

La Documentación y el Registro como Medios para la Reflexión en Educación Artística.

Índice

+	La documentación y el registro como medios para la reflexión en educación artística.	03
+	Metodologías de Documentación.	04
+	Documentación como Herramienta de Investigación.	05
+	Importancia de la documentación en el quehacer docente	06
+	Conclusiones	07

La documentación y el registro como medios para la reflexión en educación artística.

La documentación y el registro en la educación artística van más allá de ser meros actos administrativos; son procesos reflexivos y creativos que tienen el poder de transformar tanto la enseñanza como el aprendizaje del arte, así como permitimos perpetuar la memoria y aspectos esenciales de la cultura.

Como señala Anna María Guasch en su texto *"Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar"*, al hablar sobre el ejercicio de registrar el trabajo artístico, "...el arte de la memoria, tanto la memoria individual como la memoria cultural, la memoria histórica (...), pero su recurso al índice, a los sistemas modulares, a la fotografía objetiva, a la colección, la acumulación, la secuencialidad, la repetición, la serie..., nada tiene de «tautológico», sino que busca transformar el material histórico oculto, fragmentario o marginal en un hecho físico y espacial. Y en estos casos, el archivo, tanto desde un punto de vista literal como metafórico, se entiende como el lugar legitimador para la historia cultural...(1)".

Desde el punto de vista educativo, la documentación y el registro, tanto en la educación artística como en el resto de las disciplinas, permiten la revisión de los procesos mentales de los estudiantes, realizando ejercicios de metacognición, ya que el aprendizaje es un proceso activo, donde los niños, niñas y adolescentes construyen nuevos conocimientos basándose en sus experiencias previas.

Gentileza Programa Acciona.

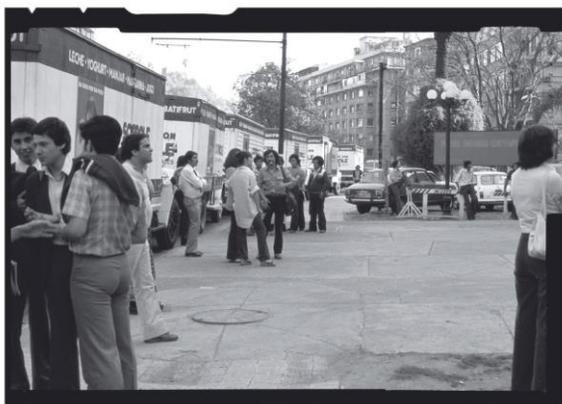
De esta manera, la documentación actúa como un espejo de sus experiencias artísticas, así como de otras experiencias educativas, permitiéndoles construir y reconstruir su comprensión de los procesos vividos. Por otro lado, el aprendizaje reflexivo anima a los estudiantes y educadores a pensar críticamente sobre su trabajo, identificando áreas de fortaleza y necesidad, lo cual es crucial en el proceso creativo.

Documentación en educación.

La documentación en la educación artística, tanto con en otras áreas, sirve como una rica fuente de investigación. Permite a los educadores y artistas-educadores recopilar datos sobre cómo los niños, niñas y jóvenes interactúan con diferentes materiales, técnicas y conceptos. Esta información es invaluable para estudiar tendencias educativas, efectividad de diferentes metodologías de enseñanza y para contribuir al conocimiento general en el campo de la educación artística.

"...el archivo es el sistema de «enunciabilidad» a través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado."
Michel Foucault (2)

- (1) GUASCH Anna María, *"Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar"*, Revista MATERIA 5, 2005 pp. 157-183
- (2) FOUCAULT Michel, *The Archaeology of Knowledge*, New York, Pantheon, 1972, p. 129.

Grupo CADA, de la exposición "Invertir la escena".
Registro visual de la intervención
"Para no morir de hambre en el Arte" (1979)
Extraído desde: <https://www.moma.org/artists/35469>

Diego Lorenzini, para la exposición colectiva
"Cuadernos Presentes",
realizada en el centro Casa en Blanco (2014)
Extraído desde:
<https://artishockrevista.com/2014/12/11/cuadernos-presentes-una-seleccion-diarios-blocs-agendas-libros-intervenidos/>

MNBA, "La invención de un mar: Amereida 1965-2017"
Registro de exposición.
Extraída desde: <https://www.archdaily.cl/cl/806552/a-52-anos-de-amereida-es-una-intensa-relacion-entre-la-poesia-la-arquitectura-y-el-arte>

Metodologías de Documentación.

Existen diversas metodologías para documentar el proceso educativo en las artes, cada una de ellas responde a los medios, lenguajes y necesidades emanadas de la naturaleza de lo documentado, pues no sólo tienen interés de archivo aquellos productos finales que emanan de los procesos creativos, sino también todos aquellos insumos que puedan dar cuenta del proceso creativo, la generación de las ideas, la interacción con la cultura local, los relatos de los espectadores o la comunidad donde se circunscribe la acción, así como registros visuales o auditivos de la localidad en la cual se está trabajando.

Como dispositivos de memoria, existe una gran diversidad de medios para el registro de las experiencias individuales (relatos escritos, bocetos, registros sonoros, fotográficos, audiovisuales, cuadernos de artista, etc) proporcionando insights sobre el proceso creativo y el aprendizaje.

Los portafolios digitales son herramientas dinámicas que permiten a los niños, niñas, jóvenes y educadores recopilar y compartir trabajos artísticos, reflexiones y críticas.

Finalmente, los registros de procesos creativos capturan la evolución de las obras de arte, desde la concepción hasta la finalización, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre el desarrollo creativo.

Documentación como Herramienta de Investigación.

La documentación y el registro en la educación artística no son solo prácticas administrativas, sino herramientas pedagógicas fundamentales que enriquecen la experiencia educativa tanto para los educadores como para los niños, niñas y jóvenes. Estas prácticas permiten una reflexión profunda sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y juegan un papel crucial en la evaluación y mejora continua de las prácticas educativas.

En el ámbito de la educación artística, la documentación y el registro se convierten en un diálogo continuo entre el educador y los niños, niñas y jóvenes. A través de estos procesos, los estudiantes pueden reflexionar sobre su propio aprendizaje y crecimiento artístico, mientras que los educadores obtienen insights valiosos sobre cómo cada estudiante se relaciona con el material y los conceptos artísticos. Esta interacción continua fomenta un ambiente de aprendizaje más personalizado y adaptativo.

La documentación y el registro en la educación artística son esenciales para una enseñanza y aprendizaje eficaces. Estas prácticas no solo mejoran la experiencia educativa actual, sino que también contribuyen a la evolución continua del campo artístico y educativo. Permiten una comprensión más profunda del arte, fomentan habilidades críticas y reflexivas, y crean un registro valioso de aprendizaje y crecimiento artístico.

"Nuestras carpéas (portafolios) están deliberadamente pensadas para ser recuerdos de "obras en proceso"."
Howard Gardner (3)

Gentileza de Jorge Volpi, artista/educador del Programa Acciona.

Utilización de Portafolios como Herramienta Reflexiva y de Evaluación.

Los portafolios son una forma integral de documentación en la educación artística. Proporcionan una plataforma para que los niños, niñas y jóvenes exhiban no solo sus obras finales, sino también sus procesos de pensamiento, bocetos preliminares, experimentaciones y reflexiones. Para los educadores, los portafolios ofrecen una ventana al desarrollo creativo y cognitivo de cada NNJ, lo que es esencial para una evaluación formativa efectiva.

Los medios de registro digital, por su naturaleza, se prestan para una integración multidisciplinar. La documentación y el registro pueden incluir no solo aspectos visuales y prácticos del arte, sino también incorporar elementos de la historia del arte, la crítica cultural, la filosofía del arte y las reflexiones personales. Esto enriquece el aprendizaje, proporcionando a los NNJ una comprensión más holística del arte y su contexto.

Junto con ello, el reservorio digital permite mezclar la diversidad de medios registrales de los cuales se puede valer quien realiza el proceso de exhibición y muestra, así como favorecer el análisis de los procesos creativos, pues como señala Fernando Hernández "Lo que particulariza al portafolio es el proceso constante de reflexión, de contraste entre las finalidades educativas y las actividades realizadas para su consecución"(4), para explicar el propio proceso de aprendizaje y los momentos clave en los que el NNJ ha superado o localizado un problema.

(3) GARDNER Howard, "Educación artística y Desarrollo humano", Barcelona – Buenos Aires - México, Paidós Educador, 1994, p. 84.

(4) HERNÁNDEZ, FERNANDO. "Educación y cultura visual", Barcelona, Octaedro, 2010, p. 208.

Importancia de la documentación en el quehacer docente.

Gentileza de Francesca Orsini, artista/educadora del programa Acciona.

La documentación y el registro en educación artística también promueven la colaboración y el intercambio de prácticas entre educadores. Los portafolios de estudiantes y los registros de clase pueden ser compartidos en comunidades de práctica, permitiendo a los educadores aprender unos de otros, inspirarse y adoptar nuevas ideas. Esto también abre oportunidades para proyectos colaborativos entre diferentes instituciones o entre estudiantes de diferentes lugares.

**"¿Qué significa para un estudiante implicarse en formas artísticas de pensamiento? Una respuesta es que el estudiante está usando su imaginación para imaginar nuevas posibilidades para su trabajo, y que se guía por el carácter expresivo de las formas con las que trabaja, con el fin de tomar decisiones durante el proceso.
Elliot Eisner (5)**

Para los educadores, la práctica regular de documentación y registro es vital para su desarrollo profesional. Esta práctica les permite reflexionar sobre sus métodos de enseñanza, adaptándose a las necesidades cambiantes de sus estudiantes. Además, la documentación puede ser una fuente de inspiración y un recurso para la planificación de futuras lecciones, proyectos y estrategias educativas. Asimismo, fomenta una cultura de aprendizaje y mejora continua entre los profesionales de la educación artística.

La documentación y el registro, cuando se implementan de manera consciente y reflexiva, son herramientas poderosas en la educación artística. No solo mejoran la práctica docente, sino que también enriquecen las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, fomentando una comprensión más profunda y un aprecio por el arte.

La integración de la tecnología en la documentación y el registro es un aspecto vital. Herramientas digitales como plataformas de aprendizaje electrónico, aplicaciones de portafolios digitales y software de edición permiten una documentación más eficiente y accesible. Estas tecnologías facilitan no solo la recopilación y almacenamiento de la información sino también su análisis y presentación.

Es importante abordar los desafíos y consideraciones éticas en la documentación y el registro. Esto incluye cuestiones como la privacidad de los estudiantes, el consentimiento para compartir trabajos y fotografías, y cómo manejar de manera sensible la información personal. La documentación debe realizarse de manera ética, respetando los derechos de los estudiantes y asegurando que los datos se utilicen de manera responsable.

(5) EISNER Elliot, "Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las Artes Visuales", Revista Arte, Individuo y Sociedad. Anexo I, p. 45-46

Conclusiones

- + La importancia de la documentación y el registro en la educación artística trasciende su función básica de mera conservación de la información. El registro de las experiencias, tanto artísticas como vivenciales, generan un campo de expansión y cuidado de las culturas locales, así como el resguardo de la memoria, tanto personal, como colectiva e histórica.

- + La documentación puede ser a través de diferentes medios y plataformas, lo que depende de la naturaleza de la experiencia de la cual se quiere tomar registro. Estos van desde los medios análogos (bocetos, cuadernos de artista, croquis, etc) hasta los multimediales (audio, video) y digitales.

- + Estas prácticas integran perspectivas multidisciplinares, enriqueciendo el aprendizaje con elementos de historia, crítica cultural y filosofía del arte. Esta integración ofrece a los estudiantes una comprensión más holística del arte y su papel en la sociedad.

- + La práctica regular de documentar y reflexionar sobre el trabajo artístico ayuda a los estudiantes, docentes y artistas a desarrollar habilidades críticas y de autoevaluación. Estas habilidades son cruciales para fomentar un pensamiento artístico independiente y maduro, permitiendo a los estudiantes articular sus ideas y evaluaciones sobre el arte de manera más efectiva.

- + La documentación y el registro emergen como pilares esenciales en la educación artística, trascendiendo su rol tradicional para convertirse en catalizadores de un aprendizaje profundo y significativo. Estas prácticas no solo enriquecen la experiencia educativa inmediata, sino que también juegan un papel crucial en la evolución y mejora continua de la enseñanza del arte. Al implementar estas prácticas de manera consciente y reflexiva, los educadores y estudiantes pueden transformar la educación artística en una experiencia más rica, dinámica y enriquecedora.

