



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---

### NUEVAS SUBJETIVIDADES DOCENTES.

#### Incertidumbres a través del arte contemporáneo.

- Farrero i Oliva, Mireia

Universitat de Lleida

Departament de Pedagogia i Psicologia/ Facultat de Ciències de l'Educació

Avinguda Estudi General, 4 25001 Lleida. Catalunya

mireiafarrero@pip.udl.cat

- Jové Monclús, Glòria

Universitat de Lleida

Departament de Pedagogia i Psicologia/ Facultat de Ciències de l'Educació

Avinguda Estudi General, 4 25001 Lleida. Catalunya

gjove@pip.udl.cat

1. **RESUMEN:** En la Universidad de Lleida enseñamos, aprendemos y nos comunicamos (Adams et al, 2008) a través del arte contemporáneo en la formación inicial de maestros desde una materia del ámbito pedagógico. Enseñar, aprender y comunicarnos a través del arte contemporáneo hace que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean espacios posibilitadores que permiten a los futuros maestros construir de forma diferente sus propios y únicos modelos de enseñanza y el aprendizaje.
2. **ABSTRACT:** At the University of Lleida we teach, learn and communicate (Adams et al, 2008) through contemporary art in initial training teacher from a pedagogical subject. Teaching, learning and communicating through contemporary art making processes of teaching and learning be enablers spaces that allow future teachers build their own differently and unique model of teaching and learning.
3. **PALABRAS CLAVE:** heterogeneidad, modelos, art encounters, rizoma, devenir / **KEYWORDS:** heterogeneity, models, art encounters, rhizome, becoming.



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---

### 4. DESARROLLO:

#### a) Objetivos

Según Sharpe & Green (1975) los modelos que se concretan en la docencia están más influenciados por los modelos que hemos tenido como alumnos y personas que por lo que podemos aprender durante la formación, a no ser que durante la formación se expliciten, se deconstruyan, se reconstruyan y se establezcan procesos de enseñanza y aprendizaje que permiten concretar formas diferentes. En formación de maestros en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lleida nos preguntamos *¿Por qué en el mundo de la educación están tan arraigados algunos modelos docentes? Si todos compartimos la necesidad de modificar estos modelos ¿Por qué cuesta tanto?* (Betrián y Jové, 2013).

El trabajo que presentamos se sitúa en formación de maestros, en la materia de Procesos y Contextos Educativos II. Nuestro objetivo enseñando, aprendiendo y comunicándonos a través del arte contemporáneo desde una materia pedagógica es ayudar a los futuros maestros a desarrollar el valor crítico y social la educación. El arte contemporáneo nos permite ver los procesos de enseñanza y aprendizaje como "compromisos social que tienen consecuencias políticas, morales y éticas, a través de sus formas, así como de su contenido" (Adams, 2011). De esta manera, pretendemos favorecer una nueva comprensión de la enseñanza y el aprendizaje en el siglo XXI. De acuerdo con ello, nuestra intención es abrir nuevas perspectivas a través de la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación a través del arte contemporáneo, a partir de las cuales los futuros maestros puedan replantearse sus modelos educativos con el objetivo de desarrollar nuevas subjetividades profesionales que les permitan transformar la educación actual.

#### b) Descripción del trabajo

La metodología que utilizamos con los futuros maestros consiste en la construcción de conocimiento pedagógico a través de los art encounters con distintas obras de arte contemporáneo que se exponen durante el curso académico en diversos espacios comunitarios de la ciudad de Lleida. Los art encounters son situaciones que *desafían a*



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---

*nuestras nociones preconcebidas de cómo funciona el mundo; que produce una rotura o grieta en los modos habituales de ser y de subjetividades, y es a través de esta ruptura que un nuevo mundo se afirma, animándonos a pensar de forma diferente (O'Sullivan, 2006).* Basándonos en O'Sullivan (2006) consideramos el arte como un potenciador de posibilidades y de mundos posibles hecho que permite a los futuros maestros atreverse a construir otras narraciones para repensar sus modelos educativos y en consecuencia sus contextos escolares.

El primer día de clase citamos a nuestros alumnos en el centro de arte La Panera. Este hecho ya les alerta que algo distinto va a ocurrir, les sitúa en la incertidumbre. Los estudiantes están acostumbrados a que el primer día sirva para presentar los contenidos, las dinámicas, los trabajos y sobre todo, la evaluación. Esta vez, se les cita en el museo y se les propone que observen y reflexionen sobre lo que ven en la sala y que lo apunten en una libreta. Nuestro objetivo es que los estudiantes construyan sus propias narrativas entorno los procesos pedagógicos a través de la interacción con el arte contemporáneo. Una vez realizada esta introspección compartimos las distintas narrativas que hemos construido en La Panera con el objetivo de construir aprendizaje, de esta manera aprendemos y trabajamos a través de los préstamos de conciencia (Bruner, 1997) y las formas de vida de otros. Las interacciones que se generan entorno las prácticas artísticas contemporáneas sirven a los futuros maestros como préstamos de conciencia (Bruner, 1997) para entender, descubrir y construir nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Entendemos como préstamos de conciencia (Bruner, 1997) todas aquellas diásporas, es decir, intertextualidades o intervisuales, posibilitadoras de múltiples asociaciones visuales o intelectuales (Guasch, 2004). A lo largo del curso tienen lugar nuevos art encounters que emergen de las necesidades de nuestros estudiantes en los procesos de construcción de la identidad personal i profesional.

El arte contemporáneo ayuda a los futuros maestros a desarrollar pensamiento rizomático. Deleuze y Guattari (1987) acotan el término rizomático como un modelo de pensamiento que contrasta con el modelo de estructura jerárquico y arborescente que se organiza



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---

siempre partiendo de una base principal, a favor de una estructura caótica y conectada de formas múltiples. Ellos usan la metáfora del rizoma para explorar múltiples y variadas posibilidades de crecimiento. Así, el pensamiento rizomático es visto como nómada, en busca de nuevas posibilidades.

En formación de maestros de la Universidad de Lleida entendemos el hecho educativo como un acto político y ético. Para Foucault la ética puede ayudar a los futuros docentes a posicionarse políticamente más allá del eslogan fácil e imparcial (Hegarty, 2001). Entender la educación como proceso ético requiere que los futuros docentes identifiquen en su YO aquellos elementos que quieren mejorar y que los sitúan como personas que quieren ser maestros y que viven en una comunidad. Se trata pues, de un proceso de subjetivación que pretende examinar las creencias y los posicionamientos personales pero también las normas institucionales que crean barreras para la inclusión con el objetivo de encontrar nuevas formas para la inclusión. Creemos que es de vital que los futuros docentes desarrollen estrategias para detectar y analizar aquellas creencias y acciones que permiten trabajar o dificultan los procesos de enseñanza y aprendizaje para estar dispuestos a modificarlos. Es por esta razón que situamos nuestro punto de mira en la formación docente y en cómo se construye su subjetividad personal y profesional. Para ello es importante que los futuros maestros narren sus propias identidades y experiencias. Durante el curso los estudiantes recogen sus experiencias, vivencias y conocimientos con el objetivo de construir un relato sobre sus procesos de enseñanza y aprendizaje a lo largo de su escolarización, incluso lo que están viviendo en la Universidad. Se trata de elaborar su propia historia de vida. La historia de vida es una estrategia narrativa que según Hernández y Rifá (2011) *nos ayudan a ver, explicar y comprender la experiencia de los cambios por parte de los individuos y la forma de posicionarse en ellos*. Como equipo docente damos mucha importancia a la interrelación entre todas las experiencias, vivencias y conocimientos de los estudiantes a fin de que puedan interrelacionar procesos, crear puentes, crear relaciones y que lo integren en su ser. Por esta razón, pedimos a los estudiantes que se remonten a aquello vivido a través de la narración



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---

de sus historias de vida. Deben realizar progresiones y regresiones al origen y al desarrollo para reflexionar sobre sus experiencias pasadas y presentes y como estas les han ayudado construir nuevas subjetividades docentes, en el siglo XXI. En definitiva, la historia de vida es un proceso de subjetivación de los que sucede a nuestro alrededor.

Atkinson (2011), basándose en Badiou, nos ofrecen un concepto en relación a la subjetividad que ayuda a entender este proceso de deconstrucción y reconstrucción de los modelos educativos de los futuros estudiantes para desarrollar prácticas educativas distintas a las que tradicionalmente hemos experimentado y/o concretado. "That - which -is- not- yet", lo -que- todavía- no-es , sitúa la construcción de la identidad personal y profesionales en un devenir más que en un estado. Es ante este hecho que tal y como nos propone Atkinson (2011) consideramos la construcción de la identidad docente como movimientos hacia nuevas prácticas ontológicas que abren nuevas posibilidades, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de hacer, en definitiva, nuevas formas de existencia ("That - which -is- not- yet ") que permite a los futuros docentes posicionarse y actuar contra todo aquello que dificulta los procesos educativos del siglo XXI.

Para situar la formación de maestros en este devenir que les permitirá concretar nuevas formas educativas, desde la Universidad de Lleida apostamos para enseñar, aprender y comunicarse a través del arte contemporáneo. Deleuze (1998) dice que las artes permiten desarrollar capacidades transformadoras, ayudando a construir individuos sensoriales. Para este autor el arte puede producir fragmentos, alusiones, esfuerzos, investigaciones que crean medidas positivas. La interacción con el arte contemporáneo favorece situaciones de ruptura de los modelos establecidos sobre qué entendemos por enseñar y aprender.

Estamos de acuerdo con Allan (2010) cuando dice que dentro de la educación, las artes pueden ser potenciadoras para producir desterritorializaciones (Deleuze & Guattari, 1995), que abren paso a nuevas reterritorializaciones, alterando el espacio en el que el hecho educativo se lleva a cabo. Desde un espacio que es rígido, con líneas de diferenciación entre el profesor y el alumno, a uno que es estriado y abierto a nuevas posibilidades. Estas



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---

desterritorializaciones de las que nos hablan estos autores permiten rupturas en los modelos docentes que favorece nuevas afirmaciones, nuevas oportunidades a los futuros docentes para repensar la educación. Es de esta manera como en formación de maestros nos situamos en el devenir de lo que nos hablaba Atkinson y Badiou hecho que permite a los futuros maestros vivir la incertidumbre del siglo XXI. Este devenir en los procesos, tanto de construcción de las subjetividades docentes como de los procesos de enseñanza y aprendizaje, generan incertidumbre. Allan (2010) dice que experimentar la incertidumbre como algo positiva, y no como evidencia de una falta de conocimiento o comprensión de las reglas y expectativas, podría liberar a los futuros maestros para perseguir sus propias líneas de fuga (Deleuze y Guattari, 1987). Desde la Universidad de Lleida creemos que para que los futuros docentes desarrollen prácticas educativas desde la formación docente debemos permitir y favorecer situaciones en las que la heterogeneidad de los futuros docentes pueda también emerger. No queremos que los futuros maestros estén a la espera de absorber modelos pedagógicos impuestos, queremos que se construyan a sí mismos como el tipo de docente que ellos quieren ser. El arte contemporáneo nos ofrece esta posibilidad a, es decir, en palabras de Deleuze y Guattari (1987), el arte permite a los futuros maestros moverse en direcciones imprevistas provocando nuevos devenires (Allan, 2008).

A continuación vamos a mostrar unos fragmentos de historia de vida de una estudiante que se cuestiona sus modelos a través de la interacción con el arte y concreta procesos de afirmación de nuevas subjetividades en su entorno de prácticas.

*En este trabajo he podido ver como tenía unos modelos muy sólidos que me influenciaban. Me preguntaba cómo me habían afectado mi educación en mi forma de pensar. Parto de la obra " Sincronizando hilos y rizomas " de Chiharu Shiota, en la que cada elemento de su entorno: muerte, lágrimas, dolor... se han construido a su alrededor de forma rizomática para construirla a ella personalmente. Sin estas influencias ella sería otra persona, tendría otra identidad. ¿Cómo me han influenciado a mí estos elementos del entorno? ¿Cuáles han sido los más destacados?*



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---



*Sincronizando hilos y rizomas de Chiharu Shiota*

*Mi educación ha sido muy rígida. Vengo de una escuela concertada de monjas, allí estudié cuando hacía primaria y cuando pasé a secundaria lo hice en otra escuela, la cual es igual de rígida y estricta. Si hay una palabra que pueda describir esta etapa es disciplina. A diferencia de las escuelas públicas, en las que estudié todo lo decidían las monjas y los hermanos, por lo tanto todo se adapta a su ideología. Era impensable hacer clases sin libros o saliendo a la calle. Todos los maestros tenían miedo de proponer cosas nuevas o de cambiar las cosas en clase, siempre rechazaban nuestras propuestas, no podían hacerlo por qué los "de arriba" no estaban de acuerdo.*

*Viendo esta educación que he tenido podían pasar dos cosas. La primera era tener tan integrados los modelos (ya que estuve durante toda mi etapa educativa hasta bachillerato) y sentirme tan cómoda ante los libros de texto que no aceptara ningún otro modelo más transgresor. O la segunda, estar tan aburrida de este modelo que me necesitara buscar y construir una nueva forma de entender la educación. Afortunadamente, opté por la segunda.*

*A través de la obra de Chiharu Shiota me planteé la necesidad de aprender a relacionar las cosas, de no encajonar los conocimientos en disciplinas, en autores, etc. Aprender a través del arte me ha permitido establecer estas relaciones, ver estos hilos que nos muestra la artista. En la universidad he aprendido a relacionar, a conectar disciplinas y aparentemente parece que adapte lo que hemos ido trabajando en la asignatura a mis*



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

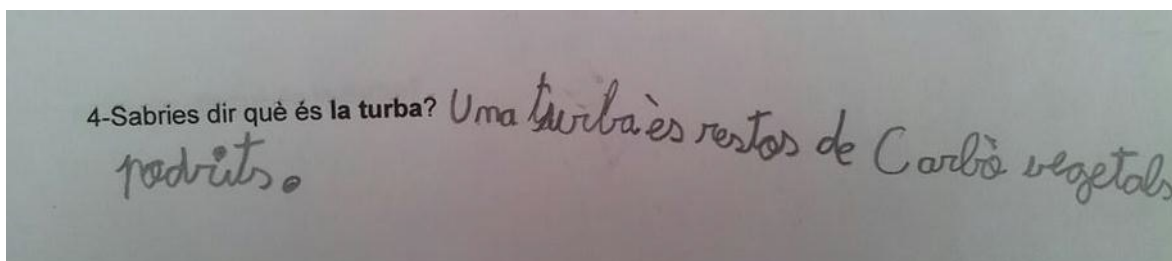
---

*prácticas. Este año he tenido la oportunidad de comprobar que la metodología con libros de texto no es efectiva, no favorece la conexión entre disciplinas, pero, en cambio ¿cómo compruebo que la trabajada este año en clase lo es? Basándome en los hilos y rizomas de Shiota me planteo la necesidad de ver qué relaciones entre los proyectos presentados en las clases pueden establecer los alumnos de mi escuela de prácticas. Para mí el hecho de aprender tiene mucha conexión con el hecho de saber relacionar lo aprendido con mi propia historia.*

*Ante esta necesidad decidí pasar una serie de preguntas a los niños de las prácticas (2 ° de primaria). Todas estas cuestiones estaban relacionadas con los proyectos de algunos niños y evidentemente todo lo que se preguntaba había salido en algún momento u otro de alguna presentación. Realmente coincidiría que ¿el niño que lo ha trabajado, lo ha experimentado, lo ha buscado y lo ha explicado a los demás lo sabría responder, mientras que el niño que sólo se limitaba a escuchar no lo sabría responder? ¿Esto se debe al hecho que no han establecidos relaciones entre los proyectos y sus proyectos propios?*

*A la pregunta " ¿Sabrías decir ¿qué es la turba? " Relacionada con el proyecto de la minería que hizo la AG ", obtuve los siguientes resultados. El proyecto fue realizado el 12 de Abril y las preguntas fueron contestadas el 20 de Mayo.*

**RESPUESTA DEL AUTOR DEL PROYECTO:**

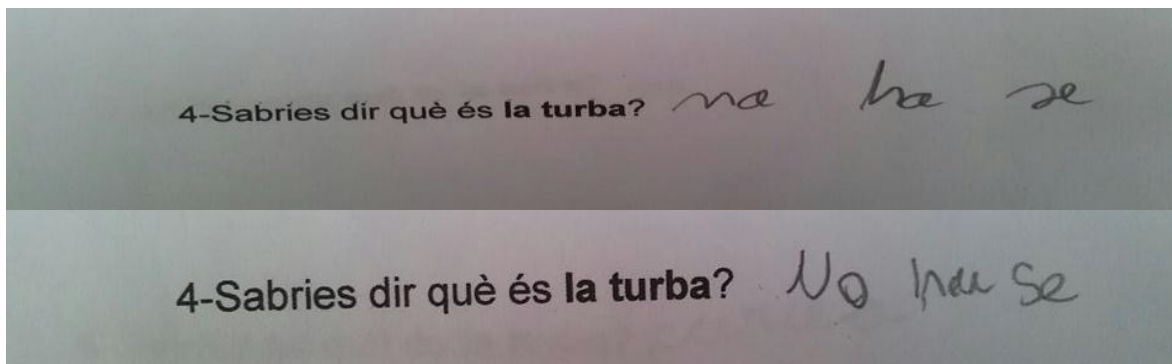




## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---

RESPUESTA DE OTRIS ALUMNOS:



*Después de comprobar todas las respuestas he podido ver como el único alumno que respondía correctamente a la pregunta formulada era el que realizó el proyecto, en cambio, ninguno de los otros y tal como se puede apreciar en las imágenes, supo responder correctamente. Hay que decir que las imágenes a pesar de pasar por un proceso de selección, ya que todas no tenían cabida, todas estaban respuestas con un "no sé".*

*Parece curioso como cuando a principio de curso me fije con este proyecto, me parecía una propuesta totalmente interesante e innovador para mí, pensé: ¡caray! ¡Qué modernos que son en esta escuela! Mi primera impresión fue gratamente buena, pensaba que era una idea transgresora a la vez que la veía muy factible para hacer relaciones como en la obra de Chiota. Quizás sí que parte de un punto interesante, pero éste pierde todo interés en el momento que ésta termina repitiendo los modelos de siempre: una persona que tiene los conocimientos (en este caso un alumno) los transmite a aquellos que no los tienen mientras ellos escuchan y no establecen relaciones entre proyectos. Se trata de contenidos aislados, desconectados entre ellos, de la vida cotidiana de cada uno.*

*Parece mentira como lo que en principio era una idea totalmente innovadora para mí, ahora al final se ha convertido en una metodología casi idéntica a las que yo tenía cuando estudiaba. En el transcurso de la materia mi posicionamiento como maestra a ido cambiando, mi opinión sobre esta actividad de los proyectos y en el momento que les paso el cuestionario ya estoy poniendo en duda el modelo. En este momento, a diferencia del comienzo de las prácticas, he adquirido la habilidad de hacer preguntas y establecer*



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---

*relaciones entre todo lo que me rodea. Como en la imagen de la obra de Chiota, un hilo no hace estructura, si un proyecto es individual no genera conocimiento al resto. Muchos hilos construyen res, las relaciones entre conocimientos, entre materias, entre personas, nos ayudan a construir conocimiento, a ir más allá de la simple información. No sólo he podido integrar conocimientos sino que a la vez he podido desarrollar competencias que me permiten ver y actuar de forma diferente en el aula.*

### **c) Resultados y/o conclusiones**

Durante el curso generamos distintos art encounters que permiten emerger experiencias singulares, heterogéneas, en las diferentes situaciones de enseñanza y aprendizaje. El arte es un espacio de libertad y sobre todo el arte contemporáneo, en el que la heterogeneidad puede emerger (Jové, 2009). El arte es una forma de empoderamiento, de apropiación de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La interacción con el arte contemporáneo ofrece múltiples posibilidades que requieren los futuros profesores "componer" su propio modelo educativo, su propia subjetividad (Atkinson, 2011), diferente de los demás. Pero la interacción con el arte contemporáneo no es suficiente sino se favorecen procesos metacognitivos entorno estas nuevas identidades.

La interacción con el arte contemporáneo ha favorecido que los futuros maestros repiensen la educación de forma distinta a la educación que ellos han tenido situando la figura del maestro más allá de las aulas.

## **5. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES**

Adams J, Worwood K, Atkinson D, Dash P, Herne S and Page T (2008) *Teaching through contemporary art: a report on innovative practices in the classroom*. London: Tate Publishing.

Allan J (2008) *Rethinking Inclusive Education: The Philosophers of Difference in Practice*. Series: *Inclusive Education*. Basel: Springer.



## MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

---

Atkinson D (2011) *Art, Equality and Learning: Pedagogies Against the State*. Rotterdam  
Boston Taipei: Sense Publishers.

Betrián E and Jové G (2013). La inestabilidad docente y la homeostasis de la innovación  
educativa. *ESE. Estudios sobre educación*. vol(24):61-82

Bruner J (1997). *La educación, puerta de la cultura*. Madrid: Visor.

Deleuze, Guilles & Guattari, Felix. (1995). *Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia..* 2º ed.  
Valencia: Pre-Textos.

Guash M (2004) *Arte y Globalización*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia

Hernández F and Rifà M. (2011) *Investigación autobiográfica y cambio social*. Barcelona :  
Octaedro

Jové J (2009) Art i qualitat de vida. *Arts: revista del Cercle de Belles Arts de Lleida*.  
vol(30): 54-57

O'Sullivan S (2006) *Art encounters Deleuze and Guattari: Thought beyond representation*.  
London: Palgrave Macmillan.

Sharp R and Green A (1975) *Educational and social control. A study in progressive  
primary education*. London: Routledge/Kegan Paul.