpago en el uso de una herramienta que nos permitiría encuentro con los estudiantes de cada curso programado. Classroom, se convertirá desde ese día en mi mundo-universo-taller-área de réplica. Es un programa que, sin duda, le llevó a unos ingenieros años en desarrollar, es complejísimo, pero muy funcional e imagino yo, que la gran tarea de los ingenieros fue precisamente, hacer que el programa pueda ser manejado con cierto nivel de facilidad, amabilidad, dirían otros. La capacitación duró dos horas. Fue tan fugaz, tan vertiginosa, tan abrumadora, que ni siquiera tuve imaginación para formularme una pregunta, ni una... Ya estaba en casa cuando terminó la capacitación y traté de volver por mis propios pasos, no tenía ni idea de cómo entrar, cómo empezar, cómo inscribir a mis pupilos de 4 cursos diferentes.

Caos

Sentí el mismo vacío que debió sentir Robinson Crusoe, solo, en una isla sola, en un inmenso océano solo...

Mi “Viernes” salvador, fue mi hijo, él también estaba en las mismas, tele clases, Classroom, pero con la salvedad que para su generación el diálogo con los computadores es una aventura apenas normal, me dibujó despacito la ruta para ir solucionando mis ignorancias al respecto.

Aprendí a compilar a mis estudiantes en WhatsApp, aprendí a convocarlos para que aceptaran ingresar a Classroom, aprendí a formular tarea, listas de asistencia, tarea con cuestionario, tal vez y no menos importante, aprendía a usar MEET, y hacer mi tele-clase, en una pantalla de menos de 17 pulgadas, en una habitación de pocos metros cuadrados, sin olor a taller, sin ruidos de taller, sin presencias de taller, solo, en un universo digital solo.

“Segundo bastonazo”

Pienso no haber empezado mal, pero lo que vino enseguida me abrumó. Jamás pensé en cambiar el propósito del programa que tenía diseñado desde el principio del semestre, entre otras razones porque ya había evacuado la primera nota parcial, y... teníamos bien adelante la propuesta del segundo corte, la dirección de Escuela nos diligenció un escueto correo, más bien una razón de la decanatura, en el que nos solicitaban reestructurar el programa, lo hice, considerando algunos tópicos muy especiales: 1- la clase habitual se cambiaba por clase excepcional, 2- nos veríamos restringidos a trabajar con los elementos que a bien pudiéramos encontrar en el sitio de reclusión voluntaria, 3- la calificación sería flexible y se acomodaría a lo que el estudiante alcanzara a producir en medio de las limitantes de espacio y materiales, el único criterio que no estaría en discusión sería la calidad de los trabajos, (a mis estudiantes les dije... si solo cuentan con dos palillos de paleta y tres lápices de color, con eso es perentorio producir algo de calidad). Usted se podrá imaginar (no me extraña que lo haya vivido también), profesora, la hemorragia de contrariedades, complicaciones, inconvenientes, incertidumbres y ambigüedades, que empecé a recibir... no tengo, vivo en una vereda, vivo solo y no soy de Pereira, en fin, mil cosas que se sumaron al trueno aterrador que empezó a sonar en la comarca... no tengo computador, mi celular no tiene datos, en la vereda el internet es muy malo, a cada rato se va la luz.

La universidad hizo lo que tenía que hacer, tratar de solucionar como fuera las situaciones, lo demás nos pertenecía a cada uno de nosotros, y aunque no lo he sentido como un calvario, me desconsuela mucho corroborar la escasa capacidad creativa de muchos jóvenes, si se les plantea un camino fácil, no lo toman porque les da pereza... anécdota: un día en clase tengo en la lista de meet, a las 9 de la mañana, un número muy bajo de participantes, me pregunto con el micrófono abierto, que estará pasando con los compañeros... alguien responde sin pudor, profe debe ser que están dormidos... ¿ahhhh?

Considero mejor, narrar lo menos positivo en primer lugar, así se plantea un gran contraste con todo lo verdaderamente positivo que esta situación me ha presentado.

Nunca había vivido la necesidad de saber qué estaban haciendo mis colegas, compartía con ellos taller, ahora veo la vigorosa necesidad de un líder, así sea virtual, que esté vinculando a todos los profesores, por una razón unificante, si nuestro programa presencial ha manifestado en el tiempo esa dificultad, imagino un mundo virtual, con todos los integrantes del programa enlazados en una red de interactividad proactiva, creativa, con capacidad de adelantarse en el tiempo a situaciones problema, y en esa red encontrar múltiples posibilidades de enmienda. Cada clase que he compartido con mis estudiantes, la he sentido como un hábitat, donde sé con mucha certeza que todos están presentes, atentos a la participación de los compañeros y mía,

aportando al desarrollo de los trabajos individuales en un ejercicio colectivo, es muy estimulante. Imaginando esa escuela virtual, me ilusiono creando escenarios donde se plantean tareas a futuro, y como siempre, en todo contexto, siempre habrá quién se adelante a la fecha de entrega, abriendo caminos de diálogos colectivos en torno a esa actividad, de manera que, llegada la fecha determinada, el equipo total, está empapado de ideas llenas de intensidad y proposición. Cuento con estudiantes que se adelantan a las entregas de avances, creando en todo el curso un sano espíritu competitivo, es muy estimulante.

Imagino trabajar con un grupo de profesores quienes mantienen abiertos sus canales de comunicación, con quienes resulta importante cambiar el concepto de competitividad, de una mirada cerrada, egoísta, del YO primero, a una expresión grupal donde la consigna es todos somos competentes respetando las diferencias utilizándolas en el crecimiento colectivo, creyendo en el mejoramiento de la comunidad, en mis grupos del área de tridimensionales, se respira un aire de compañerismo inusual, sin importar la orientación que cada miembro de los grupos imprima a su trabajo, la interpretación que de ello se haga, es positiva, siempre se puede mejorar, no se demerita el trabajo de nadie, por el contrario, los aportes conceptuales tratan de la superación y todos en red. Es una realidad virtual que he tomado en estos aciagos días, ignoro, porque mi ignorancia es vastísima, si estas ideas puedan llegar a ser una real realidad, o solo una realidad, o únicamente una utopía.

Hay algo que no varió para nada entre la clase habitual y la excepcional, es la consecución de material didáctico, en el caso mío, tengo en el taller una colección medianamente nutrida de libros, revistas, una amplia colección de imágenes de obras y artistas unos famosos otros no tanto, con los que no resulta difícil orientar una clase, ahora en esta excepcional situación, conseguir material didáctico es similar, la pequeña diferencia estriba en que en el taller, mis estudiantes revisan lo que les presente en cada clase, aquí tengo que creer que han revisado el material, se trata de un acto de fe.

La última cosa que quiero expresar tiene más de confesión que otra cosa, puedo jurar, si es del caso, que nunca en mi vida académica, había pasado tanto tiempo sentado... mi cuerpo se ha resentido, como usted sabe es habitual en mí transportarme en bicicleta, este sedentarismo lo he sentido en serio. Hago muchas actividades físicas, pero eso jamás compensa mi habitualidad de taller.

Como buen Jurásico, añoro intensamente la presencialidad, asistida por un buen líder así sea virtual, que le dé cimientos valiosos a esta hermosa aventura de tratar de enseñar en el campo de las artes.

Gabriel Alberto Duque Guinard
07/05/2020

6.1.5. Resultados de aprendizaje de la propuesta pedagógica del docente Gabriel Duque

Los procesos que se han mencionado en los capítulos 2 y 6 comportan unos resultados reflejados en productos que atravesaron por etapas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, de una manera poco evidente en apariencia, pero efectiva en el proceso y, más aún, en los resultados.

Siendo el docente la principal figura que determina si el resultado es coherente con el proceso propuesto, con la orientación de mecanismos eficientes que faciliten la obtención de habilidades, las consecuencias se presentaron en elementos creativos, originales y de buen desarrollo metodológico desde las técnicas, la representación, el reconocimiento de materiales y el dominio de los mismos, entre otros aspectos importantes del aprendizaje. A continuación, se muestran algunos resultados:

Programa de Licenciatura en Artes Visuales.
Materia: Escultura. Trabajos de clase

Las figuras muestran imágenes de los procesos y resultados escultóricos con resinas. En este caso los objetos esculpidos son miniaturas cuyo trabajo requiere técnicas de habilidad particular por la minuciosidad de los detalles. Se tiene además imágenes de apoyo para el cumplimiento de las ideas que involucra el resultado.

Por otra parte, todo el proceso se ve involucrado en dos parámetros: el técnico y el conceptual para el desarrollo de las ideas y el propósito de aprendizaje de las metas establecidas.

Se aprecia que las herramientas también deben corresponder al tamaño de la escultura lo mismo que la habilidad para su manejo.

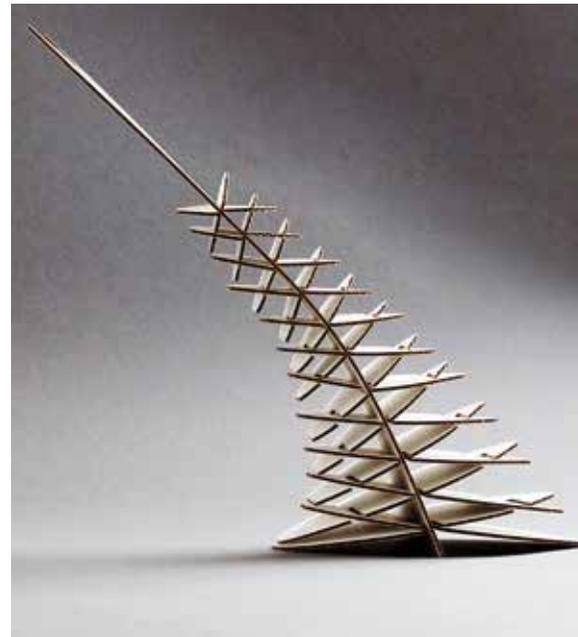

Programa de Licenciatura en Artes Visuales.
Materia: Escultura. Trabajos de clase

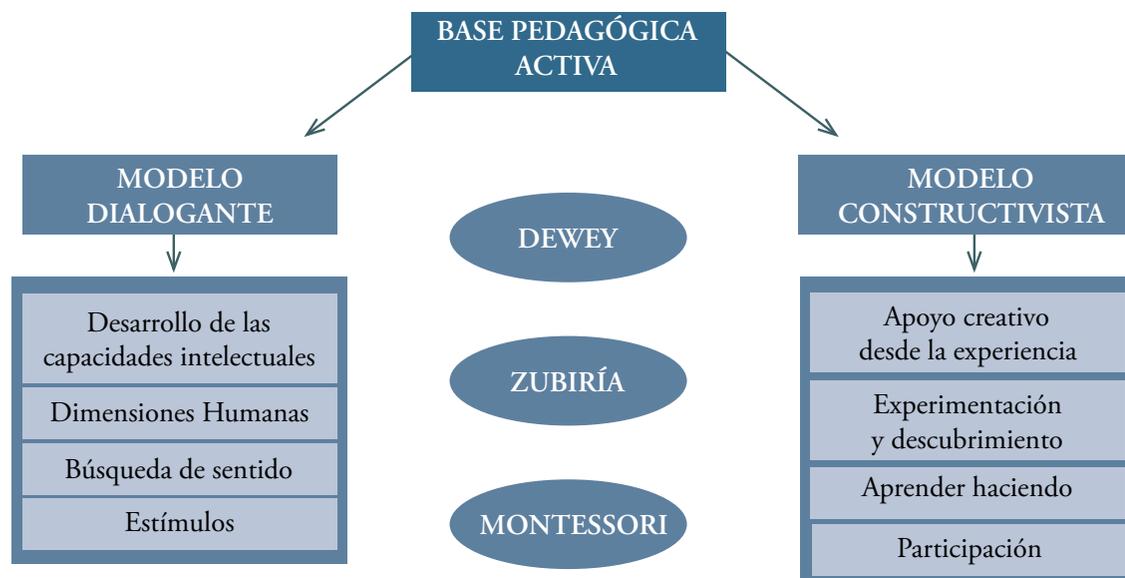
La madera es otro de los materiales propios de la escultura con el cual es posible materializar múltiples ideas como las que se presentan en las imágenes de esta fase, algunas con mezcla de otros materiales como el alambre, el hierro, el acero, la arcilla, el papel tratado, y resinas, en la parte tridimensional, aunque todo tuvo un proceso previo de bocetado en dibujo. La metáfora está presente en las ideas desarrolladas y el cromatismo o su ausencia define el sentido de algunas obras.

6.2. La enseñanza del arte desde la docente Carmen Elisa Vanegas Lotero

La docente Carmen Elisa Vanegas se revela desde las pedagogías activas. La respuesta de los estudiantes a su propuesta pedagógica es generalmente bien acogida, especialmente por el planteamiento de participación activa de los discentes con proyectos trabajados y visualizados a partir de la imagen ilustrativa con fundamentos teóricos investigativos. La propuesta involucra la propia decisión de elementos contextuales seleccionados por el estudiante como incentivo de sus propios intereses. Aprender haciendo desde criterios pensados por el estudiante con base en estímulos pedagógicos que permiten la experimentación hasta llegar a lo deseado.

Elementos de procesos pedagógicos adoptados

En el caso de la docente Carmen Elisa Vanegas, la figura que registra el modelo pedagógico, contempla las dinámicas en las pedagogías activas y dos ramas interesantes que proporcionan elementos claves de las dimensiones humanas tales como el modelo dialogante y el constructivista para asumir los retos pedagógicos con los estudiantes.

La profesora tiene en cuenta en sus dinámicas pedagógicas, los saberes previos de los estudiantes. Aplica sin temor las tecnologías en clase y la consulta al mundo de la información se hace permanente desde cualquier dispositivo electrónico que tengan los participantes en la clase. Se observa el fortalecimiento del proceso creativo al ver las diferentes perspectivas de un mismo proyecto. El campo del diseño es idóneo para el trabajo con herramientas tecnológicas, pero sin descuidar el dominio manual. Cuando se les ha pedido a los estudiantes que propongan un elemento a partir del cual desarrollen un proceso de clase, su respuesta procesual inicia desde las etapas de bocetado alimentado por las teorías, el análisis, la comparación, la emulación y otros procesos conducentes al producto final pensado y trabajado. Las etapas son guiadas por la docente en una retroalimentación permanente.

De otra parte, el proceso de práctica pedagógica por parte de la docente tiene en cuenta el fomento de las minorías a partir de la Maestría que lidera y con potestad que la beneficia de contratar personal, contribuye a las aspiraciones de práctica pedagógica de los estudiantes de posgrado para convertirlos en docentes locales y externos. La profesora Carmen Elisa privilegia el trabajo por proyectos para desarrollar los temas con enfoques que van desde el arte, el diseño y, por supuesto, dirigido a la educación.

La guía inicial y permanente en el proceso de clase que se lleva a cabo es importante, así como la retroalimentación de los trabajos que desarrollan los estudiantes. El diálogo se construye grupal, destacando los logros y progreso de cada uno. Los tres aspectos que prioriza en general son: creación, motivación y transformación a partir de la búsqueda de sentido.

Igualmente, la docente se vio expuesta a la crisis de contingencia ocasionada por el suceso COVID-19, y como todos los miembros de la Universidad Tecnológica de Pereira, afrontó sobre la marcha pues nunca se suspendieron clases, la orientación de sus grupos hasta culminar los procesos educativos que le correspondieron.

6.2.1 Desde la presencialidad.

A continuación, se visualizan imágenes que registran los procesos de clase con la docente Carmen Elisa Vanegas, teniendo en cuenta que el momento corresponde al diálogo de los estudiantes a partir de los conceptos dados a conocer por la profesora y las metas de aprendizaje propuestas.

Aula de clase Imagen Bidimensional profesora Carmen Elisa Vanegas Lotero

La profesora da espacio a los estudiantes para una discusión entre ellos sobre los conceptos y conocimientos recibidos para intercambiar las ideas que los conducirán a desarrollar las relaciones del lenguaje visual entre el color de lo orgánico y el color de los objetos creados por el artista.

Se gestionan los primeros bocetos para la obra final de cada estudiante para lo cual se trabajan varias sesiones hasta lograr las obras finales.

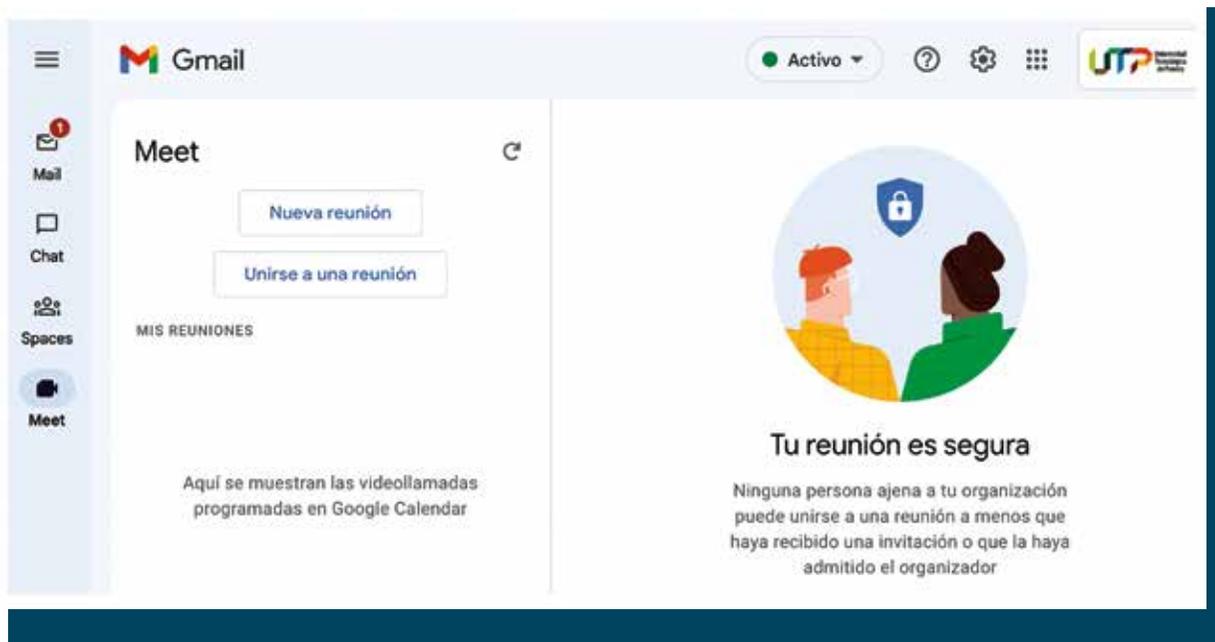
Las imágenes que capturaron la docencia presencial, se transformaron posteriormente con las dinámicas de la presencialidad asistida por las tecnologías mediante los aplicativos Classroom y Meet, que igualmente la profesora Carmen Elisa Vanegas debió asumir y cuyas evidencias se muestran en los registros después de su reflexión experiencial. Desde ello, a continuación, se expone lo que la docente ha vivido en momentos de crisis por el virus.

6.2.2. Herramienta de comunicación complementaria para encuentro sincrónico

La siguiente figura, pretende recordar los pasos que se dan para el ingreso al aplicativo que la Universidad destinó para continuar sin interrupción la vida académica de la comunidad universitaria al presentarse la restricción de la presencialidad durante los años 2020 y 2021.

Proceso de creación e ingreso al espacio de comunicación sincrónica docente-estudiante.

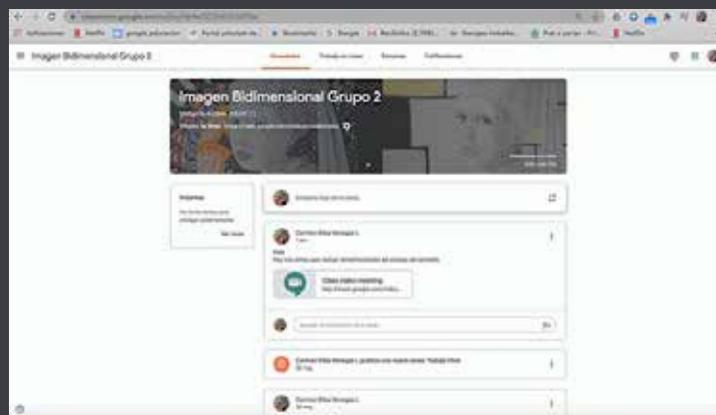
Como en el caso del docente Gabriel Duque, la profesora Carmen Elisa para ingresar a MEET, debe dar los pasos que muestra la figura, lo cual se realiza para crear un aula de clase que establezca la posibilidad de dialogar en tiempo real y presentar material orientado y discutido por el docente y los estudiantes. Ello, por tanto, requiere preparación previa como si se tratara de una materia totalmente presencial.

6.2.3. Herramienta de desarrollo pedagógico virtual Classroom

Las siguientes son las actividades de la docente Carmen Elisa Vanegas en el aplicativo de Classroom con una de sus asignaturas Imagen Bidimensional, donde aplica los conceptos de diseño bidimensional. La misma herramienta adoptó el docente Gabriel Duque.

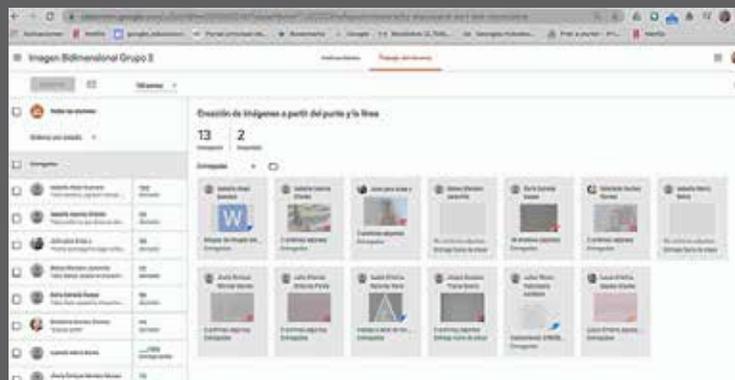
Aplicativo Classroom para el montaje de asignaturas – Página de ingreso a la clase donde las notificaciones pueden verlas y responderlas todos los participantes.

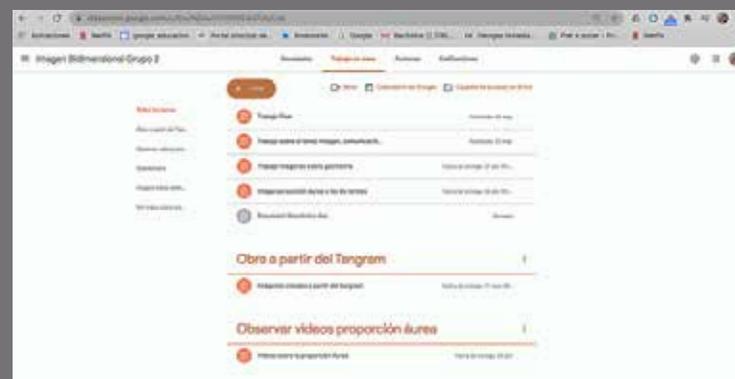
Aplicativo Classroom para el montaje de asignaturas – Lista de los estudiantes participantes. La forma de visualizar los espacios y las posibilidades de observar las actividades de los compañeros de grupo son limitadas pues el que tiene acceso a toda actividad es el docente.

Aplicativo Classroom – Presentación de trabajos por los estudiantes. A partir de los iconos de cada estudiante, se puede ingresar a su actividad y allí evaluar y retroalimentar la misma.

Aplicativo Classroom – Propuesta de actividades de aprendizaje

6.2.4. Reflexión de la docente Carmen Elisa Vanegas:

Para continuar con el proceso formativo iniciado en la asignatura imagen bidimensional de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira, de acuerdo con las circunstancias enfrentadas hoy como docente, la educación presencial asistida por tecnologías se presenta como la alternativa para la cuarentena decretada por el Gobierno, puesto que brinda muchas posibilidades para el aprendizaje desde la casa.

Al respecto, se considera que la situación actual, ha revolucionado de forma obligatoria a los docentes y a las instituciones educativas con la transformación digital de los contenidos.

Reconociendo que la formación presencial y asistida por tecnologías cuentan con enfoques diferentes, pero con base en la experiencia, es probable pensar que los recursos que ofrece la tecnología para la educación, son amplios.

Se podría afirmar que la educación asistida por medios tecnológicos tiene la posibilidad de brindar muchos recursos al alcance del docente. Igualmente migrar a este tipo de formación demanda un mayor compromiso y disciplina por parte del estudiante y del mismo docente, que debe hacer uso del conocimiento disciplinar, del ingenio y creatividad para repensar los contenidos y metodologías de enseñanza y aprendizaje más allá de la experiencia presencial.

Las sesiones se han planeado con encuentros sincrónicos: iniciando con presentación de trabajos, cada estudiante habla de la propuesta realizada con base en los temas tratados en la clase anterior luego de la exposición de cada trabajo, se aportan conceptos, se resaltan los logros y las oportunidades de mejora. Se busca destacar y ubicar cada ejercicio presentado por el estudiante en el campo del arte, en el educativo, en el comunicativo, en el diseño y también como un trabajo que puede contribuir al campo laboral, es decir el conocimiento sirve para la vida.

Los encuentros sincrónicos o videoconferencias con los estudiantes permiten dar instrucciones relacionadas con las actividades que se van a trabajar en la semana. Luego, se realiza seguimiento a través de los canales de comunicación disponibles.

Con base en el proceso que se ha desarrollado este semestre, se estima que es posible implementar en el aula de clase metodologías activas de aprendizaje colaborativo como: discusiones, debates, proyectos de grupo todo encaminado a la construcción de conocimiento compartido, teniendo en cuenta que los estudiantes no esperan para aprender sino que aprenden desarrollando trabajos significativos que los motiva a reflexionar y crear, relacionando las nuevas experiencias que están viviendo.

En concordancia con lo anterior, hay que tener en cuenta que la educación mediada por tecnologías transcurre en un ambiente de independencia y autonomía. Sin embargo, se mantiene el mismo horario asignado por la dirección; antes de iniciar la clase se realizan pactos de aula como encendido de la cámara, manejo de micrófonos, elementos técnicos que posibilitan una experiencia enriquecedora para todos.

A propósito de este momento se replantearon actividades, se desarrollaron nuevos materiales, presentaciones, capacitaciones online acerca de cómo realizar una buena videoconferencia, se tomaron clases de classroom, manejo de MEET, de la plataforma Zoom, de aplicaciones que pueden mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por otro lado, se ha organizado en casa un espacio propio, en donde no haya interrupciones o ruido, buscado que esté bien iluminado y disponga de las cosas necesarias. Sin embargo, no se cuenta con herramientas tecnológicas que hagan más efectiva la gestión como: micrófono, cámara especial, luces, fondos, requerimientos necesarios para conseguir una relación óptima y cercana entre estudiante y profesor.

En síntesis, la apropiación tecnológica, se convirtió en un requisito que debimos asumir sin aplazamientos, sin dudarle frente al compromiso con los estudiantes y la Universidad. Probablemente nos enfrentamos a la ruptura de la clase tradicional y la asesoría presencial que ha identificado a la mayoría de los docentes universitarios.

Para concluir, este momento crea nuevas discusiones en torno a la educación mediada por tecnologías, invita a la transformación de las prácticas pedagógicas configurando nuevos escenarios educativos, revisando los contenidos que estructuran el currículo, como los procesos de enseñanza y aprendizaje, para ser maestros del siglo XXI, con los retos que implica la formación integral de calidad.

Universidad Tecnológica de Pereira
Carmen Elisa Vanegas Lotero.
Junio de 2020

6.2.5. Sobre la docencia y los resultados de aprendizaje en el desarrollo pedagógico de la profesora Carmen Elisa Vanegas

La docente y doctora en Ciencias de la Educación, se ha vinculado a la Universidad Tecnológica de Pereira desde el año 2000, apoyando todo lo referente al Diseño Visual, al Arte, a la Educación y especialmente al área de Extensión en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, donde ha tenido una producción continua, diversa y de gran dinámica cultural en la institución y en la región. Siendo profesora de la Escuela en el Programa de Licenciatura en Artes Visuales, ha desarrollado dinámicas de Imagen Bidimensional con los estudiantes de diversas generaciones, cuyo testimonio se visualiza en el presente capítulo.

El diseño que la docente orienta involucra transformación del pensamiento, interrelación y estudio de analogías donde la imaginación y el racionalismo se unen en la creación de elementos cuya belleza se considera desde la semiótica, desde el significado, desde el mensaje, desde el propósito en una representación mental que es expresada en el soporte visual. El mundo se lee desde la imagen para una interpretación de fecunda fantasía creadora. La docente guía en tales pretensiones para estimular al estudiante en el encuentro de proyectos donde la imagen producto, hace metáforas a través de la sinéctica, poniendo al discente a reflexionar sus experiencias. Es así como en su trayectoria la docente pone en juego diversos métodos que dinamizan el proceso de aprendizaje. Se extiende con todo, la posibilidad de tomar lo no común y convertirlo en fuente de poder creativo, no solo en el Diseño, sino en cualquier disciplina.

Hacer significativo el paso del tiempo y los acontecimientos a través del diseño bidimensional y sus métodos de analogía fantástica, simbólica, directa o metafórica, es un proceso interesante que cubre los diferentes caminos del arte. Así mismo, la naturaleza es seleccionada por la docente Carmen Elisa como uno de los sustentos de mayor diversidad y compatibilidad. La belleza en el diseño plantea discrepancias filosóficas: “Las obras de arte sólo están animadas a nivel superficial: en la naturaleza es como si la vida penetrara a mayor profundidad con el fin de fundirse en completa

comunión con la materia”. Hegel¹⁰, mencionado por González (2002, p.53).

Los apartes expuestos nos hablan de sus temáticas en el aula de clase, pero la producción de la docente se extiende a otras dinámicas y fronteras del arte y la pedagogía.

Es, por tanto, que su diversa participación ha llegado al entorno pereirano con otras propuestas como su libro *Arte Público en Pereira* una recopilación de las obras que han acompañado algunas edificaciones y lugares del entorno urbano de la ciudad, en una recopilación de obras y datos importantes para una sistematización que permita el mantenimiento, valoración y difusión del arte en el municipio y el país. El proyecto se llevó a cabo con la Alcaldía de Pereira con algunos profesionales que la acompañaron.

---

10 Para Hegel, la naturaleza y la historia forman una unidad que es la Realidad; de esta solo puede hablarse una vez que los dos momentos mencionados se han hecho presentes en su pleno desarrollo. Una vez dados, se fundamentan recíproca y mutuamente, puesto que, en el proceso de su devenir, el uno sin el otro no adquieren ni adquirirían una real concreción. Por otro lado, sobre la índole del pensamiento que expresa la estructura dialéctica de lo real (naturaleza e historia) se tiene que decir que, en tanto que pensamiento, no le corresponde de suyo tener un carácter dialéctico. Si lo tiene, es únicamente porque la realidad expresada es en sí misma dialéctica.

Producción y liderazgo del libro digital
Arte Público en Pereira en convenio con
la Alcaldía de Pereira.

Ser Maestro:
El Sentido de Educar en la Escuela de Artes Visuales

Exposiciones de la plástica del profesorado y los estudiantes, así como de artistas nacionales y extranjeros, conciertos musicales de los miembros del Programa de Licenciatura en Música, han sido algunos de los proyectos que ha liderado la docente ubicando a la Escuela y la Universidad en un lugar especial de la cultura pereirana.

La evaluación de los resultados de acuerdo con los objetivos propuestos, se centra en pedagogías activas como fuente de procedimientos pedagógicos que implementan soluciones por parte de los estudiantes en un marco de reflexión para tener presente elementos clave de evaluación en los productos: el significado, el método y el resultado, desde la motivación, la acción individual y la interacción con los demás involucrados. Un poco también de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

La propuesta de detección de analogías policromáticas obtenidas de la naturaleza en algunos casos, en otros de interpretación de obras famosas y en otros de hechos o acontecimientos conocidos, permiten desde los desarrollos pedagógicos la adquisición de agudeza en las habilidades de interpretación visual, emocional, cultural y situacional para la representación de realidades.

A continuación, se expondrán los trabajos resultado de su orientación pedagógica a los estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales,

con algunas representaciones de la percepción visual materializada en analogías cromáticas inspiradas en la naturaleza y en conceptos de creaciones identificadas en la historia del arte.

En una de las etapas de la asignatura Imagen Bidimensional, la docente conduce al estudiante a desarrollar la percepción de analogías cuyo cromatismo tiene sus bases en el círculo y, de él, los modelos aditivo (RGB) y sustractivo (CMYK) que generan en su combinación múltiples tonos para lograr las armonías análogas con las que veremos el trabajo de los estudiantes a partir de la interpretación visual tonal de elementos de la naturaleza y la sustracción cromática que de ellos se logra obtener.

La siguiente, por tanto, es la serie que presenta el trabajo de los estudiantes resultado de las prácticas pedagógicas con grupos de los años 2018 y 2019.

**Programa de Licenciatura en Artes Visuales.
Materia: Imagen Bidimensional. Trabajos de clase.**

Desde la presentación temática por parte de la docente y la aplicación de las dinámicas del diálogo y lluvia e intercambio de ideas, se inicia el proceso de ubicación en el elemento naturaleza para comenzar el camino de relaciones y analogías orgánicas con el lenguaje del color.

En el caso de la imagen, la relación del objeto orgánico se plantea desde los colores tierra con giro a los tonos cálidos.

Otro de los aspectos que nos permite concluir el ejercicio, es el aprendizaje de las prácticas pictóricas con base en la escala tonal que se quiere trabajar, la cual debe tener un estudio de armonía, bien sea con modelo o de inspiración propia, pues es un procedimiento elemental que debe tener presente el artista para su creación, el conocimiento del color, sus combinaciones y las armonías o contras.

El color de los objetos que fijamos en la memoria, es lo que nos permite identificarlos cuando lo mencionamos, así no estemos viendo la imagen, especialmente cuando se trata de lo que conocemos en la naturaleza; por ello, su representación permite replicar su esencia cromática de formas diversas.

**Programa de Licenciatura en Artes Visuales.
Materia: Imagen Bidimensional. Trabajos de clase.**

En ambos casos el pigmento trabajado desde lo manual, logra la representación cromática del objeto natural

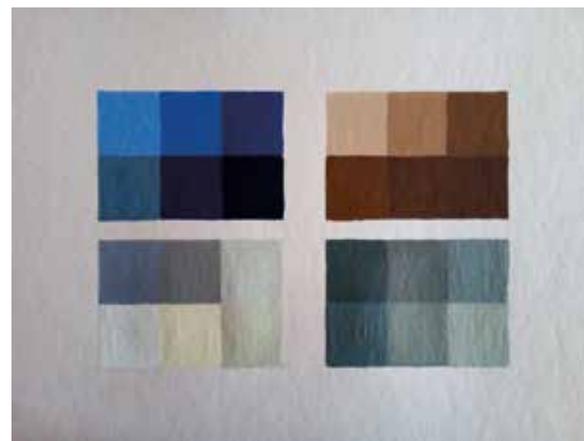
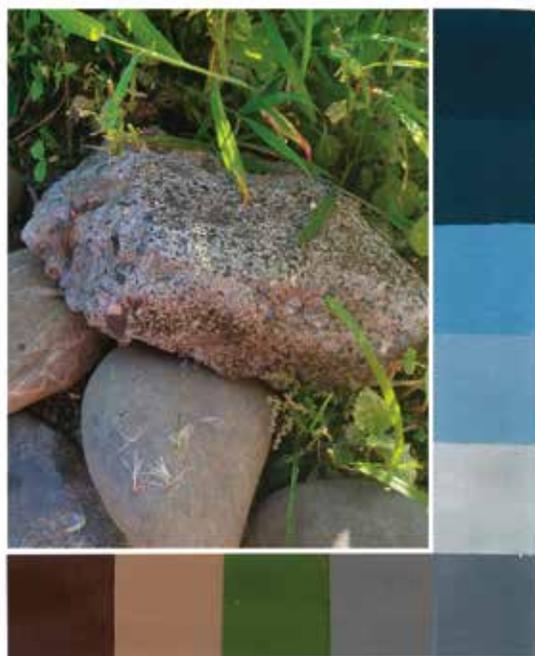
La luz en los objetos determina nuestra percepción visual tonal para trabajar la representación cromática con los pigmentos materiales.

Se observa que la incidencia de la luz, especialmente luz natural, en este caso las tonalidades sobre el árbol y las ramas tienen una claridad mucho mayor que en la imagen anterior y ello se plasma con los pigmentos de la pintura que imita las relaciones.

Tres objetos elaborados por el hombre y un objeto natural. La percepción cromática y la incidencia de la luz tienen su resultado en la siguiente imagen para apreciar las diferencias.

Podemos hacer una relación distintiva de los cuatro elementos con la representación cromática de los cuatro grupos tonales construidos, teniendo especial cuidado con la incidencia de la luz en los objetos.

Aquí la luz indica que, a pesar de ser obtenida en un momento del día, no se refleja plena sino en algunos elementos, porque algo genera sombra en el plano capturado. De tal manera, las tonalidades que componen la obra para ser representadas por los pigmentos del artista, tienen los efectos cromáticos generados por el fenómeno observado.

**Programa de Licenciatura en Artes Visuales.
Materia: Imagen Bidimensional. Trabajos de clase.**

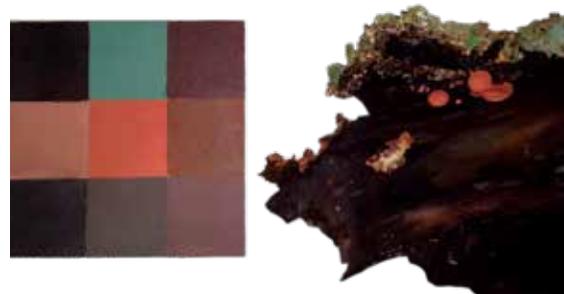
En esta imagen se observan elementos interesantes por la mezcla de lo orgánico y lo animal, de lo que se obtiene gama tonal armónica, pero también, contrastante, como se indica alrededor de la imagen capturada. La sombra, aunque poco definida en la imagen, ya que contiene luz natural, se observa tímidamente en la representación cromática con los pigmentos.

Esta es una imagen difícil de desarrollar desde su variedad cromática ya que tiene una incidencia de luz muy precisa, así que requiere una minuciosa observación para obtener y crear la escala tonal

La imagen muestra contrastes cromáticos con una incidencia de la luz natural que oscurece por la misma sombra del objeto que se encuentra en primer plano. Todo ello es capturado con los pigmentos que representan la escala tonal del costado derecho que contiene la imagen. Tal cromatismo está elaborado con una diversidad cromática como consecuencia de una buena observación de la realidad.

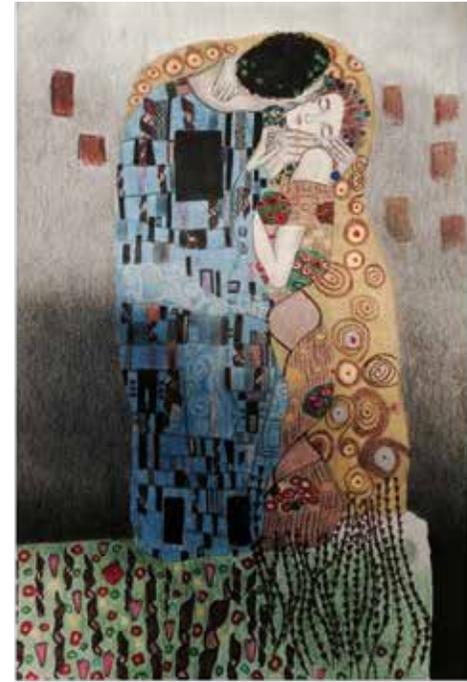

Programa de Licenciatura en Artes
Visuales
Materia: Imagen Bidimensional.
Trabajos de clase

Programa de Licenciatura en Artes
Visuales
Materia: Imagen Bidimensional.
Trabajo de clase

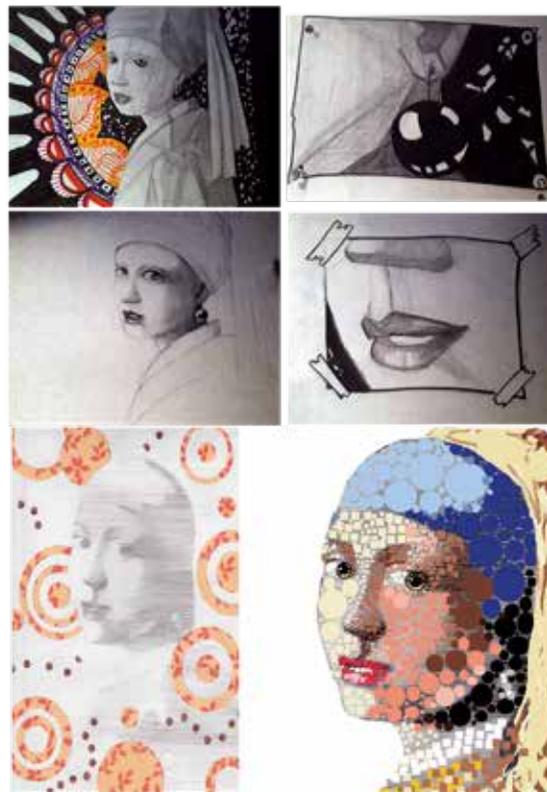
Los siguientes ejercicios revelan las prácticas pedagógicas de la docente Carmen Elisa Vanegas en el área bidimensional durante el primer semestre del 2020, cuando se presentó la crisis sanitaria que afectó las dinámicas del profesorado. Se plantea en ellos una revisión de elementos que conforman la imagen para detectar sus componentes geométricos esenciales y la inspiración que los genera desde una reflexión conceptual. La figuración, la abstracción y la conceptualización son los puntos fundamentales de las dinámicas de clase planteadas y visualizadas en los resultados a continuación de esta etapa de la asignatura. La transformación de la misma imagen genera un abanico de interpretaciones.

Las imágenes que vemos trabajadas por los estudiantes en esta etapa, muestran las múltiples visiones de una misma obra que, además, representan iconos de la historia del arte, que muchas veces, han servido para otros artistas reconocidos en la fórmula para decir algo más sobre la imagen iconográfica reconocida. Este es el caso de la obra la niña del arete de perla del pintor barroco Johannes Vermeer

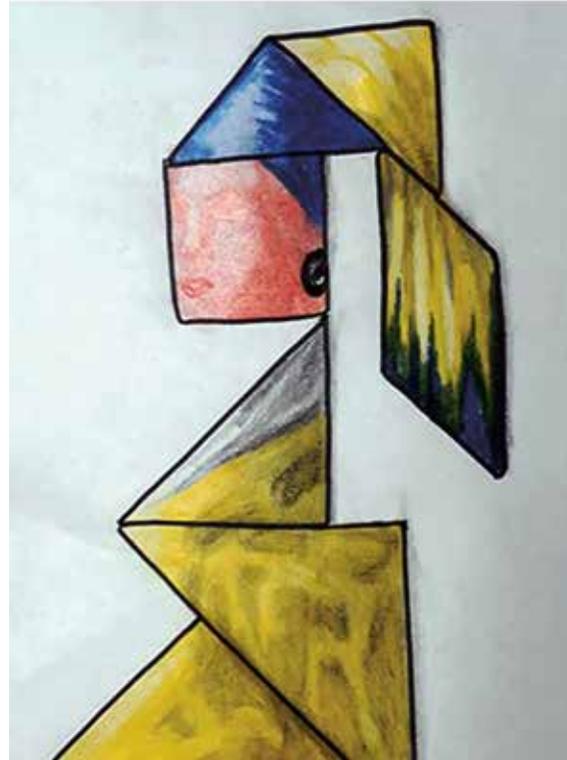
Autor: John Jairo Calvo

Autora: Isabella Abad

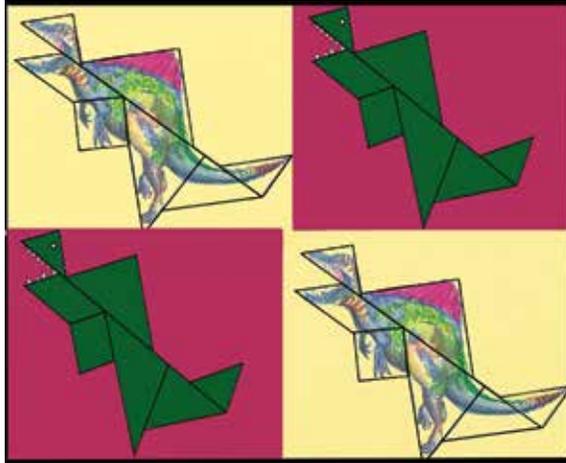

Otra de las corrientes artísticas de impacto en la historia del arte y asociando posibilidades a la dinámica eje de la actividad, el cubismo hace presencia en la obra del estudiante en esta etapa

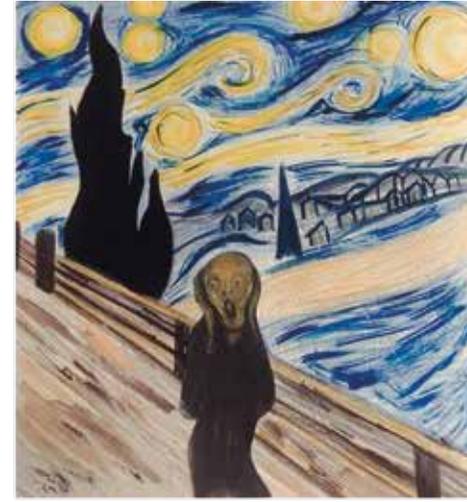

Autor: John Jairo Calvo

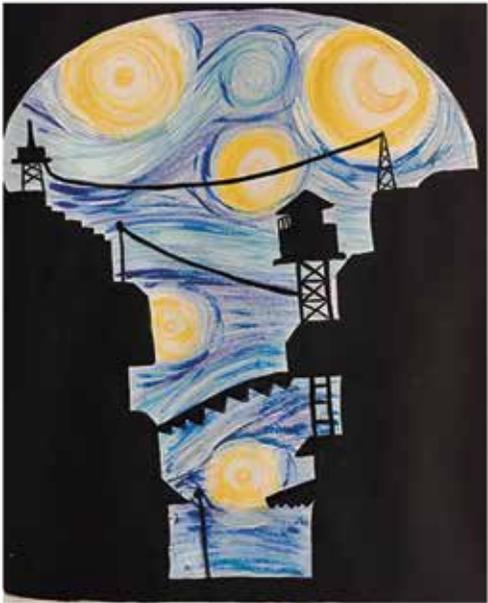
Autora: Isabella Abad

Autora: Isabella Aponte

Este caso de estudio corresponde a la obra El Grito del artista expresionista noruego Edvard Munch. Así mismo, el postimpresionismo hace presencia en la representación pictórica de estas obras.

Autora: Isabella Aponte

Autora: Isabella Cristina Ramírez

Conceptos clave del CAPÍTULO-6

Docencia presencial--La docencia presencial con la que se inició la investigación deja las evidencias con registros visuales fotográficos de la etapa de observación.

Reflexiones experienciales --En este lapso fue indispensable una reflexión de los acontecimientos que obligaron a ingresar a otros medios con modalidad virtual para continuar con el proceso académico.

Producción de los discentes. Resultados de aprendizaje. --Igualmente, la producción de algunos estudiantes se expone como testimonio del resultado de las prácticas pedagógicas de los docentes.

Asistencia de las tecnologías en la enseñanza y aprendizaje --En la etapa posterior a la presencial, se debió continuar con la investigación desde los propósitos pedagógicos con asistencia de las tecnologías en aplicativos que se ilustran en los apartes del capítulo.

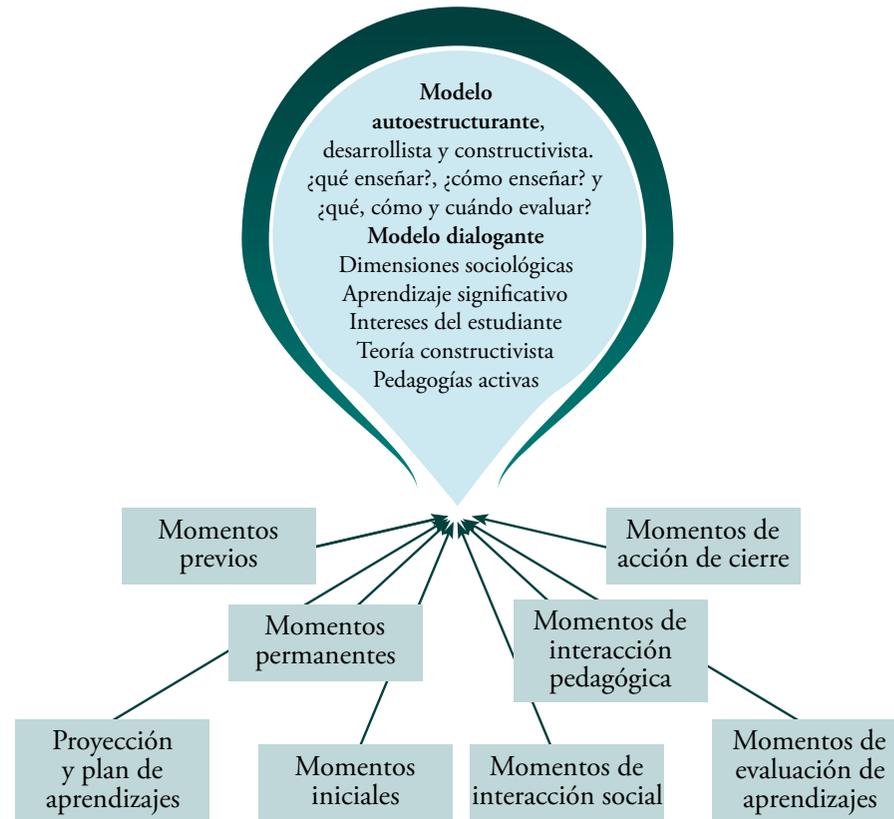

Caracterización de las prácticas artístico-
pedagógicas de los docentes de la Escuela de
Artes Visuales de la UTP

Enfoques pedagógicos que acogen la caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los docentes

De los elementos que los modelos de los docentes contemplan, es preciso apreciar en qué momento esos elementos aplican para una dinámica de aprendizaje significativo:

- a- Momentos previos.** Importantes para la generación de estrategias de procedimiento y construcción de metas de aprendizaje.
- b- Momentos iniciales.** Ambientación entre estudiantes y docente para proceder a explicar el plan de aprendizajes. Esta etapa también comprende los **Momentos de interacción social**.

- c- **Proyección y plan de aprendizajes.** Acciones que constituirán la sesión en sus siguientes etapas y los propósitos de las mismas.
- d- **Momentos permanentes y Momentos de interacción pedagógica.** El desarrollo como tal de la clase donde se generan actividades, inquietudes, explicaciones, exposiciones y desarrollos.
- e- **Momentos de evaluación de aprendizajes.** Los productos de los estudiantes, las inquietudes resultantes, la conceptualización generada, indican los resultados de aprendizaje obtenido para proyectar la siguiente sesión.
- f- **Momentos de acción de cierre.** Es la etapa final de la sesión que indicará los logros que se deberán alcanzar en la siguiente sesión, para lo cual, los estudiantes complementarán las acciones de la presente sesión con tareas que permitan estructurar el camino de las metas propuestas.

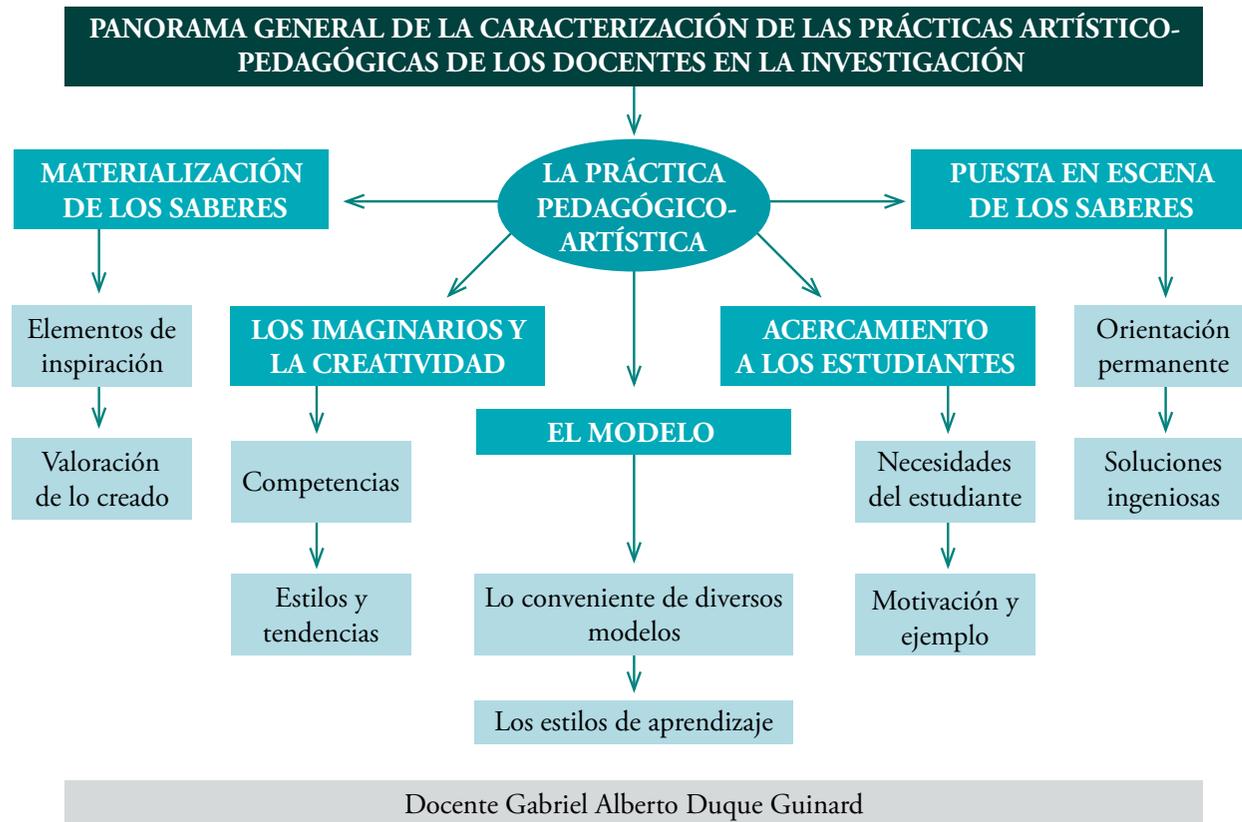
Estos momentos forman parte de las características pedagógicas de los docentes en sus acciones de aula y que se sintonizan en el punto 7.1.

La caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los docentes observados, objetivo general de la investigación que dio origen al presente material, se construye por el resultado de los instrumentos aplicados, entre los cuales, la observación del investigador y sus conclusiones en correspondencia con las reflexiones de los docentes y los resultados de los demás instrumentos, develan las características que se describen en los apartes siguientes.

7.1. **Caracterización de las prácticas pedagógicas del docente Gabriel Alberto Duque Guinard, a la luz de la observación y los instrumentos de investigación**

Elementos de la práctica pedagógica del docente Gabriel Duque Guinard

La figura resume las características artístico-pedagógicas del docente Gabriel Duque Guinard, como consecuencia de los procesos de observación y estudio de sus procedimientos, los mismos que se conceptualizan a continuación.

Las categorías esenciales de la observación efectuada en el aula de clase del docente, nos entregan unas acciones de valoración de

las ideas y producción de los estudiantes, indicadores de la materialización de los saberes alcanzados por los participantes del proceso de formación disciplinar, y a partir de sus imaginarios articulados con sus competencias, tendencias y estilos, se configura un modelo conveniente para el aprendizaje que transforma los esquemas cognitivos, conservando la esencia e intereses de cada discente, logrado desde un

acercamiento importante, la revelación de sus intereses, camino conducente a motivarse y disponerse al aprendizaje desde lo disciplinar y desde lo humano para materializar los saberes y resultados del proceso, esquematizado en la Figura siguiente.

Con base en la autorreflexión del docente, registrada en los instrumentos de investigación sobre los procesos pedagógicos desarrollados en el aula de clase, se evidencian los principios pedagógicos que estructuran un proceso previo estudiado para desarrollar en clase, teniendo presente las necesidades del estudiante y sus ideas para crear arte con fundamento en la disciplina de la escultura.

El docente establece metas coherentes con respecto a los proyectos de los estudiantes y lo que el nivel de aprendizaje debe presentar; una coherencia pedagógica de secuencia pertinente en cada momento del proceso. Su reflexión revela cohesión con respecto a la observación que se hizo del docente en sus prácticas por parte del investigador, y las respuestas del mismo en el instrumento.

Los tiempos que maneja el docente son condicionados por las necesidades del estudiante para la propia construcción de los saberes, pero con una guía permanente del profesor. De la misma manera, algunos procesos pedagógicos desarrollados por el docente son algo particulares, pues, aunque cumple con la lógica de impartimento de

saberes, guía permanentemente los procesos, lleva una interacción cordial y acertada con los estudiantes y, en general, cumple con los procesos pertinentes del acto pedagógico, aunque el profesor Gabriel en particular, desarrolla unas acciones sui generis que determinan un estilo propio de proceder en los medios educativos.

En los siguientes apartes se analizarán los momentos del acto educativo de acuerdo con la autorreflexión experiencial del docente:

Momentos previos e iniciales: aunque el docente considera importantes los momentos previos y las primeras interacciones con los estudiantes, no lleva a la práctica acuerdos con ellos y considera que no aplica a su disciplina, ni a la estructura del proceso pedagógico ni de sus peculiaridades y, por tanto, tampoco la presentación de materiales para las actividades, frente a los cuales el estudiante decide cuáles empleará de acuerdo con su proyecto particular. El docente procede en consonancia con las posibilidades que tiene el espacio del taller de escultura y con el instinto creador del estudiante para el empleo y dominio de los materiales que dispone. Se convierte en un acto creador, no solamente desde las propuestas del estudiante para presentar un producto, sino también desde el manejo de recursos para su logro. Por tanto, las posibilidades construidas previamente se estudian a partir de una dinámica experiencial de procedimiento logístico de los recursos y las intenciones de los estudiantes. De tal manera, el

estudiante es quien presenta sus proyectos y sus actividades para lograrlos.

Momentos permanentes: el manejo de la sesión por parte del docente, cuenta con orientación personalizada permanente desde diversos recursos, dibujo, interacción verbal y ejemplo de manejo de material. Durante todo el tiempo de duración de la sesión de clase, el docente está presente con orientaciones y supervisión de las actividades de los estudiantes. Sus creativas sugerencias dinamizan las acciones de los discentes y en algunos casos permiten la reflexión de nuevas formas de proceder para el logro de los objetivos de cada uno. En otras reafirman los procedimientos conducentes a la estructuración de los productos.

Momentos de interacción social. Siendo el docente el encargado de coordinar las condiciones del acto educativo, su autorreflexión indica su disposición permanente a soluciones y recomendaciones para el éxito de la sesión. Debido a la importancia que el rol docente tiene para el buen clima de la clase, su actitud está direccionada a la cordialidad y generar en el estudiante el respeto por las acciones y comportamiento en el espacio compartido de clase.

Momento de acciones pedagógicas: el docente en su intención pedagógica siempre ha expresado su enfoque constructivista y por tanto, la dinámica en su reflexión evidenciada

por la observación del investigador, se basa en la iniciativa del estudiante, en su capacidad de resolver situaciones apoyando el proceso desde la motivación para que el protagonista de la obra sea el estudiante y su propia idea. Las metas de aprendizaje se funden con las metas del estudiante para lograr materializar las ideas.

Por supuesto, los elementos de evaluación que el proceso constructivista toma en la práctica y reflexión del docente estarán ligados a los resultados, tanto de las dinámicas del proceso, como de los resultados. El quehacer del estudiante es evaluado a lo largo del proceso a partir de la estructura mental revelada en su construcción activa culminada y visibilizada en un producto de creación concreto.

Desde el inicio, el profesor ha conocido los intereses de los estudiantes, así que reflexiona que ello le ha orientado a sus acciones o modificaciones en la marcha de la sesión de clase. En la práctica del docente se aprecia una secuencialidad de las actividades que favorecer el mayor grado de aprendizajes significativos, permitiendo también, la adquisición de nuevos saberes. Componente importantísimo como es el aprendizaje autónomo y la adquisición de autoestima.

Momento de acciones de cierre: a partir de la consciencia de que la evaluación es un proceso tanto de la enseñanza como del aprendizaje, el proceso ha sido continuo y formativo. Ha

observado durante las secuencias de clase, la realidad del aprendizaje de los estudiantes, que en su etapa final estará determinado por la reflexión del trabajo realizado y los logros alcanzados como efectivamente el docente en su reflexión afirmó. La exposición final de los productos verifica los logros y metas alcanzados para realizar las correspondientes correcciones o adiciones en los siguientes procesos, así como su rol desempeñado y sobre lo que los estudiantes alcanzaron.

Plan de mejoramiento: la revisión de los procesos desarrollados teniendo además presente que cada grupo es un mundo diferente para lo cual se deben tener múltiples opciones de aplicación en un momento determinado es sumamente importante para todo profesional de la educación; por lo tanto, la fase final es determinante bien en la continuidad de los aspectos exitosos o bien en la eliminación de situaciones con resultados poco adecuados.

7.2. Caracterización de las prácticas pedagógicas de la docente Carmen Elisa Vanegas Lotero, a la luz de la observación y los instrumentos de investigación

Por su parte, la docente Carmen Elisa Vanegas presenta unas categorías similares en cuanto a los momentos generales de trabajo en el aula de clase, pero se apoya desde la creatividad y la posibilidad de inspiración para plantear el proceso pedagógico. Lo disciplinar en el caso de la docente exige el detenimiento de la observación por parte del estudiante, para orientar sus acciones perceptivas, la lectura del mundo a través de las imágenes y las leyes de interpretación de la composición. La perspectiva que la docente implementa contiene elementos de distintos modelos pedagógicos analizados para la conveniencia de las características disciplinares y del tipo de grupo que asume desde los estilos de aprendizaje que detecta en su primera etapa de contacto con los estudiantes, de crear un punto de motivación que le permita acondicionar el ambiente para un aprendizaje significativo, que la docente intenta mantener durante todo el proceso hasta obtener los resultados.

Elementos de la práctica pedagógica de la docente Carmen Elisa Vanegas Lotero

De acuerdo con la autorreflexión de los procesos pedagógicos desarrollados en el aula de clase por la docente, se evidencia una coherencia pedagógica de secuencia lógica estructurada en la mayoría de los razonamientos, ya que la docente procede a dar inicio de clase, a partir de una meta de aprendizaje.

Presenta la bitácora de clase con una actividad de detección de saberes previos proporcionando un positivo clima de aula mediante acuerdos con los estudiantes y aplicando recomendaciones, de ser necesarias. A partir de la exposición temática y la presentación de materiales en la sesión de clase para las actividades con aplicación de códigos de comunicación de acuerdo al manejo de tiempos.

Interacción: la docente sigue el conducto lógico de interacción con el estudiante procurando la interacción del estudiante con sus pares e igualmente para proceder a las dinámicas de aprendizaje y la correspondiente retroalimentación, cuyos resultados permitirán la obtención de nuevos saberes y el logro de los objetivos propuestos.

Actividades: en cuanto a la presentación de actividades de aprendizaje, la reflexión de la docente plantea no tener un abanico de actividades para la aplicación de una de ellas, sino que la actividad la pone en práctica para el aprendizaje sin explicación, aunque sí ha sido preparada con intención de logros. En consecuencia, la docente no cuenta con un abanico de actividades para seleccionar. Las construye cuando prepara cada clase con la pertinencia que requiere.

De lo anterior, se precisa que es importante tener múltiples posibilidades estudiadas para una selección rápida y directa con previo estudio de los logros de las mismas.

Momentos iniciales: los considera importantes para el buen desarrollo del acto educativo, preparando con respeto y consciencia de la pertinencia temática a desarrollar para el logro de los objetivos. Valora las sugerencias de los estudiantes aplicando intenciones de concertación y acuerdos para trabajar el ambiente del aula, sin perder de vista los

propósitos y los resultados de aprendizaje de la sesión. Incentiva la participación dinámica de los estudiantes. Detecta saberes previos como argumento secuencial de los aprendizajes.

Momentos permanentes: el manejo de la sesión por parte de la docente cuenta con expresión verbal, orientaciones personalizadas y exposición visual. Durante todo el tiempo de duración de la clase, la profesora está presente con orientaciones y supervisión de las actividades de los estudiantes. De la misma manera, propicia espacios de silencio reflexivo. La docente reparte efectivamente el tiempo de clase para el desarrollo de actividades y tiempos.

Momentos de interacción social: teniendo la responsabilidad de coordinar las condiciones del acto educativo, su autorreflexión indica su disposición permanente a soluciones y recomendaciones para el éxito de la sesión. Al ser importante la actitud del profesor para el buen clima de la clase, la docente es consciente de su rol.

Momento de acciones pedagógicas: como las actividades de enseñanza y aprendizaje deben relacionarse con las metas de aprendizaje, la docente, según su reflexión, presentó criterios claros de evaluación. La evaluación deberá tener realimentación por su parte, quien en su reflexión afirma haber desarrollado criterios claros de evaluación e interacción con el estudiante.

Desde el inicio, la docente ha conocido los intereses de los estudiantes en el momento previo, así que, en su reflexión depositada en el instrumento de autoevaluación, anota que ello la ha orientado en sus acciones o modificaciones para la buena marcha de la sesión de clase. La docente posibilita mediante las características de las actividades, la comunicación con pares para la construcción de conocimiento.

Momento de acciones de cierre: con la consciencia de que la evaluación es un proceso, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, el camino ha sido continuo y formativo. Describe la revisión permanente que realiza sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que en su etapa final estará determinado por la reflexión del trabajo realizado y los resultados de logros alcanzados por los participantes, como efectivamente la docente en consignó en el instrumento de análisis reflexivo. La docente piensa al finalizar las clases sobre los logros y metas alcanzados para realizar las correspondientes correcciones o adiciones en los siguientes procesos, así como su rol desempeñado y sobre lo que los estudiantes obtuvieron.

Plan de mejoramiento: la revisión de los procesos desarrollados teniendo presente que cada grupo conlleva sus particularidades, se deben tener múltiples opciones de aplicación, pues en un momento determinado es relevante para todo profesional de la educación proyectarse

en sus actividades; por lo tanto, en la fase final de toda sesión, es determinante contemplar la continuidad de los aspectos exitosos, o bien, eliminar situaciones con resultados de poco alcance en el aprendizaje.

Conceptos clave del CAPÍTULO-7

Caracterización de las prácticas artístico-pedagógicas de los docentes --Se hizo una caracterización de las singularidades de la creación artística y académica, resultado de la observación en distintas áreas y momentos de la investigación.

Momentos del acto educativo --Después de los procesos investigativos de aplicación de instrumentos, se obtuvieron unos datos clave de las características de los docentes estudiados, las cuales se revelan en los apartes del capítulo. Las características obedecen a momentos del acto educativo en su etapa de acción y reflexión.

Lista de Referentes

- Alarcón, N. M. O. (2001). *Estética y creatividad en la educación ante el nuevo milenio. La educación artística, clave para el desarrollo de la creatividad*. Subdirección General de Información y Publicaciones.
- Andrés, J.M. (2017). *Lección inaugural sobre Nanotecnología, Ciencia, Arte y Tecnología*. Universitat Jaume I.
- Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1976). *Significado y aprendizaje significativo. Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*, 53-106.
- Banrepcultural (1983). *Marta Traba*. Red Cultural del Banco de la República en Colombia. https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Marta_Traba
- Bogdan, R. y Taylor, S. (2015). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Ediciones Paidós.
- Bonnefont, J. (2017). El Método Montessori. Teoría de la educación – Carolina Dattari.
- Universidad Gabriela Mistral. https://www.academia.edu/34880747/El_M%C3%A9todo_Montessori_TEOR%C3%8DA_DE_LA_EDUCACI%C3%93N_CAROLINA_DATTARI
- Bosch, M. (2019). *Belleza en el arte y en la naturaleza. La aparente discrepancia entre Hegel y Schelling*. Universidad de Barcelona.
- Carbonell, J. (2001). *Aventura de Innovar*, La. Ediciones Morata.
- Coll, C. (1994). *Psicología y currículum: una aproximación psicopedagógica a la elaboración del currículum escolar* (No. 11 Colec. Pedagógica).
- Danto, A. (2013). *El mundo del arte*. Disputatio [Diciembre 2013], Volumen 2, Número 3, pp. 53-71. <https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/127353/2013%20Danto%20WorldArt.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- De Colombia, C. P. (1991). *Constitución política de Colombia*. Leyer.
- Decroly, O. (1923). *La función de la globalización y su importancia pedagógica*. *Revista de Pedagogía*, 3, 401-412.
- D.G. Francisco (2001). *Clásicos del Diseño: Alphonse Mucha*. Recuperado de: <https://medium.com/disena-me/cl%C3%A1sicos-del-dise%C3%B1o-alphonse-mucha-85a7ca87ec81>

- Denzin, N. & Lincoln, Y. (2012). *Manual de Investigación cualitativa*. Gedisa. *Volumen I-II-III-IV-V*.
- Dewey, J. (1934). *El arte como experiencia (J. Claramonte, Trans.)*[Art as experience]. Barcelona, ES: Paidós.
- Dewey, J., & Ratner, J. (1930). *Pedagogía y filosofía*. Francisco Beltrán.
- De Zubiría Samper, J. (2006). *Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante*. Coop. Editorial Magisterio.
- Duque, G. G. (1985-2019). *Repositorio personal de obra artística*.
- Eisner, E. W. (1972). *Educación la visión artística* (Vol. 115). Grupo Planeta (GBS).
- Gil Cantero, F. (2009). *Educación y narrativa: la práctica de la autobiografía en la educación*. Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria, 9. <https://doi.org/10.14201/3134>
- González, L.A. (2002). *Aproximación a la filosofía de Hegel*. Revista de Ciencias sociales y Humanidades, (85), 53-93. Consultado en <https://revistas.uca.edu.sv/index.php/realidad/article/download/4301/4296>
- Hegel, F. (1880). *Belleza en el arte y en la naturaleza*. La aparente discrepancia entre Hegel y Schelling MAGDALENA BOSCH Universitat Internacional de Catalunya (Barcelo).
- Lampkin, Fulwood (2017). *El hombre que camina*. Giacometti
- <https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar/guias-para-educadores/hombre-que-camina-homme-qui-marche-1960>
- Lavernia, K. (2017). *Marina Abramovic: Biografía. Obra y exposiciones*.
- <https://abcblogs.abc.es/alejandradeargos/otros-temas/marina-abramovic-biografia-obra-y-exposiciones.html>
- Lobo, E. S. (2003). *Procesos creativos: problemas y arte*. In *Actas Congreso INARS: la investigación en las artes plásticas y visuales* (pp. 51-58). Universidad de Sevilla. <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/63641/Sanz%20Lobo%2c%20Estefan%2c%20ada.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Llopis, R. (1927). *La pedagogía de Decroly: dos ensayos*. ediciones de la lectura.
- <https://es.scribd.com/document/450665658/Decroly-pdf>
- Merani, A. L., & Wallon, H. (1969). *Psicología y pedagogía: las ideas pedagógicas de Henri Wallon* (No. 150 M3).

- Morin, E. (1999). *Los siete saberes para la educación del futuro*. Francia: Unesco.
- Montessori, M. (2004). *The Montessori method: the origins of an educational innovation: including an abridged and annotated edition of Maria Montessori's The Montessori method*. Rowman & Littlefield.
- Macharowski, A. (2014). *Homenaje a la memoria de un creador: Elliot W. Eisner*. Escuela superior de arte y Tecnología de Valencia. Malevich (2007) Artseduca (No.8). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5443267.pdf>
- Maris, S. (2011). *La educación artística en la cultura contemporánea*. Del libro: Educación artística, Cultura y Ciudadanía. (P.10-20)
- March, E. y Narvárez, C. (2012). *Vida de artistas y otras narrativas biográficas*. Publicaciones y Ediciones: Universidad de Barcelona.
- Mella, O. (1998). *Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la investigación cualitativa*. Santiago: Cide, 51. <https://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/8356/8434.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- MUVEP (s.f.). *Escultura, Técnicas y Materiales*. Página Web. <http://www.muvep.es/Tecnicas/Escultura.htm>
- Novak, J. D. (1995). *El uso de herramientas metacognitivas para facilitar el aprendizaje significativo y la construcción de conocimientos*. Estudios de pedagogía y psicología.
- Oriol de Alarcón, N. (2001). *La educación artística, clave para el desarrollo de la creatividad*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de formación del profesorado. España.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2006). *Hoja de Ruta para la Educación Artística*. Consultado en:
- http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf
- Ortiz, J.M. (1975). *El educador artístico enciclopedia técnica de la educación, vol. v*. Editorial Santillana, Madrid, 1975 Original. <http://presencias.net/educar/ht1030.html>
- Pineau, G. (1996). *Las historias de vida como artes formadoras de la existencia*. Life histories as shaper acts of existence Universidad de Tours.
- Piaget, J. (1981). *La teoría de Piaget. Infancia y aprendizaje*, 4 (sup2), 13-54.

- Ríos, A. S. G. (2005). *Enseñanza y aprendizaje en la educación artística*. El artista, (2), 80-97.
- <https://www.redalyc.org/pdf/874/87400207.pdf>
- Santos, Eva (2001). *De la realidad fingida al ilusionismo abstracto: El lugar de la escultura abstracta*. Recuperado de: <https://eprints.ucm.es/7330/1/T25163.pdf>
- Sanz, E. (2003). Procesos creativos: problemas y arte. Universidad Autónoma de Madrid. <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/63641/Sanz%20Lobo%2c%20Estefan%c3%ada.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Tornero, P. (2016). *Epistemología artístico-científica contemporánea: Una paradoja aún sin Resolver*. Universidad Complutense de Madrid. Revista Kepes No.13. http://kepes.ucaldas.edu.co/downloads/Revista13_5.pdf
- Torres, C. A. (2019). *Innovación o moda: las pedagogías activas en el actual modelo educativo. Una reflexión sobre las metodologías emergidas*. Voces de la Educación, vol. 4, num. 8, p. 3-16. <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/153311/1/691298.pdf>
- UTP (2019). Proyecto Educativo Institucional. <https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/documento-pei.html>
- Vanegas, C.E. (2019). *Reflexiones Docentes*.
- Vanegas, C.E. (2001-2019). *Información de los repositorios institucionales de eventos creados y gestionados por la docente*. Universidad Tecnológica de Pereira.
- Vygotsky, L. S. (1979). *El desarrollo de las funciones psicológicas superiores*. Barcelona: Grijalbo. <https://saberepsi.files.wordpress.com/2016/09/vygostki-el-desarrollo-de-los-procesos-psicolc3b3gicos-superiores.pdf>
- Vansina, J. (2007). *Tradición oral, Historia oral: Logros y Perspectivas*. https://www.jstor.org/stable/25703100?seq=1#page_scan_tab_contents
- Westbrook, R. (1999). *Dewey, J. (1859-1952)*. UNESCO: Oficina Internacional de Educación, 1999 <http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/deweys.pdf>

La serie referencial sobre las características artístico-pedagógicas de los docentes de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con su primer volumen, que ofrece una mirada detallada al recorrido pedagógico, artístico y de producción académica de dos de los docentes más destacados: Gabriel Duque Guinard y Carmen Elisa Vanegas Lotero.

Este ejemplar se enfoca en las prácticas pedagógicas y producción de los profesores mencionados en dos áreas clave del Programa de la Licenciatura de la Escuela: el área tridimensional (escultura) y el área bidimensional (Imagen bidimensional). Ambos docentes son representativos de los tópicos más importantes en las dinámicas de formación de los licenciados, y de los presupuestos intelectuales que los egresados deben adquirir para su desempeño en cada contexto.

El proyecto de investigación en el que se basa este ejemplar se encuentra en la Vicerrectoría de Investigaciones e Innovación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este volumen es una parte importante del material referencial que ofrece la Escuela de Artes Visuales, con el propósito de valorar la trayectoria del cuerpo docente y, al mismo tiempo, proporcionar una herramienta de consulta útil para los estudiantes.

En resumen, este primer volumen de la serie referencial es una excelente adición a la biblioteca de cualquier persona interesada en la formación de los licenciados en Artes Visuales. Los detalles que ofrece sobre la trayectoria pedagógica y artística de dos docentes destacados, combinados con la calidad de la investigación y la producción académica, hacen de este ejemplar una herramienta valiosa para cualquier persona interesada en el tema.

Facultad
de Bellas Artes
y Humanidades

Escuela
de Artes Visuales

Grupo de Investigación
Indicios: Educación y Arte

