

<Artículo de investigación>

“Desbordar la Universidad” como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

Judith Vidiella Pagès¹

Enviado: 11/01/2018. Aceptado: 05/06/2018. Publicado en prensa: 07/12/2018. Publicado: 07/01/2019

//Resumen

INTRODUCCIÓN: Este artículo describe la experiencia de innovación docente y colaboración inter-universitaria (UB, UVIC, UManresa y UdG) llevada a cabo entre cuatro profesoras de diversos grados (Bellas Artes, Educación Infantil y Primaria, Educación Social, y Artes Escénicas), que reflexionan sobre cómo desbordar los marcos estancados en la enseñanza superior.

MÉTODO: Las prácticas académicas descritas tienen como objetivo contribuir al campo de la investigación educativa basada en las artes, y fomentar en el alumnado una formación encarnada basada en la indagación de la experiencia de aprender.

RESULTADOS: Partiendo de metodologías feministas y de pedagogías performáticas, y en colaboración con el equipo comisarial del Centro de Arte Contemporáneo Fabra y Coats de Barcelona, que nos invitó a exponer el proceso de trabajo, la experiencia permitió visibilizar y poner en valor las aportaciones del alumnado.

DISCUSIÓN: La principal contribución de esta iniciativa es repensar el sentido de la enseñanza artística como un escenario de producción cultural (no solo de transmisión de saber), un modo de reflexionar de forma crítica (mediante métodos artísticos) sobre las maneras de aprender y estar en la universidad, de autorizarse como productores/as de conocimiento, de crear procesos artísticos colaborativos, y de generar prácticas situadas y transformadoras en el contexto (educativo, artístico, profesional).

//Palabras clave

Investigación educativa basada en las artes; Educación artística; Movimiento feminista; Innovación pedagógica; Enseñanza superior; Cooperación interuniversitaria.

//Datos de la autora

¹ Escola universitària ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona, España. Autora para la correspondencia: judit.vidiella@eram.cat

//Referencia recomendada

Vidiella, J. (2019). “Desbordar la Universidad” como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 12(1), 1–14. <http://doi.org/10.1344/reire2019.12.121034>

© 2018 Judith Vidiella. Este artículo es de acceso abierto sujeto a la licencia Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons, la cual permite utilizar, distribuir y reproducir por cualquier medio sin restricciones siempre que se cite adecuadamente la obra original. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

//Títol

«Desbordar la Universitat» com una forma d'estar i de repensar l'educació des d'una pràctica encarnada i performàtica. La investigació educativa basada en les arts com a innovació docent

//Resum

INTRODUCCIÓ: Aquest article descriu l'experiència d'innovació docent i col·laboració interuniversitària (UB, UVic, UManresa i UdG) duta a terme entre quatre docents de diversos graus (Belles Arts, Educació Infantil i Primària, Educació Social i Arts Escèniques), que reflexionen sobre com desbordar els marcs estancats en l'educació superior.

MÈTODE: Les pràctiques acadèmiques descrites tenen com a objectiu contribuir al camp de la investigació educativa basada en les arts, i fomentar en l'alumnat una formació encarnada basada en la indagació de l'experiència d'aprendre.

RESULTATS: Partint de metodologies feministes i pedagogies performatives, i en col·laboració amb l'equip comissarial del Centre d'Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona, que va convidar a exposar el procés de treball, l'experiència va permetre visibilitzar i posar en valor les aportacions de l'alumnat.

DISCUSSIÓ: La principal contribució d'aquesta iniciativa és repensar el sentit de l'educació artística com un escenari de producció cultural (no només de transmissió de saber), una manera de reflexionar de forma crítica (mitjançant mètodes artístics) sobre les maneres d'aprendre i ser a la universitat, d'autoritzar-se com a productors de coneixement, de crear processos artístics col·laboratius, i de generar pràctiques situades i transformadores en el context (educatiu, artístic, professional).

//Paraules clau

Investigació educativa basada en les arts; Educació artística; Moviment feminista; Innovació pedagògica; Ensenyament superior; Cooperació interuniversitària.

//Title

Intertwining gazes: Learning from inquiry projects in a course on contemporary visual arts

//Abstract

INTRODUCTION: This article describes the experience of an interuniversity teaching innovation project carried out by four teachers from the universities of Barcelona, Girona, Vic and Manresa. The project explored teaching innovation in bachelor's degrees in fine arts, childhood and primary education, social education and the performing arts. The writers reflect on how to break down the more rigid structures of higher education.

METHOD: The academic practices described sought to contribute to the field of arts-based educational research and encourage students to engage in embodied and inquiry-based learning.

RESULTS: The project, which was informed by feminist methodologies and performative pedagogies, received the support of the curatorial team at the Fabra & Coats Centre of Contemporary Art of Barcelona, who invited the writers to exhibit the different stages of the project at the Centre. The project highlighted and added value to the contributions students make in the higher education classroom.

DISCUSSION: The main contribution of this initiative was to rethink the purpose of art education, which can be a scenario not only for knowledge transfer but for cultural production. The initiative also used art to promote critical thinking about how learning takes place and what it means to be in a university, and it helped students become empowered as producers of knowledge, creators of artistic and collaborative processes, and generators of contextualized and transformative educational, artistic and professional practices.

//Keywords

Arts-based educational research; Art education; Feminist movement; Pedagogical innovation; Higher education; Interuniversity collaboration.

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

1. Introducción: Desbordar la Universidad

Este artículo recoge el proceso de investigación y práctica docente de cuatro profesoras de diversas universidades con el proyecto común titulado *Desbordar la Universidad*, que surge con la voluntad de dar continuidad al proceso relacional empezado en el curso 2015-2016 entre Assumpta Bassas (Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona), Eva Marichalar (Facultad de Educación, Universidad de Vic), Marta Ricart (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Manresa) y la autora de este texto, Judit Vidiella (ERAM, Universidad de Girona). Aunque los contextos de formación en los que trabajamos son plurales —dos facultades de Formación del Profesorado en Educación Infantil y Primaria y Educación Social, y otras dos, vinculadas a Bellas Artes y Artes Escénicas— nos une la afinidad por el saber situado desde los feminismos y la práctica docente anclada en la relación con el cuerpo, la performance, el saber encarnado y los afectos.

El antecedente de *Desbordar la Universidad* empieza en 2015-2016, cuando nos encontramos para reconstruir cómo cada una trabaja la relación pedagógica y la exploración de metodologías performáticas en sus clases, y lo hacemos público conjuntamente en formato de exposición en el Centro de Arte ACVic bajo el título *PER(...)FORMAR-NOS. Escenarios y prácticas de improvisación*. Antes de empezar el curso 2016-2017, mediante la convivencia en la casa rural residencia de artistas Cal Gras un fin de semana, decidimos evaluar el proceso anterior y trabajar conjuntamente codiseñando los programas de las asignaturas, además de generar un proceso de investigación conceptual y metodológico conjunto a partir de lo que íbamos poniendo sobre la mesa. En diálogo con el equipo comisarial (Idensitat, Sinapsis, Transductores y La Fundició) del Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona Fabra y Coats, que tituló el ciclo *Cohabitar entre-* (programando una serie de actividades, exposiciones y debates como el titulado *Desbordar la cultura*), pensamos que, en cierto modo, lo que nosotras estábamos haciendo desde nuestros contextos era *Desbordar la Universidad*. Nos sentimos reconocidas por la forma en que comprendían la noción de desbordar la cultura/educación,

Un conjunto de prácticas e iniciativas culturales que han desbordado los marcos clásicos de producción y recepción de la cultura, y que lo han hecho proponiendo unas prácticas institucionales que se desarrollan mediante dinámicas de cooperación, de trabajo en red y de hibridación. Estas prácticas se han articulado con un componente de mediación crítica, que entiende la mediación como una forma de investigar, explorar y de generar conocimientos, cultura y ciudadanía de manera experimental. [...] Estas nuevas instituciones de la cultura devienen, así, espacios de innovación ciudadana, donde se generan espacios de aprendizaje de relaciones entre grupos de creadores/as, activistas, escuelas, movimientos ciudadanos y entidades sociales. Pero también donde se cruzan los campos de saberes entre la cultura popular, la interculturalidad, la innovación social, el desarrollo comunitario, el urbanismo sostenible y las prácticas artísticas. Son unas prácticas que muestran de qué manera la cultura se reivindica y se reinventa como un derecho y también como un lugar que permita imaginar y ensayar un tipo de relaciones y de políticas de aquello colectivo a largo plazo. En definitiva, nos muestran otras maneras no solo de utilizar, sino sobre todo de habitar las instituciones, de construirlas desde espacios inclusivos y plurales que enfatizan las posibilidades de estar juntas y en colectivo a través de la cultura. (Sinapsis, La Fundició, Transductores e Idensitat, 2016, par. 2–3)

Así, el proyecto *Desbordar la Universidad* se convierte en una plataforma de investigación en innovación educativa, conocimiento colectivo y procedimientos relacionales que ha ido creciendo y absorbiendo las relaciones que alimentaban los sistemas de trabajo durante el proceso. A lo largo de estos dos años de trabajo conjunto nos han preocupado una serie de cuestiones que nos atraviesan, entre ellas: ¿De qué modo se crea la relación tanto en los proyectos educativos y de indagación que ponemos en marcha en el

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

aula como en el vínculo transdisciplinar entre asignaturas y universidades, e incluso fuera de ellas, con otros agentes como *performers*, comisarios, escuelas o residencias de gente mayor? ¿cómo podemos desbordar la universidad sin desbordarnos existencialmente y fomentando todavía más la precariedad vital y laboral que nos acecha?; ¿de qué manera es posible cuidar las prácticas relacionales que permiten cruces que dan fuerza a que sucedan otros acontecimientos que desbordan tiempos y espacios de clase, y que nos enriquecen en el aprendizaje más allá de lo que el currículum oficial prescribe?; ¿cómo lidiar con el lenguaje estándar de la educación superior que entiende la innovación y la relación pedagógica en términos muy distintos a los que desde la práctica feminista entendemos, cuando la relación pedagógica implica construir a partir de la relación-encuentro-espacio-tiempo, y hacer que lo ordinario se convierta en extraordinario, y lo personal en algo político, vital, auténtico y experiencial?

2. Un nuevo escenario para la innovación docente: la investigación educativa basada en las artes

El enfoque que guía nuestra práctica se enmarca en el campo de la investigación basada en las artes (IBA) o en inglés Arts Based Research (ABR) (Cahnmann-Taylor y Siegesmund, 2008; Knowles y Cole, 2008; Leavy, 2017; Liamputtong y Rumbold, 2008; McNiff, 2008). Según Hernández (2008):

La IBA se inició como parte del giro narrativo en la investigación en Ciencias Sociales a principios de los años 80 y vincula, a partir de una doble relación, la investigación con artes. Por una parte, desde una instancia epistemológica-metodológica, desde la que se cuestionan las formas hegemónicas de investigación centradas en la aplicación de procedimientos que 'hacen hablar' a la realidad; y por otra, mediante la utilización de procedimientos artísticos (literarios, visuales, performativos, musicales) para dar cuenta de los fenómenos y experiencias a las que se dirige el estudio en cuestión. (p. 87)

Esta aproximación problematiza los orígenes sociales del saber (las tradicionales dualidades entre emoción y razón, cuerpo y mente...), la influencia central del lenguaje en la investigación y el pensamiento, la cuestión política del saber y el modo de hacer investigación. Por consiguiente, los procesos creativos y artísticos están presentes en diferentes ocasiones: a la hora de recoger los "datos"; durante el proceso de investigación-trabajo; en el momento de presentar las "evidencias", analizarlas e interpretarlas; como "escritura" de la investigación, ya que metáforas, símbolos y materiales pueden generar teoría... La IBA potencia visiones y representaciones de la vida social que no podrían ser vistas de otra manera y entiende que las interpretaciones de la realidad son siempre incompletas y parciales (Barone y Eisner, 2011), por lo que investigar implica generar conversaciones sobre lo que es descrito y representado en el análisis y sirve de catalizador para la acción, esto es, para crear, ampliar y expandir nuevas visiones y percepciones sobre la comprensión de la realidad. Este marco implica un giro importante hacia su aproximación no-representacional, es decir, no entiende la investigación como descripción-representación de la misma sino como creación (performativa) de esta, lejos de las viejas dualidades "aproximación cuantitativa" *versus* "aproximación cualitativa" o "ciencias" *versus* "artes". Para Bruner, existen dos modalidades de conocimiento, "la «paradigmática», que busca la experiencia basándose en la prueba lógica, el análisis razonado y la observación empírica. Y la «narrativa», que está más centrada en el ser humano, sus intenciones, experiencias, deseos y necesidades" (Citado en Hernández, 2008, p. 89).

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

Aquellos que exploran los marcos metodológicos de la IBA en el terreno de la educación prefieren hablar de investigación educativa basada en las artes (IEBA) (Arts Based Educational Research) (Sinner, Leggo, Irwin, Gouzouasis, y Grauer, 2006), sustentando tres puntos clave respecto a la relación teoría-práctica que permite este marco:

- a) Una actitud indagadora vivida y experienciada. La IEBA crea las circunstancias para producir conocimiento y comprensión a través del proceso de exploración artística: examinando, enseñando, creando y aprendiendo de forma relacional para explorar todas las posibilidades de la experiencia y su representación. Para *Desbordar la Universidad*, la pesquisa no es ni un punto de partida ni una meta, sino más bien un flujo dinámico. Lejos de vivir la investigación como algo sometido a plazos y exclusivamente circunscrito a sus fases de ejecución, pasamos a vivirlo como algo permanente que caracteriza nuestra docencia, nuestra identidad analizadora y nuestra reflexividad en el proceso de aprender y cohabitar en el aula. Entendemos así, que teoría y práctica se entretujan igual que investigación y creación.
- b) La utilización de estrategias poéticas, visuales y performáticas, y su conexión con conceptos. Nos referimos a la práctica artística como parte del proceso de investigación (Borgdorff, 2011). Frente a los procedimientos tradicionales de análisis educativo basados en datos, números, tablas, textos abstractos y sistemas estandarizados de relacionarnos y representar el conocimiento, la IEBA desarrolla un conjunto de dispositivos mediante estrategias artísticas, de participación, relación y representación del saber que le permite abrirse a nuevas posibilidades. Implica otra manera de estar en la indagación y la reflexión, de comprender cómo hemos llegado a entender nuestro propio posicionamiento y responsabilidad en la construcción del conocimiento y la ciencia. Desde aquí, los significados residen en el uso simultáneo del lenguaje, imágenes, materiales, situaciones, acciones, espacios y tiempos para explorar otras maneras de representar la experiencia, de dar cuentas de lo que sucede y de desvelar aquello de lo que no se habla. Las imágenes o los gestos corporales no ilustran sino que construyen relatos autónomos que permiten construir capas complejas de significado y comprensión (sinestésicas, kinéticas, sensoriales, espaciales, orales, visuales, musicales, corporales...).
- c) El reconocimiento del nos/otros en la investigación. Aprender es como el acto de tejer experiencias (Leggo, 2008). La IEBA ofrece una perspectiva de interpretar el mundo con los otros, situándonos en comunidades de práctica donde su finalidad es provocar múltiples y variadas interpretaciones para generar nuevas comprensiones, reflexiones y aproximaciones a la realidad y al conocimiento. En palabras de Hernández (2008), "trata de favorecer experiencias de aprendizaje y de investigación relacionadas con la fundamentación disciplinar de las artes" (p. 86). Para nosotras, abre el espacio entre enseñanza e investigación considerando el arte como un camino para reflejar nuestra práctica educativa y explorar, interrogar, expandir y desbordar la praxis pedagógica abriendo nuevas posibilidades de representación de la experiencia y de la relación educativa, y del mundo en general.

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

Dilemas, reflexiones y procesos de innovación compartidos

En este sentido, nos interesaba explorar posibles desbordes y repensar los formatos académicos a partir de una serie de preguntas, dilemas y ejes de investigación que activamos durante el curso con el alumnado:

- 1) La Universidad como espacio social y cultural: ¿qué ocurriría si la Universidad se convirtiera en una especie de centro cultural, como nos proponía el equipo comisarial del ciclo *Cohabitar entre-* y su propuesta de *Desbordar la cultura*, o en un grupo de autoconciencia con ganas de ponerse en juego, enseñar y aprender de la práctica? ¿Qué sucedería, cómo se aprendería, cómo se viviría la experiencia? Para ello debatimos sobre la necesidad de comprender que las instituciones culturales son (de)formadoras de conocimiento, y que las instituciones educativas son también productoras de cultura y de aquellas relaciones que la sustentan y en las que somos coprotagonistas. En este sentido, el reto ha sido ir enlazando relaciones y redes dejando emerger oportunidades, en el sentido en que han ido sucediendo en cada grupo, pero también entre asignaturas y en diálogo colaborativo y colectivo con otros agentes.
- 2) La tensión de los modelos fabriles en las instituciones educativas: ¿cómo sentimos, mostramos y transformamos las tensiones y dinámicas provocadas por el modelo fabril y performativo que se impone en los espacios educativos de manera violenta, y a veces de manera sutil, poniendo en peligro la tarea educativa y de producción de conocimiento en la Universidad? Estamos inmersos en una sociedad del trabajo inmaterial e intelectual en la que, según Jeffrey y Troman (2012) la performatividad es una aproximación basada en el mercado y en las políticas sociales y educativas que pretenden mejorar el estatus económico a nivel nacional pero también según estándares europeos y globales. Este marco regulador incentiva la actividad basada en performances (eficacia, optimización, máximo rendimiento, estándares) y en el fomento de una cultura de la performatividad que afecta de forma incisiva a la educación. Es una tecnología, una cultura y un modo de regulación que emplea juicios y comparativas de los desempeños (performances) de las personas y organizaciones, con el fin de servir a modos de productividad y eficacia. En la educación esto se traduce en diagramas, tablas, objetivos, medidas, informes de evaluación e inspección, prácticas reguladas y estándares que proporcionan un nuevo lenguaje que disciplina y normaliza tanto a docentes como a alumnado. Además, este estilo entra en tensión y conflicto con otros parámetros que cuidan las relaciones sociales en la experiencia, la agencia y la capacidad creativa de improvisar, de fomentar las diversidades identitarias y las prácticas desde otras genealogías, como por ejemplo las feministas, que se sitúan desde una concepción del conocimiento y el aprendizaje basada en lo personal como político, y en las relaciones afectivas y del cuidado.
- 3) Desbordar las identidades profesionales: ¿cómo convertir en un proceso de aprendizaje el hecho de desbordar la estructura y la dinámica de la clase, tanto en el sentido del rol que tenemos como docentes como el del alumnado? ¿Qué se valora desde las instituciones como innovación docente? El reconocimiento institucional actual parece pasar únicamente por unos protocolos altamente estandarizados y burocratizados traducidos en I+D,

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

transferencias de conocimiento y nuevas implementaciones de las TIC, para citar los más "gastados". El resto de iniciativas que se van produciendo de forma constante parecen caer en una segunda categoría en un sistema académico cada vez más jerárquico. ¿Qué hay del esfuerzo y la apuesta constante por parte de docentes para generar vínculos reales con el alumnado y el contexto que permitan iniciar y estimular procesos de investigación singulares y grupales, mantener un estado y clima que haga posible plantearse con libertad preguntas sobre la cultura, la educación, la propia experiencia en el aula y fuera de ella? ¿Qué sucede con otras cuestiones como explorar desbordes en el sistema de valores que nos imponen competencias, resultados de aprendizaje y su traducción en notas? ¿Cómo poner en valor las relaciones y las experiencias de *Cohabitar entre-* en el aula y en los itinerarios compartidos fuera de ella? La academia ignora y marginaliza aquellas prácticas que la incomodan al mostrar y hacer visible la rigidez de la que es prisionera y la poca atención que ofrece a la vida real de lo que sucede en las aulas y en la sociedad actual. Los organismos oficiales legitiman un discurso dirigido al mundo en formato de competencias profesionales que no es finalmente real ni verdadero, ya que el solo hecho de querer cumplirlo de forma auténtica a partir de, por ejemplo, generar pensamiento crítico y creativo entre el alumnado e incorporar sus voces y formas de pensar, provoca que el ámbito académico las subestime y no las reconozca. Cada vez más nos preocupa el auge del "simulacro de la educación", del lenguaje de "hacer ver que" (que aprendemos, que hacemos las cosas correctamente, que innovamos, que nos interesa, que hacemos investigación...), tanto por parte de docentes y académicos como del alumnado.

Por todo ello, *Desbordar la Universidad* implica generar espacios liminales entre clase/vida, afecto/razón, saber/experiencia, control/incertidumbre, expectativas/materialización, orden/descontrol, individual/colectivo, mente/cuerpo, clase/espacio público... La clase se convierte en ese espacio de proyección, de acción, de convivencia, de reconstrucción de relatos, de incertidumbre, de creación colectiva a través de procesos de autoconciencia grupales mediante la performance entendida como forma de comprender, vivir, sentir, confiar, encarnar... Además de estos intersticios subjetivos y físicos, implica una relación pedagógica basada en dinámicas de grupo como: presentarnos a través de objetos relacionales; organizar una merienda conjuntamente; andar y hacer derivas en la calle en silencio para estar atentas al entorno y buscar posibles enclaves para las performances; crear escenarios de aprendizaje; volver al sentido y tiempo real que compartimos; gestionar los miedos, emociones y llantos; creer en el valor comunitario del aprendizaje y, en especial, repensar la ubicación y responsabilidad de esta relación, porque estar, asistir, estudiar, escuchar y participar no son lo mismo.

3. La relación pedagógica y las dinámicas de grupo en *Desbordar la Universidad*: una bandada de pájaros, una mesa con mucha tela, unas mantas de colores...

Como veníamos diciendo en el apartado anterior, los modos de conocer vinculados con las artes permiten desvelar y narrar las experiencias de los sujetos y nuestra relación con sus relatos. Las prácticas artísticas pueden dar cuenta de procesos relacionales complejos que muchas veces permanecerían invisibles o

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

serían complicados y dolorosos de poner en palabras. La metáfora que más nos ha ayudado a explicar nuestra metodología ha sido la de una bandada de pájaros estorninos. A pesar del aparente caos en su vuelo en el que cada pájaro sigue su itinerario, singularidad y diversidad, les une un movimiento expandido en manada que genera colectivo y movimiento fluido. Explorar a través del cuerpo, la acción, la performance, la producción de imágenes y la creación de artefactos artísticos, etc. nos ha posibilitado experiencias de trato; maneras de narrarnos, de visibilizar los procesos de subjetivación y de desvelar el proceso de aprendizaje; de hacer evidentes los modos de relación docente-alumnado; de salir de los relatos autorreferenciales del yo artista y conectarlos en lo colectivo, y en la dimensión histórica y social de la experiencia; trazar historias de grupo; etc.

A lo largo de las asignaturas hemos realizado una serie de actividades, invitando en algunas, a los cuatro grupos (es el caso de los encuentros, desbordes y actividades deslocalizadas):

- Encuentros: situaciones en las que todos los grupos nos reuníamos conjuntamente, como el intercambio en el Centro de Arte Contemporáneo de Fabra y Coats en el que nos entregamos correspondencias sobre nuestros intereses y expectativas futuras, y Javier Rodrigo nos hizo una visita guiada; los encuentros virtuales a través de las vídeo-correspondencias que nos íbamos mandando a lo largo de todo el semestre y visualizábamos en clase; o entre las cuatro docentes el grupo de *whatsapp* que compartimos. Estos elementos de mediación tecnológica nos han permitido, en diferido, compartir, difundir, reflexionar y de/volver a las reflexiones sobre cómo desbordar la educación, sus tiempos y sus espacios, más allá del aula o las 'horas de deberes'...
- Acciones: acontecimientos que creamos y generamos cada una desde nuestro lugar, como el Festival Fluxusclasforum (UB); la clase en la calle con extrabajadoras de la fábrica textil donde se ubica ahora ERAM (Figura 1); la visita Ferran Cerdans para hablar de los libros de artista (UManresa), la sesión de biodanza con José Manuel Pérez (UB), etc.
- Desplazamientos: salidas del aula para realizar actividades diversas, como la visita guiada al Archivo Municipal de Salt (ERAM); a la residencia de creación CACIS de Artés (UManresa); al aula-taller de la UVic (UManresa); o cuando hacíamos intercambios entre docentes, por ejemplo la visita de Eva Marichalar al ERAM para hacer la deriva *Buscar escenarios* o la visita de la autora, Judit Vidiella a la UVic para hablar al grupo sobre el portfolio digital como herramienta de aprendizaje.
- Desbordes: participación en la acción "UrGente A Mar", clausura del Festival Escena Poblenou dirigida, y performada por Ada Vilaró (UB); colaboración en el Festival Itinerancias en Prats de Lluçanès dirigido por Ada Vilaró, y en el que cuatro alumnas de performance de la Facultad de Bellas Artes condujeron una sesión para sexto de primaria en las escuelas Lluçanès y FEDAC con la acción *Abocar/evocar*, o el musical "Yo vengo de currar y estoy reventada supongo que lo entenderás" en https://www.youtube.com/watch?v=_5FzHe6M_ec (ERAM, 2017a). Fruto de la coordinación entre Judit Vidiella y el profesor Juan Pablo Miranda de la asignatura *Ámbito de Creación II Musical*, se usó todo el material generado en la asignatura de *Expresiones de la Cultura Contemporánea* para reelaborarlo y llevarlo al universo personal de cada estudiante (precariedad y trabajo, generación nini, memorias familiares y migración, consumismo y cultura de masas, etc.).

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

- Actividades deslocalizadas: como síntesis de las asignaturas, unos ciclos de performances producidos por el alumnado de las diferentes asignaturas: *El gesto del presente* el 17 de enero en la ciudad Manresa; *Con cuchillo y sin cuchillo: colectiva íntima* el 23 de enero en Barcelona; *Emergencias* el 23 de enero en Vic, y *Estirant del fil (Tirando del hilo)* el 31 de enero en Salt, performances finales en https://www.youtube.com/watch?v=czREWx0wV_4 (ERAM 2017b) o la exposición en Fabra y Coats al final del proceso (Figura 2).

Como elementos que se han puesto en juego en diferentes momentos del proceso (ya sea para documentar, visibilizar, explicar, reelaborar o producir conocimiento en el proceso de investigación y aprendizaje) destacan:

- Objetos: Desbordar el propio objeto en sí, su tradicional aplicación y significado:
 - Como "activadores" para ejercicios que tienen como finalidad abrir procesos de autoconsciencia sobre un tema y activarlo en público (p. ej. presentarse a principios de curso con objetos —reconfortantes, incómodos, en diálogo con temas de la asignatura—).
 - Para trabajar el espacio de relación (p. ej. mesa).
 - Activar relatos históricos (p. ej. las bragas como relato de las mujeres trabajadoras en las fábricas textiles que nos contaron que no tenían tiempo de limpiarse y cambiarse en su período de menstruación debido a las frenéticas jornadas laborales en la fábrica).
 - Propiciar dinámicas de grupo (p. ej. las mantas).
 - Hablar del grupo y generar reflexiones (p. ej. taller de servilletas, Figura 4).
- Materiales: activan acciones y relatos simbólicos en el proceso de aprendizaje.
 - El agua como ritual de purificación y expiación en la performance que limpia las bragas como forma de recuperar la memoria y la dignidad de las mujeres trabajadoras en el textil, o en homenaje a las mujeres suicidadas en la acequia.
 - La tierra como forma de evaluar, generando movimientos y formas que ayudan a explicar el proceso de aprendizaje de cada alumno y sus momentos clave en el proceso de formación y autoevaluación; los pigmentos en diálogo con el trazo del dibujo y la corporeidad, etc.
- Espacio: el lugar que ocupamos, los objetos que hay en él, nuestra disposición... son elementos de trabajo que permiten crear diferentes puntos de vista con los que entrar en relación e interpretar, vernos como grupo y explorar nuestras propias dinámicas y orientarnos (Ahmed, 2006). En este proceso, la implicación parte de la conciencia sobre uno mismo y los demás, así como el diálogo que establecemos con nosotros mismos y todo aquello que nos rodea. Este diálogo permite crear otro modo de relación e interpretación, y trasladarlo a otros espacios culturales como bibliotecas, centros de arte, espacios de creación o escuelas, para comprender las dinámicas de la cultura y el aprendizaje en nuestro contexto.

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

- Improvisación: pedagogía de la situación y del acontecimiento, hacer con lo que hay, escuchar y crear a partir del momento (Barret, 1995), generar improvisaciones a partir de los 7 viewpoints de Mary Overlie: espacio, forma, tiempo, emoción, movimiento, historia.
- Movimientos: derivas, danza, acciones, investigación del espacio, movimiento temporal pasado-presente, dentro-fuera (yo, nos/otras). Con/moverse (Ahmed, 2004) y conocer partiendo del cuerpo a través de la performance y el movimiento encarnado.
- Domesticidad: estar como en casa, generar confort, acoger, cuidar... entender la clase como un hogar desde las políticas del cuidado (Carrasco, Borderías, y Torns, 2011), y abrir el espacio-tiempo del aprendizaje a otros momentos, contextos y relaciones. En este sentido las video-correspondencias han permitido conectar el espacio doméstico con el aula, pues en diferentes momentos recibíamos vídeo-cartas de las otras profesoras, de otros compañeros de clase, de estudiantes de otros grados, en los que se reflexionaba sobre qué significa desbordar la educación, poner el cuerpo y los afectos en el aprendizaje, etc.

Figuras 1 y 2. La clase en la calle. Exposición

Nota: Figura 1 (La clase en la calle). Salt (Gerona) 28 de noviembre, sesión en la que invitamos a extrabajadoras de la fábrica textil en la que se ubica ERAM para compartir las memorias y gestos del trabajo con el fin de incorporarlas a la investigación que estábamos realizando en la asignatura sobre el tránsito de la memoria fabril a las fábricas culturales. Figura 2 (Exposición). Exposición *Desbordar la Universidad*, Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona Fabra y Coats dentro del ciclo comisarial *Cohabitar entre-* (del 4 de marzo al 28 de abril 2017). Detalle del mantel en el que se imprimieron todas las conversaciones de *whatsapp* que las 4 docentes tuvimos durante el proceso de trabajo y las cuatro sillas con la proyección de las vídeo-correspondencias, que se despliega en forma de instalación y funciona como un espacio de encuentro para proponer una serie de intercambios y entrar en diálogo. Fotos: Judit Vidiella.

Figura 3. Constelación elementos explorados Desbordar la Universidad

Fuente: elaboración propia, partiendo de la noción de textualidades de Hernández (2008).

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

4. Conclusiones: algunos ejes que nos desbordan...

Una de las principales aportaciones de esta experiencia educativa ha sido la de pensar conjuntamente entre los diversos grupos cómo desbordar nuestras identidades profesionales. En los grados artísticos abordar el tabú de la educación pensada como último recurso y opción profesional, y apostar por un aprendizaje en relación, combinando la investigación personal y social. En los de Formación del profesorado y de Educación Social, incorporar las metodologías de la IBA así como incentivar la capacidad creativa y productora de conocimiento del profesorado novel. Y en el grado de comunicación e industrias culturales, poner las bases para pensar la comunicación en base a modelos sociales no destructivos de las redes relacionales y sociales, más allá del capital y del patriarcado. Pero más allá de los logros y el relato "positivo" que muchos proyectos de innovación docente reconstruyen, nos interesa también señalar las preguntas y dilemas que nos preocupan, como la cuestión del desgaste emocional en este tipo de proyectos, la distribución de tiempos y la sostenibilidad, ya que cuidar todos los grupos de este modo es inviable en toda la docencia que impartimos. También, el compromiso y generosidad que este tipo de relaciones implican y que no todo el colectivo está dispuesto a asumir. ¿Cómo trabajar la vulnerabilidad en la que nos coloca el discurso oficial respecto a desbordar sus códigos?

Entre los retos con los que se encuentra la innovación docente de aquellos que exploran marcos y metodologías de investigación basada en las artes en un contexto académico todavía muy performativo en sus modos de legitimarse y dar cuentas, destacan una serie de dilemas que nos gustaría enumerar aquí:

- El debate sobre si hay que adoptar los criterios de otras áreas o si hay que buscar unos específicos, pues siempre estará en desventaja con otras áreas científicas del conocimiento. Ello implica mejorar la comprensión sobre el valor y el potencial de las artes en la academia, lo que no quiere decir que se deban adaptar los métodos de evaluación de las investigaciones sino reforzar las aportaciones de este tipo de investigación artística.
- La incipiente formación de investigadores en la práctica de estos métodos de análisis tiene como consecuencia una todavía flaca comunidad crítica que pueda establecer qué es lo que constituye una investigación basada en las artes y, como consecuencia, que falten referentes sobre cómo valorar la calidad de la misma con el riesgo, especialmente en el caso de muchas tesis doctorales, de que "todo vale". Faltan marcos que permitan validación y legitimación de métodos de estudio según problemas, contextos y audiencias.
- El problema a la hora de valorar la calidad de las pesquisas. Se requiere de una lista de ejemplos que puedan ser útiles en la formación de indagadores y evaluadores para tener en cuenta modos de hacer investigación desde las artes. Si bien algunos de los criterios usados en la IBA suelen ser similares a los del análisis cualitativo, se suele obviar muchas veces el criterio artístico y estético, especialmente si algunos de los estudios tiene "aplicación" en contextos sociales. Esto nos lleva a la cuestión de la importancia de los espacios y contextos en los que opera la investigación así como sus objetivos.
- El potencial trasgresor de las artes puede poner en riesgo su contribución potencial al ser relegado por una sociedad normativa que evade el conflicto.

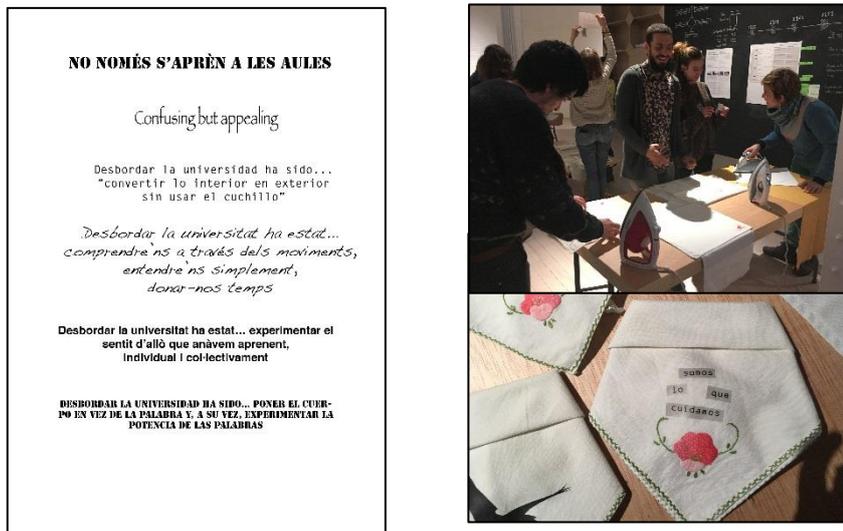
J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

- La cuestión de las ayudas y la financiación de la investigación. Sabemos que los procedimientos de revisión de pares (peer-review) facilitan la obtención de recursos. ¿Quiénes son los revisores en un área todavía emergente? ¿Qué criterios usamos para asesorar los proyectos en materias tan diversas como danza, arquitectura, pintura, performance? ¿Dónde se pone el énfasis, en la calidad estética y en la práctica profesional o en la teórica y la académica? ¿En el rigor de documentación del proceso o en el retorno social y la transformación de comunidades? ¿Qué van a valorar los docentes en un futuro próximo en las Escuelas y Facultades de Artes, sus habilidades artísticas o académicas? ¿Se corre el riesgo de caer en otra moda académica excesivamente intelectualizada?
- Por otra parte, algunos/as investigadores artistas reivindican que los artefactos artísticos entrañan ya de por sí conocimiento, o que juegan un papel instrumental en la investigación y su comunicación y que por ello deben ser ya considerados como parte de las presentaciones. En contraposición habría otra postura que sustentaría que la investigación basada en la práctica artística puede aproximarnos a nuevas percepciones pero que un objeto artístico no encarna por sí solo conocimiento y, por lo tanto, consideran importante acompañar los artefactos artísticos de una explicación discursiva que abra nuevas consideraciones.
- La desventaja de las artes a la hora de comunicar los resultados al usar modos de comunicación no tradicionales. La "traducción" de las experiencias artísticas a un lenguaje descriptivo puede presentar una serie de problemáticas en la investigación basada en las artes. Si realmente pensamos que su poder está en acceder a dominios de experiencia que van más allá del lenguaje descriptivo, ¿tenemos que traducir las comprensiones en palabras? ¿Es la experiencia sonora, de movimiento, etc. la que nos revela una verdad que se pierde al traducirla? Quizás si pensamos que la lengua escrita y hablada puede funcionar como otro acto creativo y como otro acontecimiento en el proceso de la investigación, como lo hace por ejemplo la escritura performativa (Pollock, 1998), o que funciona como herramienta pragmática y no como requisito de validación, sea más tranquilizadora esta tensión.

Con todo, la investigación creativa y performativa de las artes tiene la capacidad de contribuir al desarrollo de un nuevo paradigma precisamente porque se le pide más análisis y rendición de cuentas sobre lo que significa investigar. En este sentido, este proyecto servirá como estudio de caso en el proyecto internacional financiado por la Comisión Europea *Beyond text*, que tiene como objetivo principal crear una red de profesionales de campos diversos interesados en las artes como propuesta metodológica, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la práctica profesional y la innovación docente. El equipo de *Desbordar la Universidad* forma parte de esta red que comparte e intercambia experiencias con el fin de diseñar conjuntamente un módulo formativo en investigación basada en las artes (IBA), que a partir del 2019 se pueda ofrecer en los diferentes programas de máster o doctorado de las universidades europeas que puedan estar interesadas. Nuestra intención es seguir explorando estas cuestiones y que la comunidad de aprendizaje vaya creciendo y nutriendo los estudios sobre la práctica docente para ir transformando la docencia y la universidad desde un contexto situado más allá del aula, y generando relatos plurales y creativos para desbordar la educación y la academia.

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. La investigación educativa basada en las artes como innovación docente

Figuras 4 y 5. Frases portfolios. Fotos taller transfer

Nota: Figura 4 (Frases porfolios). Selección de frases de los porfolios del alumnado para el taller-merienda de *transfers* como actividad pública de autoevaluación de *Desbordar la Universidad* en el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona Fabra y Coats, 25 de marzo de 2017. Figura 5 (Fotos taller *transfers*). Figura composición del taller de *transfer* y detalle de frase en servilleta de tela bordada para terminar de "poner la mesa" en la pieza "mantel" de la exposición. Fotografías: Judit Vidiella.

<Referencias bibliográficas>

- Ahmed, S. (2004). *The Cultural Politics of Emotion*. Edimburgo: Edinburgh University Press.
- Ahmed, S. (2006). *Queer Phenomenology. Orientations, Objects, Others*. Furham: Duke University Press.
<http://dx.doi.org/10.1215/9780822388074>
- Barone, T., y Eisner, E. (2011). *Arts based research*. Londres: Sage.
- Barret, G. (1995). *Pedagogía de la situación en expresión dramática y en educación*. Montreal: Recherche en Expression.
- Borgdorff, H. (2011). The production of knowledge in artistic research. En M. Biggs y H. Karlsson (eds.), *The Routledge Companion to research in the arts* (pp. 44–63). Londres y Nueva York: Routledge.
- Cahnmann-Taylor, M., y Siegesmund, R. (eds.). (2008). *Arts-based research in education: Foundations for practice*. Nueva York: Routledge.
- Carrasco, C., Borderías, C., y Torns, T. (eds.) (2011). *El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas*. Madrid: Ed. Catarata.
- ERAM (2017a). *Yo vengo de currar y estoy reventada supongo que lo entenderás*. (Vídeo). Recuperado el 8 de octubre del 2018 https://www.youtube.com/watch?v=_5FzHe6M_ec
- ERAM (2017b). *Estirant del fil*. (Vídeo). Recuperado el 8 de octubre del 2018 de https://www.youtube.com/watch?v=czREWx0wV_4

J. Vidiella. "Desbordar la Universidad" como una forma de estar y de repensar la educación desde una práctica encarnada y performática. *La investigación educativa basada en las artes como innovación docente*

Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, 26, 85–118.

Jeffrey, B., y Troman, G. (2012). *Performativity in UK Education. Ethnographic cases of its effects, agency and reconstructions*. Essex: E&E Publishing.

Knowles, G., y Cole, A. (2008). *Handbook of the arts in qualitative research: perspectives, methodologies, examples and issues*. Londres: Sage. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452226545>

Leavy, P. (2017). *Handbook of Arts Based Research*. Nueva York: Guilford Press.

Leggo, C. (2008). Autobiography: Researching Our Lives and Living Our Research. En S. Springgay (ed.), *Being with A/r/tography* (pp. 3–24). Rotterdam: Sense Publisher.

Liamputtong, P., y Rumbold, J. (2008). *Knowing differently: Arts-based and collaborative research methods*. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

McNiff, S. (2008). *Art-based research*. Londres: Jessica Kingsley Publishers. <https://doi.org/10.4135/9781452226545.n3>

Pollock, D. (1998). Performative writing. En P. Phelan y J. Lane (eds.), *The Ends of Performance* (pp. 73–103). Nueva York: New York University Press.

Sinapsis, La Fundició, Transductores, e Idensitat (2016). *Desbordar la cultura [Fase 1]*. Recuperado de <http://ajuntament.barcelona.cat/centredart/ca/content/desbordar-la-cultura-fase-1> (1-10-2017).

Sinner, A., Leggo, C., Irwin, R., Gouzouasis, P., y Grauer, K. (2006). Arts-based Educational Research. Dissertations: reviewing the practices of new scholars. *Canadian Journal of Education*, 29(4), 1223–1270. <https://doi.org/10.2307/20054216>

<Entidad financiadora>

Desbordar la Universidad colabora con el proyecto europeo de investigación financiado *Beyond text* (2016-1-UK01-KA203-024258) UK Erasmus+ Key Action 2 Projects. Investigador principal: Allan Owens (University of Chester, RECAP).