

Tejiendo espacios. Intervenciones artísticas como investigación educativa

Weaving spaces. Artistic Interventions as educational research

María Martínez Morales

Artista plástica visual y Profesora de Educación

Artística.

mariamartinez_82@hotmail.com

Recibido 30/03/2014

Aceptado 21/04/2014

Revisado 09/04/2014

RESUMEN

Tejiendo espacios es una investigación a/r/tográfica sobre intervenciones artísticas en distintos espacios como estrategia de enseñanza en contextos educativos. Investigar sobre la vivencia del espacio educativo, es decir, reflexionar a través de intervenciones artísticas sobre el sentido, las experiencias, la memoria, los usos o significados que estos espacios tienen para nosotros/as.

y así establecer puntos de unión entre el arte contemporáneo y educación artística.

ABSTRACT

Tejiendo espacios is an artographic research on artistic interventions in different spaces as a teaching strategy in educational contexts. Doing research on the experience of educational space, that is, reflecting through the artistic interventions, thinking about the perception, the experience, the memory, the purposes and the meanings that this space has for us, and thus, to get links between contemporary art and art education.

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Investigación a/r/tográfica, espacio educativo, educación artística, intervención artística /Artographic research, educational space, art education, artistic intervention

Para citar este artículo:

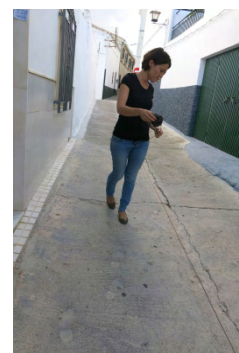
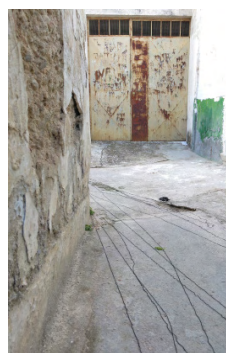
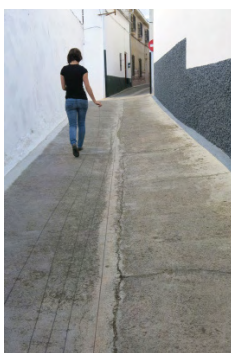
Martínez Morales, M. (2014). Tejiendo espacios. Intervenciones artísticas como investigación educativa. Tercio Creciente nº 5, págs. 51 - 60, <http://www.terciocreciente.com>

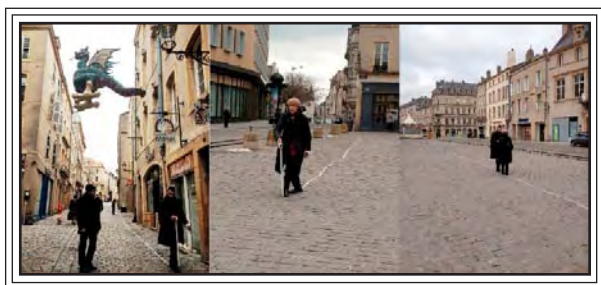
Fotoensayo (Martínez M., 2014)

El camino de casa al taller, el banco de piedra en la calle Hoyos, la cueva de la colina de enfrente, el río.. intervenciones con hilo conductor la memoria o el tiempo... no es la primera vez que el recuerdo de lo sucedido es comunicado con siluetas o ecos sonoros. Huellas. Contacto

y tiempo. Como el camino que transité hasta llegar aquel lugar. Aún recuerdo cuando mi abuela me enseñó a coser, hilvanando fragmentos de trajes, entre líneas del jabón en papel traza, sonidos de una antigua máquina de coser, madejas y bastidores.

Lines, serie muestra de la intervención compuesta por cuatro fotografías de Gracia M. (M.Martínez, 2014)

Se hace camino al andar. Cita visual fragmento (Esther Ferrer, 2007)

“Los objetos apenas me interesan, lo que me obsesiona son los lugares y mi relación activa con ellos; me parece aterrador el modo en que nos han enseñado el arte: producir objetos en el taller que viajan en camión a la sala de exposiciones, donde se exhiben.” Lara Almarcegui¹

Comienzo con un serie de fotografías del Molino, lugar donde mi padre ubicó la ferretería. Aún recuerdo los altos muros de piedra, el mostrador, tornillos, tuercas, arandelas, ...los cogía y guardaba en una caja. Me encantaba jugar en la tienda, había estanterías altas llenas de cajones de madera, dentro paquetes de piezas, jugábamos con aquellas cajas...tubos, alambres, mallas...Me interesa la idea del lugar como contenedor de experiencias, recuerdos, emociones,...cómo nos relacionamos con él, y cómo a partir de él construimos narrativas. El año pasado comencé una investigación autoetnográfica Retales, a través de una metodología narrativa basada en la imagen y en la escritura, una búsqueda de formas alternativas de contar y representar la experiencia investigadora a lo largo del proceso creativo. De de esta manera, encontré

una forma de indagar a través de un lenguaje coherente con los fines y contenidos de la investigación al mismo tiempo que defendía el arte como herramienta de investigación, como instrumento narrativo capaz de sugerir y evidenciar procesos y experiencias. arración donde iba entrelazando distintas historias que forman parte de mi memoria, lugares, emociones, experiencias con el alumnado... donde el hilo a modo de recorrido iba dando sentido a esos fragmentos que constituirían un gran retal de papel que fui cosiendo a lo largo de ese tiempo.

La imagen formó parte de la investigación como herramienta de visibilización de mis procesos metodológicos, para evidenciar mi propio proceso de aprendizaje-investigación y como forma de relatar mi práctica artística. día de presentación de los resultados, en donde se combinan imágenes, textos, sonidos, etc. (...) Tres, la investigación se hace más sensible a las cualidades sensoriales de los fenómenos y situaciones educativas que se estudian. Cuatro, se promueven modos innovadores de descubrimiento e indagación sobre los problemas educativos. (Marín, R. 2005)

¹ Entrevista para el Cultural, de Javier Hontoria. 2008

El antropólogo Tim Ingold, en su ensayo “Lines. A Brief History of Lines” hace referencia al pensamiento de Paul Klee sobre la línea como aquella que nace de un punto y es libre de desarrollarse sin limitaciones hacia donde quiera, según su propia temporalidad. Ingold intenta construir un viaje para reencontrar aquella continuidad perdida, una taxonomía de las líneas, ordenándola

según diversos criterios, diferenciando dos: los “trazos” —que se relacionan a una superficie— y las “hebras” —que se vinculan a un medio, y todo desde una mirada próxima a esa abstracción matemática donde los espacios son intersecciones de líneas, ecuaciones que ligan los comportamientos a la cultura material, la construcción física de distintas prácticas humanas, por ejemplo el habitar.

Telar, Fotocollage sobre la intervención compuesta por una serie de fotografías de Gracia M. (Martínez M., 2014)

La performance *Se hace camino al andar*, de Esther Ferrer, toma como punto de partida “Lines. A Brief History of Lines”, y la escojo como referencia para hablar de la línea como forma de conectar el espacio, de experimentarlo, donde el paseante mantiene una comunicación con el espacio que supera la correspondencia o relación entre dos puntos para pasar a la interacción o acción a través de ese camino.

A través de las intervenciones en los espacios voy recogiendo la experiencia vivida, como forma de relatar y, a la vez, investigar sobre lo que vamos contando como reconocen Clandinin y Connelly cuando hablan de cómo el

estudio de la narrativa es el estudio de la forma en que los seres humanos ‘experian’ el mundo.

Narrative inquiry is a way of understanding experience. It is collaboration between researcher and participants, over time, in a place or series of places, and in social interaction with milieus. An inquirer enters this matrix in the midst and progresses in the same spirit, concluding the inquiry still in the midst of living and telling, reliving and retelling, the stories of the experiences that make up people’s lives, both individual and social. (Clandinin y Connelly, 2000:20)

Fotocollage sobre la experiencia Paseo con sentido, (Martínez M., 2014)

De la experiencia que tuve con Lines sobre el paseo como forma de interaccionar con el espacio a través de la línea, me planteo la idea de experimentar el espacio a través de nuestro cuerpo, o de las distintas formas de percibirlo. El paseo para aprender a mirar de forma diferente lo mismo, deconstruir lo conocido para volverlo a construir, establecer relaciones entre diferentes conceptos, líneas de conexión entre emociones y formas de expresión, entre sonidos y lugares, arquitecturas y vidas, espacios y experiencias.

Pienso que durante el paseo a un lugar se puede aprender a ver desde otra mirada, que todo influye en

uno, desde el paisaje o entorno que habita, hasta el camino recorrido hasta llegar a un lugar. Igual estas palabras no serían las mismas si las escribiera mañana. Esta propuesta nace del interés de de abrir nuestra percepción a nuestro entorno o como diría Nora Souza, educadora y artista, de recuperar nuestra forma de percibir el mundo, tocando, experimentando, saborean

do, oliendo... sentir lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo para luego expresarlo de alguna forma. Para ello escojo como referente artístico la obra de la artista Lygia Clark, Arquitecturas biológicas, rituales que

utilizaba como inductores de experiencias sensoriales y simbólicas a nivel individual y colectivo: maternaje, integración, unificación o percepción y conciencia de los límites corporales a través del contacto y posibilidades de distintos objetos.

Lygia Clark describe sus “objetos relacionales” como objetos que pueden expresar significados diferentes para diferentes sujetos o para un mismo sujeto en distintos momentos, integrándose en la parte viva de la persona a través de ese nuevo significado. Formalmente, estos obje-

tos y materiales no presentan analogía con el cuerpo, pero crean con él relaciones a través de la textura, el peso, el tamaño, la temperatura, la sonoridad y los contrastes: lleno-vacío, cálido-frío, pesado-ligero, etc. El “objeto relacional” en contacto con el cuerpo hace emerger la memoria y las experiencias que lo verbal no consigue detectar. Por ello, la relación establecida entre los objetos y el cuerpo no se logra a través del significado o la forma (imagen visual del objeto), sino a través de su imagen sensorial como algo vivido por el cuerpo como “lugar de la experiencia”

Redes, dos series descriptivas de la intervención (Martínez M., 2014)

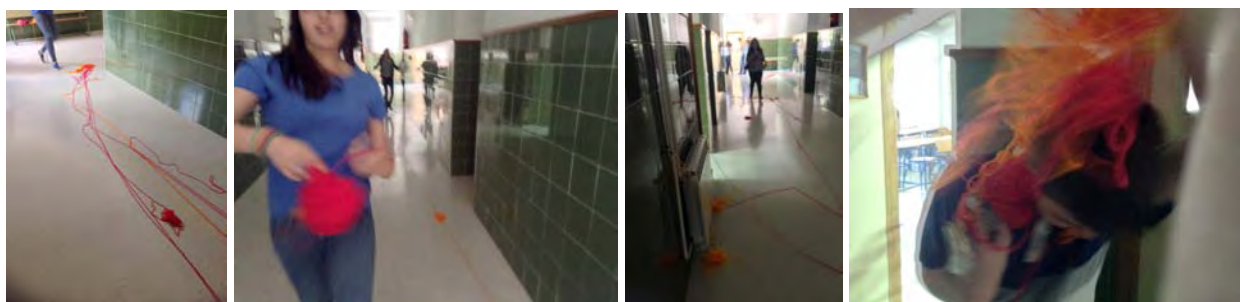
Siguiendo el hilo surgen líneas orgánicas que se adaptan al lugar, Redes, un diálogo entre espacio y obra, forma y naturaleza. Esa dualidad entre materiales como la piedra, que pueden ser empleados para construir espacios, entre superposición y composición indican momentos en el tiempo caracterizan un lugar y un paisaje, y el agua, que siguiendo el transcurso del río, variable en el tiempo construyen líneas que van dibujando el lugar, así como la

obra de artista Magdalena Fernandez A., donde el espacio se construye como forma, haciéndolo visible como materia protagonista de sus piezas a través de retículas o módulos de fibras de nylon.

Con la práctica en el aula cuestionamos la forma de construir un lugar, así surgió una tela de araña, el alumnado crea una malla de hilos que recorren el espacio, lo hacen visible a través de líneas que lo envuelven. Para llevar a cabo la intervención, trabajamos con un material plástico que nos permite realizar las acciones propuestas por el alumnado: envolver, unir, dibujar, pegar, ... cintas, lana, hilos... fueron los materiales sugeridos y que plantean situaciones lúdicas y de pensamiento muy intere-

santes para su adaptación como propuesta pedagógica y como “contexto” de acción que invita a la transformación significativa del aula.

Con la práctica realizada en el centro educativo, compartimos experiencias que conjugan arte y transformación del espacio. Desde la creación colectiva, las intervenciones que realizamos constituyen una forma de crear de forma cooperativa, donde el alumnado se piensa creativa-

Serie muestra de la intervención a partir de fotografías del alumnado

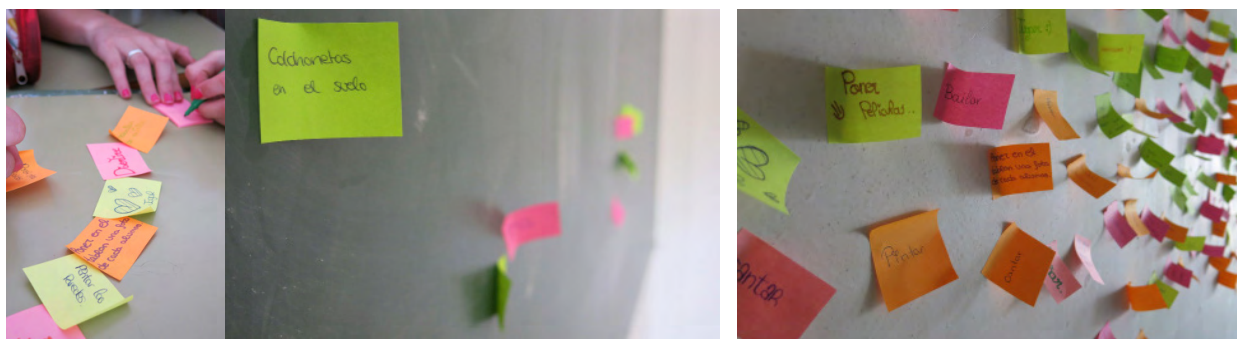
mente, abordando temáticas compartidas y cuestiones estéticas. El espectador transforma el espacio por el que circula y forma parte física e intelectualmente de la obra. Los papeles de presentación y representación aparecen totalmente transformados, de igual manera que sufren una alteración considerable el observador y el objeto de la observación. Al entrar a formar parte de aquellos que han sido presentados como forma artística, actúa él mismo como arte, desdoblándose entre observador y presentación, de manera que, el que mira, se mira a sí mismo, el que recorre, se recorre y se reconoce en y junto a un determinado “discurso” que entra a formar parte de su propio re/conocimiento¹

Me interesa la idea del lugar como contenedor de experiencias, recuerdos, emociones,... cómo nos relacionamos con él, y cómo partir de él podemos construir narrativas, establecer la relación entre arte-vida, así como favorecer experiencias de enseñanza-aprendizaje. El interés hacia la instalación como estrategia de en-

señanza radica en su gran potencial educativo, principalmente por la acción-participativa e interacción con el entorno, como diría Claire Bishop, está dirigida al espectador como una presencia literal en el espacio. Más que considerar al espectador como un par de ojos incorpóreos que inspecciona la obra desde cierta distancia, las instalaciones presuponen un espectador corporeizado con los sentidos del tacto, olfato y oído tan desarrollados como la vista. Por otro lado, la instalación como práctica artística ha ido creciendo en el panorama del arte en las últimas décadas, donde predominan las producciones en las que el espacio renuncia a ser mero continente para convertirse en parte material o conceptual de la obra (Claire Bishop, 2008).

Escribimos en pequeñas notas palabras que nos relacionaban con aquel lugar, así, después de la intervención con hilos, construimos el espacio desde el recuerdo, con aquellas momentos vividos que guardamos en la memoria, y que aquel día expresamos a través de una acción-participativa.

¹Frank Popper, *Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy*. Akal, S.A., Madrid, 1989, p. 45

Fotoensayo (M. Martínez, 2014)

El aula se transformó en espacio artístico entendido como ámbito de relaciones, procesos, intercambios y de tránsito humano.

Fotocollage sobre la intervención en el aula a partir de fotografías del alumnado

REFERENCIAS

- Arnheim, Rudolf (1993): Consideraciones sobre la educación artística, Paidós Ibérica S.A., Barcelona.
- Clandinin, J. & Connelly, M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kabakov Ilya (1995): On the “total” installation, Cantz, Ostfildern.
- Claire Bisop. *El arte de la instalación y su legado*. Las instalaciones de la colección del IVAM. Instituto de Valencia d’art Modern, 2008, pp.81-89.
- Larrañaga, Josu (2001): Instalaciones, Nerea D.L., Hondarribia, Guipúzcoa.
- Popper, Frank (1989): Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy, Akal, S.A., Madrid
- Marín viadel, R. (2005) La Investigación Educativa basada en las Artes Visuales o ArteInvestigación Educativa, en Marín Viadel, R. (ed.) Investigación en educación artística. Universidad de Granada, Granada, 223-274

