

**INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIOCULTURAL.****Research through the aesthetic experience
for the construction of social and cultural identity.**

Autora: María Isabel Moreno Montoro, Universidad de Jaén, España.

Contacto: mimoreno@ujaen.es

Enviado: 19/08/2011

Aceptado: 23/09/2011

Resumen

La danza es capaz de reflejar las expresiones y formas de vida de las comunidades desde sus orígenes. Tenerla en cuenta como práctica espontánea y natural de los pueblos es necesaria, pero más allá de esto, encontramos que puede satisfacer posibilidades para preservar la cultura y divulgarla, y como método de indagación remitiéndonos al proceso más esencialmente artístico de convertir la ejecución en investigación y viceversa. La danza como actividad artística y social repercute como medio de investigación en la cultura llevando al formato performativo que le es inherente las conclusiones extraídas en una fase previa de recogida de información. Se presenta, por tanto una actividad universitaria en la que se implica a los estudiantes como testigos de la transmisión cultural y se convierte en promotora del desarrollo cultural de la comunidad a la que se dirige. Remitiéndonos al proceso más esencialmente artístico de convertir la ejecución en investigación y viceversa, la danza como actividad artística y social repercute como medio de investigación en la cultura llevando al formato performativo que le es inherente las conclusiones extraídas en una fase previa de recogida de información.

Palabras claves: estética, investigación, identidad, desarrollo, cooperación, danza

Abstract

Let's talk about research in a context of higher education and no formal education looking at the field of artistic creation and, more specifically, dance. University activity cannot be oblivious to the cultural roots of its surroundings, but should enhance it through its work. That is why the proposal intends to describe a dance project at the Lay University Eloy Alfaro of Manabi -ULEAM-(Ecuador), through PREMA. This is a university contemporary dance group that uses life experience to investigate within in the heart of the communities the meaning of the topic they are dealing with. From that experience, members of the group transport life experience to the aesthetic experience and finally to a contemporary dance choreography which becomes a public spectacle. In reference to the most essential artistic process which converts artistic performance in research and vice-versa, dance as an artistic and social activity has an impact on culture as a means of investigation by taking the conclusions extracted in a previous stage of gathering information to the performance format inherent to it.

Keywords: aesthetic, research, identity, development, cooperation, dance.

INTRODUCCIÓN

Vamos a hablar de investigación en un contexto de educación superior y de educación no formal. Y lo vamos a hacer en el ámbito de la creación artística y concretamente de la danza. La actividad universitaria no puede estar ajena a las raíces culturales de su entorno sino que la debe potenciar a través de su propio hacer. Es por eso que la propuesta va dirigida a describir un proyecto de danza en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – ULEAM- (Ecuador).

De esta manera parece que el artículo va a tratar de manera particular la danza, pero no es así, este ámbito del arte ha sido el terreno desde el que vamos a hacer la reflexión que entendemos desde cualquier ámbito artístico, siendo la danza contemporánea una afortunada situación que nos viene muy cercana por la relación de cooperación e intercambio que desarrollamos con las profesoras responsables de dicho proyecto cultural en la provincia ecuatoriana de Manabí, a través de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), dirigiendo la actividad del grupo universitario de danza contemporánea PREMA. El proyecto ya fue presentado en el V Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo que se celebró en Cádiz en abril de 2011 a través de un artículo-póster elaborado en colaboración

con las profesoras María Guadalupe Valladares González, Mónica Elizabeth García García y Ana María Ortolá Quintero, del ISA de la Habana la primera y las responsables del grupo PREMA las segundas. También fue presentada la experiencia en un video que se llevó al InSEA 2011 en Budapest que se publica en inglés, junto a Mónica Elizabeth García García y Ana Tirado.

Como en otro lugar nos indicará Guadalupe Valladares, para algunos profesores hablar de investigación en el campo artístico, si de incorporar el tema en un programa de clase se trata, se refiere fundamentalmente a estudiar desde afuera del propio proceso de creación un resultado, una época, un movimiento, una obra, un autor, etc. Sobre todo porque se puede considerar que no hablamos de artistas, sino de maestros, que deben reproducir una manera de enseñanza y aprendizaje científico.

Enseñar una metodología para investigar es lo que muchos profesores se representan cuando se habla de incorporar la investigación en el aula y es que muchas veces esta no se concibe fuera del llamado método científico para que realmente se pueda aseverar que se está enseñando un conocimiento, científicamente hablando. Por lo tanto puede estar predominando la creencia de que el abordaje metodológico justifica la apropiación de un conocimiento científico.

El gran problema es que no se hace investigación artística nada más que en el círculo de los artistas. Las diferentes comunidades de conocimiento que rondan el arte y sus diferentes ámbitos sociales imponen sus propias perspectivas y métodos olvidándose de la cualidad fundamental del objeto que tienen entre manos. Como acabamos de decir haciendo prevalecer la creencia de que el abordaje metodológico justifica la apropiación de un conocimiento científico.

“Prema” es un grupo universitario de danza contemporánea que utiliza la experiencia vital para investigar en el corazón de las comunidades el sentido del tema con el que se trabaja.

A partir de esa experiencia, los miembros del grupo trasladan la experiencia vital a experiencia estética para terminar en una coreografía de danza contemporánea que se convierte en espectáculo público. Los temas tratados suelen versar sobre aspectos culturales de la provincia de Manabí (Ecuador) donde se encuentra la Universidad Laica Eloy Alfaro a la que pertenece el grupo. Pero la idea de vivencia personal de las señas de identidad cultural del territorio, transfiere el concepto de diferencia al proyecto. La diferencia no entendida como algo que nos hace superiores, sino como característica de respeto por la diversidad cultural con la que se construye un pueblo y por la que nos identificamos como una parte del todo pero diferenciada y capacitada críticamente a partir de la revisitación de las realidades culturales comunitarias, que son bien diversas.

Es una apuesta contra la opacidad de la sociedad hipermoderna a la que se refiere Lipovetsky, que está fundada según él en tres principios sin discusión ni oposición: los derechos humanos y la democracia pluralista; la lógica del mercado y la lógica tecnocientífica. Esta falta de confrontación es la que conduce a que la cultura se esté construyendo en el panorama internacional de manera homogénea, es decir plana, sin

identificaciones locales apenas. Los productos culturales de consumo a los que nos están acostumbrando, tienen una función que es proporcionar beneficio económico, pero tienen otra importante función que es la de distraer la atención de los temas neurálgicos para las tomas de decisión que van a influir en el desarrollo de sus vidas.

La danza es capaz de reflejar las expresiones y formas de vida de las comunidades y lo ha hecho desde los orígenes de la humanidad. Tenerla en cuenta como práctica espontánea y natural de los pueblos es necesaria, pero esta experiencia no satisface todas las posibilidades que puede brindar como forma de preservar la cultura y divulgarla.

Se presenta una propuesta que integra una actividad docente y la intervención social, implicando a los estudiantes universitarios como testigos de la transmisión cultural, y se convierte al mismo tiempo en promotora del desarrollo cultural de la comunidad a la que está abierta y a la que se dirige.

EL APRENDIZAJE NO FORMAL EN LAS ARTES COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y SU ACTIVIDAD COMO PRÁCTICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La universidad de todos y para todos se entiende en una atención a la diversidad integrada. En este sentido, buscamos a través de su actividad cultural promocionar intervenciones en las que los protagonistas y los participantes seamos una comunidad diversa y completa.

Contribuir al desarrollo de proyectos como el que nos ocupa no solo cumple con los objetivos de nuestras líneas de actuación sino que lo vivimos como el compromiso que una universidad asume responsablemente ante la sociedad. Siempre buscando no cumplir expedientes sino dar un paso más.

Uno de los problemas más acuciantes en algunas Universidades Latinoamericanas es la falta de consolidación en formación de postgrado y especialmente, al igual que ocurre en gran parte del mundo, carece de una buena formación artística superior de grado. En términos generales podríamos decir que la educación artística formal está en construcción.

Esta posible desventaja trae aparejada una situación que desde nuestro campo de investigación consideramos muy beneficiosa, y es el gran esfuerzo que se está haciendo en las universidades para consolidar niveles y superar los grados formativos suministrando docencia formal que se nutre desde la actividad cultural y la educación no formal e informal. Latinoamérica se conforma con unos países que si bien están al día de la evolución de los medios en cuestión educativa, y también en educación artística, no debemos obviar que su situación social en términos generales es diferente. Las demandas y necesidades del grueso de la población son diferentes en países europeos (también Norteamérica y otras partes de alto desarrollo como China) y en países americanos.

Esto no quiere decir que la situación europea sea la acertada, puede ser que el desarrollo de la tecnología esté haciendo que viemos hacia la pérdida de ciertos valores e intereses que perviven en sociedades donde los medios tecnológicos existen en el mismo punto de desarrollo pero no están extendidos a la población.

Tampoco debemos despreciar lo que en los llamados países desarrollados supone el que estamos hoy en la Sociedad de la Información, en un contexto de consumidores. Los grupos económicos tienen hoy el control de los medios. Un sutil proceso de adoctrinamiento ha conformado un contexto mundial, global, determinado. El poder político permanece supeditado al poder económico. Como ha ocurrido tantas veces en la historia de los pueblos, estamos frente a un totalitarismo. Pero, a diferencia de otras épocas, este totalitarismo de la globalización de las comunicaciones se caracteriza por ser un adoctrinamiento invisible, no tiene rostro determinado. La pregunta es ¿cómo podemos afrontar en los países de despegue la incorporación al desarrollo desde la intervención artístico educativa evitando la contaminación cultural absoluta?

Otras preguntas serían ¿qué realidades descubre la investigación artística en la educación? ¿es posible la participación en el nuevo contexto de la Sociedad de la Información desde la intervención artístico educativa?

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN DE PREMA

Se presenta una propuesta que integra una actividad docente y la intervención social, implicando a los estudiantes universitarios como testigos de la transmisión cultural y se convierte al mismo tiempo en promotora del desarrollo cultural de la comunidad a la que está abierta y a la que se dirige.

El alumnado no sólo es partícipe de lo que ve y aprende sino que toma un papel activo creando sus propios textos coreográficos con la ayuda y las apreciaciones del profesor. En lo corpóreo se gesta lo particular y lo universal, el ser humano potencia y es potenciado a través de su práctica, he aquí que intervenir en la comunidad y ser intervenidos en el propio proceso fortalece el trabajo cultural.

De este modo a través de categorías como

- Musculación del cuerpo
- Flexibilidad y elasticidad muscular
- Coordinación y equilibrio
- Conciencia corporal
- La atención y la memoria
- Concentración
- Ritmo y armonía en la relación música-movimiento

alcanzamos otras más significativas para el desarrollo social como

- La creatividad y fantasía
- La interpretación
- La expresión de emociones y la sensibilidad
- La composición: coherencia de intenciones y resultados
- La resolución de problemas: lo que queremos y lo que podemos
- La sociabilidad y las relaciones de grupo

siempre que nos hayamos marcado como objetivos:

- a) Despertar la conciencia sobre la necesidad de desarrollar el concepto estético como aspecto imprescindible en la construcción de la identidad individual y social más allá de los límites entre países y establecer vías de cooperación con este objetivo entre universidades..
- b) Favorecer discursos, vías y procesos de trabajo a partir de las artes en el ámbito educativo entre diferentes organismos y fomentar el intercambio de información.

COMO SE DESARROLLA EL PROGRAMA

Más allá de la intención profesionalizante de esta actividad, la danza tiene una importante función como instrumento de recuperación de la identidad cultural de las diferentes comunidades, a través de la configuración y discursividad que le son propias.

Remitiéndonos al proceso más esencialmente artístico de convertir la ejecución en investigación y viceversa, la danza como actividad artística y social repercute como medio de investigación en la cultura llevando al formato performativo que le es inherente las

conclusiones extraídas en una fase previa de recogida de información. En concreto, el grupo universitario PREMA de la ULEAM selecciona temáticas y aspectos identitarios de las culturas de las comunidades a las que dirige su intervención en la búsqueda de reflejar la realidad cotidiana, se mimetiza en el contexto, y trabaja con los sujetos protagonistas.

Los estudiantes universitarios, nacidos incluso en los contextos con los que se trabaja, han sido objeto de contaminación tamizando la noción de los conceptos más ancestrales de su cultura, por el carácter globalizante de la cultura actual. De modo que cuando hacen incursiones, incluso en comunidades de su propio ámbito, lo hacen como neófitos, llevados por la directora del grupo de danza como instrumentos vírgenes que van a descubrir un contexto para sí mismos y para la sociedad concertando previamente los encuentros, el grupo entra a trabajar con la comunidad. Esta comunidad podrá ser un pueblo indígena o una empresa pesquera y laborará con ellos y compartirá con ellos su mundo cotidiano enfrentándose a las vicisitudes y experiencias propias del entorno en el que se han metido y solo después comenzará la planificación coreográfica. Esto obliga a los estudiantes al desarrollo del conocimiento estético a través de la aprehensión cultural y les conduce a la reflexión sobre la esencia de la cultura y sobre los procesos que han llevado a la pérdida de la

identidad así como a pensar en la forma de activar mecanismos de recuperación y por ende desarrollan su perspectiva crítica ante el sistema mundial.

METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO

En Europa, la educación artística está sufriendo un abandono tan significativo en el sistema educativo, que nos resulta muy interesante descubrir los procesos y metodologías de diferentes campos de la educación de las artes: video, artes visuales, teatro y danza, tanto en contextos formales como informales; y muy especialmente en su integración.

La elección metodológica de cualquier propuesta debería ser la de ofrecer una posibilidad de participación real en el entorno actual con la convicción de que la percepción crítica de los artefactos puede servirnos para crear una nueva trama social más justa y democrática.

Por otra parte, la metodología de las profesoras de la ULEAM recupera el contacto presencial cien por cien, demostrando que en la actualidad con la nuevas tecnologías también pueden convivir las metodologías cien por cien presenciales, que compiten con

ejemplos maximalistas del discurso sobre la educación y las nuevas tecnologías como el de Perelmann que se está incubando en el seno de algunos círculos neoliberales norteamericanos: Las antiguas categorías ("escuelas", "universidades", "bibliotecas" "profesores", "estudiantes") dejan de tener sentido en la sociedad del "hiperaprendizaje", un "universo de nuevas tecnologías que poseen e incrementan la inteligencia" (Perelman, 1995: 23), en la que el aprendizaje está en todas partes y para todo el mundo; la cuestión es preguntarnos si esa manera de compartir es socializante o alienante.

No es necesario que dediquemos mucho tiempo a la crítica de este tipo de discurso reduccionista, en el que educación se asimila a acceso a la información, en el que se confunde "información" con "conocimiento". Un discurso más influenciado por consideraciones económicas que educativas. Sin embargo, el peligro de que las nuevas tecnologías se empleen en la educación de masas para sustituir formas tradicionales (y más caras) de formación es real y se basa sobre todo en argumentos de tipo económico, no sobre la calidad del resultado.

El capítulo metodológico nos ofrece por un lado la investigación artística en el proceso de elaboración de la propuesta que presentamos, y por otro lado un enfoque etnográfico en la constatación que hacemos de dicho proceso de investigación artística. Y sería más preciso hablar de un proceso investigador autoetnográfico porque vamos analizando el proceso que se produce en nosotros conforme descubrimos el método de los bailarines o danzantes.

HACIA UN MODELO ARTÍSTICO-EDUCATIVO DE INVESTIGACIÓN

Por otra parte, como dice Guadalupe Valladares (2011), el paradigma complejo comienza a marcar pautas y es un nuevo reto exigiendo una nueva manera de investigar y recurre a la creación como categoría esencial a tener en cuenta durante el proceso de la investigación, permitiéndose jugar con las ideas científicas o no como ejercicio creador y concebir el dialogo y la reflexión como fuentes de aprendizajes-des aprendizajes, miradas diversas.

Se trata de acercarse a un conocimiento del conocimiento para: saber, crecer, relativizar, vivir, descubrirse, integrarse, responsabilizarse, recrear la realidad. Por ello es importante construir propuestas para la apertura de pensamiento hacia la creación como categoría pertinente en el campo investigativo.

Para los profesores artistas, investigar y crear han andado siempre de la mano. Es en términos generales la experiencia etnográfica cómo indagación, y muy concretamente autoetnográfica, desde la perspectiva de que toda creación artística es autobiográfica.

Así tenemos que es el proceso etnográfico el que nos sirve como fuente de experiencia en la constatación del proyecto que presentamos:

- La experiencia depende de las cualidades, y todo proceso etnográfico está enraizado en ellas.

- Experimentar cualidades depende de una actuación de la mente (percepción y valor).
- La indagación cualitativa no se dirige sólo a los aspectos 'de afuera', sino a objetos que nosotros creamos.
- Nos enfrentamos a la formidable tarea de la representación (como interpretación, reconstrucción).
- En el proceso etnográfico se emiten juicios basados principalmente en cualidades que se despliegan durante la práctica social, la praxis etnográfica se entiende como algo dependiente de la percepción y el control.
- El proceso etnográfico es un proceso relacionado con la búsqueda de fines emergentes. La comprensión de un determinado sistema cultural.

RESULTADO

El objetivo del proyecto danzario de las profesoras Ortolá y García en la ULEAM, es aportar todos los recursos que la necesidad les ha llevado a desarrollar en este campo y que nosotros estamos llamando en situaciones similares "innovación docente". Una actividad extraordinaria, que lleva al estudiante a trabajar en horas fuera de las propias de la otra carrera que estudian, al tiempo que el esfuerzo sumado de otras personas externas, pero que está construyendo una necesidad docente de titulación superior.

La implantación de un título artístico superior de estas características que está trabajando la intervención social y el descubrimiento de la identidad cultural está llevando la Universidad y los títulos universitarios más allá del objetivo económico propio de las universidades, pues está priorizando el desarrollo social y cultural.

CONCLUSIONES

Estas conclusiones son más bien unas consecuencias beneficiosas, que multiplican el rendimiento de un proyecto que empezó como la necesidad de satisfacer un impulso personal por parte de los miembros del grupo PREMA, y que nosotros utilizamos para mejorar nuestra acción investigadora y docente:

- a) La acción traspasa la experiencia estética y da lugar a un espectáculo público, en el que la esencia de la identidad es rescatada en su convivencia con la comunidad. La danza, en este caso, deja de ser un espectáculo comercial para convertirse en un proceso de construcción colectiva de conocimiento cultural donde las personas se ven reflejadas a través de una propuesta estética.
- b) Este planteamiento incluye mostrar no sólo lo que puede ser la metodología educativa que se sigue en la actividad docente universitaria de nuestra área sino también en contar con otros planteamientos pedagógicos y didácticos de cara a la formación inicial del profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria, así como en la formación permanente del profesorado.

-
- c) Considerando el uso discursivo del conocimiento estético en la misma medida que el uso discursivo de la razón, lo aplicamos a entender el hecho artístico desde la idea de socialización.
- d) De este modo vamos a entender el arte como productor de mediaciones para su intercambio en la esfera pública; el arte no puede seguir reivindicando habitar una esfera autónoma exclusivamente, un dominio separado, puesto que junto a la producción de formas de individuación es también generador de formas de socialización.
- e) Una vez entendido el arte como productor de mediaciones podemos alcanzar:
1. La comprensión crítica y performativa vinculada a la interpretación de discursos (Hernández, 2007). Debemos evitar la comprensión de los artefactos y las imágenes todas en un sentido absolutamente perceptivo que nos está excluyendo de la comprensión del mundo de las ideas. Para trabajar con las imágenes visuales tenemos que vincularlas a un sentido personalizado a través de un proceso de subjetivación si queremos tener interés en ellas y promover cambios en la acción.
 2. La prioridad de favorecer el conocimiento complejo del alumnado. El mundo laboral cada vez más demanda habilidades técnicas y tecnológicas pero de bajo nivel cognitivo (Goodson, 2000), así que un currículum en consonancia con el mercado laboral no demanda población consciente sino habilidosos tecnológicos. Ahora bien, si ya hemos enunciado como primer principio comprensión crítica y performativa vinculada a la interpretación de discursos, una didáctica orientada debe proponer actividades que favorezcan el aprendizaje complejo, donde el alumnado no reproduzca artefactos sino que busque y plantee soluciones. Interpretar y crear son dos vías por las que podemos trabajar, pero ahora no son el centro de interés de la actividad. Es decir, no proponemos actividades con el objetivo de aprender a interpretar y crear, sino que proponemos interpretar y crear (y así practicando vamos aprendiendo) para aprender a aprender y aprender a compartir.
 3. Renovación. Más que renovación sería inversión, pues lo que necesitamos es invertir el concepto. Pero si lo planteamos como una inversión que estará sujeta a revisión, debemos considerar el proceso educativo en continua renovación. Una educación artística superior que se adapta no solo a unos discursos actualizados y a unas configuraciones artísticas emergentes, sino que está inmersa en el tiempo e incorpora y se incorpora a la actividad social constantemente.
 4. Construcción social e individual. La cuestión es que el desarrollo, el conocimiento, el cambio deben ser útiles para algo, y esto lo encontramos en el sentido social e individual (que repercute socialmente) que podemos darle a la actividad artística. Pero no queremos decir con ello que se trate de trabajar temas sociales y transversales -que también- sino que el fin de una buena

educación artística es lograr individuos que formen una sociedad que comprenda y aplique el desarrollo de su inteligencia en el bien común.

Esos cuatro principios son un punto de partida que apuesta por la comprensión de las ideas, el cambio, el desarrollo del conocimiento y la búsqueda del sentido social del arte. Son principios que no priorizan el despertar un "gusto estético" que provea de consumidores turísticos, sino el despertar de un interés por las manifestaciones humanas que construyen la realidad y a través de las cuales aprendemos quiénes somos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Callejón Chinchilla, M. D. y Aznárez López, J.P. (2008): "Conocimiento complejo y aprendizaje a partir de preguntas complejas (el arte como motor de aprendizaje complejo)" en Moreno Montoro, M.I. y Yanes Córdoba V.R.: *Imaginando la hipótesis: libro didáctico*. Jaén: Diputación de Jaén - Universidad de Jaén.

Carrillo, J. (2004): "Habitar y transitar: reflexiones sobre los espacios de la vida en el arte actual" en Ramírez, J. A. y Carrillo, J. (eds.) *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*. Madrid: Cátedra.

Efland, A.D. (2002). *Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Barcelona: Paidós.

Hernández, F. (2007): *Espigadoras de la cultura visual: otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Barcelona, Octaedro.

Lipovetsky, G. (2006) *Los tiempos hipermodernos*. Madrid: Anagrama

Méndez, L. (1995). *Antropología de la producción artística*. Madrid: Síntesis.

Popper, F. (1989). *Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy*. Madrid: Akal

Shiner, L. (2004). *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona: Paidós.

Valladares González, M. G. (2003) *Metodología en la Investigación Educativa. Desafíos y Polémicas actuales. Colectivos de autores*. Cuba: Editorial Ciencias Médicas.

Valladares González, M. G. (2011): "La auto referencia como proceso de enseñanza-aprendizaje artístico; una mirada desde la identidad cultural", en *Arte y Movimiento*, 4. Disponible online en: <http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/index> (Consulta, agosto 2011)

Zolberg, V.L. (2002). *Sociología de las artes*. Madrid: Fundación autor.