

ANECDOTARIO

TEXTIL. • DISEÑO PEDAGÓGICO DE ESTRATEGIAS COLABORATIVAS

Mabel Arellano Luna
mabel.arellano@correo.buap.mx

Valeria Guerrero Garduño
valeria.guerrero@correo.buap.mx

Registro fotográfico por:

Aranza Estefanía Parra Pacheco

Judith Fernanda Alvarado Tecuapetla

El estudio de las artes ofrece al ser humano una amplia gama de beneficios tanto educativos como de desarrollo personal, ya que fomenta la creatividad, la sensibilización y el proceso de identificación cultural. Además, facilita la comprensión de la realidad y genera pensamiento crítico, en este, el estudiante posee la capacidad de formular cuestionamientos y, en muchos casos, tiene la oportunidad de responderlos, lo que también contribuye al desarrollo de juicios (Secretaría de Educación Pública, 2024, 7:07).

Dicho en otras palabras, la educación artística, en su esencia, tiene el potencial de moldear el desarrollo humano y fomentar el pensamiento crítico. Sin embargo, la educación artística direccionada a la plástica, posee un sesgo determinado desde una perspectiva individualista. En este contexto, el productor se encuentra capacitado para llevar a cabo todas las fases del proceso creativo, incluyendo la producción, distribución, gestión cultural y económica necesarias para su sustentabilidad.

Este modelo educativo se ha gestionado durante décadas, su desarrollo comienza con el del mito del genio en la antigüedad romana. El mito es una construcción ideológica basada en el proceso creativo, que fue determinada por la creencia de una capacidad creativa excepcional otorgada por los dioses (Skinnell, 2023).

Dentro de la academia, el mito domina la pedagogía artística, debido a que valora una visión personal, desarrollada desde la autoría individual y las obras se comprenden como expresión íntima del artista.

Este mito cultural aún domina muchas pedagogías artísticas, desde esta perspectiva se visibiliza la importancia de generar tácticas referidas a lo colaborativo, desde estrategias pedagógicas que permitan desarrollar colectividad dentro del aula. Esto debido a que el arte colaborativo posee competencias importantes para el desarrollo del estudiante, desde aspectos metodológicos hasta sociales, mismos que promueven el desarrollo de habilidades y enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por lo que es importante romper con el tipo de educación centrada en el individuo, con la finalidad de aperturar en las nuevas generaciones de artistas competencias efectuadas desde el trabajo colaborativo, que apuntala a: la planificación, desarrollo metodológico, comunicativo, interpersonal, orientación, tutoría, evaluación, ética e innovación, efectuadas con la finalidad de lograr el objetivo que en este caso es la pieza artística (Duarte, Duarte, & Neira, 2023).

Metodología

Desde esta perspectiva, se parte de los procesos artístico-pedagógicos que plantean la importancia del conocimiento de manera horizontal propuesto desde experiencias personales y cotidianas (Freire, 2005; Bustos, 2010; Duarte, Duarte & Neira, 2023). En estas experiencias, el arte funciona como vehículo de encuentro con el otro, desde donde genera el reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre actores sociales, con la finalidad de fortalecer el discurso artístico derivado de distintas perspectivas (Meneses, 2024).

En su propuesta de pedagogía del sujeto, Freire concibe el diálogo como una estrategia de aprendizaje bidireccional en la cual “La palabra viva es diálogo existencial. Expresa y elabora el mundo en comunicación y colaboración.” (2005, p.26). De esta premisa se deriva la comprensión de la importancia de reconocer y conocer al otro para generar una propuesta de producción creativa. En este contexto, el arte se presenta como una herramienta lúdica en el ámbito educativo.

Por otra lado, Bustos (2010) remite a la educación popular, en la que plantea la popularización de la ciencia y la tecnología, sin embargo, en este documento se extrapola a las artes plásticas. La autora visibiliza la importancia de las experiencias para el proceso educativo, mediante el desarrollo de modelos didácticos experimentación y el descubrimiento, de esta manera se articula el aprendizaje mediante la producción dentro del cual entra lo colaborativo.

En este sentido, también se comprende la pedagogía constructivista desde la aportación de Rodríguez y Espinoza (2007, citado en Duarte, Duarte & Neira, 2023) donde la construcción del conocimiento está determinada por el entorno, por lo que existe un afianzamiento en las comunidades de aprendizaje con dicho entorno. En este entendido se requiere ver el panorama en su totalidad, para comprender y externar el tópico desde un método exploratorio, que valora y sintetiza el conocimiento.

Desarrollo

Las prácticas artísticas socialmente comprometidas, en un momento se integran a lo institucional y educativo. En el ámbito educativo, se retoma como propuesta para generar prácticas lúdicas mediante diseños de proyectos que permitan la participación de la comunidad estudiantil de la mano de los docentes, visibilizando la importancia social del arte, debido a que es una herramienta política y social que puede ser tema de enseñanza.

Derivado de lo anterior, esta importante estrategia metodológica y lúdica se retoma en las aulas para el desarrollo de obras artísticas textiles. Debido a que el arte textil ha tomado diversas vertientes de producción, muchas de estas se han encaminado a la creación de manera colaborativa. La cual poseen múltiples competencias individuales y beneficios sociales. Cada una de estas competencias se va desarrollando por etapas y en medida que las estudiantes se van enfrentando a nuevos retos en el desarrollo del proyecto.

El trabajo colaborativo en el arte resuelve problemáticas públicas, los cuestionamientos en torno a estas temáticas surgen dentro del contexto de lo cotidiano (Palacios, 2009). El objeto de estudio de esta propuesta es el desarrollo de una instalación de 1.50 m² —como réplica de las casitas de juego para niños—. Esta propuesta está construida de memorias de las estudiantes, enmarcadas en la infancia y adolescencia.

Dicho trabajo permitió compartir las experiencias “cotidianas” y de esta manera, generar un sentido de pertenencia en el grupo donde se realizó. Desde el punto de vista pedagógico planteado por Bustos (2010) y Freire (2005) por una parte, se genera una relación con lo cotidiano, emocional y afectivo, en búsqueda del cuidado del otro y por la otra, se dialogan experiencias con la finalidad de colaborar en la construcción de la propuesta.

En el desarrollo de la pieza se retoman experiencias importantes que marcaron la vida de cada una de las estudiantes. Las narrativas se insertan en trozos de tela de 50x50 cm, que son unidos para revestir la instalación, consolidado la transmisión de conocimiento de prácticas textiles instruidas durante el semestre. Cada retazo proyecta fragmentos de la cotidianidad y elementos simbólicos, en los que las estudiantes presentan textiles testimoniales.

Cada uno de estos fragmentos son propuestos de forma individual, sin embargo, se aborda la pedagogía de Freire (2005) desde la perspectiva dialógica, durante su desarrollo, ya que cada recuadro es intervenido por dos estudiantes. Los avances de se efectuaron desde lo que el autor denomina pronunciación lo que implica el encuentro de dos personas para la transformación, ejecutada a partir del diálogo, debido a que la comunicación busca saberes, genera confianza.

Freire (2005) explica, que la pronunciación nombra al mundo y lo que sucede dentro de él, desde un pensamiento crítico y verdadero, por lo que esta forma de educación genera confianza y saberes. Se plantea desde una perspectiva horizontal, ya que el diálogo la transforma a través de la confianza, es ejecutada desde experiencias de vida de las estudiantes, las cuales fueron recordadas y transformadas a partir de del mismo.

Dentro de esta producción se gestionaron espacios de diálogo que permitieron a las estudiantes escucharse y comprenderse desde lo afectivo. Además la articulación de propuesta textiles, permiten activar lo corporal mediante el uso de materiales; aguja, telas e hilos, y al mismo tiempo permite el acercamiento entre personas y experiencias, desde una aproximación corporal y narrativa. En estos espacios además de intercambiar vivencias se permutan saberes generados por las mismas (González-Arango, [et al.](#), 2022).

En este ámbito, la enseñanza y aprendizaje se remite a una dimensión pedagógica desde la proximidad de los cuerpos, en el que el tacto es un vínculo que forma la enseñanza y aprendizaje (González-Arango, [et al.](#), 2022). Funcionan como estrategias pedagógicas, debido a que se comparten y divulgan las prácticas con experiencias de vida que forman al sujeto, mediante cuestionamientos, métodos y puntos de vista, mismos que son proyectados en las representaciones (Meneses, 2024).

Conclusión

Por lo tanto, las metodologías propuestas para desarrollar **Memorias narrativas: habitando lo cotidiano**, generan una relación entre arte-comunidad, y comunidad-arte debido a que el diálogo permitió generar una educación transformadora entre las estudiantes a través de un trabajo artístico textil, misma que permitió gestar nuevas estrategias educativas desde lo colaborativo mediante el propicio de procesos dinámicos.

A partir de estas propuestas se generaron recursos formativos e intercambio de saberes que estimularon la voluntad de aprender mediante actividades que son de su interés y al mismo tiempo motivan la curiosidad. Lo que dio como resultado el aprendizaje unificado, profundo y significativo que fomenta el pensamiento crítico y el sentido creativo, además de documentar las experiencias como memoria colectiva, de las estudiantes que participaron en la materia.

De esta manera el arte fungió como vehículo de encuentro con el otro, mediante la acción reflexiva. Las estudiantes pudieron conocerse y reconocerse a través de sus diferencias, lo que permite visibilizar otras perspectivas y abrirse a otros puntos de vista. El desarrollo de la pieza así mismo les permitió encontrarse a ellas mismas durante la producción debido a que el textil aborda lo social, sensorial y afectivo en el que se ven reflejadas las creadoras.

La pieza **Memorias narrativas: habitando lo cotidiano** también permite articular espacios para generar un diálogo con otros desde sus experiencias, en la que la pedagogía dialógica de Freire se sigue desarrollando incluso después de la producción de la pieza debido a que el espectador se convierte en el sujeto receptor que decodifica el sistema de comunicación de la obra, mediante sus propias experiencias de vida.

Referencias

Bustos, T. (2010). *Aportes feministas a la Educación popular: entradas para repensar pedagógicamente la popularización de la ciencia y la tecnología*. *Educação e pesquisa*, 36(01), 243-260.

Chocontá-Piraquive y Natalia Quiceno-Toro. (2022). *Pedagogías textiles sobre el conflicto armado en Colombia: activismos, trayectorias y transmisión de saberes desde la experiencia de cuatro colectivos de mujeres en Quibdó, Bojayá, Sonsón y María La Baja*. *Revista de Estudios Sociales* 79: 126-144. <https://doi.org/10.7440/res79.2022.08>

Duarte, N., Duarte, F., & Neira, J. (2023). *La convivencia y el trabajo colaborativo un arte*. [Tesis de Maestría]. Fundación Universitaria Los Libertadores. <https://repository.libertadores.edu.co/server/api/core/bitstreams/6bfa99a1-68a2-4b65-9408-99572a379096/contenthttps://repository.libertadores.edu.co/server/api/core/bitstreams/6bfa99a1-68a2-4b65-9408-99572a379096/content>

Freire, Paulo. (2005). *Pedagogía del oprimido*. 2ª edición. Siglo XXI.

González-Arango, Isabel Cristina, Adriana Marcela Villamizar-Gelves, Alexandra Meneses, L. (2024). *El Arte textil en la formación profesional de Licenciados en Artes Plásticas*. [Tesis de Licenciatura]. Universidad de Antioquia. Facultad de Artes.

Palacios, Alfredo. (2009). *El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas*. *Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*. Vol. 4/ 2009 (págs: 197-211) ISSN: 1886-6190.

Secretaría de Educación Pública, (2024, 10 de mayo). *Educación a través del arte* [Video]. You Tube. <https://www.youtube.com/watch?v=vAKAZFRuZh4>

Skinell, R. (2023 14 de junio). *El mito destructivo del genio universal. Excusar el mal comportamiento de actores considerados excepcionales ha provocado momentos sumamente destructivos en la historia. ¿Cómo pasamos de Da Vinci a Hitler?*. Jstor daily. <https://daily.jstor.org/the-destructive-myth-of-the-universal-genius/>

Toso, D. (2009). *Arte público colaborativo-participativo: La función pedagógica y transformadora del arte colaborativo*. *Arteterapia*, 4, 239.