

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, constituidos como Jurado Calificador para presenciar y evaluar la sustentación del Trabajo de Grado titulado:

El laboratorio de creación: una propuesta entendida a la luz de la mirada de los estudiantes de la UCV

Presentado por el (la, los, las) estudiantes (s):

Nombre	Cédula	Código
Hitzano Beltrán Barrios	1014701798	2011272001

Consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su aprobación por las siguientes razones:

1. Se revela que hay un vigor en el proceso de investigación.
2. Se resalta la capacidad interpretativa, analítica y reflexiva que le dan profundidad al trabajo de grado.
3. Hace aportes importantes para pensar sobre la apertura curricular de la UCV.

	NOMBRE	FIRMA	NOTA ¹
Jurado 1- lector	Martha Carolina Sánchez		4.5
Jurado 2- lector	Martín K. Gutiérrez Vasquez		4.5
Jurado 3 -asesor	David Ramos		4.8
Jurado 4 - asesor			

CALIFICACIÓN FINAL (Promedio aritmético): 4.6

DISTINCIONES Se propone como mención con la condición de realizar ajustes de forma

Fecha: Junio 28/2019

¹ Para la emisión de la nota de sustentación, es indispensable que los jurados se encuentren presentes.

**EL LABORATORIO DE CREACIÓN, UNA PROPUESTA ENTENDIDA A LA LUZ
DE LA MIRADA DE LOS ESTUDIANTES DE LA LAV.**

Hitzamo Beltrán Barrios

Licenciatura en Artes Visuales
Facultad de Bellas Artes
Universidad Pedagógica Nacional
Bogotá
2019

**EL LABORATORIO DE CREACIÓN: UNA PROPUESTA ENTENDIDA A LA LUZ
DE LA MIRADA DE LOS ESTUDIANTES DE LA LAV.**

Hitzamo Beltrán Barrios

Trabajo de Grado para optar por el título de
Licenciada en Artes Visuales

Asesor

David Ramos Delgado.

Licenciatura en Artes Visuales
Facultad de Bellas Artes
Universidad Pedagógica Nacional
Bogotá
2019

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 3	

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de Grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	El laboratorio de creación, una propuesta entendida a la luz de la mirada de los estudiantes de la LAV
Autor(es)	Beltrán Barrios, Hitzamo
Director	Ramos Delgado David
Publicación	Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2019. 130 p.
Unidad Patrocinante	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. UPN
Palabras Claves	LABORATORIO; EXPERIENCIA; EXPERIMENTO; ENCUENTRO CON OTROS.

2. Descripción
<p>El presente trabajo de grado evidencia el proceso de análisis y reflexión que se realizó a quince trabajos de grado que usaron laboratorios de creación en su proceso, dichos trabajos realizados en la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional entre 2011 a 2018, con el fin de identificar los elementos característicos que componen los laboratorios de creación. El presente documento se define como investigación de corte documental.</p>

3. Fuentes
<p>Ardenne, P., (2006). Un arte Contextual, Murcia, Azarbe, S.L.</p> <p>Barriga, M., (2012). La investigación en educación artística. Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y posgrado. Bogotá, Universidad Francisco José de Caldas.</p> <p>Battistini, M. (2005). Astrología, magia, alquimia. Barcelona: Random House Mondadori.</p> <p>Borges, L., (1997). El libro de Arena, Buenos Aires, Editorial Emecé.</p> <p>Bourriaud, N., (2008). Estética Relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora S.A.</p> <p>Bulla, G. (2011). La investigación como recuperación de la experiencia. <i>Revista Pensamiento, palabra y obra</i>, (10). 88-97 Recuperado 8 de mayo</p> <p>Chaiklin, S. & Lave, J., (2001). Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto, Buenos Aires, Amorrortu editores.</p> <p>Dewey, J. (2010). Experiencia y Educación, Madrid, Biblioteca Nueva, S,L</p>

FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE

Código: FOR020GIB

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-10-2012

Página 2 de 3

4. Contenidos

El Presente trabajo de grado este compuesto por 6 capítulos donde el lector podrá encontrar. En el primer capítulo el planteamiento del problema, objetivos generales y específicos, justificación y antecedentes.

El segundo capítulo le permite al lector realizar la lectura del marco teórico donde se abordan conceptos como, el laboratorio en la alquimia y la ciencia entendiendo el sentido que estas disciplinas le otorgaron, reflexión sobre los laboratorios propuestos por el Ministerio de Cultura y reflexión en torno a los espacios académicos de la LAV, definidos como laboratorios de ceración. También en este capítulo se abordan conceptos como la experiencia, enseñanza y aprendizaje en los espacios de laboratorio y por último el encuentro con el otro.

El tercer capítulo presenta el paradigma y enfoque que define el trabajo de grado, se indican las fases metodológicas.

El cuarto capítulo presenta el compendio de los resultados obtenidos en el análisis documental que se realizó a 15 trabajos de grado producidos en la LAV que hicieron uso de laboratorios de ceración en sus procesos.

El quinto capítulo presenta las conclusiones y por último esta la bibliografía donde también se especifica los trabajos de grado de estudiantes de la LAV que fueron referenciados en el documento.

5. Metodología

La presente investigación se inscribe en la perspectiva cualitativa, con un enfoque metodológico definido como Investigación Documental. Para el proceso de análisis se hizo uso de matrices con el fin de organizar y sistematizar la información.

El paradigma cualitativo permite que los investigadores "indaguen en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan." (Vasilachis, 2006, p. 1), es por esto por lo que está presente investigación se define como cualitativa. Pues busca mediante un enfoque de análisis documental configurar los elementos que caracterizan el laboratorio de creación. La investigación documental "se encuentra en diversas observaciones o datos, contenidas en escritos de diversos tipos" (Tena & Rivas, 1997, p. 49), para este trabajo de grado los documentos serán catorce trabajos de grado de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional que usaron laboratorios de creación en sus propuestas investigativas además está también el laboratorio denominado "Los lugares de la memoria" que se realiza con el objetivo de ser un documento más para el análisis. Permitiendo configurar un total de 15 trabajos de grados con sus respectivos laboratorios de creación para el análisis.

FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE

Código: FOR020GIB

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-10-2012

Página 3 de 3

6. Conclusiones

El análisis de los 15 trabajos de grado de la licenciatura de artes visuales de la UPN, que usaron laboratorios de creación en sus procesos me permitió identificar varios elementos característicos de estos espacios. A continuación, presentaré estas características y además algunos hallazgos que surgieron en el proceso de análisis y reflexión de los documentos.

Los laboratorios de creación se configuran a partir de dos posiciones, la primera desde la experiencia en los procesos educativos en la LAV, y la segunda por intereses personales a nivel temático o artísticos, lo que me permite entender que este espacio surge en primera instancia, porque se configura como un lugar de sentido para el docente en artes visuales.

Los espacios de laboratorio de creación permiten identificar que se configuran como propuestas educativas, pues buscan posibilitar la enseñanza de las artes visuales desde una mirada que fomente el pensamiento crítico y flexivo frente a las imágenes que se analizan o producen en el espacio de creación, por medio de una didáctica que se convierte en parte fundamental y característicos de los laboratorios.

Como propuestas educativas los laboratorios de creación permiten comprender la importancia de diseñar, aplicar y analizar propuestas que se conciben a la luz de las necesidades de un contexto específico, donde la propuesta tenga sentido para los sujetos. Los laboratorios de creación pueden desarrollarse en cualquier tipo de contexto, ya sea formal o informal, además que se evidencio un tercer contexto que se denominó web, que presenta sus propias características y que se asume desde su naturaleza y sentido, permitiendo identificar como el licenciado en artes visuales utiliza diferentes medios para generar procesos de enseñanza. En relación con los participantes de los laboratorios de creación se identifica que, cuando el espacio es de carácter formal las edades de los integrantes chicos y chicas es en promedio entre 6 a 17 años, edades en las que se encuentran por ser estudiante de primaria, básica y secundaria. Cuando el espacio es de carácter informal las edades pueden estar entre 6 a 45 años, aunque se debe aclarar que algunos espacios configuraron el laboratorio buscando grupos con edades similares. Otros laboratorios se configuraron a partir de la asistencia de participantes de cualquier edad.

Elaborado por: Beltrán Barrios; Hitzamo

Revisado por: Ramos Delgado; David

Fecha de elaboración del
Resumen:

24

07

2019

INTRODUCCIÓN

1. Problema	
1.1 Planteamiento del problema.....	1
1.2 Objetivo general	4
1.3 Objetivos específicos	4
1.4 Justificación	4
1.5 Antecedentes	6
2. Marco teórico	11
2.1 Rastreo del sentido y uso del laboratorio	11
2.2. Marco institucional: local y nacional	13
2.2.1. Laboratorios de creación: Marco Nacional	13
2.2.2 Laboratorios de creación: Proyecto educativo del Programa L.A.V	15
2.3 Conceptualización de los Laboratorios de Creación	18
2.3.1 Laboratorios de creación: Productores de Conocimiento	18
2.3.2 Experiencia y Pedagogía en los laboratorios de creación.	20
2.3.3 Laboratorios de creación: Un espacio para el encuentro	21
3. Diseño metodológico	23
3.1 Paradigma y enfoque	23
3.2 Fases de la Metodología	24
3.2.1 Identificación de los Trabajos de Grado.....	24
3.2.2 Análisis de los 15 Trabajos de Grado.....	24
3.2.3 Aplicación del Laboratorio de creación “Los lugares de la Memoria”	25
3.2.4 Interpretación de los Resultados.....	25
3.2.5 Escritura de los resultado.....	26

4. RESULTADOS.....	28
4.1. Recorrido por los 15 TG.....	28
4.1.1. Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa.....	28
4.1.2. Laboratorio de Creación con perspectiva de género. Ni contigo, puedo vivir sin ti Una práctica artístico-pedagógica hacia reflexión del duelo y del abandono.....	29
4.1.3. La experiencia de la afeción: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación - creación artístico pedagógico.....	32
4.1.4. Laboratorio de investigación-creación sonora: Escuchando aprendizajes.....	34
4.1.5. El videojuego a través del video – juego: un acercamiento a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico.....	35
4.1.6. Viendo y Creando TV: Un Laboratorio de Creación con niños de 8 a 10 años de edad del Colegio Pablo de Tarso de la localidad de Bosa.....	37
4.1.7. Laboratorio de dibujo elefante. propuesta metodológica para la práctica del dibujo.....	39
4.1.8. Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación.....	41
4.1.9. Prácticas desde lo relacional en Fúquene. Una mirada a un territorio fragmentado y a la subjetividad de los niños.....	43
4.1.10.. Realidades recicladas, porque reciclar no es recoger basura.....	45
4.1.11. Educar la mirada: laboratorios creativos en torno a la imagen publicitaria con estudiantes de décimo grado del Inem Kennedy.....	47
4.1.12. Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual.....	49
4.1.13. Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías.....	52
4.1.14. Laboratorios de creación. No-hacer Maneras para habitar-ser.....	54
4.1.15. Los lugares de la memoria.....	56
4.2. Categorización que surge del recorrido reflexivo y analítico por los 15 TG	

4.2.1. A propósito de los antecedentes.....	58
4.2.1.1. Afectividad y deseo.....	58
4.2.1.2. Procesos de formación en la LAV.....	60
4.2.1.3. Sin antecedentes.....	62
4.2.2. A propósito del contexto.....	63
4.2.2.1. Laboratorios de creación en contexto informal.....	64
4.2.2.2. Laboratorios de creación en contexto formal.....	68
4.2.2.3. Laboratorios de creación “sin contexto”	70
4.2.3. A propósito de los referentes de los trabajos de grado.....	72
4.2.3.1. Referentes teóricos.....	73
a. Referentes institucionales.....	73
b. Fragmentos del laboratorio de creación.	74
c. El lugar de los otros.....	78
4.2.3.2. Referentes artísticos.....	81
4.2.4. ¿Por qué hacer un laboratorio de creación?.....	83
4.2.4.1. Encontrándonos.....	83
4.2.4.2. La dinámica que posibilita el espacio informal.	86
4.2.4.3. El lugar de la experimentación y la experiencia.....	87
4.2.4.4. Espacio para el conocimiento.....	89
4.2.5. El lugar del laboratorio de creación en las metodologías de investigación.....	89
4.2.5.1. Laboratorios y Etnografía educativa.....	91
4.2.5.2. Laboratorios y Estudio de caso.....	92
4.2.5.3. Laboratorios e Investigación Acción.....	94
4.2.5.4. Laboratorios e Investigación Basada en Artes.....	95
4.2.5.5. Laboratorios e Investigaciones con diseños metodológicos emergentes.....	97
4.2.5.6. Laboratorios e Investigación biográfico-narrativa.....	98
4.2.5.7. Laboratorios y Sistematización de experiencias.....	99
4.2.5.8. Laboratorio e Investigación documental.....	100
4.2.6. Relación con los otros.....	101
4.2.6.1. El docente-investigador-artista: un participante más.....	102

4.2.6.2. Investigador-docente y artistas: un constante Observador.....	103
4.2.6.3. Investigador, docente y artista: con compromiso social.....	104
4.2.7. Conclusiones que dejaron los laboratorios de creación en los procesos de investigación de cada TG.....	106
4.2.7.1. La importancia del trabajo colectivo.....	106
4.2.7.2. El laboratorio como espacio para consolidar encuentros.....	107
4.2.7.3. Dinámicas del laboratorio de creación.....	109
4.2.7.4. El laboratorio: espacio para la experiencia, la creación y el conocimiento.....	110
5. Conclusiones.....	112
6. Bibliografía	117

Resumen.

El presente trabajo de grado evidencia el proceso de análisis y reflexión que se realizó a quince trabajos de grado que usaron laboratorios de creación en su proceso, dichos trabajos realizados en la licenciatura de artes visuales de la universidad pedagógica nacional entre 2011 a 2018, con el fin de identificar los elementos característicos que componen los laboratorios de creación. El presente documento se define como investigación de corte documental.

Palabras Claves LABORATORIOS DE CREACIÓN. EXPERIENCIA. EXPERIMENTO. CONOCIMIENTO. ENCUENTRO.

Introducción.

El proceso de mi trabajo de grado inicia en el 2018-1, lo primero en lo que pienso es que deseo llevar a cabo un laboratorio de creación, pues mi experiencia en las clases de VI Y VII semestre, Laboratorio de Creación: Exploración y Laboratorio de Creación: – Desarrollo de la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, me permitieron identificar “algo” que me interesa de este espacio de creación investigación, pero realmente no sabía que era “eso”.

Paralelo al inicio de mi proceso de trabajo de grado hago parte como monitora del proyecto investigativo “Entre *el qué y el cómo: Tendencias epistemológicas y metodológicas que derivan de los trabajos de grado de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN*” avalado por el CIUP y el cual es dirigido por docentes de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN¹.

En este proceso se analizan los trabajos de grado producidos entre el 2011 al 2018 con el fin de entender el proceder investigativo de los estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN.

En la revisión de los trabajos de grado que se realiza en el grupo de investigación, evidencio trabajos que hacen uso de laboratorios de creación² en sus proyectos, esto me lleva a interesarme en estos documentos, pues considero que pueden ser antecedentes que me permitan definir el proceder en mi proceso. En el momento en que realizo la primera revisión de un trabajo de grado, noto que surgen más y más preguntas sobre los laboratorios de creación.

Decido realizar el análisis de todos los trabajos de grado producidos desde 2011 a 2018 que hicieron uso de laboratorios de creación. Esta decisión la tomo con el fin de reflexionar sobre los espacios de laboratorio de creación buscando identificar los elementos característicos de

¹ Se usará a lo largo del documento las siglas UPN para hacer referencia a la Universidad Pedagógica Nacional.

² En el proceso del Trabajo de Grado, cuando hable de laboratorios, lo hare diciendo Laboratorio de creacion. Aunque varios de los autores es sus trabajos de grados, nombran sus laboratorios como: laboratorio de creacion- investigación, o laboratorio de exploración.

ellos, esto desde la óptica de los estudiantes de la Licenciatura en artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional.

La búsqueda de los trabajos de grado que hicieron uso de los laboratorios de creación arroja un total de 14 documentos, que se convierten en el insumo principal de mi proceso, lo que me permite definir metodológicamente mi trabajo de grado como una investigación de corte documental.

Adicional a esto, diseño y llevo a cabo un laboratorio de creación denominado “Los lugares de la Memoria” primero, porque el deseo de realizar un proyecto de creación, además este laboratorio me permitió trabajar dos intereses, la memoria, tema que se convierte en eje de mi trabajo de creación desde mi participación en el semillero Incandescencias, donde trabajamos el tema de la memoria desde una comprensión personal, familiar y social desde diferentes lenguajes plásticos. También está la ilustración, que es una práctica que me ha acompañado siempre. Segundo, porque deseo que este laboratorio se convierta en un documento más para el análisis documental, lo que me permite tener como base un total de quince trabajos de grado. El proceso completo del laboratorio puede ser consultado por el lector en el impreso anexo a este documento.

La realización de mi laboratorio “Los lugares de la Memoria” se llevó a cabo entre el periodo 2018-2 y parte de los primeros meses del 2019-1, es decir que mientras planeaba, diseñaba, ejecutaba e ilustraba para mi laboratorio, en paralelo estaba realizando la lectura de los 14 trabajos de grado de los estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales.

El presente trabajo de grado se configura desde una perspectiva teórica que permite generar inicialmente una comprensión del uso y sentido del laboratorio en la alquimia y las ciencias exactas, con el fin de entender lo que antecede a este concepto desde otras disciplinas que inicialmente usaron esta palabra para definir su espacio y/o lugar de trabajo.

Posteriormente identifiqué mediante documentos la concepción que desde el Ministerio de Cultura se ha dado a los espacios de laboratorio de creación, este mismo proceso lo llevo a cabo desde el análisis y comprensión de la malla curricular de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN, donde hay dos espacios académicos de VI y VII semestre denominados

laboratorios de creación, esto con el fin de entender el sentido del laboratorio de c en el proceso de formación de los licenciados en artes visuales.

El desarrollo del marco teórico me permite indagar sobre la conceptualización de los laboratorios de creación, con el fin de identificar unas características previas, que durante el proceso se analizará si hacen parte o no de las propuestas de laboratorios de creación por parte de los estudiantes. También se hace necesario indagar por la relación de los procesos de creación con la producción de conocimiento. Además, se revisan posturas teóricas que permiten entender la relación entre experiencia y pedagogía en los laboratorios de creación, y por último se profundiza a nivel teórico sobre las relaciones que los espacios de creación permiten que se generen entre las personas participantes.

Teniendo claro la puesta teórica del trabajo de grado, inicio la realización de una serie de matrices (3) que me permiten identificar características que se reiteran. Genero con esta información un proceso de análisis donde los datos se comparan y triangulan con el fin de obtener las categorías que configuran el trabajo de grado.

El presente documento, se encuentra en el apartado N. 4 los resultados, en la primera parte presento de manera general uno a uno los trabajos de grado que hicieron parte del análisis junto a la interpretación que realizo de cada uno de ellos.

En la segunda parte de resultados presento las categorías y subcategorías que surgieron en el proceso, a continuación nombro las categorías, *A propósito de los antecedentes*, *A propósito del contexto*, *A propósito de los referentes de los trabajos de grado*, *¿ Por qué hacer un laboratorio de creación?*, El lugar del laboratorio de creación en las metodologías de investigación, Relación con los otros, y por último Conclusiones que dejaron los laboratorios de creación en los procesos de investigación de cada *trabajo de grado*. Estas categorías me permiten llegar a analizar y reflexionar sobre los espacios de laboratorio de creación, permitiéndome definir con claridad los elementos característicos de estos espacios.

Por último, el trabajo de grado en el capítulo 5 presenta las conclusiones que surgen del análisis de los resultados, esta parte permite evidenciar las conclusiones del proceso y se logró responder a la pregunta y a los objetivos que dieron norte al presente *trabajo de grado*.

1.Planteamiento del problema.

1.1 Planteamiento del problema

Mi trabajo de grado se empieza a definir con mi participación como monitorea dentro del proyecto “Entre *el qué y el cómo: Tendencias epistemológicas y metodológicas que derivan de los trabajos de grado de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN*”. Dicho proyecto se inscribe dentro en la línea de investigación, Pedagogías de lo artístico visual, perteneciente al Grupo Praxis Visual de la Licenciatura, financiado por el CIUP en la vigencia 2018, llevado a cargo por los docentes Julia Margarita Barco, David Ramos y Diego Romero. Para llevar a cabo los análisis de estas tendencias epistemológicas y metodológicas en el marco del proyecto investigativo del cual hice parte, se realizó la revisión de cada uno de los TG³ que hasta el momento se han producido en la Licenciatura de Artes Visuales desde 2011 a 2018-1. En el proceso de revisión de los TG, el grupo investigativo ha empezado a categorizar los temas y las metodologías de los proyectos. Por lo tanto, ha surgido en mí el interés de reflexionar sobre el concepto de laboratorio de creación, ya que reiteradas veces se identificaron TG que los utilizaron en sus procesos.

Desde esta idea, mi trabajo de grado, no solo se direcciona a la indagación y reflexión de los T.G, producidos en la Licenciatura, sino que, además planteo, desarrollo y analizo mi propia experiencia en la ejecución del laboratorio “Los lugares de la memoria”. Este proyecto lo realizo con 4 amigos⁴ (María Ruíz, Oscar Doncel, Andrés García, y Carlos Cano) con quienes

³ TG se usará para referirme concretamente a los trabajos de grado.

⁴ El laboratorio “Los lugares de la memoria” se explicará completamente con el documento impreso anexo a el informe de trabajo de grado.

se trabajó de manera presencial y virtual, en torno al tema de la memoria individual y la creación en el ejercicio de ilustración.

El laboratorio de creación “Los lugares de la memoria” tiene dos intenciones, la primera, es tener la experiencia de la planeación, realización y reflexión de un LC, y segundo, este proyecto se realiza también con el fin de que sea un insumo documental más, en la reflexión de la investigación.

La lectura y reflexión de los documentos de TG y el laboratorio “Los lugares de la memoria” se hará teniendo presente los siguientes aspectos, los cuales emergieron durante el proceso de análisis: Antecedentes, Contexto, soporte teórico, por qué hacer un laboratorio y qué se espera, metodología, relación con los otros, relación de la metodología del laboratorio con la metodología de la investigación y Conclusiones del laboratorio.

Atendiendo a la estructura curricular de la LAV, que se consolida en el documento del Proyecto Educativo de Programa, me ubico en el apartado 3.3 “Estructura del Plan de Estudios: Ciclos, Núcleos Integradores de Problemas, Componentes y espacios académicos” (*Estructura del Plan de Estudios: Ciclos, Núcleos Integradores de Problemas, Componentes y espacios académicos: 2017*) Encuentro en el documento lo siguiente: en sexto semestre se establece el espacio académico Laboratorio de creación: exploración, el cual propone al estudiante la libre exploración de su ejercicio formal y conceptual sobre un proyecto de creación, entendiéndose en el lugar de pedagogo de las Artes Visuales. Este espacio busca dar cuenta de la capacidad del estudiante para elaborar preguntas, realizar ejercicios narrativos visuales que evidencien observación, problematización y reflexión crítica. En séptimo semestre encontramos el espacio académico que da continuidad al proceso mencionado anteriormente, Laboratorio de creación- desarrollo; este espacio busca dar continuidad al proceso del anterior laboratorio, pero además propiciar en los estudiantes ejercicios conceptuales y prácticos en el ámbito artístico visual, todo ello con el fin de que el estudiante proponga en su contexto ejercicios de creación pedagógicos y artísticos visuales.

En la licenciatura de artes visuales se evidencia el uso de laboratorio de creación en un total de 15 trabajos de grado, a continuación, presentaré cada documento mediante una tabla, donde indico nombre, fecha y título. Estos trabajos de grado serán el insumo para análisis y reflexión.

Año	Autor	Título	
1	2012	Cielo Carolina Mora Cobos	Laboratorio de creación audiovisual infantil: un diseño de mediación pedagógica, 2012
2	2012.	John Jairo Gómez Carrillo	Laboratorio de investigación - Creación sonora: Escuchando aprendizajes.
3	2014	Andrés Ricardo Arce Velásquez y Jully Angélica Rodríguez Malpica.	Video juego a través del videojuego: Un acercamiento a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico
4	2014.	Jesica Paola Lasso Sánchez y Yeini Magret Neuta Palacios,	Laboratorio de Creación con perspectiva de género: Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artística pedagógica hacia la reflexión del duelo de abandono
5	2014	Jonnatan Alberto Grosso Díaz, Juan Sebastián Nieto Meneses y Estibenson José Ospino Márquez.	Viendo y Creando TV: Un Laboratorio de Creación con niños de 8 a 10 años de edad del Colegio Pablo de Tarslo de la localidad de Bosa.
6	2014	Lina María García Herrera y Lisa Mallely Castrillon Correa	Laboratorio de dibujo elefante. Propuesta metodológica para la práctica del dibujo.
7	2016	Erica Andrea Garzón,	Laboratorio el despertar de los sentidos.
8	2016	Jennifer Andrea Pedraza Jaramillo	Prácticas desde lo relacional en Fúquene. Una mirada a un territorio fragmentado y a la subjetividad de los niños.
9	2016	Bayron Oswaldo Castillo Mirque	Educar la mirada: Realidades recicladas.
10	2016	Satnept Fandiño Cabezas	Laboratorios creativos en torno a la imagen publicitaria con estudiantes de décimo grado del INEM de Kennedy.
11	2017	Katherine Lizeth Pinilla Gil	Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual
12	2017	Jeimy Lorena Lozano Cadena	Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de

			Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías.
13	2018	Diego Fabián Campos Rincón	Laboratorios de creación. No-hacer Maneras para habitar-ser.
14	2014	Juan Carlos Osorio Pérez	La experiencia de la afección: Historias de cuerpos en el género. Laboratorio de Investigación - Creación Artístico- Pedagógico.
15	2019	Hitzamo Beltrán B.	Laboratorio de creación “Los Lugares de la Memoria”

Tabla de Datos: trabajos de grado de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales.

El deseo de realizar la reflexión y análisis sobre los 15 trabajos de grado que hicieron uso de laboratorios de creación, lo realizo con el fin de identificar los elementos característicos que dan forma a los laboratorios. Es por este motivo que el proceso de mi investigación se delimita bajo la siguiente pregunta y objetivos.

¿De qué manera el análisis de los trabajos de grado de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN que usaron laboratorios de creación entre el año 2011 a 2018 y el laboratorio “Los lugares de la Memoria” me permiten identificar los elementos característicos de los laboratorios de creación?

1.2 Objetivo general

Analizar los 15 trabajos de grado de la LAV que usaron laboratorios de creación entre el año 2011 a 2018 y el laboratorio “Los lugares de la Memoria”, con el fin de realizar una reflexión sobre los elementos característicos de los laboratorios de creación.

1.3 Objetivos específicos

- Analizar de manera individual cada uno de los laboratorios de creación que se llevaron a cabo en los proyectos de grado de los estudiantes de la LAV entre el 2011 y el 2018 que usaron laboratorios de creación
- Generar un acercamiento a elementos característicos de los laboratorios de creación, desde la mirada de los trabajos de grado de los estudiantes de LAV que usaron laboratorios de creación y el laboratorio de creación: “Los lugares de la Memoria”

- Aplicar el laboratorio de creación de “Los lugares de la Memoria”, para ser asumido como un documento más para el análisis. (Ver Anexo Laboratorio de creación)

1.4 Justificación.

Espacios como las monitorias de investigación, donde los estudiantes participamos son una oportunidad para que el conocimiento se fortalezca, para que las capacidades críticas y reflexivas se potencialicen. Desde este punto, me ubico para definir que el tema de mi TG emerge dentro de mi participación como monitora de investigación en el proyecto “Entre *el qué y el cómo: Tendencias epistemológicas y metodológicas que derivan de los trabajos de grado de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN*”

Este espacio me ha brindado la posibilidad de acercarme a la manera en que, actualmente, se problematiza, analiza y reflexiona en torno a lo que acontece a nivel académico, pedagógico, artístico e investigativo dentro de la Licenciatura en Artes Visuales. Con ello, considero que es de total y completa pertinencia, que mi T.G responda a la necesidad de indagar sobre la producción de los temas y metodologías, que configuran el pensamiento del licenciado en artes visuales.

Adicional a esto, identifico dentro de mi proceso en la LAV, el fortalecimiento y consolidación de un pensamiento crítico y reflexivo que aporta al campo de la educación artística visual desde un plano de comprensión teórico y práctico.

Considero significativo mi TG, ya que me permite entender cómo se configura el pensamiento teórico y práctico en relación con los LC, pero lo realmente relevante, es que este análisis venga directamente de la producción de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN. Entiendo que mi proceso permitirá configurar una unidad reflexiva, que dé sentido a los procesos académicos, que realizaron estudiantes de la LAV, ya que se toman estos documentos con el fin de generar un análisis sobre ellos.

Para cualquier licenciatura es de suma importancia generar un espacio de reflexión en torno a su producción, es darse la oportunidad de mirar hacia dentro, para entender cómo se está configurando el pensamiento, que posteriormente tendrá impacto en la sociedad y específicamente en el campo de la Educación Artística Visual. Además que considero de

suma importancia este análisis pues permite identificar la importancia de los espacios de laboratorios de creación dentro de la malla curricular de la LAV, y más en este momento coyuntural donde se aproxima la reestructuración de la malla curricular.

Ahora bien, cabe resaltar que mi acercamiento al tema, me permite pensar que los espacios de laboratorios de creación, no solo se configuran como escenarios para el hacer, si no que deben dar pie a reflexiones desde diferentes miradas, pues “el carácter pedagógico entendido no como ciencia sino como reflexión de la acción o de un accionar reflexivo no está distante de lo propuesto por los laboratorios, que considerados como espacios vitales en los que se pone en juego la experiencia, permiten comprender lo pedagógico como una actitud y no como estructuras preestablecidas” (Romero, 2012,p,7.) Con esto puedo precisar que los espacios de laboratorios se deben problematizar y abordar no solo desde el ejercicio de creación, si no potenciar su apuesta como espacios de reflexión del ejercicio pedagógico.

Mi proyecto no solo interpela los T.G. producidos en la LAV⁵, sino que además considera pertinente proponer un ejercicio de LC pues, “los procesos formativos contribuyen al encuentro con el otro, como oportunidades para reconocerse en y con el otro, para redescubrirse a uno mismo, para llenar de sentido aquello que a primera vista resultó banal” (Romero, 2012, p.8). Pensando detenidamente en esto, no concibo la realización de un trabajo netamente reflexivo-teórico, sino que además busco tener la experiencia del encuentro con el otro y la oportunidad de crear para así reflexionar sobre mi ejercicio docente y de creación.

Mi propuesta del laboratorio de los “Lugares de la Memoria” se llevó a cabo con 4 amigos, este laboratorio se configura en torno a la idea de Memoria individual, específicamente en la memoria de la infancia. Mi deseo de trabajar en torno a este tema viene hilado con mi participación en el Semillero de Investigación en Arte y Memoria “Incandescencias: del recuerdo a la creación” de la LAV. En este escenario el grupo de trabajo reflexiona constantemente en el tema de la memoria y el trabajo de creación en torno a este. El tema de memoria como eje de mi trabajo de laboratorio, surge desde el proceso de mi participación en el semillero Incandescencias de la Licenciatura en Artes Visuales, donde hemos trabajado

⁵ LAV: Siglas que usare en el documento para referirme a la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional.

desde la escritura y creación, propuestas visuales que reflexionen sobre la memoria, el olvido, los recuerdos en relación con experiencias de vida, familiares y colectivas.

1.5 Antecedentes.

Este TG plantea la necesidad de realizar una serie de rastreos en diferentes buscadores: Teseo, Google académico, Scielo y demás, que me permitan ubicar de manera local, nacional e internacional. En este caso realizar la búsqueda de investigaciones y artículos, que se hayan concebido a la luz del análisis de material documental, específicamente tesis de pregrado, maestría o doctorado, en relación con producciones en el campo de la pedagogía y de la Educación Artística Visual.

Decido enmarcar mi búsqueda en el campo pedagógico Artístico Visual, ya que cuando realicé el rastreo inicial, directamente con la intención de hallar trabajos que aplicaran su interés en el análisis documental de producciones de trabajos de grado en licenciaturas en artes, fue esta una búsqueda que no arrojó ningún resultado. Teniendo esto como punto de partida, decido enfocarme en el campo *pedagógico Artístico Visual* que me compete y además me permite un abanico de posibilidades, en pro del enriquecimiento de mi trabajo.

A continuación, describiré, un TG de pregrado de la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional (Nivel Local), posteriormente un trabajo Investigativo de la LAV y por último dos tesis de doctorado, la primera a nivel nacional y la segunda internacional.

El TG titulado *“Investigación Basada en las Artes: Un acercamiento a sus usos metodológicos en cuatro tesis doctorales en educación”* es el resultado de la investigación del estudiante de pregrado Bryan Stiven Cárdenas Rincón, de la Universidad Pedagógica Nacional, para optar por el título de Licenciado en Artes Visuales el año 2016.

Con la pregunta: *¿Cómo se usa la Investigación Basada en las Artes en cuatro tesis doctorales en educación?*, el autor delimita su trabajo teórico. Metodológicamente se acerca a las cuatro tesis doctorales, mediante el análisis de contenido textual y análisis visual, esto debido a que las tesis están escritas con texto e imagen. Para mi proceso de TG es fundamental comprender el desarrollo y entender el análisis de contenido textual, pues esta metodología investigativa

me permitió entender que el texto no solo habla de su significado, sino que además es posible entender la producción de este. Con esto se concluye que el texto trasmite un mensaje, pero además podemos acercarnos y conocer el emisor, es decir, en el caso de mi TG conocer también a los estudiantes que escribieron los TG, junto a la comprensión del documento.

“La investigación como ruta para la práctica educativa en dos experiencias de docentes del distrito” el trabajo de grado es presentado por los estudiantes Darwin Fabián Buitrago Gaviria y Efinia Jhineth Cruz Camelo en el año 2017 con el cual obtienen el título de Licenciados en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Los autores abordan la práctica investigativa docente en educación artística del distrito desde dos documentos que se enmarcan dentro de los proyectos inscritos al IDEP en los años 2012 a 2015, ellos indagan en los documentos sobre los aportes que la experiencia docente y como esto aporta para la formación profesional del Arte Educador.

El análisis de los documentos institucionales es puntual en mi T.G, puesto que la educación Artística Visual, no se desliga de planteamientos a nivel político sociales, es desde allí, donde se basan y configuran premisas que establecen la ruta para pensar el ejercicio docente, ellos revisan los proyectos inscritos en IDEP, por mi parte analizaré los documentos del Ministerio de Cultura que determinan los lineamientos del deber ser de los L.C en el contexto colombiano. El T.G teóricamente genera un aporte significativo con la autora Marta Barriga, con el texto *“La investigación en educación artística: una guía para la realización de trabajo de pregrado y postgrado”* es un referente que tomo debido al profundo análisis que realiza sobre metodologías, teorías en la investigación de la Educación Artística y además que este libro es producto de investigación de corte documental. *“Entre el qué y el cómo: tendencias epistemológicas y metodológicas que derivan de los trabajos de grado de la licenciatura en Artes Visuales de la UPN”* es una propuesta de investigación que hace parte de la línea Pedagogía de los artístico Visual, está investigación es dirigida por docentes de la LAV, y actualmente está llevándose a cabo. La investigación busca reflexionar y analizar sobre los TG producidos por los estudiantes hasta 2018-1 en la LAV. Esto se hace con el fin de entender los intereses investigativos de los estudiantes, para contrastarlos con el Proyecto curricular y de ser necesario proponer ajustes o modificaciones que se consideren pertinentes.

La propuesta investigativa se define como “tipo documental, con un enfoque hermenéutico, para lo cual emplea metodologías, herramientas e instrumentos cualitativos y cuantitativos, a saber: análisis documental por indicadores bibliométricos, análisis microscópico de datos, análisis de contenido, así como la aplicación de entrevistas y grupos de discusión que permitan triangular la información.”⁶. Este trabajo investigativo es fundamental para mi T.G ya que de esta deriva mi interés temático, es de allí, donde surge mi inclinación por reflexionar sobre los LC producidos en la LAV. Pero, además, me permite este proyecto entender la manera en que se organizan, sistematizan los documentos, como se crean las matrices de análisis, lo que me permite tener una claridad frente al proceso de análisis de la información que surge de los documentos.

“El Impacto y las tendencias de la Investigación Educativa y Pedagógica en la Maestría en Educación SUE Caribe.” Este documento es elaborado por Luis Fernando Rodríguez Ballesteros y Hernán Enrique Martínez, en la Universidad de Córdoba Maestría en Educación en la ciudad de Montería, bajo la línea de investigación de Calidad de la Educación en el año 2013. Se pretende identificar las tendencias investigativas y el impacto que están generando al ser aplicadas. Este análisis o estado del arte, busca darse lugar en las investigaciones del programa de Maestría del Caribe primera y segunda cohorte, de la Universidad de Córdoba hasta mayo del 2011.

Este trabajo de grado cuenta con dos preguntas orientadoras que determinan el camino del documento, las preguntas son: *¿cuál es el impacto de las investigaciones realizadas en la primera y segunda cohorte de la maestría en educación del caribe?* y *¿Cuáles son las tendencias que se observan en los procesos investigativos de los estudiantes de primera y segunda cohorte?* Este documento se encuentra estructurado bajo la relación y definición de los conceptos: *impacto y tendencias: impacto*, entendiendo esto como la transformación que recae sobre la sociedad, como resultado de un proceso investigativo. Por otro lado, encontramos el término *tendencias*, que es entendido por sus autores como la revisión cuidadosa de las líneas metodológicas que determinan el recorrido de la maestría.

⁶ Texto tomado del Formato de presentación de Propuesta de Investigación, del grupo PRAXIS VISUAL .Registrado en Colciencias en Categoría C- Convocatoria 737 de 2015.

En relación con mi T.G, este documento es preciso en la construcción de matrices para el análisis de la información que se recolecta, estas matrices me permiten entender y comprender la coherencia y naturaleza de la investigación documental. También la propuesta de revisar los intereses epistemológicos que se dan dentro del espacio académico en mi caso la LAV, esto con el fin de delimitar, entender y problematizar los intereses de los estudiantes.

La tesis doctoral *Diálogos transculturales a través de imágenes: La construcción de la Identidad Visual en entornos educativos en Gambia desde las fotografías de los niños y niñas de Lami* es escrita en el año 2012, por Martha Ileana Landeros Casillas, es una investigación de corte documental, pues su autora se remite a realizar la revisión de 4 tesis doctorales de España, con el fin de entender la construcción de la identidad visual de los niños de Lami a partir de las imágenes que están en las tesis. Esta investigación resulta importante para mí proceso pues me permite entender cómo en el análisis documental, la imagen se convierte en un documento potente para la investigación, lo que me permitirá acercarme a las imágenes que surjan en los TG de la LAV, no solamente como acompañantes del texto, sino como información fundamental para mi análisis.

2. MARCO TEORICO.

Este capítulo busca realizar un acercamiento a diferentes miradas en relación con el concepto y uso del laboratorio de creación y a las dinámicas que cada uno de los espacios puede evidenciar. La primera parte busca una aproximación a nivel histórico del sentido del laboratorio, para esto me aproximo a la alquimia y posteriormente a las ciencias exactas. En un segundo momento, realizo el rastreo institucional a nivel local⁷ donde reviso el documento de Proyecto Educativo del Programa de la LAV, específicamente el apartado 3.3 *Estructura del Plan de Estudios*. A nivel nacional⁸ reviso dos documentos, el primero es el libro titulado *Experimentos con lo imposible. Memorias de los Laboratorios de Investigación Creación en Artes Visuales. 2004- 2009*, el segundo documento son *Los lineamientos de los Laboratorios de Investigación Creación 2010 Ministerio de Cultura*.

Por último, el tema se bifurca en tres miradas: inicialmente, una donde se concibe el Laboratorios de creación como productores de conocimiento, seguida de una mirada que explora la experiencia y la educación, y por último el Laboratorios de creación: Un espacio para el encuentro.

2.1 Rastreo del sentido y uso del laboratorio.

La alquimia fue una manera de entender, conocer e imaginar el mundo y al sujeto, fue una forma de conocimiento que aspira a la transformación Psicológica y espiritual del individuo a través del dominio de las energías creativas que impregnan la naturaleza y la mente humana. Comprende una parte práctica, basada en un conocimiento detallado de la materia y sus elementos, y un recorrido de tipo iniciático, expresado metafóricamente en el mito de la transmutación de los metales viles en oro (Battistini, 2005, p.225), para desarrollar los procesos que buscaban los alquimistas se debía consolidar un lugar para ello, es por eso que “el laboratorio alquímico es una especie de cosmos en miniatura capaz de contener todos los elementos físicos, psíquicos y espirituales para la reproducción artificial de la vida.” (Battistini. 2005, p.177), su uso se concibió como un espacio de experimentación, donde el alquimista con su mirada universal se permitía jugar con el azar, la exactitud e inexactitud,

⁷ Local: documentación que configura la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. (Lineamientos).

⁸ Nacional, documentación del Ministerio de Cultura - Lineamientos de los laboratorios de 2010 – LABORATORIOS DE INVESTIGACION-CREACION.

su cuerpo, la creatividad y la materia, formando una mezcla que promovió una forma de conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismo, donde la experiencia determinaba el saber del alquimista.

Ahora bien, la alquimia da inicio a observar y entender la vida en unión al cosmos como un todo, pero las ciencias exactas se aproximan a tomar de la alquimia algunas de sus características y es por eso que a continuación presento la comprensión que hacen las ciencias exactas de lo que se denomina laboratorio, entendiendo este, como un espacio-realidad con características, específicas que determinan su uso y funcionalidad dentro de los procesos científicos. Inicialmente me acerco al Método científico, puesto que, en los laboratorios de química y física, esta es la metodología que determina su hacer, pero cabe resaltar que la filosofía de las ciencias se ha preguntado por el sentido del laboratorio.

Los laboratorios científicos son la consolidación del espacio en pro de la Investigación, observación y análisis de determinados fenómenos, reacciones, y procesos propios de las ciencias, sus características principales son “Sistemática, comparable, perfectible” (Perez,2000 p. 13), esto en resumidas cuentas puede sintetizarse como el denominado método científico.

La filosofía de la ciencia propone en el ejercicio experimental tres elementos en juego, inicialmente un procedimiento material, donde se verifican los materiales, se conoce su uso, luego encontramos el modelo instrumental, es donde se realiza el diseño e implementación del experimento. Por último, el modelo fenomenológico, donde el experimentador se enfrenta a la comprensión conceptual del mundo fenomenológico, en este modelo la observación del experimentador es de completa importancia, puesto que los resultados deben tener sentido y significación desde la mirada del experimentador (García, 2010), por lo tanto, el espacio de laboratorio es determinante pues es “un espacio de construcción de conocimiento” (García,2010. p,18), esta definición no se aleja de la intención del laboratorio de creación que se proponen en la actualidad.

Esta revisión de los laboratorios en alquimia y ciencias se realiza, pues se busca encontrar relaciones o aproximaciones con los laboratorios de creación, permitiendo entender el que

la idea de experimentación viene anclada con estos espacios, además que la mirada del investigador o científico es determinante para el sentido del espacio y para la construcción de este.

2.2. Marco institucional: local y nacional

2.2.1. Laboratorios de creación: Marco Nacional.

Para la construcción de este apartado tomo dos documentos el primero es *Lineamientos de los Laboratorios 2010 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN Artes Visuales*- Dirección de Artes Ministerio de Cultura y el libro *Memorias de los Laboratorios de Investigación - Creación en Artes Visuales 2004-2009*, la razón se debe a la necesidad de contrastar los lineamientos, que surgen como directriz de los LC con el análisis reflexivo, que permite leer diversidad de voces, que se piensan los procesos y sentido de los LC .

A nivel nacional se han llevado a cabo propuestas y procesos de consolidación de las Artes Visuales como forma de generar conocimiento a través de proyectos de investigación. Uno de estos proyectos son los laboratorios que son parte del componente de formación del Plan Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura entre el 2001-2010. Estos espacios se conciben bajo la siguiente premisa, “pensamos que los laboratorios de investigación creación han apoyado y promueven el ejercicio de la *plena humanidad* en su dimensión material e inmaterial. Igualdad, libertad de expresión, participación, diálogos interculturales, promoción de la diversidad, son derechos que se movilizan en estos procesos de creación artística” (Ruiz, 2010, p,13).

La consolidación de los laboratorios se establece como derecho a la creación, puesto que hace parte del ejercicio cultural que se ofrece desde el Ministerio de Cultura al país, se espera con los laboratorios llegar a diferentes partes del territorio, en búsqueda de la construcción de subjetividades de los allí participantes. En síntesis, se consolida la idea de democratización cultural, generando el “reconocimiento de la igualdad intelectual y material como punto de partida y no de llegada” (Ruiz, 2010, p.13) que piensa al sujeto como un ser político, que “se resignifica al ser permeado por lo cultural y artístico, deviene posibilidad y derecho a la creación de sí, a la construcción y expresión del deseo, al encuentro y relación con el otro”(Lineamientos de los Laboratorios, 2010).

Estos espacios no buscan llegar a una finalidad material u objetual, sino que fomentan la participación, comunicación y construcción con los pares. “Los Laboratorios buscan avivar los nexos entre la educación formal y la no formal. Esta relación se comprende como diálogo de saberes, en el cual la educación formal no es el único lugar de producción de conocimientos y de construcción de sentido de realidad, pues en los espacios de educación no formal se desarrollan otros saberes y lugares de producción de conocimiento; por tanto, allí es factible que surja y acontezca lo diverso y lo diferente.” (Lineamientos de los Laboratorios 2010). Esta mirada que ofrece el Ministerio de Cultura posibilita pensar en los procesos de enseñanza abiertos a ser llevados a cabo en cualquier lugar del país, donde los saberes de un contexto específico son la base de la construcción de los procesos de enseñanza, y construcción de conocimiento de manera colectiva, se conciben entonces procesos con sentido para los sujetos. Aunque cabe resaltar que en los procesos de enseñanza de las artes visuales en espacios de carácter formal también surge lo diverso y lo diferente.

Los laboratorio parte del interés investigativo del participante, pero el proceso va a estar siempre acompañado por el tutor, quien es la persona encargada de dirigir y dar un norte de ser necesario en el proceso, en el proceso los participantes tienen total libertad para crear, experimentar y construir conocimiento. Los laboratorios como finalidad buscan que las personas participantes puedan generar reflexiones a futuro que les permita organizarse como grupos, ya sea para comercializar producciones artísticas o para compartir sus experiencias con otras personas, de ahí que surge el “momento final, que hemos denominado “tutorías”, busca fortalecer posibilidades de agremiación, autogestión y construcción de organizaciones o colectivos artísticos.”⁹, esto con el fin de abrir las posibilidades del trabajo colectivo en diferentes regiones del país que han atravesado situaciones complejas a nivel político o social.

Memorias de los Laboratorios de Investigación - Creación en Artes Visuales 2004-2009 es un libro que copila la experiencia de los laboratorios de creación que se desarrollaron a lo

⁹ Cita tomada de: *Lineamientos de los Laboratorios 2010* laboratorios de investigación-creación Artes Visuales- Dirección de Artes Ministerio de Cultura

largo de país durante cinco años. En primera instancia revisaré la idea de laboratorio, desde la óptica de Javier Gil, (uno de los copiladores del libro) quien en un apartado indica que la experiencia, el proceso y la investigación que se dan en los laboratorios de creación son tres factores que se consideran actualmente propios “a las operaciones y al pensamiento fundamentado en procesos de investigación creación, específicos de las artes visuales” (Gil, 2010, p.31) allí las metodologías son variadas y configuradas desde la interdisciplinariedad, generando una característica propia de estos espacios.

La consolidación de los laboratorios de creación surge desde el pensamiento artístico, donde la idea del hacer, no se encuentra privilegiada, si no comprendida dentro de un proceso donde también está la investigación, la creación, y el encuentro entre pares. La metodología de trabajo surge desde la necesidad del contexto donde se va a llevar a cabo el proceso, es decir que la propuesta se da con sentido respecto al territorio, la población, los saberes y los sujetos.

Se concibe la experiencia en los LC como un privilegio a lo estético, que debe estar al alcance de cualquier sujeto en el territorio nacional. La experiencia juega un papel determinante en la consolidación de los LC. En estos espacios es determinante pensar en cómo acontecen las cosas, como afecta esto al sujeto en su vida y la construcción de esta, se busca por medio de preguntas generar pensamientos reflexivos que permitan obtener experiencias sensibles de estos procesos.

Todo el proceso de los LC se empieza a reconocer dentro del campo de la investigación como una manera de generar conocimiento, siempre que los procesos se sistematicen, se analicen y se reflexionen teóricamente, considero estas tres características como un proceso que se debe tener presente en cualquier LC, esta sería la reflexión que dejan los laboratorios del ministerio de cultura. Se convierten en necesaria la sistematización, análisis y reflexión de los laboratorios que surge el Observatorio de los Laboratorios de Creación en Artes que permiten mantener y consolidar esta como una forma de investigación.

2.2.2 Laboratorios de creación: Proyecto educativo del Programa L.A.V

La L.A.V cuenta con el Proyecto Educativo del Programa (PEP), este documento se encarga de establecer el sentido de la licenciatura, el por qué y el para qué de los espacios académicos que conforman el plan de estudios.

La licenciatura tiene como misión” Formar un Licenciado en Artes Visuales que desde su quehacer específico sea un actor social con actitud creativa, ciudadana, crítica y comprometida, gestor de nuevas y pertinentes soluciones a los problemas, que sobre educabilidad y enseñabilidad generan las expresiones visuales y las concepciones pedagógicas”¹⁰

Para llevar a cabo esta misión, la licenciatura ha planeado y diseñado una malla curricular¹¹ que le permite al estudiante entender, comprender y aportar al campo de la educación artística visual, como una persona sensible, creativa, autónoma e investigadora.

Me remito al documento PEP, del apartado *3.3 Estructura del Plan de Estudios: Ciclos, Núcleos Integradores de Problemas, Componentes y espacios académicos*, donde encuentro el sentido de dos espacios académicos de la LAV: Laboratorio de Creación: Exploración y Laboratorio de Creación Desarrollo, con el fin de entender, la razón de su pertinencia dentro de la malla y como estos espacios inciden en procesos de investigación- creación y si es así, como pueden ser potentes escenarios investigativos.

La licenciatura se estructura a partir de dos espacios académicos que determinan su sentido, estos son: Fundamentación y Profundización. El primero, se establece desde semestre I a VI, y busca que el estudiante establezca las nociones suficientes a nivel conceptual y metodológico, sobre el ejercicio docente en educación artístico visual, en este espacio encontramos el Laboratorio de Creación: Exploración

En el nivel de Profundización, encontramos los semestres VII a X, donde se busca que el estudiante tenga sus primeros acercamientos a la práctica docente, que pase por la experiencia de los procesos de producción de conocimiento, educativos y disciplinares, acá encontramos el Laboratorio de Creación: – Desarrollo. Este espacio permite al estudiante que de manera autónoma encuentre y problematice su ejercicio disciplinar que a su vez se inscribe dentro

¹⁰ Visión, tomado del documento Proyecto educativo del programa PEP, pagina 13.

¹¹ Malla curricular que actualmente 2019-1 se está pensando para su modificación.

del campo de la educación artística visual, allí se genera una serie de preguntas, que de manera creativa y visual buscan ser resueltas, también este espacio entiende la imagen como texto, y como manera argumentativa frente a un proceso de investigación- creación. En el ejercicio el estudiante hace uso de la técnica que se ajuste a la naturaleza de su pregunta, de hecho, no hay límite de la técnica, o de las técnicas, este es un momento introductorio o problematizador.

En el VII semestre encontramos el Laboratorio de Creación y Desarrollo, donde el objetivo es darle continuidad al laboratorio anterior, pero esta vez con un ejercicio de creación mucho más afinado, este espacio, permiten que los estudiantes entiendan el ejercicio técnico, como una forma de generar preguntas, pero también dar respuestas, por ser un proceso de dos semestres, cada uno de los estudiantes centra su atención en la relación coherente de la técnica y el ejercicio investigativo, ahora bien, estos espacios se configuran como escenarios de investigación- creación.

La licenciatura se caracteriza por tener el componente investigativo inscrito desde I a X semestre, es decir que cada materia del programa busca que conscientemente el estudiante se entienda como un sujeto investigador. Con los laboratorios de creación el ejercicio investigativo se ve constituido por el ejercicio disciplinar que ofrece una mirada amplia de las posibilidades de investigación en Artes Visuales, entre ellas está la Investigación Basada en Artes o la Investigación Creación.

Los espacios de laboratorios de creación en la LAV se configuran en la malla curricular para que aporten a los estudiantes elementos suficientes que contribuyan al desarrollo de los trabajos de grado. Es por esta relación que anteriormente mencione que me resulta importante identificar con claridad la relación entre los laboratorios y la malla de la LAV, pues me permitirá entender el sentido con que algunos laboratorios fueron configurados en los procesos de trabajo de grado.

2.3 Conceptualización de los Laboratorios de Creación

2.3.1 Laboratorios de creación: Productores de Conocimiento.

Si bien mi trabajo de grado apuesta por el análisis de los TG de los estudiantes de la LAV que usaron LC, una de las preguntas que me corresponde hacerme es si estos procesos de LC son efectivamente espacios- lugares que propician conocimiento.

Para responder esta pregunta, inicialmente debo acercarme teóricamente a la idea de que la creación artística es equivalente a la investigación, es decir que permite la producción de conocimiento y “sentido en sus propios y singulares modos” (Laignelet, 2006, p.12).

En la tradición investigativa científica, se ha concebido que el investigador y su objeto de estudio están distantes, lo cual permite el ejercicio idóneo de observación (Fernández, 2008). Esta idea que parecía dada por hecho, en los últimos años se ha replanteado, ya que otras disciplinas también han generado procesos de investigación y con ello la generación de nuevos conocimientos, como es el caso de las Artes y la Educación Artista Visual.

Se plantea la difusión constante de la investigación en Educación Artística, y para esto metodológicamente se propone la unión del ejercicio práctico de la creación en artes sumado a los criterios de la investigación en ciencias, esto con el fin de no generar un distanciamiento innecesario, sino al contrario fomentar un pensamiento de equivalencia entre ambas formas de conocer (Marín, 2011). En consideración a lo anteriormente propuesto por Marín Viadel, pienso entonces que el LC es un espacio que asume su denominación -laboratorio- desde las ciencias, pero el ejercicio y sentido del espacio se configura con el ejercicio práctico, creativo y reflexivo sobre el pensamiento de las artes visuales.

Se puede considera el LC como un espacio de experimentación que propicia dentro de su propia naturaleza un lugar de construcción de conocimiento. El campo investigativo ha considerado diferentes perspectivas, estos surgen de lugares como las ciencias sociales, que apuntan por el ejercicio narrativo, donde el investigador juega el papel de puente permitiendo a la realidad que hable, planteando también la importancia del investigador como sujeto de

experiencias (Hernandez, 2008), como se podrá observar en algunos TG que configuran esta investigación.

La IBA¹² es una metodología de investigación que posee una amplia variedad de perspectivas: literaria, artística, *performativa*, musical y narrativa (Hernández, 2008). Se puede observar que en los TG que hacen uso de los LC en la LAV y que hacen parte del análisis documental del presente TG, tienen un amplio abanico de lenguajes: audiovisuales, creación sonora, dibujo, *performance* etc. Las temáticas también variadas, entre estas están temas como género, aficción, creatividad, subjetividad, video juegos, territorio entre otros.

Fernando Hernández (2008) para caracterizar la IBA, toma como base las concepciones de Barone y Eisner, con lo que concluye que este tipo de investigación toma elementos artísticos, asume la experiencia como forma de conocimiento, busca escudriñar sobre lo que se ha dado por hecho, no solo busca certeza, si no abrir el panorama para la formulación de múltiples cuestionamientos. La IBA se caracteriza por una perspectiva reflexiva, que permite hacer conciencia de la experiencia del investigador, permite formas de comprensión múltiples a partir de los lenguajes artísticos- una propuesta holística, el trabajo artístico permite el acercamiento a diferentes significaciones, propone otras posibilidades de ver y hacer, piensa la corporeidad del investigador y de los otros, problematiza la condición humana (Hernández, 2008).

Los procesos de investigación ya sean de una IBA o IC¹³ permiten como metodologías investigativas a los estudiantes de la LAV “La formación en investigación, en su sentido legítimo, convoca el recurso de la experiencia particular como escenario de análisis que inaugura la fundación auténtica de un pensamiento crítico” (Bulla, 2013. p.89).

“En toda actividad artística hay un propósito investigador. Al tiempo que una finalidad pedagógica, en el sentido de que construyen y proyectan representaciones sobre parcelas de la realidad, que fijan maneras de mirar y de mirarse” (Hernández, 2008,p.92), esto se

¹² IBA siglas que hacen referencia a la Investigación Basada en Artes

¹³ IC: Siglas que hacen referencia a la Investigación creación

convierte en una propuesta completamente viable, pues en la LAV a partir del 2019-1 todos los estudiantes que empiecen primer nivel de TG podrán escoger entre diferentes líneas de investigación para desarrollar su TG, entre estas las líneas que tienen un énfasis en la creación¹⁴, donde se podrán desarrollar IBA o IC.

La enseñanza de las artes visuales debe procurar generar un aporte que sobrepase lo establecido, pues “la cuestión de fondo hoy en día es cómo pueden contribuir la ciencia, el arte, la filosofía y la religión, no sólo a la sociedad del conocimiento, sino a clarificar el sentido de la vida para la comunidad de los hombres.” (Laignelet, 2011, p.4), pues más allá de los aprendizajes que pueda obtener un sujeto, el conocimiento debe posibilitar una comprensión sobre si y los amplia y profunda.

2.3.2 Experiencia y enseñanza aprendizaje en los laboratorios de creación

En los LC que se llevan a cabo en los espacios académicos de la LAV o los TG de los estudiantes, se identifica que la experiencia atraviesa los procesos de enseñanza aprendizaje de las artes visuales, esto se podrá evidenciar en el apartado de resultados de la presente investigación

Inicio entonces por generar una comprensión de lo que se definiría por experiencia, encontrando entonces que es “eso que me pasa” (Larrosa, 2006, p.9). Con este primer acercamiento se genera una comprensión inicial de que todo lo que acontece y afecta al sujeto se convierte en experiencia, pero la pregunta es si la experiencia de lo que acontece en los LC es igual para todos, y la respuesta es que la experiencia es individual, no es un fenómeno general, sino que se singulariza en el sujeto (Larrosa,2006). Entonces pues, son múltiples experiencias que se dan en los LC, cada uno de los participantes asume el proceso desde su subjetividad, y con ello vive experiencias diferenciadas. Es allí cuando el docente quien está a cargo del LC debe estar en plena atención “cada gesto, cada mirada, cada movimiento dan cuenta de sentimientos y pensamientos en ebullición. Como profesor, docente...se requiere estar atentos... para identificar el momento preciso de maniobra y

¹⁴ *Estas son las líneas de profundización “Disentir: convergencias entre arte, política y educación” y “Creación, cuerpo y territorio”.*

dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje derivados de estos espacios” (Romero, 2010, p.49).

El rol del docente en artes visuales en los LC es generar una comprensión amplia, entendiendo que “la experiencia no entra simplemente en una persona, penetra en ella, ciertamente, pues influye en la formación de actitudes de deseo y de propósito” (Dewey, 2010, p. 82). El LC se carga de sentido y compromiso frente a quien se va a ser por un periodo de tiempo estudiante o participante.

Los LC bien pueden ser asumidos en contextos informales como es el caso de los que lleva a cabo el Ministerio de Cultura o formales como los que se asumen en la LAV en los espacios académicos. Sin importar el contexto, el docente, investigador o artista debe asumir la consolidación de un espacio que estimule, provoque y ofrezca experiencias significativas a sus participantes, pues “la experiencia no ocurre en el vacío. Existe fuera del individuo fuentes que dan lugar a la experiencia” (Dewey, 2010, p.81) y esto se convierte en un reto para la consecución de este tipo de espacios de creación.

Por último, es comprensible la relación entre enseñanza -aprendizaje y experiencia que se dan en las artes visuales, pues tanto el docente como el estudiante o participante asumen de manera voluntaria el deseo de compartir y conocer. El docente entiende y asume que su disposición de enseñanza en el espacio de LC que a futuro estas experiencias generen en el sujeto más preguntas e intereses por seguir conociendo, pues “cada experiencia es una fuerza en movimiento” (Dewey, 2010, p.81), que se espera nunca pare.

2.3.3 Laboratorios de creación: Un espacio para el encuentro.

Los laboratorios de creación se configuran como espacios para crear, analizar en torno a propuestas que surgen desde las artes visuales, pero es fundamental para mí, las relaciones que allí se gestan, los vínculos que se entablan entre los participantes y el investigador, pues esto permite entender que el laboratorio es un espacio donde el tejido de los vínculos es determinante para su existencia como lugar de encuentro.

El encuentro con el otro tiene que ver en primera instancia, en la relación que se teje entre el docente y los estudiantes o participantes del LC, donde debe primar un ejercicio de enseñanza

horizontal, un proceso respetuoso “diría que aquello de lo que hay que hacerse cargo al educar, es de crear un espacio de convivencia con el niño, en el que él sea tan legítimo como el maestro o la maestra” (Maturana,1992,p.44), esta disposición permitirá realmente el encuentro, porque desaparece el ejercicio de autoridad y aparece el interés genuino por conocer y aprender del otro, donde se da valor a la presencia y la participación de los asistentes, pues son ellos quienes fundan con su presencia el espacio.

En segundo momento, tenemos que en el espacio de LC no solo se gesta la relación docente, estudiante o participante, sino que se genera una relación mucho más amplia donde están todos los participantes e incluido el docente, donde prima la idea de que “el arte siempre ha sido relacional en diferentes grados, o sea, elemento de lo social y fundador del diálogo” (Bourriaud, 2008p. 14), que permite conocerse, compartir experiencias, mostrar gusto o agrado dependiendo, crear, experimentar y explorar según la dinámica del espacio.

El espacio de LC se convierte en un lugar para el encuentro de voces, miradas, cuerpos y pensamientos entorno a la creación de las artes visuales, donde el ejercicio de crear colectivamente se establece como la columna vertebral del espacio del LC.

Las relaciones que se gestan en los LC se dan en el proceso donde el investigador asume la responsabilidad de entregarse “con el fin de conducir la lectura del mundo a través de una invitación a conducirla energía, a saber qué hacer con las preguntas de los otros, cómo darles sentido, orientación, carácter, destino y posibilidades” (Maturana, 1991, p.12) está disposición marca el ritmo de las relaciones, pues los participantes del espacio encuentran en el investigador un guía, una compañía que permite escuchar a los otros, darles la palabra y otorgar valor a su forma y comprensión del mundo.

3. Diseño metodológico

3.1 Paradigma y enfoque

El paradigma cualitativo permite que los investigadores “indaguen en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan.” (Vasilachis, 2006, p. 1), es por esto por lo que esta investigación se define como cualitativa. Pues busca mediante un enfoque de análisis documental configurar los elementos que caracterizan el laboratorio de creación.

La investigación documental “se encuentra en diversas observaciones o datos, contenidas en escritos de diversos tipos” (Tena & Rivas, 1997, p. 49), para este trabajo de grado los documentos serán catorce trabajos de grado de estudiantes de la licenciatura en artes visuales de la universidad pedagógica nacional que usaron laboratorios de creación en sus propuestas investigativas, además está también el laboratorio denominado “Los lugares de la memoria” que se realiza con el objetivo de ser un documento más para el análisis. Permitiendo configurar un total de 15 trabajos de grados con sus respectivos laboratorios de creación para el análisis.

En primera instancia, se realizó un proceso de selección, clasificación, ordenación, sistematización y análisis, con el fin de generar una serie de resultados que me permitan generar una reflexión teórica en torno al concepto de laboratorio de creación, que es el fin de la presente investigación.

Se entenderá por análisis “la identificación de las partes componentes de un todo, la determinación de las relaciones que prevalecen entre dichas partes y la comprensión de cómo están organizadas” (Tena & Rivas, 1997p. 4)

Además de los catorce trabajos de grado producidos por estudiantes de la LAV, diseño, ejecuto y analizó la propuesta de laboratorio de creación denominado “Los lugares de la memoria” con la intención de que dicho laboratorio se convierta en un documento más para la consolidación del análisis documental. Logrando con esto un total de quince documentos que configuran el grueso de la investigación.

3.2 Fases de la Metodología

3.2.1 Identificación de los Trabajos de Grado.

La identificación de los TG usados en el proceso de la investigación documental, se realizó durante mi proceso como monitorea del proyecto investigativo “Entre *el qué y el cómo: Tendencias epistemológicas y metodológicas que derivan de los trabajos de grado de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN*” donde se desarrolló una matriz que contenía el total de los trabajos de grado de la licenciatura en artes visuales desde su primera cohorte (2011) hasta el 2018-1. En esta matriz estaba consignada la información básica de los TG: año, título del TG, autores, pregunta, metodología, tema, resumen, palabras claves, contexto, población.

Teniendo esta matriz inicial identifiqué entre todos los TG, catorce que usaron laboratorios de creación, lo que me permitió generar una selección de los documentos precisa y confiable.

3.2.2 Análisis de los 15 Trabajos de Grado

Posterior a la selección de los trabajos de grado que configurarían el cuerpo del análisis documental, desarrollé una matriz (ver anexo N.2) donde estaría cada uno de los laboratorios realizados en los TG.

Cada LC estaría en una matriz (ver anexo N.2) que me permitiría generar una lectura de cada uno de los documentos, procurando analizar la información con el fin de caracterizar los siguientes elementos antecedentes, contexto, soporte teórico o artístico, por qué hacer un laboratorio y qué se espera, metodología, relación con los otros, relación de la metodología de la investigación con el laboratorio de creación, y conclusiones del laboratorio. Por último, se colocó una casilla en la que, de manera general, se hizo una interpretación del laboratorio de creación del TG.

Posterior a la segunda matriz, diseñé la tercera matriz donde se generó el cruce de la información obtenida por cada uno de los TG. Es decir, que cruzó entre los 15 LC la información que surgió de la pregunta sobre antecedentes, lo que me permitirá generar una reflexión completa de la percepción de este tema o categoría en relación al total de los TG, y así sucesivamente se cruzó la información respecto a cada una de las preguntas que se realizó a los TG. Para ampliar ver Anexo N.3.

3.2.3 Aplicación del Laboratorio de creación “Los lugares de la memoria”

La aplicación del laboratorio de los Lugares de la memoria se realizó en el 2018-2 durante todo el semestre, donde se generó un proceso de creación en torno al tema de Memoria individual, laboratorio que se desarrolló mediante diferentes lenguajes plásticos. Esto con la finalidad de generar un insumo narrativo- visual que permitiera a la investigadora, posterior a los encuentros, generar una serie de ilustraciones que remitieran a los lugares de la memoria, que en este caso serían los lugares de la infancia de sus amigos.

El laboratorio se registró mediante diario de campo, fotos, objetos y correos de Gmail. Además, éste fue analizado a la par con los catorce TG, que hicieron parte del proceso de investigación documental. Para ampliar la información sobre el laboratorio de creación “Los lugares de la memoria” el presente informe estará acompañado por una copia impresa que da cuentas del proceso de laboratorio.

3.2.4 Interpretación de los Resultados.

Con la matriz número tres terminada, y finalizado el laboratorio de “Los lugares de la memoria”, se generó un proceso de interpretación donde se identificaron las categorías que surgen de la reiteración temática, conceptual y metodológica. En esta parte del proceso apareció una cuarta matriz (*Ver anexo n.4*) que me permitiría configurar las categorías sobre las cuales se redactarían los resultados.

A continuación, presento una tabla, que me permitirá indicar las categorías que surgieron en el proceso.

Categoría	Subcategoría
<u>A propósito de los antecedentes:</u> Esta categoría busca identificar de donde surge la motivación del investigador por llevar a cabo un laboratorio de creación en su proceso de TG.	-La <i>experiencia</i> y los intereses personales -Procesos de formación en la LAV -Sin antecedentes
<u>A propósito del contexto:</u> Esta categoría busca identificar los sujetos y el contexto donde se llevó a cabo el laboratorio de creación.	-Laboratorios de creación en contexto informal -Laboratorios de creación en contexto formal -Laboratorios de creación “sin contexto”
<u>A propósito de los referentes de los trabajos de grado:</u> Se busca identificar si los laboratorios de creación se configuraron a la luz de referentes teóricos o artísticos.	-Referentes teóricos -Referentes institucionales -Lo que acontece en el laboratorio de creación

	<ul style="list-style-type: none"> -El lugar de los otros. - Referentes artísticos
<p><u>¿Por qué hacer un laboratorio de creación?</u> Esta categoría busca reflexionar sobre las intenciones de los estudiantes en la realización de su laboratorio de creación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Encontrándonos -La dinámica que posibilita el espacio informal -El lugar de la experimentación y la experiencia -Espacio para el conocimiento
<p><u>El lugar del laboratorio de creación en las metodologías de investigación:</u> Esta categoría busca comprender de qué manera se definen el laboratorio de creación en el proceso metodológico del trabajo de grado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Laboratorios y Etnografía educativa -Laboratorios y Estudio de caso -Laboratorios e Investigación Acción -Laboratorios e Investigación Basada en Artes -Laboratorios e Investigaciones con diseños metodológicos emergentes -Laboratorios e Investigación biográfico-narrativa -Laboratorios y Sistematización de experiencias -Laboratorio e Investigación documental -Laboratorios y Etnografía educativa
<p><u>Relación con los otros:</u> esta categoría busca entender las características de las relaciones que se gestan en los laboratorios de creación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -El docente-investigador-artista: un participante más -Investigador-docente y artistas: un constante Observador -Investigador, docente y artista: con compromiso social
<p><u>Conclusiones que dejaron los laboratorios de creación en los procesos de investigación de cada TG:</u> esta categoría busca identificar los elementos característicos que encontraron como resultados los estudiantes en su proceso de laboratorio de creación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -La importancia del trabajo colectivo -El laboratorio como espacio para consolidar encuentros - Dinámicas del laboratorio de creación -El laboratorio: espacio para la experiencia, la creación y el conocimiento

Matriz N. 1 Categorías y subcategorías

3.2.5 Escritura del resultado

La escritura de los resultados se dividió en dos partes: la primera consistió en el análisis general de cada uno de los 15 LC de los TG, donde presento de manera breve la descripción completa de cada TG y del sentido del uso del LC dentro de la investigación.

La segunda parte de los resultados se compuso de la escritura detallada de cada una de las categorías y subcategorías que surgieron de los 15 LC de los TG. Esta parte me permite generar una reflexión por separado de cada de las categorías (elementos) que constituyen el laboratorio de creación.

Cabe resaltar que las categorías que surgieron parten de las preguntas que inicialmente se realizaron a los TG, para ver las categorías revisar la tabla del capítulo 3.2.4 Interpretación de los Resultados.

4. RESULTADOS.

4.1 Recorrido por los 15 trabajos de grado.

A continuación, presento la interpretación inicial que realicé de cada uno de los trabajos de grado que hicieron parte del proceso de análisis. Esto me permite ofrecer al lector una visión general de cada uno de los documentos.

Esta primera fase de revisión me permite generar la segunda parte de este apartado, donde presento el análisis por categorías.

4.1.1. Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa

El TG realizado en el año 2011 por la estudiante Cielo Carolina Mora Cobos, configuró una propuesta de laboratorio audiovisual en las instalaciones de LATENTEMEDIA LAB FOR KID con niños entre 9 y 11 años, este espacio se configuró en contexto informal, en el que la investigadora estuvo constantemente asesorada en el proceso del desarrollo del laboratorio por parte de personas que hacían parte de Latentemedia, y quienes tenían la experiencia para apoyar su proceso.

Su deseo de realizar el laboratorio viene de la intención de vivir una experiencia real en el ejercicio práctico y poner a prueba su propuesta de mediación pedagógica. Esta investigación es de corte hermenéutico por lo tanto el laboratorio es el lugar de donde surgen las posibilidades para la comprensión de la realidad. Como instrumento de recolección usó el video, en total 29 horas de registro.

La investigadora realizó una observación profunda de las relaciones que se gestaron entre los niños y el mediador en el proceso de laboratorio audiovisual, concluyendo que el juego se convirtió en un elemento esencial en el proceso. La figura del mediador es importante pues provee de herramientas para que el niño logre en el camino llegar a ser el crítico de su propio ejercicio.

Este trabajo me permitió entender que el mediador (docente), en el trabajo con niños, se convierte en una figura de “orden” sin generar un proceso vertical, por medio de sutilezas el mediador ofrece las indicaciones para el desarrollo del laboratorio, buscando con ellas que

sean los niños quienes se encarguen de desarrollar la dinámica del proceso. Esto me permite entender la figura del mediador como la persona que teje-desenreda -corta-une y enreda en el grupo de ser necesario, con el fin de promover en los niños procesos autónomos de aprendizaje.

La investigadora tuvo claro que su mediación pedagógica necesitaba un espacio que permitiera que las dinámicas de los niños se dieran sin complicaciones, lo que me permite entender la importancia entre lugar y actividad¹⁵.

La investigadora-mediadora pone énfasis en las relaciones que se dan entre los integrantes del grupo, esto debido a que su proyecto está encaminado a entender cómo su diseño de mediación pedagógica participativa impacta a la población con la que se desarrolla el proyecto de laboratorio audiovisual. Se entiende que las relaciones interpersonales se destacan en el proceso, pero vale la pena aclarar que la obra (pieza audiovisual) también es un elemento importante en el trabajo, pues evidencia el logro técnico al que llegan los niños con la mediación pedagógica, reconociendo con esto el manejo técnico que posee la investigadora y que le permite configurar una mediación con bases sólidas.

La autora evidencia que la relación entre el laboratorio y la mediación se da como un proceso completamente armónico, como si la mediación estuviera pensada para espacios donde la experimentación, el azar, el otro y la creación juegan un papel activo todo el tiempo.

Se plantea que los procesos de aprendizaje se dan en relación con el otro, donde la experiencia posibilita constantemente generar nuevos conocimientos, y es allí donde la mediación pedagógica se convierte en el puente para propiciar experiencias de aprendizajes, por lo tanto, el rol de mediador es importante y significativo en este proceso.

4.1.2. Laboratorio de Creación con perspectiva de género. Ni contigo, puedo vivir sin ti Una práctica artístico-pedagógica hacia reflexión del duelo y del abandono.

El TG escrito por las estudiantes Yeini Magret Neuta Palacios y Jesica Paola Lasso Sánchez en el año 2014, no indican en el documento antecedentes o motivaciones para llevar a cabo el laboratorio. El proceso se desarrolla en contexto informal, con mujeres adultas de

¹⁵ Actividad: definir desde la concepción de la arquitectura.

diferentes edades que convocaron por medio de Facebook y carteles en lugares públicos, como bibliotecas, entre otros. A nivel teórico se basan en el concepto de arte relacional desde la mirada de Bourriaud ofreciendo esta perspectiva “Cada obra de arte podría entonces definirse como un objeto relacional, como el lugar geométrico de una negociación entre numerosos remitentes y destinatario” (Borriaud,2006p.29) y es desde esta premisa que el trabajo se configura, pues son las remitentes y las destinatarias (las mujeres) quienes dan forma y sentido al proceder artístico que se gesta en el laboratorio de creación. A nivel artístico revisan la obra de Marina Abramovic y Sophie Calle, además se acercan a los documentos del Ministerio de Cultura.

Las investigadoras deciden realizar su laboratorio pues lo conciben como un escenario de experimentación y encuentro con el otro, donde se desarrolla un proceso de creación en torno al tema del duelo. Para desarrollar su investigación se posicionan desde un enfoque fenomenológico, donde el laboratorio se concibe el *instrumento* de recolección de datos.

Los laboratorios se llevaron a cabo en lugares propios del desamor y el amor, iglesias bares entre otros, este proceso les permitió a las investigadoras concluir, que el laboratorio es una propuesta flexible respecto al tiempo y espacio, además un lugar libre donde cada mujer aportó lo que deseaba sin ningún tipo de restricción, donde el eje fue el trabajo colaborativo consolidándose como un espacio artístico-pedagógico.

Este TG me permite entender como las autoras deciden darle relevancia a la SELECCIÓN DEL LUGAR para el desarrollo del laboratorio desde la lógica misma del proceso de duelo, ejemplo las cantinas o iglesias. Encuentro entonces que el laboratorio y EL LUGAR donde este se lleva a cabo, generan una relación que no se podría definir como simplemente azarosa, sino que se construye desde la coherencia de los interés, temas y relación espacial. Parte de los laboratorios (tres momentos) se realizaron en los apartamentos de las integrantes lo que me lleva a concluir que se establecieron relaciones de confianza entre las participantes y las investigadoras.

El documento deja entrever la preocupación de las investigadoras por la inasistencia de las participantes a los encuentros, pero esto es un factor que podría definirse como particular del contexto informal, lo que se debe tener en cuenta acá es que este factor no debe afectar la normalidad del proceso. Se observa, además, un ejercicio de contexto mixto por así decirlo,

pues las investigadoras plantearon los encuentros físicos, pero adicional buscaron por medio de la red social de FACEBOOK, generar otros espacios de discusión, para compartir y además para difundir de alguna manera el llamado a participar de los laboratorios y compartir por este medio las experiencias y relatos en torno al tema.

Es claro que para las investigadoras el laboratorio cobra sentido en el encuentro con el otro, aunque se dieron en el proceso momentos de tensión que llamaron mi atención, un hecho que ejemplifica esto es, que en un momento del laboratorio una participante se retiró del proceso porque sintió que el ejercicio que se planteó en la iglesia afectaba directamente sus creencias. Considero entonces que, primero, la participante que se retiró se sintió afectada, pero la reacción de las autoras según lo que indica el texto, fue simplemente seguir el proceso sin darle mayor importancia al hecho. Segundo, es relevante que la persona que asume el liderazgo de un proceso como estos tenga las habilidades de darle solución a determinadas situaciones y más cuando el tema de trabajo se constituye desde lo afectivo.

En el trabajo de grado la decisión de asumir el laboratorio como parte de la metodología es interesante, pues les permitió la formulación y reformulación de la metodología, en pro del buen cause de sus ejercicios. Cada uno de los ejercicios arrojó para las investigadoras nuevas preguntas, posibilidades y reformulaciones.

Respecto a la relación con el otro, considero que en este laboratorio en particular ocurren varias cosas, inicialmente el investigador, docente, artista sí decide trabajar un laboratorio con temas complejos a nivel humano, como el desamor y duelo, debe estar completamente seguro de que se da un inicio y se realiza un cierre para cada sesión. Ante la decisión de abordar temas afectivos es mejor pensar detenidamente si hay una preparación completa respecto al tema. Entiendo pues, que el licenciado en Artes Visuales tiene variedad de herramientas para tratar temas de este tipo, pero no hay ninguna seguridad de que las cosas no se salgan de control, y si esto pasa hay responsabilidad de los organizadores del laboratorio, pues las emociones, dolor, alegrías de una persona deben tratarse con respeto y responsabilidad, pues la idea no es ahondar en temas que luego se salgan de cause y finalmente solo aumente la confusión frente al sentimiento.

Por último, el laboratorio permitió que las mujeres sacaran de si sentimientos que hasta el momento habían mantenido guardados, ya sea por pena, dolor o frustración, pero al

encontrarse con un par en la misma situación eso les permitió hablar y exteriorizar por medio de dispositivos artísticos todos estos sentimientos.

4.1.3. La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación - creación artístico pedagógico.

El TG realizado por el estudiante Juan Carlos Osorio Pérez en el año 2012, presenta la elaboración del laboratorio de creación que surge del interés personal que el investigador tiene respecto a su cuerpo. El laboratorio se lleva a cabo en contexto informal, la casa-proyecto La Golosa, que se ubica en la localidad de Usme, es una fundación que realiza convocatorias anuales para que las personas asistan y participen de manera libre al espacio para abordar temas sociales, artísticos y en general de índole cultural, en edades desde los 9 años en adelante.

Como antecedentes para su TG el autor revisa los documentos de los laboratorios planteados por el Ministerio de Cultura, y también realiza la revisión del libro Experimentos con lo imposible: memoria de los laboratorios investigación- creación 2004-2009. El autor decide realizar los laboratorios pues espera con ellos lograr caracterizar los modos de afección de los jóvenes participantes. La investigación se inscribe en el marco de la denominada investigación educativa con enfoque autobiográfico; cuya perspectiva es interpretativa, y en dicha investigación el laboratorio de creación se constituye con el fin de recoger los datos para analizar y responder a su pregunta: ¿Cuáles son los modos de afectación de los jóvenes participantes en el laboratorio de creación "Somos Ciborg" respecto a la experiencia con sí mismo?

En el proceso investigativo surgieron en relación a los otros las siguientes observaciones: el lugar del laboratorio se relaciona directamente con el espacio de las vivencias personales, es decir que en este lugar se dan las experiencias. “en la medida en que las formas del sujeto (ver y decir) son afectadas, se produce la experiencia desde el campo de lo estético (experiencia estética). Una producción del sujeto a partir de la producción del lenguaje en relación con los otros” (Osorio, 2012, p.43.)

Las conclusiones del laboratorio son: se logra a partir de la afección detonar la experiencia, mediante las narraciones y prácticas artísticas, pues son estas las que movilizan los afectos y

la cercanía para compartir y construir entre los cinco jóvenes. En el aspecto pedagógico el autor no realiza énfasis en la idea de lo planeado, si no a las configuraciones que se dan dentro del proceso del laboratorio, donde se dan procesos humanos como maneras naturales de participar.

El objeto es un elemento importante, pero la reflexión en el laboratorio desborda el objeto en sí mismo, pues lo que ocurre en las interacciones es de suma importancia. Y de ahí la importancia de la observación y escucha atenta por parte del investigador.

Este TG me permite entender, un ejercicio arduo desde el plano teórico para darle sentido a la práctica del laboratorio, pero el trabajo se extiende en el desarrollo teórico, restándole espacio a los relatos de lo acontecido en el laboratorio.

Cuando el autor describe su primer intento de laboratorio en un espacio formal en el colegio Simón Rodríguez, en este apartado evidencia realmente la experiencia, y lo que hizo con lo que lo aconteció en este proceso, que además le permite orientar su laboratorio para el desarrollo de su TG. El análisis que él hace del contexto, lo institucional, su cuerpo en este espacio y la percepción del otro, lo concibo como un ejercicio de experimentación, de ensayo-prueba y error, donde se descartan aspectos y otros se toman en cuenta para lograr un mejor lugar de encuentro, donde el otro se integra de manera espontánea y por voluntad. Esto me lleva a preguntarme en la viabilidad de laboratorios diseñados para espacios escolares formales, ¿se puede consolidar un laboratorio de creación en un contexto formal escolar?, ¿Cuáles son los factores para tener en cuenta en un escenario así?

Es interesante desde la perspectiva técnica, los proceso que plantea el autor, acercando a los participantes al ejercicio de creación desde la imagen en primera instancia, un elemento habitual en la construcción sociocultural de las configuraciones de género, esto acerca a lo bidimensional, posterior a esto, él propone un ejercicio de creación desde la tridimensionalidad mediante la exploración de materiales y ejercicios con objetos, y por último el uso del cuerpo en el proceso. Encuentro orden y sentido al acercamiento que genera de la imagen hasta llevarla a la reflexión que atraviesa el cuerpo.

Desde los artístico en el plano teórico el autor muestra diferentes artistas que se intervienen, someten, cuestionan sus cuerpos para exponer sus inconformidades frente a una sociedad que

ellos denominan regularizadora. Este ejercicio de antecedentes artísticos se muestra en el autor un interés por la imagen que comunica, y evidencia como la producción artística afecta y toca pensamientos, por lo tanto, hay una evidente repercusión en la creación artística a nivel social-cultural.

4.1.4. Laboratorio de investigación-creación sonora: Escuchando aprendizajes.

Esta investigación fue realizada por el estudiante Jhon Gómez Carrillo en el año de 2012, EL TG no presenta ningún antecedente para la realización del laboratorio de creación. Decide llevar a cabo su ejercicio en la institución educativa pública, María Montessori, donde se ofrece educación desde los grados preescolar, básica primaria y secundaria, adicional trabaja en la plataforma de Facebook como parte del proceso.

El laboratorio sonoro se desarrolló con jóvenes entre los 15 y 18 años de grado onces, y esta propuesta surge con la intención de “propiciar un espacio de reflexión, creación y experimentación sonora a partir del reconocimiento de las relaciones entre el sonido, el cuerpo y el espacio” (gomez,2012, p.25). El TG se define como un estudio de caso y en el proceso de investigación el laboratorio de creación surge como pretexto para analizar y entender la población con la que él trabaja, buscando comprender la realidad del grupo.

Respecto a las relaciones humanas que se dieron en el laboratorio de creación el investigador logra generar ejercicios que captan la atención de los estudiantes, pues entiende sus dinámicas, necesidades, y características propias de la edad.

Permite el investigador que en el documento queden registrados los pensamientos de los estudiantes frente a algunos ejercicios, lo cual evidencia que le da importancia a la comprensión que estos hacen del proceso.

El autor permite que los estudiantes se expresen de manera libre, pues no condiciona el proceso, permite que realicen cambios de ser necesario y además acude y soluciona quejas o inconvenientes que se presentan lo cual permite mantener un espacio de trabajo armónico y en los estudiantes esto fomenta buena disposición

Por último, las conclusiones que el laboratorio de creación deja al autor son, primero el laboratorio es un espacio que posibilitó experiencias en torno al tema sonoro, generando la consolidación de conocimiento. Segundo, la plataforma de Facebook se convierte en un

espacio determinante en el proceso pues posibilita el encuentro de voces entorno a las opiniones sobre los trabajos realizados en cualquier momento que el participante necesite comunicar sus pensamientos o creaciones.

Este TG me permite entender como para el investigador las nociones de la creación visual trascienden del sentido de la vista para llegar a tocar en general el ejercicio desde el cuerpo. Cuando el autor habla del trabajo colaborativo se pierde esta noción, pues no hay una narración clara de las circunstancias que definan o den sentido a lo colaborativo. (el trabajo de grado no presenta más información para realizar una reflexión profunda).

4.1.5. El videojuego a través del video – juego: un acercamiento a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico.

El TG es realizado por los estudiantes Andrés Ricardo Arce y Angelica Rodríguez en el año 2014, la idea de llevar a cabo el laboratorio de creación, vienen como motivación a los investigadores en relaciona sus experiencias académicas, ya que las entregas y exposiciones durante su proceso académico en la LAV las realizaron a modo de juego, por lo tanto, encontraron en el laboratorio de creación la dinámica perfecta para continuar con la dinámica de juego. El laboratorio se llevó a cabo en el parque del barrio Castilla de la localidad de Kennedy, configurándose como una propuesta de contexto informal, el proceso se llevó a cabo con los niños entre 5 a 15 años que frecuentaban el parque y desearon hacer parte del laboratorio.

Los investigadores realizan la propuesta de laboratorio porque desean generar en los niños experiencias contundentes en torno al tema del videojuego. La metodología que constituyo el TG es una propuesta emergente definida como Ludo logia y el laboratorio hizo las veces de estrategia de recolección de datos.

Respecto a los vínculos que se establecieron en el laboratorio los autores indican, que es fundamental, que las personas se sientan cómodas en la decisión de hacer parte del laboratorio.

Las actividades del laboratorio de creación estuvieron coordinadas por los niños, ya que los investigadores simplemente dejaron la cámara grabando e intervinieron en los momentos en que los niños discutían entre ellos, es decir que mediaban situaciones tensas. En el desarrollo

de laboratorios, los autores planeaban cada uno de los juegos, esta idea inicial de “orden” se vio trastocada por las propuestas de los niños, quienes siempre encontraban otra solución para llevar a cabo la actividad.

El jugar videojuegos siempre se va a generar momentos de tensión, ya que siempre se estará buscando ser el ganador. Ante situaciones de discusión y tensión Andrés y Angelica decidieron hablar con los niños y explicar la importancia de seguir las normas y reglas que hacen parte del juego. Evidentemente en el transcurso de dos meses que se llevó a cabo el laboratorio (fines de semana), algunos niños que asistían con regularidad generaron un lazo de amistad y cercanía.

Además, los niños se apropiaron del laboratorio llegando a hacer parte del armado de las carpas donde se llevaba a cabo el laboratorio y distribución de los objetos. Se puede notar como los niños entre ellos generan diálogo y comunicación en pro de ayudar al otro con el fin de lograr las metas, los niños que tenían más conocimiento sobre los videos-juegos indicaban a los pequeños como hacer cada una de las jugadas. Con la asistencia regular por parte de los autores y de los niños cada fin de semana se logró consolidar el grupo, donde los participantes habitaban de manera espontánea el laboratorio.

El laboratorio dejó a los investigadores las siguientes conclusiones, primero que la informalidad es considerada como el contexto idóneo para la construcción de conocimiento, segundo, el laboratorio se llevó a cabo en un espacio libre lo que permitió experimentar con el lugar, tercero, se resalta como los niños asumen y se apropian del espacio y de las actividades que allí ocurren, se hacen voceros unos con otros de la información y por último, es fundamental poder llamar a los niños por su nombre, fue un logro determinante para los autores, ellos concluyen que esto evidencia una cercanía entre todos.

El TG me permite entender cómo el error en el laboratorio, no se toma como un inconveniente, o problemática, sino se convierte en solución y elemento sustancial para la continuidad del proceso. En el parque de Castilla donde se ubican, para llevar a cabo su laboratorio les permite estar inmersos a cambios internos (desorden del grupo, solicitud y propuestas nuevas para realizar como grupo) cambios externos (clima, otras persona y actividades propias de un parque) es decir que el espacio donde se realiza el laboratorio delimita y modela las prácticas de los allí participante en este caso los niños y los autores.

Toda la información que los autores empiezan a recolectar desde la primera intención de hacer el videojuego, hasta la realización definitiva del laboratorio en el parque, constituye datos, aportes que consciente o inconscientemente aportan significativamente para el desarrollo del laboratorio. Uno de estos ejemplos es el ejercicio de deriva por la localidad de Kenedy, que termina definiendo el lugar de realización del laboratorio de creación.

El laboratorio era un espacio sin hora de llegada o fin para el grupo, en su relato los autores hablan qué siempre entraban y salían niños de las actividades, nombran también niños constantes que consolidaban el tronco del cuerpo de los laboratorios. Esto me lleva a concluir que con la partida de algún integrante la dinámica cambia, y de igual manera con la llegada de algún niño, es decir que el espacio se dinamiza a partir de la actividad y presencia de cada uno de los integrantes. (Esto en relación total con las condiciones que da y que se crean en el espacio). Algo que deseo rescatar del análisis del TG, es que los autores siempre tuvieron deseos de elaborar técnicamente varias propuestas, pero ellos mismo indican, que no tenían las bases suficientes para lograr su propuesta. Observo que el dominio sobre los materiales no fue el mejor, no se planteó ningún tipo de recursividad por parte de los autores frente a los elementos que tenían a la mano.

4.1.6. Viendo y Creando TV: Un Laboratorio de Creación con niños de 8 a 10 años de edad del Colegio Pablo de Tarso de la localidad de Bosa.

Este TG es la propuesta de investigación de los estudiantes Estibenson Ospino, Jonnatan Grosso y Juan Sebastián Nieto en el año 2014. Para llevar a cabo su laboratorio los autores parte de sus antecedentes como consumidores de producciones televisivas en su infancia, por esta razón deciden conformar la propuesta de laboratorio donde se reflexione sobre este tema. La propuesta se llevó a cabo en el colegio Pablo de Tarso ubicado en la localidad de Bosa, allí trabajaron con un curso del grado quinto. Los autores no presentan referentes para la elaboración de su laboratorio de creación. Deciden realizar su laboratorio pues desean comprender el rol del niño como infante que consume TV y rescatar y evidenciar la mirada de los niños como consumidores de tv.

La investigación al tratarse de un diseño metodológico definido como etnografía visual, en donde los investigadores asumen en el aula la propuesta del laboratorio como el medio que

les permitirá posibilitar la experiencia con los estudiantes, poniendo en juego el tema de la televisión. Usaron como herramientas de recolección el diario de campo.

Las relaciones interpersonales que se dieron en el laboratorio permitieron que los investigadores se hicieran conscientes del otro, es decir los niños quienes con sus acciones modificaron la dinámica de la propuesta. Los investigadores entienden que los niños pasaran por situaciones particulares que generaran cambios en su mirada frente al tema de la tv, pero además son conscientes de que ellos como investigadores serán igualmente afectados en el proceso. Se consolidó un espacio de escucha que permitió un trabajo respetuoso y donde la diversidad se hizo presente desde el tema central que era la tv.

Los investigadores permiten en el proceso que los niños construyan relatos frente al tema de la tv, con ello ofrecen la posibilidad de narrarse a sí mismos con lo cual el grupo se empieza a conocer y consolidar como un espacio de confianza. Los niños se conocen y reconocen entre ellos mediante sus creaciones artísticas, pues en cada ejercicio de creación ponen una parte de sí, del mundo que sueñan y que les interesaría construir. Los niños en el proceso generan acuerdos mediante el diálogo, lo que posibilita un buen ritmo de trabajo.

Del proceso del laboratorio los investigadores logran concluir, que el laboratorio como propuesta educativa en el aula les permitió lograr con éxito el proceso con los niños.

El trabajo en grupo permite generar creaciones definidas donde cada uno de los participantes se siente activo en el proceso. Lograron los niños generar una mirada crítica frente a las producciones televisivas que consumen. Se desarrolló un criterio para que en el presente-futuro puedan generar una selección favorable frente a lo que deciden ver.

La gran mayoría de las propuestas surgieron de los niños, se apoderaron del laboratorio y tomaron las riendas del mismo. Se necesitó en el proceso dar herramientas técnicas y teóricas que permitieran a los niños tener nociones básicas que le sirvieran para desarrollar sus propuestas. Se debe procurar generar espacios donde la temática sea del interés del niño y no una imposición del adulto- maestro, pues con esto se garantiza una participación activa.

Los maestros deben estar siempre al tanto de los que ocurre en el contexto de los niños, eso les permitirá generar una mayor cercanía, pues no se parte de una relación entre desconocidos, sino de personas que desean entender el mundo del otro.

El TG me permite concluir, que para los autores el laboratorio de creación es un espacio que propicia el trabajo en grupo y con ello la construcción de conocimiento mediante las reflexiones que se dan en conjunto. El laboratorio responde a una problemática que se evidencia dentro del contexto de las personas con las que se trabaja. Cuando se plantea un espacio en este caso de laboratorio, las personas que dirigen, investigadores-docentes-artistas tienen una serie de prejuicio frente a lo que se supone que sabe o no sabe, gusta o no gusta a las personas con las que se va a compartir, lo importante es permitir que estos prejuicios no afecten el proceso, pues las percepciones reales solo se dan mediante el trato, diálogo y un espacio dispuesto para compartir.

Es importante resaltar que los investigadores, generan, crean y proponen diferentes herramientas para poder desarrollar el laboratorio en un espacio formal, evidenciando con ello la importancia de realizar en espacios formales una selección temática acertada, con ello proponiendo espacios con sentido frente a la realidad del otro. Se debe dejar de lado los prejuicios frente a lo formal, pues es en los colegios donde espacios de laboratorios permitirían fracturar las dinámicas planas que algunos planteles educativos tienen, de hecho, ese es el compromiso del licenciado en artes visuales generar espacios de creación y reflexión en cualquier escenario.

4.1.7. Laboratorio de dibujo elefante. propuesta metodológica para la práctica del dibujo.

Este TG fue elaborado por Lisa Mallely Castrillón Correa y Lina María García Herrera en el año 2014, en el proceso de investigación está el laboratorio de creación que surge con la frase “no sé dibujar” (escuchada en las prácticas docentes de la LAV).

El laboratorio se lleva a cabo en la casa de la cultura del barrio Suba, es decir, contexto informal, el proceso se dio con niños entre 7 y 13 años (no hay claridad de la cantidad de participantes), la población fue flotante.

Para configurar el laboratorio teóricamente las autoras se acercan al libro *Habitar los laboratorios de investigación creación*, editado por el Ministerio de Cultura en el año 2012. El laboratorio se plantea pensando este espacio permite que la experimentación sea la base en el proceso convirtiendo el laboratorio en un lugar de aprendizaje y enseñanza del dibujo.

Esta investigación hace parte del enfoque investigación acción, y el laboratorio es asumido como el lugar de poner en práctica la propuesta educativa.

Para las investigadoras es importante que cada sesión tenga un inicio y cierre lo cual les permite garantizar que los participantes que van a cada sesión tengan un proceso completo. Se piensa en el otro desde el mismo momento en que se plantean la necesidad de un tercero competente y dinamizador del espacio, es decir en cada sesión las investigadoras invitan a un experto en alguna técnica artística en particular acompañar la sesión, lo cual muestra interés en lo que se ofrece a los niños, y segundo asegura dominio completo sobre el tema.

Como estrategia de generar sentido de pertenencia a los practicantes sobre el laboratorio, decidieron las investigadoras ofrecer a los niños responsabilidades, algunos se hacían cargo de fotografiar, organizar, realizar montaje, con esto buscaban que la consolidación del laboratorio se diera desde diferentes actividades.

Los procesos creativos estaban configurados para que cada niño trabajara en primera instancia de manera individual y posteriormente se proponía continuar el trabajo en grupo, esto les permitió generar diferentes momentos y con ello una dinámica activa fomentando el trabajo de creación colectivo.

El laboratorio permitió a las investigadoras concluir, que los niños en el proceso fueron conscientes de que el resultado única y exclusivamente tenía que gustarles a ellos, pues estaban acostumbrados a tener siempre la aprobación por parte de los adultos que los rodean, esto viene del colegio en su gran mayoría, donde la aprobación del profesor es el fin de los procesos educativos.

La práctica del dibujo cambió en el proceso, permitiendo que los niños encontraran en otros lenguajes formas de dibujar. El sentido del dibujo se configuró desde sus experiencias.

El trabajo en espacio de informalidad permite la adecuación del lugar, manejo del tiempo y recursos que estaban a disposición de los niños, permitiendo que la dinámica del tiempo se dilate, se corte y se modifique de ser necesario.

Este TG me permite identificar la importancia del lugar donde se lleva a cabo el laboratorio, lo cual denominan “geografía del espacio” (concepto que no es del todo claro en la lectura), como uno de los factores determinantes para el desarrollo del proyecto.

El laboratorio se asume como un espacio que permite poner en diálogo nuevas propuestas metodológicas que se salen de la regularidad académica, pues está en sí se convierte en una característica del laboratorio, el ejercicio práctico puede abordarse desplegando su hacer técnico como un abanico de posibilidades.

Las investigadoras entiende la consolidación de su laboratorio como una propuesta metodológica que propone como espacio y lugar, repensar, reflexionar, cuestionar y hurgar en las maneras tradicionales que se ha venido enseñanza la técnica del dibujo, permitiendo experimentar nuevas metodologías que permitan que el participante se asuma como responsable directo de su propio aprendizaje, como dicen las autoras el laboratorio es un ente “con vida propia ” esto a razón que su flexibilidad permite en todo el proceso, que la enseñanza y aprendizaje se movilizan con naturalidad, dejando de lado la rigidez resaltando los procesos colaborativos como ejes fundantes.

Una mirada generalizadora del laboratorio aborda la experimentación como puente para el trabajo colaborativo, pues se entienden las relaciones que se gestan en el grupo como formas mismas de experimentar entre ellos.

La idea de conocimiento significativo es consolidada a partir del autor John Dewey, quien evidencia en la experimentación la posibilidad de llegar al conocimiento.

4.1.8. Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación

Este TG es elaborado por la estudiante Andrea Puentes Garzón, en el año 2015. La autora concibe la realización de su TG pues previamente había realizado unas encuestas a maestros de la LAV, y encuentra la experiencia como un concepto determinante en relación a los procesos de creación. El laboratorio se lleva a cabo en la casa de la cultura de Suba y está dirigido a participantes de 16 a 40 años, es decir que el proceso se configura en espacio informal.

Para desarrollar la idea de experiencia la autora recurre al autor Dewey para definir creación al autor Miguel Huertas¹⁶, ella decide realizar su laboratorio pues tiene claro que desea

¹⁶ Dewey y Miguel Huertas son teóricos que se analizarán a profundidad en el capítulo siguiente del TG.

analizar y comprender las maneras en que se expresan las experiencias generadas con las relaciones, los objetos y los lugares cotidianos, en las creaciones de las personas que participan de un espacio informal.

Este TG se define en el enfoque de investigación basada en artes, con una mirada fenomenológica y hermenéutica, el laboratorio en esta propuesta es asumido como una herramienta de recolección de la información.

El proceso de laboratorio deja ver las relaciones que se generaron en el proceso, en este caso permitió identificar una evidente distancia frente a los participantes de parte de la investigadora, aunque la autora reflexiona sobre los procesos y sobre los resultados que estos tienen, no se permite evidenciar los lazos “reales” que suscitan los espacios de laboratorio, pues su mirada esta fija en la búsqueda de la experiencia en relación a la cotidianidad desde un plano inicialmente teórico.

La autora resalta los logros técnicos y comunicativos que logran los participantes en los procesos, pues ellos aprenden y resuelven diferentes asuntos por su cuenta mediante la experimentación con materiales, cabe resaltar que son los participantes quienes seleccionaron dichos materiales (papel-cartón-madera-fotos y demás...). Aunque la autora indica haber orientado algunos procesos, son los participantes quienes en gran porcentaje asumieron su experimentación con el material como un proceso individual.

El proceso de laboratorio permitió concluir que las sesiones tuvieron participación irregular, aunque lo suficiente para el análisis de la investigadora. Se llevaron a constantes modificaciones por parte de las personas que asistieron al proyecto (participantes).

En el proceso surgieron datos que se consolidaron en la relación de unos con otros, por medio del diálogo, pues el ejercicio de creación solo tenía algunos elementos para ser analizados y el relato configuró el resto del proceso.

La autora concluye que encontró coherencia en el concepto de laboratorio pues la experimentación fue la base, no solo en el proceso de los participantes, sino además en el ejercicio docente, la manera de dialogar-comunicarse- y trabajar con otros.

El TG me permite analizar que el documento habla de los sujetos que participaron de manera distante, pues la autora busca resolver su pregunta, pero los vínculos propios de los ejercicios se pierden en la búsqueda de resultados.

En relación específicamente al tema, me cuestiona la temporalidad de la experiencia, pues pareciera que solo hay experiencia cuando se recurre a la memoria para construir algo nuevo o para darle sentido a algunos procesos, que es lo que evidencian los ejercicios que la autora propone en el espacio del laboratorio, esto hace que surjan para mí la siguiente pregunta ¿Cuál es el tiempo de la experiencia?, pues entonces se entendería la experiencia como un ejercicio de análisis del pasado, lo que me lleva a preguntarme ¿La experiencia puede ser presente?. Estas preguntas quedan abiertas para ser trabajadas a lo largo del trabajo de grado.

4.1.9. Prácticas desde lo relacional en Fúquene. Una mirada a un territorio fragmentado y a la subjetividad de los niños.

Este TG lo realizó la estudiante Jennifer Pedraza Jaramillo en el año 2015. La investigadora decide realizar su laboratorio en la escuela de Guatancuy, pues previamente había cursado una de sus prácticas en este lugar, pero en su TG lleva a cabo el proceso también con el colegio Lorencita Villegas de Santos. La autora tiene interés en trabajar la perspectiva que tienen los niños del territorio, partiendo de las relaciones que se configuraron en el laboratorio entre los dos colegios mediante ejercicios propios de las artes visuales.

En el proceso de laboratorio el concepto de arte relacional tomado desde la perspectiva que ofrece Bourriaud¹⁷ es fundamental para desarrollar el trabajo, pues configura teóricamente las bases para su propuesta, que busca generar nuevas relaciones entre un grupo particular.

La investigación es planteada desde el orden cualitativo, con un enfoque en investigación acción el cual la participación es el recurso metodológico para la construcción de los laboratorios. Esta propuesta surge con la intención de “potenciar procesos de reconocimiento entre los niños de la sede Lorencita Villegas grado 2º y los niños de la sede Guatancuy (todos los grados), utilizando estrategias del arte relacional como dispositivo que permite un

¹⁷ Autor que se trabaja a profundidad en el análisis por categorías.

encuentro que posibilite y fortalezca espacios para los vínculos sociales en medio de un territorio fragmentado” (Pedraza,2015, p.21)

El proceso del laboratorio de creación permitió a la investigadora concluir que las prácticas relacionales son la excusa perfecta para el encuentro con el otro, poder compartir el territorio de otra forma y con ello fortalecer el sentido que se tiene sobre el mismo. El proceso aportó significativamente a la experiencia de la investigadora como persona, pero además desde la formación como licenciada en artes visuales, afrontándola a una experiencia con niños que hacen parte de un territorio rural. El documento de informe de trabajo de grado se convierte en un referente de educación artística rural y trabajo con primera infancia.

Las relaciones que se dieron en el laboratorio permitieron entender que cuando se analiza el territorio, el lugar y la actividad del mismo, se evidencia la preocupación e interés por nuestros pares, esto es algo que la investigadora resalta, pues se acopla, entiende y aporta a la actividad rural. La investigadora no busca acercarse al grupo simplemente, sino procura que dos grupos de niños de diferentes escuelas generen comunicación mediante el arte, que les permita romper las dinámicas de distancia que se solidifican en el territorio con el paso del tiempo. Ella busca fracturar la frialdad de la comunicación y generar nuevos acercamientos.

La investigadora todo el tiempo está atenta al proceso y repercusión de los laboratorios en el grupo y con la otra escuela, lo que le permitió adentrarse en el proceso de manera natural y consciente, logrando con ello generar vínculos sólidos.

Este TG me permite analizar cómo la investigadora se preocupa por entender el contexto de los niños con los que va a trabajar, conoce su territorio, costumbres, forma de vida, dinámicas diarias, constitución de su familia. Lo cual le permite generar un tejido de relaciones que se evidencian en el proceso del trabajo.

El laboratorio permitió que la dinámica entre los niños se modificara, con esto se evidenció que niños que se mantenían callados durante el proceso llegaron a generar actitudes participativas con el grupo.

Los momentos que se dieron en el laboratorio contaron con tiempos que se definían en el transcurso del proceso, según la dinámica se iba dando. Cada uno de los laboratorios propuso

retos en el hacer, que desembocaban en oportunidades de generar charlas y preguntas respecto al otro y al ejercicio técnico, lo cual en resumidas cuentas es una clara oportunidad de conocer cómo piensa, se configura y crea el otro.

4.1.10. Realidades recicladas, porque reciclar no es recoger basura

Este TG es elaborado por el estudiante Bayron Oswaldo Castillo en el año 2016. El investigador parte por de su experiencia al recorrer y habitar la calle, para definir su tema de investigación, que es el ejercicio del reciclaje. Lleva a cabo su laboratorio de creación con tres hombres que hacen parte de la asociación ASOCORE¹⁸. Para llevar a cabo el laboratorio se asume el concepto de creación desde la perspectiva que ofrece el autor Laignelet, quien propone que los procesos artísticos generan conocimiento.

El investigador decide realizar su laboratorio pues busca implementar estrategias propias de la Educación Artística Visual para resignificar la labor realizada por recicladores, al darle sentido y significación a su trabajo.

El laboratorio de creación-investigación es una estrategia metodológica que el investigador define como la idónea para lograr sus objetivos, el laboratorio permite generar una mayor cercanía donde prima la relación con los otros, de ahí que es la posibilidad perfecta para el trabajo metodológico definido como biográfico narrativo.

El investigador procura en su encuentro con el otro, realizar un rastreo consciente del lenguaje propio del contexto del reciclaje, entendiendo palabras como zorra, globos y carreta, este conocimiento se va consolidando durante todo el proceso y mediante la relación cercana que se teje entre las personas que hicieron parte del proyecto. Darle al lenguaje y manera de expresión un lugar en el trabajo investigativo es una forma de valorar la manera en que otros se expresan y configuran en el mundo.

En el documento permite que se conozca a cada una de las personas que trabajaron con el investigador, pues da voz a su pensamiento y forma de vida, se logra entender la dinámica diaria de los tres hombres y sus familias.

¹⁸ ASOCORE: Asociación de coteros y recicladores.

La contextualización que genera el investigador hace parte del proceso de vivir y convivir con los recicladores, pues es allí donde aprende de su forma de vida, forma de trabajar y organización social. Se entiende claramente el contexto donde ocurre el proceso investigativo, lo cual posibilita para el lector adentrarse a un mundo aparentemente extraño y lejano

El laboratorio le permitió al investigador significar la actividad del reciclaje y la imagen de las personas que ejercen este oficio cambió completamente, pues de primera mano conoció este mundo y por lo tanto se generó un nuevo significado de la práctica.

Los laboratorios permitieron al investigador identificar que los espacios de aprendizaje colectivo son la posibilidad de trabajar a partir de las narraciones autobiográficas generando la posibilidad de que todos estén al mismo nivel, pues las narraciones de cada uno tenían la misma importancia.

Este TG me permite analizar como el investigador se sumerge en el mundo del reciclaje, entendiendo su historia, sus dinámicas, escuchando al otro, entendiendo sus deseos y proyectos. Este trabajo evidencia un compromiso total por el otro y su mundo, pues el investigador se toma el tiempo, paciencia y compromiso por armar como puzle una realidad que aparentemente la mayoría sentimos lejana.

Es enriquecedor para el lector encontrarse en el trabajo de grado con narraciones detalladas del día a día de una persona que tiene el oficio de reciclaje, esto permite entender la situación desde una mirada cercana, pues los relatos nos ponen de frente a la persona, a su vida a su cotidianidad, su manera de vivir sentir y construir futuro.

La imagen fotográfica se convierte en un recurso para dar cuenta del proceso, lo que permite entender de manera clara las características espaciales de las que habla el investigador

El laboratorio no se concibe con la necesidad simplemente de responder a la pregunta de la investigación, sino además propicio generar herramientas que sirven a futuro a la asociación, y estas herramientas son tomadas desde las artes visuales, desde la elaboración consciente de la imagen de ASOCORE y la circulación de esta. Es decir que este espacio genera impacto real en la vida de una población específica.

4.1.11. Educar la mirada: laboratorios creativos en torno a la imagen publicitaria con estudiantes de décimo grado del Inem Kennedy.

Este TG es elaborado por el estudiante Satnept Fandiño Cabezas en el año 2016. El investigador decide llevar a cabo su propuesta de laboratorio en el colegio Inem Francisco de Paula Santander pues de este plantel el autor se graduó como bachiller ubicado en la localidad de Kennedy. En el colegio propone su laboratorio para ser desarrollado con 40 estudiantes de grado decimo, en edades entre 14 y 18 años. Para desarrollar su propuesta el autor no presenta ningún tipo de referente teórico o artístico.

El autor decide llevar a cabo su propuesta porque espera que los laboratorios creativos se constituyan como espacios de reflexión creación, espacios que se configuran con los estudiantes y la persona que dirige el laboratorio, donde se analizan elementos propios de la publicidad, además se consolida una mirada crítica que permite reflexionar frente a los productos de la cultura visual.

Se configura desde un diseño metodológico la investigación que se define como estudio de caso, el laboratorio de creación es entonces una postura pedagógica.

En las sesiones el investigador mantuvo la escucha activa, siempre tuvo su atención puesta a los comentarios que los estudiantes hacían entre ellos, pues en estos comentarios evidenciaban su actitud de participar o no, o de lo que querían o no hacer (prestó atención a los susurros), con esto el investigador en cada momento del laboratorio asumía propuestas acordes al ánimo del grupo. Además, que se debe tener presente que los estudiantes siempre venían de una clase anterior y tenían el tiempo medido para el laboratorio pues posteriormente tenían otra clase.

En algunas sesiones varios estudiantes abiertamente mostraron su intención de no participar de algunas actividades propias del laboratorio, ante lo cual el investigador mostró respeto por la decisión y simplemente aceptó, entendiendo que todos en un espacio no siempre desean hacer lo mismo o participar de la misma forma, con el tiempo los chicos que no quisieron participar inicialmente se mostraban más animados en cooperar cuando el trabajo se realizó en grupo.

El laboratorio permitió al investigador concluir que los estudiantes por medio de la experimentación lograron interiorizar conceptos, entender técnicas y con ello generar una reflexión mucho amplia y compleja sobre la publicidad, estos conocimientos que aprendieron abarcan su realidad próxima lo cual se convierte en un aprendizaje con sentido.

Se generaron formas diferentes de relacionarse, con lo cual se rompió la relación unidireccional como única forma de generar conocimiento, esto es el resultado de un proceso que procuró estimular una mirada crítica y reflexiva.

El laboratorio como parte de la metodología, permitió lograr que se consolidara el espacio idóneo para generar un proceso que condujera a educar la mirada de los estudiantes, respecto a la publicidad, también identificar como el tema publicitario toca a los estudiantes desde su vida social y privada, entendiendo la importancia de abordar temas como estos en la escuela.

Las tic, son herramientas adecuadas para ser trabajadas con los estudiantes, pues son lenguajes próximos a ellos, de ahí que se configuraran espacios para que el laboratorio se expandiera a plataformas como Facebook y YouTube.

Este TG me permite comprender la multiplicidad de temas a trabajar, y cuando se piensa en la enseñanza- aprendizaje de las artes se deben abordar temas propios de un contexto específico.

Cuando se lleva a cabo el laboratorio en un espacio de educación formal debe afrontarse a los siguientes factores, TIEMPO Y CANTIDAD DE PARTICIPANTES, el primero se evidencia en la cantidad de sesiones que se realizaron, pues inicialmente planeaba 8 sesiones de las cuales solo puedo realizar 5, esto a causa del paro que se dio en este periodo. El segundo reto es enfrentarse a un grupo de 40 personas, pues esto determina unas exigencias particulares en relación con el trabajo en grupo, lo importante a rescatar es que finalmente el investigador culmina el trabajo de la mejor forma, permitiendo que los jóvenes se hagan responsables de su propio proceso y el de sus compañeros, lo que facilitó el trabajo de tantas personas.

Los lugares dentro del plantel donde se llevaron a cabo los laboratorios fueron pensados y solicitados por el investigador quien siempre se preocupó por definir un lugar acorde a la

necesidad del proceso como un factor determinante para cada sesión. Es decir que nuevamente el espacio determina la dinámica del laboratorio.

4.1.12. Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual

Este TG es realizado por la estudiante Katherine Lizeth Pinilla Gil en el año 2017. La investigadora es docente del colegio Instituto Pedagógico, allí trabaja con niños con discapacidad intelectual, esta es una motivación para desarrollar su propuesta de TG en IPN y con población con discapacidad, la mayoría de los chicos están diagnosticados con déficit cognitivo moderado. Para el proyecto la autora trabajó con jóvenes de tercer nivel quienes están en edades entre 15 a 17 años biológicamente, ya que mental y psicológicamente están en edades de 9 a 11 años, en total el laboratorio se llevó a cabo con 8 estudiantes, tres mujeres y cinco hombres.

A continuación, indicaré algunos de los autores que encuentro relevantes para el desarrollo del laboratorio de creación.

Procesos de creación/procesos de una persona creativa: para indagar sobre este tema la autora trabaja a partir del pensamiento de Csikszentmihalyi y Golem, quienes proponen un total de cinco momentos en el proceso, el primero es preparación o inmersión, donde la persona encuentra curiosidad frente a una situación u objeto, en segundo momento está la incubación, donde se da inicio a la investigación sobre el tema, fenómeno, u objeto; tercero, intuición donde surgen ideas en relación al tema de interés, cuarto, evaluación donde las ideas originadas en la intuición se trabajan a fondo o se cuestionan con el fin de encontrar un verdad objetiva. Por último, está la práctica, donde se pone en acción o se da rienda al proceso de creación.

Teóricamente la autora plantea como concepto primordial la experiencia, asumiéndola desde el pensamiento de Eisner, proponiendo con ello, que la experiencia es la posibilidad de estimular en los niños el acercamiento a nuevas situaciones que propicien la creatividad. Se plantea entonces que la creatividad deviene, según la posición de la autora, de la estimulación constante y el ofrecer nuevas experiencias en los procesos educativos.

La investigadora expone que “los laboratorios de creación que se han de proponer en la clase de artes, serán experiencias que irruman con las actividades cotidianas de la escuela, que

muevan en los estudiantes sensaciones, que los lleva a una necesidad de crear, de transformar sus lenguajes (Pinilla, 2017,p.38), esta perspectiva es entonces la noción principal que asume la autora para la propuesta de laboratorio lo cual sin duda es una apuesta por la consolidación de espacios que permitan reanimar las dinámicas propias de los espacios formales educativos, con el fin de comprender la potencia de la actitud creadora.

Al tener la investigación un orden fenomenológico, donde el cuestionamiento por la experiencia se da en todo el proceso, se piensa en un diseño metodológico acorde a esta noción. La investigación se define como una etnografía educativa, y es allí cuando la autora encuentra en los laboratorios de creación un espacio para recoger los datos de su trabajo de grado.

El proceso de laboratorio me permitió observar respecto a las relaciones que se gestaron, cómo la autora dedicó bastante tiempo para conocer a cada una de las personas con las que trabajó, ya que cada uno de los integrantes tenía un diagnóstico y características contrastantes entre ellos, habían personas con Asperger y síndrome de dawn lo cual llevó a la autora a entender su condición y generar un plan de trabajo pensado en sus necesidades. En el documento se evidencia el tiempo que la autora toma para presentarnos a cada uno de los integrantes del proceso, indicando su condición y diagnóstico lo cual posibilita entender el panorama del trabajo.

Las sesiones de laboratorios buscaron fomentar desde diferentes lenguajes la posibilidad de promover un pensamiento creativo, donde los participantes pudieran aportar desde su capacidad y con ello evidenciar que eran totalmente capaces de proponer mundos posibles desde un lenguaje artístico.

Los momentos del laboratorio motivaron a los participantes a encontrar en el proceso materiales, formas nuevas y mundos posibles para compartir con sus compañeros, la docente- investigadora permitió que cada uno construyera sus propuestas y le diera un lugar en el espacio.

Este TG me permite analizar la importancia de reflexionar frente a un acontecimiento y sobre las repercusiones del mismo en el futuro, pues aparentemente el trabajo del docente es ofrecer a los estudiantes muchas experiencias, pero realmente lo significativo radica en la capacidad

de entender el ejercicio de experimentar, donde lo que debe sobresalir es la capacidad del sujeto para pensarse, analizar lo que aconteció y tener con esto una real experiencia que no finaliza sino que se convierte en la puerta para generar preguntas y pensamientos profundos sobre un tema o situación específico.

La investigadora encuentra en las artes visuales el medio para favorecer en la población habilidades que aparentemente no están siendo potenciadas en la escuela, es entonces cuando ella encuentra en las artes la herramienta que le permite construir un puente para su fin, en este caso específico, la creatividad.

Es determinante para la investigadora la relación docente estudiante, donde la diferencia entre uno y otro busca con el paso del tiempo y el proceso desdibujarse, encontrando con ello la posibilidad de construcción en grupo, el papel del docente es el de guía y acompañante.

La autora toca un punto determinante en el proceso de su laboratorio, el espacio, como factor determinante para consolidar un proceso integral, pues este se convierte en un elemento más para pensarse en la planeación, entendiendo que este determina comportamientos, incentivos propuestas, y se convierte en el contenedor del proceso. Una modificación en el espacio se ve reflejada en el comportamiento de los participantes en el laboratorio, de ahí la importancia de la relación del espacio con los integrantes, tema, y contexto de trabajo.

El laboratorio de creación da inicio con una serie de preguntas, que permiten generar y abrir el rumbo del trabajo, pero además concibo la pregunta no como un problema sino una posibilidad pues permite que cada uno de los participantes se arriesgue a buscar una respuesta y con ello encontrar un sin número de posibles soluciones. la investigadora puntualiza en la idea de la continuidad del proceso, es decir que cada laboratorio presenta inicio y cierre con lo cual se garantiza un proceso completo y respetuoso con el otro.

4.1.13. Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías.

Este TG es elaborado por Jeimy Lorena Lozano Cadena en el año 2017, para la autora uno de los asuntos que desde su formación como docente le generaban interés tenían que ver con la posibilidad del trabajo colaborativo, además plantea la idea de la educación expandida como tema que la motivaron a configurar su deseo de participación en un laboratorio de creación.

El trabajo hace parte de una sistematización de experiencias, que se dan en la ciudad de Medellín del 21 al 29 de Junio del año 2017, allí la autora participó del Laboratorio de gambiarras, el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías.

El laboratorio es llevado a cabo en el parque Explora de Medellín, lugar que se preocupa por pensar en las tecnologías y su utilización, de ahí que el artista visual y diseñador Fred Paulino desarrolla la idea del laboratorio Gambiarras, donde se disponen las tecnologías para ser usadas en la construcción de nuevos objetos con materiales poco usados o desechados.

A nivel teórico la investigadora realiza la revisión del tema de laboratorio para lo cual presenta al autor Sanguesa, quien plantea la modificación y cambio de uso del laboratorio en la historia, pues deja de ser un espacio solo para las ciencias y se convierte en escenario de trabajo para el diseño e industria y hasta disciplinas como la psicología hacen uso de este. Además, revisa también, Reinaldo Villa Ale, es un teórico que también presenta una posición frente a la concepción de laboratorio, diciendo que lo fundamental de este es el trabajo colaborativo, que no solo busca la fabricación de elementos decorativos, sino un proceso que permite generar nuevos conocimientos.

La investigadora decide hacerse participe del laboratorio porque desea “comprender las posibilidades del laboratorio de experimentación en la educación artística visual, mediante la sistematización de la experiencia en el laboratorio de gambiarras” (Lozano,2017,p.31). Por lo tanto, el TG es una sistematización de experiencias. A la sistematización la antecede la experiencia del laboratorio de experimentación, por lo cual lo que aconteció del laboratorio se convierte en el insumo para ser analizado.

La experiencia del laboratorio le permitió concluir a la investigadora, que la sistematización de la experiencia le lleva a reflexionar sobre la práctica pedagógica y la necesidad de consolidar espacios que permitan generar conocimiento desde otras dinámicas poco habituales, donde se potencie el trabajo colaborativo.

Indica que su trabajo de grado posibilita la reflexión en torno a la posibilidad de consolidar en el futuro espacios para las artes visuales y la educación con características similares o iguales a las de los laboratorios de experimentación.

Los laboratorios para las artes visuales son escenarios que favorecen dinámicas participativas, donde el error deja de ser reprochado y pasa a ser parte del proceso de conocimiento, además que con el tiempo y su afianzamiento los laboratorios pueden crear escenarios de participación popular, comunitarios en zonas y lugares donde sea fundamental trabajar por fomentar la cultura del trabajo colaborativo.

El trabajo en las artes visuales debe siempre mantener su plano teórico, pero es realmente en el hacer donde la experiencia se convierte en significativa, y esto no puede dejarse de lado a pesar de las nociones que actualmente se contemplan en el arte.

El análisis de este TG me permite entender cómo la autora desde su trabajo de proyecto de grado evidencia la importancia que le da a su rol como docente de artes visuales, pues este ejercicio investigativo responde a la necesidad por definir los lugares desde donde el conocimiento se consolida, validando con ello los saberes que se encuentran en espacios no formales, y validando también los lugares posibles del docente en artes visuales.

Es importante el concepto de aprendizaje emergentes que desde el constructivismo permite entender el aprendizaje como una relación entre los sujetos y su entorno.

Se evidencia que una propuesta de laboratorio bien desarrollada y planteada, percepción que genera la investigadora en su rol de participante, pues convoca de manera potente a diferentes poblaciones.

El laboratorio de experimentación, como su nombre lo indica busca que el participante arme, desarme, dañe, destruya, construya, agrupe y genere todo tipo de posibilidades con el material, más allá de crear o lograr un objeto, lo relevante consiste en dar la posibilidad máxima a los materiales. Es importante revisar y analizar la observación de esta propuesta, pues ubica con relevancia la importancia del hacer, como elemento detonador de la experiencia significativa, pues es en el contacto con el material, el error, la reparación, el juego y la construcción donde todo tiene sentido, es cuando el proceso pasa por el cuerpo y empieza a cobrar sentido para la persona.

Los laboratorios como formas de trabajo colectivo pueden significar un aporte a la sociedad de manera determinante, pues en una sociedad como esta, es importante que se aprenda el

ejercicio del trabajo en grupo, que se valoren y escuchen los aportes de otros, con el fin de generar en sociedad fines determinados.

4.1.14. Laboratorios de creación. No-hacer Maneras para habitar-ser.

Este TG fue realizado en el año 2018, el investigador indica en la introducción de su documento que para él fue determinante el espacio académico de la LAV, laboratorio de creación, pues es por esta experiencia que decide realizar en su TG su laboratorio.

El laboratorio fue desarrollado en el colegio Reino Unido con 12 chicos entre 12 y 15 años de edad (8 mujeres y 4 hombres) del grado noveno, el proceso se desarrolló en la jornada académica habitual, el colegio queda en el sector sur-oriente de Bogotá.

A nivel teórico el autor revisa primero a Mónica Romero, pues esta autora toma la noción de laboratorio como un espacio vivió que permite a sus participnates encontrarse sorpresivamente consigo y con los demás. Segundo, para darle norte a la lógica temporal del laboratorio el autor decide abordar a Borriaud “Crear espacios libres, duraciones cuyo ritmo se contraponen al que impone la vida cotidiana, favorece un intercambio humano diferente al de las “zonas de comunicación” impuestas. El contexto social actual, crea espacios específicos y preestablecidos que limitan las posibilidades de intercambio humano (Borriaud, 2008, p. 16).”(Campos,2018,p.22), esta acercamiento permite entender la importancia del desarrollo temporal y temático que cada laboratorio configura en sí, entonces se concibe como un espacio en la mayoría de los casos único.

El autor realiza el laboratorio de creación pues desea “analizar el proceso de construcción y/o resignificación de nociones frente a “lo otro” y “sí mismo”, que emergen en los participantes de un laboratorio de creación con objetos relacionales” (Campos,2018,p24).

El laboratorio hace parte de la propuesta metodología de la Investigación basada en artes, porque supone un ejercicio de creación desde la gestación y planificación del laboratorio de creación.

Con el proceso de laboratorio el investigador concluye que, cada uno de los ejercicios respondió a los objetivos establecidos, pero además de eso se encontraron otras conclusiones pertinentes y potentes.

La relación con los otros se resignificó a partir del proceso, pues se posibilitaron otras formas de comunicación que permitieron que se generaran nuevas formas de conocerse y darse a conocer. El laboratorio como un espacio vital, permitió entender que debe estar al servicio de las personas que hacen parte del proceso, de esta manera se configura un espacio de sentido.

Este TG me permite analizar que el laboratorio es un espacio, en el que la dinámica lo hace ser un lugar único, pues este tiene tiempo e intervención de las personas que de él hacen parte, estos factores generan situaciones particulares y únicas.

La planeación de un laboratorio puede ser utilizada en diferentes espacios, pero los resultados, proceso y la intervención de los participantes son factores no repetibles.

El laboratorio al ser una propuesta para ser llevada en la jornada académica habitual permitió a los estudiantes salir de la “monotonía de las clases habituales”

Es importante identificar en las dos primeras fases del laboratorio, que sirvieron como pruebas piloto para definir el proceder en el futuro de la propuesta, una de estas observaciones tuvo que ver con la cantidad de personas en el grupo, cantidad que se redujo pues el “control” de 31 personas se salía de las manos del investigador. En las dos pruebas piloto el investigador entiende que hay estudiantes que no desean participar del proceso, que simplemente asistente porque hace parte de su jornada académica y ya, lo cual le permite decidir que estas personas no harán parte del proceso. Esto me lleva a pensar en los “alumnos ideales” pues como docentes se está resaltando los estudiantes participativos, trabajadores, dejando de lado las razones reales por las cuales un estudiante no responde a una clase. Incluso se podría esto convertir en un reto para el docente, pues debe identificar la forma de captar la atención de ese estudiante “no ideal.

Al llevar acabo la propuesta de laboratorio de creación en un plantel educativo, los espacios permitidos para las sesiones no siempre respondían a la necesidad de los estudiantes, dejando entrever la importancia de la selección del lugar para llevar a cabo el laboratorio.

4.1.15. Los lugares de la memoria.

Este laboratorio es realizado por la estudiante Hitzamo Beltrán en el año 2018. El laboratorio de creación surge desde la curiosidad que deja la experiencia de la estudiante en los espacios académicos de laboratorio de exploración y creación de la LAV.

Para desarrollar el laboratorio la investigadora trabaja con cuatro amigos, tres hombres una mujer, en edades entre 30 a 54 años, el laboratorio está configurado bajo la idea de Memoria individual. El proceso genera ocho encuentros, donde a partir de diferentes lenguajes de creación se trabaja el tema de la memoria. Cada sesión da inicio con una pregunta o enunciado que se relaciona directamente con la infancia, como por ejemplo ¿con qué jugabas de niño? En las sesiones se usaron diarios de campo que permitieron recopilar la información que posteriormente sería usada en el segundo momento del laboratorio, donde de manera individual la investigadora realiza una serie de ilustraciones que dan cuenta de las representaciones de los lugares de la memoria de sus amigos.

Para desarrollar el proceso la investigadora revisó el libro las Memorias de los laboratorios Propuestos por el Ministerio de cultura.

La investigadora llevó a cabo el laboratorio por tres motivos, el primero por que dicho laboratorio fue asumido como un documento más de análisis dentro de su investigación de trabajo de grado de corte documental. Segundo, porque desea generar encuentros con personas cercanas que permitieran crear, hablar, comer, recordar y reír. Y por último deseaba entender la posibilidad de llevar a cabo el laboratorio de creación de manera individual.

El laboratorio se da en contexto informal web, ya que gran parte del proceso se lleva a cabo por medio de correos electrónicos. Las sesiones se dieron también de manera presencial en casas de una de las participantes y la casa de la investigadora.

El encuentro con el otro permitió generar un re- encuentro entre personas que son amigos, con lo cual el tema de la memoria individual en relación con la infancia se pudo trabajar de manera espontánea y tranquila.

Los encuentros se dieron por duplas, lo que permitía un proceso íntimo cargado de emotividades, anécdotas familiares y temas que a pesar de los años de amistad no se habían tratado.

El laboratorio permitió a Hitzamo concluir, que el trabajo de creación en torno a la memoria siempre genera en los participantes reflexiones emocionales, que develan situaciones conclusas o inconclusas frente al pasado. El ejercicio de creación en torno al tema de memoria hace ameno el proceso narrativo, pues mientras se trabajó, la charla se daba de manera natural.

Los momentos del laboratorio que se llevaron a cabo por correos, evidencian un proceso de tiempo, de reflexión sobre el trabajo, de conversaciones personales y sinceras, algo que aparentemente no suele propiciarse por medio de correos, pero el proceso mostró un ejercicio contante y afectuoso. Estos correos se enviaban, pero la respuesta no era automática, pasaron días y hasta semanas para recibir la respuesta, eliminando la inmediatez propia de la web y recordando a la investigadora el ejercicio de carteo donde el tiempo era prolongado.

El ejercicio permitió a la investigadora enfrentarse a la planeación y realización de un laboratorio de creación, lo que concluye en un proceso personal y profesional valioso, pues reflexiona sobre su rol en procesos de creación.

Concluye también, que un proceso de laboratorio de creación bien puede configurarse para ser llevada a cabo por una sola persona, como ocurrió en la etapa de ilustración, donde la investigadora contaba únicamente con los insumos plásticos, relatos y demás para dibujar, generando en el proceso un sin número de reflexiones acerca de la memoria, la ilustración, y el trabajo personal.

Algo que no es conclusivo pero que resuena en el proceso es la posibilidad de pensar el laboratorio de creación como parte del proceso natural de una investigación creación.

Este TG me permite concluir que el laboratorio de creación cuando se lleva a cabo con una población específica requiere por parte del investigador, docente o artista un compromiso total frente a las maneras o estrategias de comunicación que se pueden generar, llegando al punto de usar el contexto web como un recurso que igualmente permite generar cercanía en el proceso.

El proceso de creación en grupo y de manera individual permite que el sujeto problematice diferentes aspectos a nivel teórico, técnico, interpersonal, experiencial, proceso que sin lugar a duda permite generar reflexiones que generan nuevos conocimientos.

Respecto a la idea del laboratorio de creación como parte del proceso de la investigación creación, considero que este enunciado debe pasar por una revisión y análisis, no porque considere que no es posible, al contrario, lo encuentro viable y coherente, se convierte entonces en una hipótesis que queda abierta para un futuro trabajo de grado o investigación.

4.2. Categorización que surge del recorrido reflexivo y analítico por los 15 TG.

4.2.1. A propósito de los antecedentes

Los *antecedentes* como elemento a analizar en los 15 trabajos de grado seleccionados van a ser asumidos como las situaciones y/o experiencias previas a la elaboración del trabajo de grado, que conlleva a los estudiantes a un interés por hacer uso del LC en su investigación. De esta manera, en el proceso de revisión de cada TG surgieron las siguientes tres subcategorías: *Afectos y deseos*, *Procesos de formación en la LAV* y “*Sin antecedentes*”

A continuación, desarrollo cada una de las categorías.

4.2.1.1. Afectos y deseos.

En el proceso de revisión de los TG, se identificaron, la experiencia y los intereses personales como factores motivantes para el desarrollo del LC. Emerge esta categoría a causa de que seis TG presentan esta característica. Ejemplo de esto es “La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación creación artístico pedagógico ” donde su autor nos expone cómo el tema del género ha sido un cuestionamiento personal, relacionado directamente con su construcción corporal en su contexto sociocultural, donde los estereotipos marcan la corporalidad femenina o masculina, experiencia por las que tuvo que pasar en su vida.

Está también el trabajo de grado “Viendo y Creando TV: Un Laboratorio de Creación con niños de 8 a 10 años del Colegio Pablo de Tarso de la localidad de Bosa”, donde se muestra cómo los intereses de la infancia surgen para convertirse en el eje central del trabajo de grado, pues sus autores reflexionan sobre sus propias experiencias como consumidores de televisión, y de ahí analizan cuál es la mejor forma para que otros reflexionen sobre este

mismo proceso; por eso encuentran en el laboratorio la posibilidad para desarrollar su proyecto.

Así mismo está el TG “Realidades recicladas”, que parte del gusto que el autor siente por las prácticas laborales propias de la calle, como es el caso del reciclaje aparentemente, de menor importancia en la ciudad. Esta fijación se convierte en el detonante de su tema de trabajo y forma de ejecutarlo, por este motivo recurre a la flexibilidad del laboratorio de creación, pues los tiempos no van a ser controlados por él, sino por la población con la que trabajó y en un contexto informal que se ubica en las calles del sector de la localidad de Kennedy

El caso del TG “Laboratorios creativos en torno a la imagen publicitaria con estudiantes de décimo grado del INEM de Kennedy”, nos muestra cómo su autor decide volver al plantel del que se graduó como bachiller. El vínculo afectivo que siente con este espacio lo lleva a desear realizar una práctica y propuesta fuera de la formalidad propia del colegio, llegando con esta idea a concluir que el laboratorio le permite ofrecer otra posibilidad que se sale de la normativa académica que él experimentó siendo estudiante.

La autora del TG “Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual” es docente del colegio IPN, de donde viene trabajando con niños con discapacidad, ella siente afinidad y compromiso por esta población pues son parte de su experiencia docente diaria. Por lo anterior buscó ofrecer un espacio alternativo a lo habitual, por lo tanto, encontró en el uso de los laboratorios de creación la posibilidad para lograr su propósito.

La autora de “Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías” en su documento nos cuenta sobre su interés por el trabajo colaborativo, interés que desarrolla desde hace un par de años como proyecto personal. Esta atracción la lleva a participar como asistente del proyecto de laboratorio de Gambiarras, donde el trabajo colaborativo puede ser entendido y reflexionado directamente.

La categoría *Afectos y deseos*, permite evidenciar cómo lo que nos antecede, puede configurarse en detonantes importantes en el desarrollo de nuestra vida, tanto a nivel personal o profesional. Se puede observar como temas que constantemente nos cuestionan pueden encontrar sentido y respuesta en estos procesos, pues los intereses investigativos o de

creación no suelen estar lejanos del sujeto que investiga o crea. Se observa también como los espacios se cargan de emotividades al punto de llevar al investigador a pensar en ellos para desarrollar sus propuestas de TG, convirtiendo estos espacios en lugares de sentido para la práctica docente.

4.2.1.2. **Procesos de formación en la LAV**

La práctica pedagógica se convierte en un escenario de prueba y error, donde varios estudiantes encuentran métodos y estrategias pedagógicas que les permite definir un proceder en el aula, poniendo esto a prueba en la elaboración metodológica de la práctica educativa, que en este caso serían los laboratorios de creación. La relación que se establece entre práctica educativa y laboratorio de creación surge en la medida que el laboratorio es una propuesta que busca reflexionar sobre las maneras de enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales, que se dan en el espacio de laboratorio, además, de manera importante se construye la reflexión sobre la interacción entre docente y alumnos.

En la malla actual de la Licenciatura de Artes Visuales, se encuentran los dos espacios académicos nombrados como, Laboratorio de creación: exploración de VI semestre y Laboratorio de creación: desarrollo de VII, que hacen parte del componente investigativo, estos espacios académicos permiten generar un panorama amplio frente a la investigación-creación desde la experiencia del desarrollo de un proyecto personal investigativo donde los lenguajes plásticos y visuales se involucran en el proceso con el fin de poder solucionar problemas propios de las artes visuales.

Para acercarnos a la comprensión de la relación que se genera entre trabajos de grado y formación en la LAV, presentaré los siguientes ejemplos, empiezo con el trabajo *Video juego a través del video-juego: Un acercamiento a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico* donde sus autores indican que su experiencia con el juego que se dio en los espacios académicos interdisciplinarios les permitió encontrar, en las formas no convencionales de trabajo y exposición en aula, una posibilidad de exploración. Por lo tanto, de ahí surge su interés por la propuesta de laboratorio, pues la conciben como una posibilidad alterna a lo habitual.

Se encuentra también el trabajo de grado “Laboratorio de dibujo elefante. Propuesta metodológica para la práctica del dibujo” donde las autoras indican cómo, en sus prácticas pedagógicas en espacios formales, evidenciaban un malestar en los niños por no saber dibujar, de ahí que este sea su tema. Está también la preocupación por la enseñanza y el aprendizaje, por eso piensan en la importancia de un espacio no formal para llevar a cabo este trabajo, relacionando la informalidad y experimentación con el laboratorio de creación.

En el TG “Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación”, la autora expresa cómo, en su proceso de formación, realiza una serie de encuestas a docentes de la LAV y de allí surge su interés por la experiencia como tema que ella destaca como reiterativo por parte de los entrevistados. La autora, por lo tanto, encuentra en el laboratorio de creación un espacio propio de la experiencia.

El TG “Prácticas desde lo relacional en Fúquene. Una mirada a un territorio fragmentado y a la subjetividad de los niños”, es un proyecto que se desprende de la práctica pedagógica que la estudiante venía realizando en Fúquene, la naturaleza del tema -lo relacional- la llevó a contemplar el laboratorio como una posibilidad que le permitiría expandir su interés con la población seleccionada, pues comprende el laboratorio de creación como un espacio relacional.

Los espacios académicos de laboratorio de creación, exploración y desarrollo son dos espacios académicos que han generado interés desde la metodología de trabajo de laboratorio, y esto se evidencia en los trabajos: “Laboratorios de creación. No-hacer Maneras para habitar-ser y Los lugares de la memoria”, pues su decisión de hacer uso de los laboratorios deriva como espacios de la experiencia con los docentes y compañeros donde el trabajo se convirtió en un proceso colaborativo, donde la escucha, la cooperación, la creación e imaginación permitió conocer al otro mediante el ejercicio mismo de la creación.

Se entiende entonces que la LAV, como espacio de formación, ofrece a los estudiantes la oportunidad de vivir diferentes momentos y experiencias académicas como es el caso de las asignaturas interdisciplinarias y las de laboratorio de creación: exploración y desarrollo que en el trabajo de grado se evidencian como detonantes en el proceso. Esto permite entender la importancia temática y de las dinámicas de los espacios académicos de Laboratorios, pues

constituyen la base teórica o práctica para desarrollar su acercamiento al ejercicio investigativo.

4.2.1.3. Sin antecedentes

En la lectura de los trabajos de grado me encontré con tres documentos que no indican un antecedente para la selección de los laboratorios de creación, lo que me lleva a pensar que esta decisión puede darse durante el proceso del trabajo de grado y no es una claridad desde el inicio del proceso, porque los autores indican que su proceso se configuró durante el proceso investigativo, permitiendo que emergieran diferentes posibilidades para ser trabajadas y una de ellas sería el LC. En este caso tenemos los siguientes trabajos, el primero es “Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa”, que no indica ningún antecedente claro para la realización del laboratorio de creación, pero infiero que esta motivación puede venir de la experiencia del investigador en su proceso de formación en la LAV, pues las clases de laboratorios de creación de VI Y VII pudieron dar luces al investigador para definir de esta manera su práctica pedagógica. En el segundo “Laboratorio de investigación - Creación sonora: Escuchando aprendizaje” *no* logro inferir los antecedentes o motivaciones del investigador, supongo que esta metodología se da de manera emergente en el proceso de su TG. Por último, está “Laboratorio de Creación con perspectiva de género: Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artístico-pedagógica hacia la reflexión del duelo y del de abandono”, en este TG no hay claridad de antecedentes que llevarán a las investigadoras a la realización del laboratorio, y el documento en general no me permite inferir la motivación de ninguna de las dos investigadoras.

Este análisis categorial respecto a los antecedentes de los trabajos de grado me permite entender que, primero, la experiencia personal, forma de vida, contexto y proyectos personales, van a ser el eje fundamental del trabajo o tema, y dicho tema en su desarrollo debe encontrarse con una metodología educativa que propicie una reflexión coherente entre tema y experiencia.

En segundo lugar, están los trabajos de grado que hicieron uso de laboratorios de creación, que derivan de procesos de formación que se dan dentro de la Licenciatura en Artes Visuales. Están los procesos de prácticas, donde se busca llevar al estudiante a una posibilidad real, con el fin de que este se ubique en su rol. Es entonces cuando el estudiante reflexiona sobre

el contexto, situación que lo lleva a generar propuestas de trabajo de grado donde el tema y la manera en que se desarrolla en un aula, sean una propuesta coherente con las necesidades de la población, y es entonces cuando el uso del laboratorio tiene sentido para los estudiantes en su proceso práctico, artístico e investigativo.

Otro antecedente tiene que ver con las clases de laboratorio de la LAV, que generan en los estudiantes un punto de interés, ya sea para que este sea en sí mismo el tema o para que se convierta en una metodología en el proceso del trabajo con una población específica. Sin lugar a duda, el proceso de formación en la LAV es fundamental, pues nutre los intereses académicos, técnicos y teóricos a los que el estudiante decide enfrentarse en su trabajo de grado.

Por último, están los trabajos de grado en los que no se presentan ningún tipo de antecedente para el uso del laboratorio. Ante esto pienso que el laboratorio surge como una propuesta emergente en el desarrollo del TG. Esto no indica de ninguna manera un síntoma de problema, al contrario, nos permite entender cómo una estrategia pedagógica se construye y consolida en medio del proceso y la necesidad de una población determinada.

4.2.2. A propósito del contexto.

El contexto es otro tema fundamental que me permitió acercarme a cada uno de los 15 TG, pues es importante entender el lugar, las circunstancias, los hechos, su ubicación y la población con la que se llevaron a cabo los laboratorios. Es importante el contexto pues implica que “comienza con la premisa de que las situaciones se construyen mientras las personas se organizan para entender y dar significado a ciertas preocupaciones sobre la base de la interacción social en curso” (Chaiklin, & Lave, 2001, p.32).

Este análisis me permitió entender que el contexto no es simplemente una definición entre lo informal o formal, sino que en cada uno tiene especificidades dependiendo de la población a la que se acercaron los autores.

A continuación, explico cada uno de los contextos de los TG y sus particularidades, en primera instancia está en contexto informal, del que surgen cinco subcategorías: Laboratorio de creación en contexto informal, Escenarios comunitarios, Espacio Público, la web y por último la práctica pedagógica informal. En el contexto formal surgen las siguientes

subcategorías: práctica pedagógica web, práctica rural y educación especial. Y por último la categoría Sin contexto¹⁹

4.2.2.1 Laboratorios de creación en contexto informal

Del total de TG analizados, nueve hacen parte del contexto informal. En esta oportunidad el concepto de informal se asumirá así “Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.” (Dice el artículo 43 de la Ley 115 de 1994).

En el contexto informal existe variedad de espacios y escenarios en los que se llevaron a cabo los laboratorios, por este motivo a continuación realizaré las observaciones del contexto y sus variaciones.

Como primer trabajo en el contexto informal está el TG *Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa* que se llevó a cabo en la sede Latentemedia Lab For “es un laboratorio de medios donde investigamos, diseñamos, gestionamos y producimos contenidos, formatos y productos comunicativos relevantes y sobre todo divertidos para niños y niñas entre los 3 y los 15 años.”

[https://www.facebook.com/pg/Latente-Media-Lab-for-Kids-](https://www.facebook.com/pg/Latente-Media-Lab-for-Kids-133035793411640/about/?ref=page_internal)

[133035793411640/about/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/pg/Latente-Media-Lab-for-Kids-133035793411640/about/?ref=page_internal). La autora de la investigación decide realizar su proyecto en este lugar, pues la trayectoria del laboratorio de medios le permitía tener un apoyo en su proceso. Allí logró conformar un grupo de 7 niños y niñas de 7 a 9 años, grupo que se mantuvo completo en todo el tiempo de realización del laboratorio de creación.

Por otra parte, cabe resaltar que hay un TG donde la estudiante no dirige el laboratorio de creación, sino que asiste como participante y desde ahí genera su reflexión, este TG es “Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías” que permite entender todo respecto al laboratorio que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, en el parque Explora en el mes de junio del 2017. Dirigido por el artista y diseñador Fred Paulino, el laboratorio estuvo

¹⁹ La categoría -Sin Contexto- hace referencia a laboratorios de creación que no se definen según los Lineamientos de la Secretaría de Educación, entre Formal o informal.

constituido por 15 participantes, entre ellos, la investigadora del TG. La población asistente se mantuvo ya que presentaron la disposición de hacer parte del proceso, varios viajaron de sus ciudades originarias a Medellín.

En el contexto de laboratorio de creación en espacio informal, se observa cómo estos escenarios permiten a las personas generar ritmos de trabajo flexibles, donde el tiempo lo marcan los sujetos y su actividad. También es importante resaltar que la edad de los participantes puede variar, algo diferente a lo que ocurre en la educación formal, donde se busca lograr igualdad en las edades según el grado que se cursa. Los espacios informales donde se llevan a cabo los laboratorios son espacios pensados para la actividad que se va a desarrollar, es decir que se encuentra relación directa entre tema-actividad y lugar.

Los laboratorios de creación en contexto informal se encuentran también en escenarios *comunitarios*, como es el caso del TG “La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación creación artístico” es una propuesta que su autor decidió llevar a cabo su proyecto en la casa-proyecto La Golosa, que se ubica en la localidad de Usme, La Golosa es una fundación que trabaja con los jóvenes en condición de vulnerabilidad. La realización del laboratorio estuvo abierta a cualquier persona, la única condición es que los asistentes debían tener más de 9 años, la asistencia fue irregular, pues la población era flotante.

En el interior de los barrios o localidades, se gestan espacios como las casas de las culturas, escenarios que disponen de sus instalaciones para la cultura y la educación en pro de la comunidad, recibiendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El “Laboratorio de dibujo elefante. Propuesta metodológica para la práctica del dibujo”, es un ejemplo de esto, pues se desarrolló en la casa de la cultura del barrio Suba, donde llegan personas de todas las edades, el laboratorio se llevó a cabo con niño entre 7 y 13 años, la población fue flotante.

En el siguiente TG se evidencia cómo es posible que un licenciado en artes visuales llegue a cualquier lugar, generando un impacto positivo para la población. “Realidades recicladas” es el TG que desarrolla su laboratorio con tres personas que hacen parte de ASOCORE (Asociación de Coteros y Recicladores), hombres recicladores desde hace más de 30 años. En el proceso los participantes mostraron compromiso, lo que le permitió al investigador

llevar a buen término los laboratorios, a pesar de lo complicado del contexto de la calle, donde factores externos como clima, la seguridad y la noche dificultan el proceso de trabajo.

En el contexto comunitario sobresale la intención de los investigadores- docentes- artistas por ofrecer en su ejercicio docente una propuesta que afecte a los participantes y con ellos se genere un efecto favorable sobre la comunidad. Estos espacios abren sus puertas para ofrecer propuestas que modifiquen la realidad, permitiéndoles reconocerse como sujetos que puede modificar conductas negativas en sí mismo y en sus comunidades y además los anima generar propuesta de cambio respecto a diferentes variables que aquejan a las comunidades. El *espacio público* también se convirtió en escenario informal para el desarrollo de un laboratorio, lo que permite entender la ciudad como un espacio de enseñanza y aprendizaje pues se logra compartir conocimientos en torno a un tema específico, convirtiendo la calle en escenario que fomenta procesos para generar conocimiento, ejemplo de esto es el TG “Video juego a través del video-juego: Un acercamiento a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico”, que se desarrolló en el parque público de Castilla. Allí, cada fin de semana los investigadores recibían a los niños. La población fue flotante y estaba compuesta por niños y niñas entre 4 y 15 años, los autores indican que los niños fueron los participantes activos y sus padres participantes pasivos, pues en la mayoría de los casos los acompañaron en el laboratorio.

La ciudad como gran escenario para la educación permite pensar que “es posible plantear que el lugar de la educación sobrepasa a la escuela misma y la desborda” (Jurado, 2003, p.11), con lo cual los docentes en artes visuales asumen el reto de tomarse la ciudad como espacios de enseñanza – aprendizaje abierto a todos los ciudadanos que estén deseosos o curiosos por entender otras formas de apropiarse de la ciudad como escenarios de formación constantes.

En la lectura de los TG me encuentro con que la *web*, es también un posible contexto de trabajo y esto se evidencia en el siguiente TG, que de manera paralela genera encuentros personales y otros por medio de Facebook, logrando el desarrollo del laboratorio. Este es el caso del “Laboratorio de Creación con perspectiva de género: Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artístico-pedagógica hacia la reflexión del duelo de abandono”, TG que se enfocó en desarrollar el laboratorio en lugares propios del desamor y amor, tales como

iglesias, cantinas, parques y las casas de las mujeres asistentes. El proceso se acompañó por el uso de la plataforma de Facebook, donde las mujeres compartieron sus experiencias, canciones, poemas y demás en torno al tema del amor y desamor.

Otro trabajo que se encuentra entre lo informal web es “Los lugares de la memoria”, allí la población para desarrollar el laboratorio fueron amigos (4) cercanos de la investigadora. Los encuentros se dieron de manera presencial solo con una de las participantes, el encuentro se dio en casa de la investigadora y en casa de su amiga, y con el resto de los integrantes (3) se llevó a cabo por medio de correos electrónicos.

En estos TG se entiende la web como lugar de encuentro, donde los participantes de los laboratorios definen su tiempo para acceder a la web y participar del proceso. La plataforma web se convierte en un contexto que sirve para analizar como se pueden generar procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes plataformas como Facebook, youtube, y Gmail. Además que también las relaciones interpersonales se configuran de otra manera, pues el medio se transforma de lo presencial a lo virtual. Se plantean nuevas formas de comunicación, generando con ello que lo que se hace en la web pueda ser difundido con mayor velocidad, lo que permite compartir los procesos a más personas en la red.

Anteriormente he nombrado cada uno de los TG que hacen parte del contexto informal, y con ellos sus características individuales, lo cual me lleva a generar una serie de reflexiones en torno a lo que corresponde a este contexto. Inicialmente, encuentro como constante que los estudiantes generan relación directa entre lo informal y los laboratorios de creación (esto no es una regla), a razón de que el espacio informal permite flexibilidad en el tiempo y temática. Esta decisión por trabajar en el espacio informal se convierte en resultado de experiencias por las que pasaron los investigadores en algunas prácticas formales, donde encontraron limitación en el tiempo de trabajo y problemas frente a algunas propuestas por sus temáticas, como por ejemplo el laboratorio de género.

Otra característica determinante de los espacios informales es la asistencia o inasistencia de la población, en la mayoría de los trabajos se observa cómo el investigador debe estar mediando constantemente con la “problemática” de la inasistencia o asistencia irregular. Esta situación es propia de los contextos informales, pues la asistencia está mediada por la voluntad del participante y nada garantiza que este decida seguir el proceso. Cabe resaltar

que se generaron laboratorios que mantuvieron gran interés por parte de los participantes y en su mayoría mantuvieron la misma población, esto lo relaciono directamente con la selección de los participantes y el tipo de institución donde se desarrollaron los laboratorios, y además con el compromiso que el investigador generó, proponiendo temas y procesos que involucraran realmente el contexto, la población y sus intereses.

La web resulta ser un espacio potente para la continuación no presencial en los laboratorios, permitiendo acceder todos los días las 24 horas y con ello posibilitar la interacción constante y en el momento que se hace necesario. Además, la web genera un archivo y con ello la posibilidad de revisión constante del proceso por parte de cualquiera de sus integrantes.

Por último, se observa reiteradamente el trabajo con población entre 4 a 17 años, estas son las edades en las que se mantuvieron la mayor parte de los LC, pues desde los mismos contextos informales en que se ubican para llevar a cabo el proceso, son los niños y jóvenes quienes acuden a estos espacios, ejemplo de esto, son las casas de las culturas que acogen en su mayoría a los niños y jóvenes del sector quienes después del colegio pueden participar de estos procesos, están también los parques a los que asisten en su mayoría niños. Y esta el caso del laboratorio de ASOCORE donde el investigador trabaja con una población que cuenta con edades entre 25 a 50 años, siendo este el único LC que se caracteriza por una población adulta, y es evidente esto pues el LC surge para comprender el ejercicio del reciclaje, y esta práctica laboral es asumida por adultos en su gran mayoría.

4.2.2.2. Laboratorios de creación en contexto formal.

Los laboratorios de creación son propuesta que también hacen parte del contexto formal, esto lo podemos observar en 6 TG que decidieron trabajar en este contexto. Es entonces importante definir qué “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.” (Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, artículo 10). Es decir que en este apartado revisaré contextos que cumplan con las características que anteriormente se mencionaron respecto al contexto formal empezaré con el contexto mixto de práctica pedagógica y web, quiero decir con esto que el LC se llevó a cabo en un plantel educativo y que además se usó la web como otro contexto para el desarrollo del LC, está entonces el “Laboratorio de investigación -

Creación sonora: Escuchando aprendizajes” que se lleva a cabo en el colegio María Montessori, allí el investigador realiza su práctica pedagógica. Su laboratorio se llevó a cabo con jóvenes de 15 a 18 años de grado once, quienes tuvieron la oportunidad de dar continuidad a su trabajo de laboratorio de manera paralela usando las redes sociales, en este caso Facebook, para compartir su proceso de creación en relación con lo sonoro, compartiendo también información de interés para el grupo.

Otro TG que usa el contexto web es “Laboratorios creativos en torno a la imagen publicitaria con estudiantes de décimo grado del INEM de Kennedy”. Se puede apreciar cómo la selección del contexto se relaciona directamente con las experiencias del investigador, esto a razón de que el laboratorio es llevado a cabo en el colegio del que se graduó el investigador y al que desea ofrecer un aporte desde las artes visuales. El proceso del laboratorio se dio a la par en plataformas web (Facebook y youtube), donde los estudiantes compartían comerciales que hacían parte de su proyecto y donde todos podían comentar lo que allí se publicaba. Los participantes fueron chicos entre 14 y 18 años quienes cursaban décimo grado.

El contexto web en contexto formal, se evidencia como una posibilidad dentro del proceso de enseñanza aprendizajes en los planteles educativos, permitiendo la reflexión sobre el uso de plataformas y dispositivos que hacen parte de la dinámica diaria de los estudiantes, como es el caso de Facebook y youtube, espacios virtuales que bien podrían convertirse en un contexto paralelo en los procesos escolares actualmente.

El TG “Prácticas desde lo relacional en Fúquene. Una mirada a un territorio fragmentado y a la subjetividad de los niños”, se inscribe en práctica pedagógica de la LAV dentro de un contexto formal en zona rural, pues este laboratorio se realizó en Fúquene en dos colegios: Lorencita Villegas de Santos y Guatancuy con niños y niñas de grado segundo.

Al llevarse a cabo la práctica en un espacio formal rural, se debe generar un compromiso frente a la lectura y análisis del contexto y más cuando el territorio para el docente o investigador no es familiar. La propuesta pedagógica no puede pasar por alto la realidad del lugar como en el caso del LC donde la investigadora asumió el reto de entender características tales como la labor de los padres de los niños que asisten a las escuelas, pues la gran mayoría trabaja cultivando papa, lo que desde una mirada ambientalista significaría un deterioro al

paramo de Fúquene, con esto la investigadora entiende que a pesar de las condiciones de cuidado que se le deben dar al territorio, está por encima de esto el deseo y derecho de trabajar de estas familias quienes no tienen otra opción, esto le permite a ella entender características particulares del contexto y también del territorio donde llevará a cabo su LC.

En la LAV no es usual encontrar en los TG interés por el trabajo con población con discapacidad cognitiva, pero el TG “Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual” es una propuesta donde el laboratorio es realizado en el IPN, plantel en el que trabaja la investigadora con estudiantes diagnosticados con déficit cognitivo moderado. Las edades de los jóvenes se encontraban en promedio entre 15 a 17 años.

Pensar en desarrollar propuestas con población con necesidades educativas especiales, se convierte en un reto para el estudiante en formación en artes visuales, pues es un contexto con características específicas que requieren un estudio amplio de la población, ya que cada uno de los integrantes del LC a pesar de sus edades biológicas, se encuentran cognitivamente en edades entre 7 a 11 años, lo que lleva a la investigadora a generar una propuesta con sentido para la población.

4.2.2.3. Laboratorios de creación “sin contexto”.

La intención de analizar y reflexiona sobre cada TG se hizo con el fin de llegar a entender con claridad el contexto en el que se desarrollaba cada laboratorio, pues esto permite recrear un panorama amplio donde todo ocurre, cómo y con quiénes, pero no siempre esto sucede. Este es el caso de los dos TG que a continuación presento, es “Viendo y Creando TV: Un Laboratorio de Creación con niños de 8 a 10 años de edad del Colegio Pablo de Tars1o de la localidad de Bosa” y “Laboratorios de creación. No-hacer Maneras para habitar-ser” aunque en el primer TG el título ya nos indica el plantel educativo y población, las descripciones de estos aspectos dentro del TG es vaga. En la lectura del documento se logra inferir que el colegio es privado, pero no se logra identificar el número de estudiantes con los que se trabajó. El segundo solo permite entender que el LC es una propuesta que se llevó a cabo en el colegio Reino Unido, ubicado en el sector suroriente de Bogotá, con 12 chicos y chicas entre 12 y 15 años de edad del grado noveno, el proceso se desarrolló en la jornada académica habitual

Cuando el documento de TG no presenta más información sobre el contexto es compleja la lectura del proceso, de ahí la denominación de este apartado “Sin contexto”, pues se limita la comprensión de las situaciones por las que pasó el investigador, y dificulta el análisis del laboratorio de creación. Podría decir que la ineterminación del contexto ocurre como consecuencia de un proceso que se pasa por alto en la escritura, esto no quiere decir que los investigadores no lo reconozcan o que no se responsabilicen del contexto donde llevan a cabo sus proyectos.

A modo de cierre en cuanto al contexto, hay que decir que desde lo formal se puede evidenciar un menor intereses como espacio para desarrollar las propuestas de laboratorio, los trabajos en su totalidad expusieron como problemática la disposición del tiempo para los procesos, pues dos horas era lo máximo con lo que contaban y este límite de tiempo no les permitió mantener la naturaleza misma del proceso del laboratorio. Excepto en el caso del TG que se lleva a cabo en espacio rural, este proyecto sí contó con jornadas completas, lo que permitió un trabajo fluido.

Respecto a la asistencia se observa que la permanencia es constante, pero esto no quiere decir que en todos los casos sea voluntaria, pues no todos los estudiantes desearon ser parte de los procesos, como lo evidencia los relatos de los investigadores en sus documentos. Pero al encontrarse el LC dentro del contexto formal, para los estudiantes la asistencia era obligatoria, no por decisión del investigador, sino por decisión de los planteles educativos, quienes cedían horas de clases para que el LC se llevara a cabo, por lo tanto, solicitaban a los estudiantes de manera obligatoria cumplir con la asistencia.

También es importante dejar claro que los LC pueden ser ejecutados en espacios formales, esto implica realizar una lectura de contexto amplia, pues lo ideal sería generar procesos donde los estudiantes se sientan parte, además porque propuestas alternativas como las de laboratorio permitirían en los planteles educativos mostrar otras dinámicas y metodologías de trabajo que posibilitan la construcción de conocimiento y trabajo real en grupo.

Al igual que en el trabajo informal, la web empieza a sobresalir como contexto propenso a ser usado dentro de la educación formal, promoviendo por medio de estas plataformas (Facebook.youtube) propuestas que trascienden el aula, pero que igualmente generan proceso de conocimiento. En busca de la eficiencia en los procesos educativos actualmente se han

desarrollado diferentes estudios en el uso de las TIC²⁰, pues con el tiempo han cobrado un rol determinante en los procesos educativos.

Tanto en el contexto formal e informal, se puede observar una relación fuerte entre el contexto y la temática de trabajo, esto me lleva a concluir que desde la formación en la LAV el análisis del contexto es una prioridad en los procesos pedagógicos que se llevan a cabo.

Por último, debo resalta que el rol del licenciado en artes visuales es amplio, pues se desempeña en diferentes espacios, casas de la cultura, fundaciones, zonas rurales, plataformas web y hasta calle, lo cual evidencia un compromiso por llegar a diferentes partes de la sociedad, lo cual responde al perfil profesional del egresado que lo define como “Docente de artes visuales con conocimientos teóricos y prácticos de la EAV, con capacidades investigativas, promotor de ambientes de aprendizaje (Percepción, creación y apreciación de la imagen visual), diseñador de metodologías y didácticas para el desarrollo artístico con enfoque crítico y transformador, gestor de escenarios educativos para el posicionamiento de comunidades”²¹.

4.2.3. A propósito de los referentes de los trabajos de grado.

Los 15 trabajos de grado analizados parten de preguntas que no necesariamente están ligadas a la conceptualización del laboratorio de creación, es decir que el tema central está centrado en el dibujo, la tv, el reconocimiento del territorio, los videojuegos, la mediación, entre otros. Aunque cabe recordar que cada TG usó los laboratorios de creación como parte del desarrollo de su metodología, ya sea como herramienta o propuesta pedagógica.²²

Ahora bien, es fundamental para mí reflexionar sobre la constitución teórica o artística que cada investigador generó para aplicar el laboratorio de creación, bien sea para generar una reflexión profunda de lo que significa el laboratorio a nivel teórico o para identificar características que desarrollan teóricamente y así justificar por qué hacer su propuesta.

²⁰ TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. La UNESCO comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación. <https://es.unesco.org/themes/tic-educacion>

²¹ Perfil profesional del egresado de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=351&idn=8107>

²² los laboratorios de creación como parte del desarrollo metodológico, ya sea como herramienta o propuesta pedagógica se abordará en el apartado N. 4 en resultados.

Igualmente revisar si desde el campo artístico se remitieron a casos u obras en particular, pues los artistas no solo busca “–construir objetos o diseñar procesos que sean semánticamente densos y formalmente complejos–, sino que intentan vincular estos objetivos a la edificación de aparatos socio-técnicos que permitan que se desplieguen procesos de aprendizaje colectivo, en los cuales la tradición del arte moderno sea confrontada en forma directa con las problemáticas de sitios sociales particulares”(Ladagga, 2010,p.130) que es finalmente una de las intenciones que tienen los investigadores en sus propuestas de LC.

De este modo, emergen dos tipos de referentes para los TG: los teóricos y los artísticos, los cuales son desarrollados a continuación.

4.2.3.1. Referentes teóricos.

a. Referentes institucionales.

Este tipo de referentes surgen ante la evidente insistencia de remitirse a los documentos que hacen parte del componente de formación del Plan Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura, documento que presenta los lineamientos que estable dicha institución para la ejecución de dicho proyecto. Esta también el libro que publica el Ministerio de Cultura *Experimentos con lo imposible. Memorias de los laboratorios de investigación creación en Artes Visuales 2004-2009*,²³ publicado en el año 2010.

En total, 7 trabajos de grado se acercan a estos dos documentos, cada uno con una mirada particular. En primera instancia, está la importancia que se da a la relación entre creación y la construcción de conocimiento, pues “La formación en este marco de referencia se entiende como un derecho a la creación, a la creación como conocimiento y al conocimiento como creación, con evidentes repercusiones en la construcción y simbolización de las subjetividades personales y colectivas (Castillo, 2016, p.53). Esto permite generar un proceso consciente, donde se busca ofrecer, por medio del laboratorio, una vivencia completa

²³ El libro *Cultura Experimentos con lo imposible. Memorias de los laboratorios de investigación creación en Artes Visuales 2004-2009* fue escrito por los siguientes autores:

Clarisa Ruiz. Alejandro Burgos. Javier Gil. Ana María Bernal. Mónica Romero. Cynthia Fariña. Carlos Miñana. Manena Vilanova. Mónica Romero. Florencia Mora. Ana María Bernal. Jaidy Díaz. Carlos Augusto Ramírez. Gilma Sánchez. María Posse. Víctor Manuel Rodríguez. Víctor Laignelet. Rafael Ortiz. Mario Opazo. Felipe Valoyes.

a sus practicantes. Los trabajos de grado que mantuvieron esta premisa fueron “La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género”, “Laboratorio de investigación creación artístico pedagógico, Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación”, “Realidades recicladas” y “Los lugares de la memoria.”

Los lineamientos permiten identificar la importancia de los laboratorios de creación como posibilitadores de experiencias y además fomentar el pensamiento artístico como un elemento fundamental de la formación. Esta revisión los lleva a encontrar cómo las prácticas artísticas permiten la adquisición de herramientas para desarrollar procesos investigativos que propician el conocimiento.

Del libro *Experimentos con lo imposible. Memorias de los laboratorios de investigación creación en Artes Visuales 2004-2009*, la autora del TG “Laboratorios de creación. No-hacer Maneras para habitar-ser” resalta el capítulo escrito por Mónica Romero, donde destaca la naturaleza del laboratorio como un espacio vivo en sí mismo, que permite el encuentro consigo mismo y con los otros.

EL

TG

“Laboratorio de dibujo elefante. Propuesta metodológica para la práctica del dibujo”.

Analiza la apuesta metodológica que aparece en el libro, pues les permite generar un bosquejo para aplicar a su laboratorio, donde la relación de la creación y la pedagogía se unen con la finalidad de lograr procesos que desarrollen nuevos conocimientos.

b. Fragmentos del laboratorio de creación.

La idea de los fragmentos en el laboratorio me permite analizar las dinámicas, herramientas, o estrategias que surgen en el proceso, y que los investigadores conceptualizaron como características importantes en su LC. Ahora bien, se debe aclarar que estas partes surgen de la relevancia que tienen en el proceso de análisis, por lo tanto, no están presentes en el total de los 15 TG.

Este tipo de referentes me permite entender cómo conceptualmente los investigadores definen y se acercan a conceptos que definen como características propias de los laboratorios de creación. A continuación, algunos de estos conceptos:

Juego: "Laboratorio de dibujo elefante. Propuesta metodológica para la práctica del dibujo" las autoras se remiten a Peter Jenny con su libro "*Técnicas de dibujo*". En la revisión de este documento encuentran en el juego la posibilidad de encuentro con la prueba y el error, elementos potentes para la enseñanza del dibujo. Además, emerge la importancia del juego entre la dinámica misma del laboratorio pues "aparece el juego como posibilidad creadora" (Castrillón & García, 2014, p.23).

Experimentación: Este concepto es usado en todos los trabajos de grado de manera reiterada, puesto que intuitivamente se genera la relación o conexión entre experimentación y laboratorio.

El TG "Laboratorio de dibujo elefante. Propuesta metodológica para la práctica del dibujo", de manera rigurosa, consolida una perspectiva amplia y sólida sobre este concepto, no quiero decir con esto que los otros TG no la realicen, pero para estas autoras es claro que "dada la naturaleza del laboratorio, es importante destacar el papel de la experimentación como cualidad esencial dentro de la dinámica del mismo" (Castrillón y García, 2014, p.34).

Para dar forma a este concepto las autoras van de la mano de autores como Jhon Dewey, Miguel Cadrecha Caparro, Celestin Freinet, Ida Rodríguez Prampolini, Edwin Germán García Arteaga, entre otros. Estos autores las llevan a precisar que la experimentación en el laboratorio es "el arte es la indagación voluntaria" (Castrillón y García, 2014, p.23), lo que permite en el proceso la consolidación del conocimiento. Este proceso según Dewey está comprendido por "tres momentos que son el encuentro con la cosa, adaptación del yo con el objeto y la conclusión" (Puentes, 2015, 26), como lo recalca la investigadora en su TG "Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación".

Creación /Proceso de creación: es también un tópico que encuentro reiterativamente en los TG, pues es normal encontrar que se suele afirmar que los participantes de los laboratorios tienen un momento de creación, momento que surge posterior o durante la experimentación.

Se podría decir que la creación hace referencia a" la forma del hacer y producir que pasa por los lugares de la emoción y la sensación, evidenciando la emergencia de una experiencia sensible que puede hacerse presente mediante alguna forma de expresión, sea esta material,

inmaterial, virtual ficcional, experiencial, conceptual o tecnológica” (Hernández, 2013 ,P.1) que visto de esta manera se convierte en un ejercicio reiterativo en los procesos de LC.

Por lo tanto, encuentro pertinente pensar que “Los procesos de creación en artes generan conocimiento y construyen sentido al convocar nuevas formas de percibir el mundo y sus fuerzas inmanentes” (Laignelet, 2012, p.4), es decir que, por encima de la obra misma como objeto o imagen, se debe reconocer el proceso por el que pasó el participante y su experiencia. La idea de obra o producto depende de la intención de cada laboratorio, pues en casos como el TG “Realidades Recicladas”, para el investigador, era importante el producto de dicho proceso -la obra- pues este afectaría de forma directa el contexto del gremio reciclador, pues el investigador asume su trabajo como “un proceso de creación, a diferencia de la creatividad espontánea, es un sistema complejo de actividades cognoscitivas orientadas a generar un resultado innovador en su campo, de modo que contribuya socialmente a transformaciones en distintos ámbitos de la vida” (Laignelet, 2012, p.6). Esto ocurre en el caso de TG “Realidades Recicladas”, pues los participantes crean obras que generan la identidad visual de su asociación.

Ahora bien, desde la lectura de los TG encuentro que el sentido del proceso de creación en los espacios de laboratorio “tienen que ver con el cambio; por ello buscan transformar constantemente las reglas del juego de sus propios procedimientos, para recrear nuevos hábitos de percepción y de hacer en el proceso mismo, liberándolos de sus condicionamientos.” (Laignelet, 2012, p.7). Cada laboratorio de creación propuso y dinamizó el proceso de creación desde la singularidad de cada laboratorio, donde el objetivo final no era lograr una verdad absoluta sino un sinnúmero de posibilidades que permitieran un proceso reflexivo.

Experiencia: Nuevamente me encuentro con la reiteración en el uso del término experiencia, al igual que ocurrió con el de experimentación. En los TG queda evidenciada la necesidad de los investigadores por propiciar en el otro la oportunidad de nuevas experiencias en el proceso de los laboratorios de creación. Sin embargo, queda en la lectura la sensación de que el término (no en todos los TG) como es el caso del TG” Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación” Y “Creando mundos. creatividad en estudiantes con

discapacidad intelectual”) es usado de forma indirecta, con esto no quiero decir entonces que se use equivocadamente.

Para ampliar este concepto, que sin duda es fundamental, por no llamar principal en la lógica misma del laboratorio de creación, tomaré como apoyo dos TG que indagaron en el concepto. El documento inicial es” Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación” es incuestionable que en este TG el asunto mismo de la experiencia es el tema central, tal como se anuncia en su nombre.

La autora del TG nos introduce al concepto cuando dice “La experiencia se caracteriza, de acuerdo con Dewey por el hacer y el padecer consiente lo que significa que, para ser experiencia, debe haber una conciencia de lo que pasó en la experiencia” (Garzón, 2015 p.24). Es fundamental que el sujeto encarne en sí mismo la conciencia de lo que le acontece, es entonces, cuando en el espacio de laboratorio las personas se convierten en parte viviente significativa, pues son quienes dinamizan el espacio, lo definen desde su hacer. Si hay un ejercicio reflexivo, consciente y constante en el proceso, este de manera consecuente ejerce modificaciones sobre el espacio mismo y las dinámicas de los integrantes, convirtiéndolo en un escenario propio de reflexión.

En el TG “Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual”, la autora indica que no existen experiencias buenas o malas, simplemente experiencias que nos conforman y sustentan. En el campo educativo Dewey dice “La experiencia y la educación no pueden ser directamente equiparadas una a la otra. Pues algunas experiencias son anti educativas. Una experiencia es anti educativa cuando tienen por efecto detener o perturbar el desarrollo de ulteriores experiencias” (Dewey,2010 p.72). En los procesos de LC donde el trabajo se concibió como un ejercicio colectivo, las experiencias anti educativas como las denomina Dewey, pueden o no ocurrir, pero estas no pueden ser controladas a voluntad del docente, pues una experiencia “negativa” puede darse como consecuencias del proceso de trabajo o en el proceso de construcción de relaciones, donde el docente o investigador pierde el control pues no es un ser omnipresente.

En este caso, en el análisis de los laboratorios, se evidencia que los procesos buscaron generar experiencias, ya sea por medio de incentivar la experimentación como forma de solucionar o crear respuestas ante situaciones particulares. El contexto y la dinámica del laboratorio de

creación puede llevar a la generación de situaciones que el artista-docente o investigador no pueda controlar y desemboque en experiencias “negativas”, dado que el espacio de laboratorio de creación está compuesto por varias personas y cada una entra al espacio con libertad de modificarlo, lo cual convierte el laboratorio de creación en un lugar “incontrolable”, dispuesto a voluntad de sus participantes.

c. Vínculos y relaciones en los laboratorios de creación.

Vínculos y relaciones en los laboratorios de creación me permite entender la mirada que tienen el investigador, docente u artista, para construir un espacio de relaciones, donde el otro (los asistentes) son importantes y fundamentales en el proceso. Para hacer esto los investigadores realizan un proceso de revisión de referentes que les den soporte a sus intenciones en el interior del proceso de LC.

Es el tercer tipo de referentes que surgen durante la revisión teórica que realizo de los TG, encuentro un genuino interés por definir cómo se va a asumir el laboratorio de creación, lo que de alguna manera también lleva al investigador a situarse a sí mismo dentro del proceso, ya sea como mediador, artista, investigador o un participante más. De estos referentes se desprenden cinco temas que a continuación desarrollaré.

En primer lugar, la *mediación pedagógica* se convierte en un punto de análisis gracias al TG “Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa” En efecto, el tema de la mediación ocupa un espacio central en el documento, su autora nos asegura: “si los procesos de aprendizaje son procesos sociales, la mediación es entonces una plataforma que permite potenciar la experiencia del niño, y la niña propiciando aprendizajes en el mismo a través de la experiencia” (Mora, 2011, p.33).

Se entiende entonces, la importancia de la mediación, pero con ella aparece la figura del mediador que es “por tanto una persona que tiene claridades en torno a lo que desea que el niño y la niña aprehenda utilizando estrategias que varían de acuerdo con situaciones concretas, buscando que estos realicen, desarrollen y resuelvan problemas por ellos mismo” (Mora, 2011, p.34). Esta perspectiva nos permite comprender que la presencia del investigador, artista y docente puede convertirse también en la de mediador, y que desde ahí parte de la configuración misma del espacio de laboratorio de creación.

La pedagogía de las afecciones es una propuesta, una forma de entender la relación con los otros, la forma en que afectamos y somos afectados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ejemplo de esto es el TG “La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación -creación artístico pedagógico” donde su autor nos dice que “Esta pedagogía buscaría producir una estética que favoreciera el proceso de ficción de figuras (proceso de subjetivación), favoreciendo el encuentro con imágenes (experiencias estéticas), a través de dispositivos pedagógicos coyunturales, producidos a partir de las alteraciones sufridas en el espacio de formación” (Farina citada por Osorio, 2012, p.31). Esta perspectiva pedagógica nos plantea la necesidad de cuestionar el proceder en el espacio, en este caso de LC, donde un grupo de jóvenes y el investigador se dan al encuentro con la experimentación y creación, buscando la construcción de conocimiento y favoreciendo la noción de subjetividad por encima de la colectividad. En este lugar se concentran diferentes miradas, pues cada uno de los participantes tiene una construcción particular de sí, lo que convierte el LC en un lugar de encuentro de múltiples formas de ser y pensar.

El *arte relacional* surge como propuesta, un ejemplo de esto es el TG “Laboratorio de Creación con perspectiva de género: Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artístico-pedagógica hacia la reflexión del duelo de abandono”, donde las investigadoras se posicionan desde la perspectiva que ofrece Bourriaud desde la estética relacional, para consolidar bases fundamentales del sentido que desean otorgarle a su laboratorio de creación. De acuerdo “a la construcción formal de espacios-tiempo que no representarían la alienación, que no continuarían en sus formas la división del trabajo” (Bourriaud, 2008, p. 103), sino al contrario generar un espacio que proporcione la confianza, seguridad y estabilidad para encontrar en el proceso con el otro, una forma de solidaridad, de conocer, entender y resolver situaciones propias de la existencia y de la creación.

Este sentimiento por consolidar un espacio para todos y con todos, no solo se reconoce en el trabajo de grado anteriormente citado, sino que hace parte de un deseo generalizado, donde prima la idea de que “el arte es un estado de encuentro” (Bourriaud, 2008 p, 17).

Los procesos internos de los laboratorios de creación estuvieron acompañados por una intención de crear desde un lenguaje artístico visual (con criterios técnicos) imágenes, pero estas gestadas desde “una forma de arte que parte de la intersubjetividad, y tiene por tema

central el "estar-junto", el encuentro entre observador y cuadro, la elaboración colectiva del sentido”(Bourriaud, 2008, p.20), pues como espacio, el conocimiento se configura a partir del aporte que cada integrante ofrece, ya sea de manera directa o indirecta en el proceso de creación.

Para los investigadores llevar a cabo sus procesos de laboratorios de creación, se convirtió en reto, en la posibilidad de enfrentarse a una población, un grupo o una persona o consigo mismo, dependiendo el caso, generando en los encuentros de laboratorio procesos que permitieran, a través de las artes visuales, una forma de conocimiento y es entonces cuando aparece el *Arte Contextual* para dar sentido a la búsqueda del investigador.

Los autores de los siguientes TG “Laboratorio de Creación con perspectiva de género: Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artístico-pedagógica hacia la reflexión del duelo de abandono y Laboratorios de creación. No-hacer Maneras para habitar-ser”, nos presentan la perspectiva del teórico Ardenne quien plantea que “contextual es, por lo tanto, su indefectible relación con la realidad” (Ardenne, 1962, p.13) característica que sobresale en los procesos de laboratorio. Decididamente cada investigador asumió la responsabilidad de involucrarse lo que temporalmente le permitiera su proyecto, con la intención de no poner por encima su voluntad o deseos frente a una realidad que debe ser leída e interpretada previamente, pues cada contexto trae consigo un sinnúmero de retos y características que deben ser leídas e interpretadas por parte del investigador en este caso un Licenciado en Artes Visuales, con el fin de degenerar estrategias que permitan llevar a cabo procesos con sentido para la población con la que se trabaja.

Aproximarse al *concepto de laboratorio de creación* sería una necesidad aparentemente obvia, si de realizar un laboratorio de creación se trata, pero la lectura de los TG me permite entender que los autores no profundizan en este tema. Esta poca profundización teórica tiene sentido, en la medida en que temáticamente el laboratorio de creación no es lo central de los TG, por lo tanto, no se realiza marco teórico ni revisión de antecedentes sobre el tema. Además, es importante aclarar que los LC están articulados en la metodología de la investigación.

Sin embargo, hay dos laboratorios que se aproximaron a realizar esta revisión: “Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual y Una aproximación a los

laboratorios de experimentación desde el laboratorio de Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías”. El primer TG nos aproxima a la idea del “autor Villa Ale hace referencia de que los laboratorios dejaron de pertenecer solo a las ciencias, cuando a partir las vanguardias se iniciaron movimientos artísticos, como el dadá o el constructivismo, en donde la creación desde las artes se hacía integrando la comunidad a la experiencia del ejecutar la obra” (Pinilla,2017p.36) En el segundo trabajo de grado, el laboratorio se conceptualiza desde la idea del autor Sanguesa, quien al igual que Villa, encuentra el cambio de uso del laboratorio desplazándolo del mundo de la ciencia llevándolo a otras disciplinas “De ahí que los laboratorios de experimentación, dejan de ser exclusivos de ámbitos científicos, para devenir en diversos proyectos que toman influencias del laboratorio científico, pero también del laboratorio industrial, laboratorio de diseño y el tecnológico digital” (Lozano,2018,p.16) donde se evidencia un ejercicio participativo en la dinámica del proceso del laboratorio.

4.2.3.2. Referentes Artísticos

Las *obras de carácter grupal* a partir de los años 60’s se intensifica esta idea pues “Si tuviera que enumerar las novedades de estos años en el dominio de las artes que todavía solemos llamar “plásticas”, comenzaría por mencionar la frecuencia y la intensidad con que un número creciente de artistas han consagrado sus mejores energías a explorar formas anómalas de producción colaborativa” (Ladagga,2010, p.125), a razón de esto las autoras del TG “Laboratorio de Creación con perspectiva de género: Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artístico-pedagógica hacia la reflexión del duelo de abandono”, realizan una revisión de obras que se caracterizan por ser un ejercicio grupal, donde la obra o el sentido de esta recae sobre todos los participantes, dejando de lado la noción de un único creador. Son dos obras que las autoras nos presentan, la primera “The lovers” de la artista Maria Abramovic, en la que la artista camina sobre la muralla China desde un extremo para encontrarse con su pareja, el también artista Ulay, y finalizar la relación después del encuentro. Esta obra es revisada por las autoras debido a su carga afectiva, amorosa y, por otro lado, porque hace parte de un trabajo performativo colaborativo, donde la obra existente en la medida en que están los dos artistas en escena.

La segunda obra es “Prenez de vous” de Sophie Calle, en la que la artista recibe un correo de su pareja que pone fin a su relación afectiva, este correo es compartido con 108 mujeres quienes ofrecen una interpretación de las líneas que la pareja de Sophie le escribió. La obra es un proceso que se construye con la mirada de cada mujer que participa, deja de ser la artista el inicio y el fin de la obra y se convierte en un puente, que une diferentes voces. Es así como las autoras del TG perciben el laboratorio de creación como un espacio para la multiplicidad de voces.

Se entiende que la concepción del laboratorio tiene una carga de sentido en el trabajo de creación en lo colectivo o en pareja, se desdibuja la idea de un único sujeto creador y se apuesta por revisar propuestas que involucren diferentes voces y miradas en el proceso, como ocurre con la obra de Marina Y Sophie, quienes permiten la intervención de otros con la finalidad de generar un proceso de creación, que acoge diferentes miradas, voces y acciones de quienes deciden hacer parte.

Por otra parte están los *laboratorios de creación* como referentes, como podemos identificar de en el trabajo de grado “Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías”, la investigadora se preocupa por realizar una revisión de experiencias de laboratorios que le permitan entender su dinámica., Realiza la revisión de dos proyectos, el primero NO2SOMOS+, dirigido por Alejandro Araque Mendoza Artista Plástico de la Universidad Nacional de Colombia, quien propone un laboratorio que se dedicaba en el año 2006 a llevar a la población de Sutantenza proyectos culturales y artísticos de acceso a cualquier público. Esta propuesta tiene un carácter social, que a es una característica que prima en las propuestas de laboratorios de la LAV, destacándose un enorme interés por generar impacto en la sociedad a partir de propuestas pedagógicas desde las artes visuales. La otra propuesta de laboratorio es *Territorio Expandido, laboratorio de prácticas barriales* es un proyecto de la Secretaría de la Juventud y Parque Explora, ejecutado durante los años 2014 y 2015, en este proceso las artes visuales se vinculan con las problemáticas sociales con el fin de modificar, cambiar y visibilizar las características de una zona en particular. El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Medellín y lo fundamental era llevar a los barrios o comunas propuestas que

tocaran temas relacionados a problemáticas sociales, para ser tratados por la comunidad mediante cartografías sociales y digitales.

Se observa entonces, una revisión de propuestas de laboratorio que se disponen a ser parte de contextos con problemáticas específicas, a las que el laboratorio desea encontrar canales para reflexionar, crear y promover nuevas miradas y prácticas en estos contextos. El laboratorio de creación se convierte en una propuesta con sentido social. Tenemos entonces el TG de la investigadora Lozano, como único documento que presenta referentes de LC, esto entendido desde la lógica que la investigadora iba a ser parte de un LC por lo tanto necesitaba entender y comprender diferentes ejemplos de estas prácticas artísticas. Los demás TG no presenta esta revisión porque el laboratorio surge como parte del proceso metodológico, no como tema central del trabajo, como es el caso del TG de Lozano.

4.2.4. ¿Por qué hacer un laboratorio de creación?

Para entender el sentido de los laboratorios de creación en los TG analizados es indispensable entender por qué los estudiantes de la LAV deciden realizar este tipo de práctica. Esto implica saber con claridad qué encuentran de particular en este escenario, qué esperan obtener y cuáles son sus objetivos para esta propuesta.

A continuación, desarrollo algunos elementos que surgen del análisis de las motivaciones-deseos u objetivos de los estudiantes a la hora de llevar a cabo sus laboratorios de creación, los cuales pueden ayudar a comprender el sentido que otorgan a este espacio en sus procesos investigativos.

4.2.4.1. Encontrándonos

El licenciado en artes visuales en formación de la LAV se cuestiona por el encuentro con el otro, por la forma misma en que ese encuentro se da y por lo que acontece allí, “porque vivimos en un mundo que nosotros mismos configuramos en la convivencia” (Maturana, 2002, p.35). De ahí que los laboratorios de creación esperan ser constituidos como espacios para la construcción de procesos artísticos y pedagógicos a partir de la intervención de todos los asistentes, como constructores de conocimiento. El encuentro es en sí mismo, es un ejercicio en cadena pues de encuentro en encuentro surge algo nuevo, y esta unión debe ser sólida, debe contener elementos en común que permitan generar nuevas miradas del mundo. (Bourriaud, 2008)

El laboratorio del TG “Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa” permite reconocer cómo su autora busca identificar y analizar las relaciones que los niños establecen en los espacios de laboratorio, durante el proceso de creación audiovisual. Es entonces cuando por medio de la observación llega a identificar las maneras como los niños generan dinámicas para regular su comportamiento; ejemplo de esto es la “ley del hielo” que surge de los niños como forma de amonestar a sus pares, también observó cómo entre ellos, después de un periodo de tiempo de conocerse y trabajar en equipo, lograron identificar los roles que cada uno podía desempeñar en la producción audiovisual.

En el TG “Laboratorio de Creación con perspectiva de género: Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artístico-pedagógica hacia la reflexión del duelo de abandono”, las autoras definen la importancia del laboratorio de creación, desde la posibilidad que este da para el encuentro con el otro, donde se busca poner en la mesa temas relacionados con el amor y el desamor. Justamente esto se puede ver en una de las sesiones del laboratorio donde cada una de las mujeres apuñaló a una lechuga. Mientras realizaban el acto gritaban sus sentimientos frente al desamor, engaño y dolor que dejaron sus relaciones afectivas del pasado, este ejercicio en grupo les permitió entender que el odio o rencor es un sentimiento usual en los humanos, pero que debe sanarse a tiempo o de lo contrario se convierte en un malestar a largo plazo. Esta conclusión surgió como parte de la reflexión que se dio en la observación de la acción, allí las mujeres encontraron en el acto de sus compañeras un reflejo de sí mismas.

Desde la mirada sobre el territorio rural está el TG “Prácticas desde lo relacional en Fúquene. Una mirada a un territorio fragmentado y a la subjetividad de los niños”, el laboratorio buscó fomentar la unión entre sectores de Fúquene que por varios años se han mantenido divididos por situaciones sociales y también geográficas. El proceso de laboratorio finalmente logró que niños de dos escuelas distantes dentro de Fúquene construyeran nuevos vínculos desde el lenguaje artístico que les permitió reconocerse pues “el mundo que uno vive siempre se configura con otros” (Maturana, 2002, p.31).

“Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual” es un TG que procuró proponer laboratorios de creación como “experiencias que irruman con las actividades cotidianas de la escuela, que muevan en los estudiantes sensaciones, que los lleva a una necesidad de crear, de transformas sus lenguajes, dando respuesta desde esas posiciones

que se toman desde los sentidos que se producen en la experiencia. Donde el conocimiento no se da por lección profesor estudiante, si no, en la construcción de las relaciones que se dan individual y colectivamente” (Pinilla, 2017, p.38). Para la autora, la construcción del conocimiento deviene del ejercicio de intercambio con el otro, encontrando en eso una posibilidad potente de este tipo de espacios.

Desde la perspectiva de la autora del TG “Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías”, el encuentro con el otro se nos presenta desde la mirada del trabajo colectivo, pues en su experiencia como asistente encontró en el proceso de laboratorio cómo confluyen todos los participantes en la realización de un objeto como resultado del proceso de crear en colectivo. En el laboratorio los asistentes incluida la investigadora debían crear una pieza como resultado final del proceso, esta obra al finalizar el LC evidencio que estaba completamente permeada por la opinión, visión y sugerencias del otro, característica que surge de la posibilidad del encuentro con los otros.

Por último, está el TG “Los lugares de la memoria” donde el laboratorio permitió generar espacios de encuentro cercanos entre amigos, ejemplo de esto es la sesión de laboratorio donde la investigadora va a casa de su amiga María., El lugar es un espacio que hace parte de lo privado: la casa, la sala, el comedor y el cuarto, lugares donde se desarrolló el laboratorio permitiendo generar un encuentro generacional a partir de los relatos de la memoria de la infancia con el detonante del juego como tema central.

En el libro *El sentido de lo humano* se le pregunta a Maturana qué es la amistad, a lo que el responde “es el vivir en la aceptación del otro, en la legitimidad del otro en la convivencia, sin exigencia, sin peticiones y sin juicios, como un espacio en el cual todo es posible y legítimo en la conversación incluso el desacuerdo y la discrepancia” (Maturana, 2002, p.79). Cuando Maturana se refiere a un espacio en el cual todo es posible pienso en el laboratorio de creación, en sus dinámicas respecto al otro, a las dificultades y logros que en el proceso se presentan. También cuando dice, todo es legítimo en la conversación, yo le añadiría también en el hacer o no hacer, pues como espacio de creación los laboratorios apuestan por entender la dinámica de lo que ocurre allí, comprendiendo que los asistentes tienen diferentes

formas de participar, uno haciendo y otros omitiendo en su hacer, lo que en ningún momento representa un inconveniente.

4.2.4.2. La dinámica que posibilita el espacio informal.

La concepción que tienen los estudiantes de la LAV, según la lectura de sus informes de TG, me permiten generar una relación entre el laboratorio de creación y la dinámica que posibilita el espacio informal, pues varios de los autores buscaban dinámicas que indican la educación formal no siempre ofrece. Es entonces cuando algunos de los investigadores llevan a cabo sus LC en espacio informal.

El deseo por llevar a cabo el laboratorio de creación surge por diferentes razones, una de ellas es pensarlo como propio de los espacios informales, como es el caso de las autoras del TG “Laboratorio de dibujo elefante. Propuesta metodológica para la práctica del dibujo”, quienes en su experiencia como practicantes en el colegio República de Venezuela (institución formal), encontraron la dificultad para desarrollar una propuesta de manera autónoma y con libertad de tiempo. A razón de esto, cuando conciben su propuesta en torno al tema del dibujo, deciden realizar un laboratorio de creación la Casa de la Cultura de Suba (espacio informal) pues perciben el laboratorio como un espacio completamente libre y orgánico, a diferencia de la formalidad del aula.

Otro trabajo de grado que se inscribe dentro de los laboratorios de creación en espacio informal denominado Fundación La Golosa es “La experiencia de la aficción: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación creación artístico pedagógico”. Su autor relata cómo en el espacio formal de la práctica en el colegio Simón Rodríguez, encontró características que no se ajustaban a su forma de pensar su rol docente, el manejo del tiempo era limitado, el tema (el género) no le parecía del todo indicado al plantel. Es por ese motivo el investigador decide realizar un laboratorio de creación en escenario informal, ya que el investigador concibe el laboratorio como un espacio que permite dinámicas diferentes a las establecidas en la normatividad educativa.

Un factor determinante para llevar a cabo un laboratorio de creación es que sus integrantes acudan y participen de manera libre, como lo indican los autores del TG “Video juego a través del videojuego: Un acercamiento a los lenguajes visuales” y “comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico”. Quienes tenían claro que deseaban

asistentes que desearan participar por voluntad propia. Se buscó llevar a cabo el LC en un espacio que permitiera condiciones ideales para mantener la dinámica el laboratorio en relación con el juego, por eso el uso del parque como espacio.

En el TG “Realidades recicladas” el autor lleva a cabo su laboratorio de creación con personas encargadas de reciclar en las calles de Bogotá en la localidad de Kennedy, asume el espacio informal, ya que las personas con las que decide hacer su LC son adultos y el tema central del TG es el reciclaje, actividad ejercida en las calles de la ciudad, lo que necesariamente lo posiciona en el contexto informal. Pero además el autor presenta una reflexión sobre su concepción de lo formal²⁴ que configura el sentido de su decisión de trabajo de LC en espacio informal.

Entendemos entonces que, en estos TG, se genera una relación entre la informalidad y los laboratorios de creación, pero esta relación existe en la medida en que la informalidad ofrece libertad en el manejo del tema, espacios, técnica y tiempos de trabajo, características que los estudiantes no pudieron tener en algunos momentos del proceso en espacios formales. Además, es importante resaltar que en lo informal hay un grado de interés y compromiso por parte del participante, quien acude desde la consigna de la libertad y el deseo.

4.2.4.3. El lugar de la experimentación y la experiencia.

Cada laboratorio que realizaron los estudiantes procuró conformar un espacio posibilitador y abierto a la experimentación y con esto a la experiencia que “es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí y de ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, como la vida misma” (Larrosa, 2006, p.3). Y es por eso que los investigadores encuentran en el LC un espacio potente para el desarrollo de sus propuestas ya que no pretenden concebir la experimentación como “la búsqueda de lo que aún no se ha hecho para ser “original” , sino pretenden generar en cada participante un proceso de experimentación

²⁴ “Los laboratorios buscan avivar los nexos entre la educación formal y la no formal. Esta relación se comprende como diálogo de saberes, en el cual la educación formal no es el único lugar de producción de conocimientos y de construcción de sentido de realidad, pues en los espacios de educación no formal se desarrollan otros saberes y lugares de producción de conocimiento; por tanto, allí es factible que surja y acontezca lo diverso y lo diferente, lo que da lugar, en consecuencia, a relaciones interculturales” (Castillo, 2016, p54). Para indicar por que decide llevar a cabo su LC en espacio informal.

para sí mismo, que tenga sentido en la medida que este proceso sea consciente y permita al participante solucionar sus propias dudas, generando con esto una experiencia.

El análisis sobre los procesos de LC como lugar para la experimentación y la experiencia nos permite entender de manera importante que “esto no quiere decir que el laboratorio sea el que produzca la mirada, el laboratorio como espacio propicia encuentros para propiciar la experiencia” (Osorio, 2012, p.47), esto es lo que nos dice el autor del TG “La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación creación artístico pedagógico”, quien con total seguridad sabe que la experiencia no es una planificación que se hace para el otro, sino es la intención de favorecer determinados procesos, encuentros y momentos.

Larrosa (2006) propone “separar claramente experiencia de experimento, en descontaminar la palabra experiencia de sus connotaciones empíricas y experimentales” (p 4), pero en el TG “Laboratorio de dibujo elefante. Propuesta metodológica para la práctica del dibujo” sus autoras conciben la experimentación como la base del laboratorio, convirtiéndolo en lugar de “aprendizaje y enseñanza del dibujo. Buscando consolidar una propuesta metodológica, el ejercicio del dibujo desbordó los procesos formales acostumbrados para comprender e incorporar el papel de la experimentación como lugar de producción de conocimiento en el proceso creativo. Es entonces cuando nos damos cuenta de que las autoras no tienen ningún tipo de prejuicio sobre la palabra experimentación, pues sacan esta de su lugar habitual de las ciencias y lo incorpora al lenguaje de la educación artística que “se encuentra en la idea que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y la educación. Si esto es cierto, entonces el desarrollo positivo y constructivo de su propia idea básica dependerá de que se posea una idea correcta de la experiencia” (Dewey,2010 p. 68)

Este análisis me permite identificar cómo la experimentación y la “experiencia permiten descubrir relaciones que de otra manera no se harían posibles” (Gonzales, 2016, p.33). La experimentación y la experiencia van de la mano como parte del proceso de laboratorio de creación, momentos por los que pasan los participantes como parte del proceso mismo de su ejercicio de creación y construcción de conocimiento.

4.2.4.4. Espacio para el conocimiento.

El “Laboratorio de investigación - Creación sonora: Escuchando aprendizajes” nos muestra cómo su autor concibe el laboratorio como lugar de investigación, donde puede desarrollar su propuesta que vincula la creación y la pedagogía, mediante una práctica de experimentación sonora a partir del reconocimiento de las relaciones entre el sonido, el cuerpo y el espacio. El autor tiene claro que “la ciencia no es el único camino que conduce al conocimiento: la práctica, la percepción y las diferentes artes constituyen igualmente medios para obtener conocimiento” (Laignelet, 2011, 32). Esta claridad le permite generar una propuesta descubriendo y potenciando sensibilidades hacia el mundo, claro está, que este proceso se da como trabajo en conjunto con los participantes desde la experiencia artística con la finalidad de generar procesos individuales y colectivos que desemboquen en la construcción de conocimiento.

Por su parte, la autora del TG “Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación” piensa el laboratorio de creación como la oportunidad perfecta para constituir un espacio para crear donde se reflexione en torno a las experiencias previas, a partir del proceso de la creación artística, pues considera que “las dinámicas del laboratorio buscan facilitar elementos para que el lenguaje artístico se convierta en acontecimiento de sentido, en *conocimiento* y construcción del mundo desde otra perspectiva” (Puentes, 2015, p.50).

Los investigadores saben que el laboratorio de creación es en sí mismo un espacio alterno, experimental, propositivo, que rompe tajantemente con las estructuras marcadas en los procesos educativos convencionales. Sus propuestas conciben que “Los procesos de creación tienen que ver con el cambio; por ello buscan transformar constantemente las reglas del juego de sus propios procedimientos, para recrear nuevos hábitos de percepción y de hacer en el proceso mismo, liberándolos de sus condicionamientos. La liberación del conocimiento de sus condicionamientos produce a su vez aperturas a nuevas formas de conocimiento” (Laignelet, 2011, 34). Esto lo concibo como la razón principal que motiva a los investigadores a asumir el reto de llevar a cabo sus laboratorios de creación.

4.2.5. El lugar del laboratorio de creación en las metodologías de investigación.

Este apartado surge de la necesidad de entender el proceder metodológico que los 15 estudiantes realizan en sus TG. Analizar esto me permite comprender el lugar y el sentido

del laboratorio de creación en el proceso de investigación. Para llegar a esta comprensión, presento cada una de las metodologías que usaron los investigadores en sus TG, y adicional a cada una, realizo el análisis de la relación del laboratorio de creación con la metodología de investigación. De manera transversal, el análisis presentará las herramientas de recolección que se usaron para analizar el LC

Todos los TG que configuraron mi análisis se inscriben en el paradigma cualitativo, caracterizándose por que los investigadores “no se aproximan a los problemas con un método preestablecido. En lugar de ello diseñan diferentes métodos, por consiguiente, pueden ser metodológicamente flexibles, respondiendo a las acciones y significados de la persona o grupo que están estudiando (...) Este tipo de investigación se enfoca más en revelar las percepciones y puntos de vista de los participantes, que del investigador” (Barriga, 2012, p.143).

La idea de metodología será entendida para este análisis como “una guía que se sigue para realizar las acciones propias de una investigación. Nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación” (Barriga, 2012 p. 33). por lo tanto, es fundamental entender de qué manera surge o con que intenciones se plantea el LC dentro de la metodología del TG.

4.2.5.1. Laboratorios y Etnografía educativa.

La idea de etnografía podría definirse como “la descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas. Por lo tanto, la unidad de análisis para el investigador (...) podría ser cualquier grupo humano” (Barriga, 2012, p.144). Este es el caso de tres TG que hacen parte de este tipo de investigación, su unidad de análisis está comprendida en grupos de jóvenes o niños que hacen parte de procesos educativos. Dos de los trabajos presentan enfoques diferentes el primero es hermenéutico, el segundo fenomenológico, el tercer TG no indica el enfoque, por lo que es importante describir estas características.

El primer trabajo de grado es “Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa” que se define como una etnografía educativa, pues le permite a la investigadora analizar situaciones sociales puntuales. Con enfoque hermenéutico, esto quiere decir que “busca interpretar la realidad que se hace presente, no

quiere hallar una verdad absoluta” (Mora, 2011, p.41), sino identificar las posibilidades de verdades que se construyen en el presente con su grupo de trabajo.

La investigadora en la descripción de las etapas nos presenta en la etapa número 2 la implementación de su propuesta de mediación, que en este caso es el laboratorio de creación. En entonces que el LC se entiende como donde surge las experiencias, vivencias y dinámicas que pueden ser observadas y analizadas, con el fin de que la investigadora logre con esto la comprensión de la realidad. Se entiende entonces que el LC es una etapa más de la metodología.

El TG “Video juego a través del video-juego: Un acercamiento a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico”, se define como una etnografía educativa con un enfoque fenomenológico, lo que indica que “se entiende al mundo como algo no acabado, algo en constante construcción en tanto los sujetos que lo viven son capaces de modificarlo y darles significado” (Ospino, Grosso & Nieto, 2014, p. 29). Este proceso de significación busca darse en el laboratorio de creación.

Al tratarse de una investigación con un diseño metodológico definido como etnografía visual, el investigador asume en el aula la propuesta del laboratorio como el medio que le permitirá posibilitar la experticia con los estudiantes, poniendo en juego el tema de la televisión, y además siendo el laboratorio el espacio de observación y de recolección de datos.

“Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual” es un TG que se define como una etnografía educativa que “pretende atender los fenómenos de la educación, a la vez mantener una perspectiva de la pedagogía, en tanto que expresión del todo y una visión de la situación experiencial como nodo de la verdadera acción pedagógica” (Van Manem citado por Pinilla, 2017, p.44). El laboratorio de creación aparece en el proyecto como la segunda etapa metodológica, definida como diseño e implementación del laboratorio de creación creando mundos y posterior a la inmersión en el contexto. El proceso del laboratorio estuvo acompañado de la observación participación; en el camino, la investigadora hizo uso constante del diario de campo, lo que le permitió registrar el proceso del laboratorio, es decir que el laboratorio se convierte en una estrategia pedagógica que permite la recolección de datos.

Se observa que los tres TG mencionados anteriormente llevaron a cabo su propuestas investigativa y metodológica en escenarios de contexto formal lo que permite observar un punto interesante de análisis pues permite comprender el aula como escenario propicio para la investigación y creación.

Los enfoques o miradas que configura el investigador para desarrollar su proyecto varían dependiendo de su necesidad, subjetividad y contexto, por lo tanto, tratar de encontrar una única mirada sería un error y más cuando los TG evidencian la pluralidad de miradas frente al ejercicio investigativo.

El laboratorio de creación en los TG se asume como parte fundamental de la metodología, apareciendo como la propuesta pedagógica que permitirá al investigador recopilar los datos que posteriormente serán analizados. Resalto el uso del diario de campo como una herramienta fundamental en el proceso, pues permite recoger las apreciaciones y experiencia del día a día del laboratorio.

4.2.5.2. Laboratorios y Estudio de caso.

El estudio de caso es asumido como un método de investigación que recoge información de grupos con características similares o afines. Se pueden realizar investigaciones con una sola persona, proceso mucho más próximo y cercano, pero también hay estudios de casos múltiples, donde el análisis se hace con un grupo que comparte características en común, por ejemplo, estudiantes, familias, grupos sociales, etc, permitiendo entonces generar un contraste entre sujetos (Barriga, 2012). En las dos investigaciones que reviso a continuación, optaron por estudios de caso conformados por grupos de estudiantes que hacen parte de planteles educativo y donde el grupo se seleccionó dentro de todos los grados de los planteles educativos, es decir que el caso es un grado en particular, que le permitirá a los investigadores comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hecho dependiendo los objetivos del TG

El primero de estos TG es “Laboratorio de investigación - Creación sonora: Escuchando aprendizajes”. Su autor indica que su investigación se caracteriza porque “El estudio de caso nos permite enfocarnos en situaciones que provienen de la vida real, de experiencias concretas y personales que afectan a alguien, en este caso la valoración del sonido como un agente constructor de conocimiento a partir de la escucha del cuerpo y el territorio entendido desde la cotidianidad” (Gómez, 2012, p9). Esta valoración sonora se da en el laboratorio de

creación, por lo tanto, identificó el laboratorio como su propuesta educativa, como el autor dice: *posibilitador de experiencias*. Lamentablemente el investigador no indica las herramientas de recolección de datos ni en detalle porque para él esta investigación se define como estudio de caso, simplemente permite entender de manera general su postura.

El segundo TG que se definen como un estudio de caso es “Laboratorios creativos en torno a la imagen publicitaria con estudiantes de décimo grado del INEM de Kennedy”. El TG se inscribe en la línea de pedagogía de las artes visuales, donde prima la reflexión pedagógica frente a los procesos de enseñanza de las artes visuales. Se desarrolló un laboratorio creativo, definido por su autor de la siguiente manera: “Los laboratorios creativos vamos a entenderlos como escenarios en los que se potencia el encuentro, se resignifica y dimensiona de manera tal que aproximarse al otro se convierte en un desafío que implica reconocerse como canal que interpela, que comunica, que conecta percepciones, modos de hacer, pensar y construir el mundo, partiendo del extrañamiento de sí mismo y de lo otro, del otro” (Marcell M, 2012, pág. 93). La investigadora propone el laboratorio de creación como parte de su metodología, sirviéndole para recoger información que posteriormente pasa por un análisis crítico y comparativo.

La observación participante permite al investigador estar inmerso en el proceso y el diario de campo permite mantener el registro de las experiencias y observaciones que se dan en el proceso. La entrevista semi-estructurada estuvo presente en el proceso como otro instrumento de recolección, la cual permitió escuchar opiniones del grupo o de manera individual frente a la publicidad, que era el tema central del laboratorio creativo. Además, el investigador grabó audios que le permitieron nutrir la información para ser analizada.

En este grupo de TG que se reconocen como estudios de caso, puedo encontrar el contraste frente a dos estudios de caso, el primer TG nos presenta un estudio que no evidencia en el documento mayor información del proceso, por lo tanto, el sentido del laboratorio con relación a la metodología de la investigación no es claro. A groso modo, se entiende que el laboratorio es asumido como escenario de recolección de información.

Por otra parte, está el segundo TG que permite entender el sentido del laboratorio de creación en el proceso investigativo, pues nos muestra cómo este se planea, ejecuta y sirve de plataforma para compartir experiencias, pero además es usado para la recolección de la

información, lo que desemboca en un análisis profundo de los datos que se obtuvieron. Cabe resaltar que el laboratorio en este tipo de investigación es una propuesta educativa que sirve de insumo para la recolección de datos. Es importante tener en el proceso de laboratorio clara las herramientas de recolección de la información, pues son estas las que permitirán generar un análisis sólido, en este caso el diario de campo se resalta como herramienta de recolección.

4.2.5.3. Laboratorios e Investigación Acción.

A continuación, presento dos TG que definen su metodología como Investigación Acción. En el TG “Laboratorio de dibujo elefante. Propuesta metodológica para la práctica del dibujo”, a través de la investigación acción, se buscó identificar situaciones específicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y crear planes de acción que generen impacto en la población. Para desarrollar el proyecto, las autoras realizaron un laboratorio de creación como estrategia, el cual se lleva a cabo por medio de una hoja de ruta, que determina los siguientes tres ejes transversales: imagen, medio y cuerpo.

La hoja de ruta en el proceso del laboratorio es un diseño que las investigadoras elaboraron sesión a sesión, donde ubican una pregunta detonadora para cada uno de los días a trabajar. La metodología propuesta por las investigadoras las posiciona como participantes del laboratorio, involucradas en todo el proceso.

Los instrumentos de recolección que se usaron en la investigación fueron diario de campo, allí las investigadoras consignaron la información relevante y para esto desarrollan una serie de anotaciones que en cada sesión, consignando lo siguiente: número de sesión y fecha, tema y ejes transversales, materiales, pregunta orientadora, actividades, descripción general de la sesión en relación a las actividades, narración subjetiva del desarrollo de la sesión, contingencias, reflexiones y/o conclusiones.

El registro audiovisual les permitió generar apoyo en el proceso de recolección de la información. La observación participante les permitió a las investigadoras estar atentas desde el inicio hasta el final del laboratorio. En su diario de campo pudieron llevar nota del proceso y resultados plásticos que surgen en las sesiones del LC, pero además anotaciones de las observaciones en relación con la dinámica que se dio entre las personas participantes. Se puede decir que la propuesta de LC que hace parte del TG, es una parte importante de la

metodología de la investigación, que le permite a las investigadoras contribuir por medio de la experimentación a la práctica del dibujo, entendiendo esto pues es parte de las observaciones que hacen las investigadoras en el documento de TG.

El TG “Prácticas desde lo relacional en Fúquene. Una mirada a un territorio fragmentado y a la subjetividad de los niños” es un trabajo de investigación planteado desde un enfoque en investigación acción, que permitió utilizar la participación como un recurso metodológico para la construcción de los laboratorios. Para la autora fue importante utilizar herramientas como el diario de campo, que tenía como fin dar cuenta de la experiencia personal por medio de las narrativas presentadas allí. Las entrevistas permitieron a la investigadora acercarse y conocer las opiniones y comentarios de los actores involucrados en el proceso. El registro audiovisual, da cuenta del desarrollo y la ejecución del trabajo en campo, pero además de esto se convierte en documento para ser analizado y hacer parte de los resultados del TG.

El LC en los TG es el espacio y lugar en el que el investigador se permite recoger los datos para el análisis. Se identifica nuevamente la importancia de las herramientas de recolección de datos, y el diario de campo como una herramienta principal en el proceso.

La investigación acción “es la investigación emprendida por los profesionales, con el fin de mejorar su propia práctica, el proceso se describe como la espiral recurrente de la planeación, la acción, la observación o evaluación y la reflexión (Barriga, 2012, p. 146). Se entiende entonces que el lugar del laboratorio en este tipo de investigación es la propuesta metodológica que ofrece la oportunidad de encuentro entre el docente y los participantes, con el fin de desarrollar una propuesta acorde a la población y sus necesidades, propuesta que está constantemente sujeta a la observación, el análisis y la modificación, convirtiendo entonces el laboratorio en el lugar de la acción pedagógica.

4.2.5.4. Laboratorios e Investigación Basada en Artes.

Es importante indicar que la IBA hasta la fecha presenta variedad de definiciones, pero para la lectura de dos TG que se definen de este modo, asumiré que “la finalidad de la IBA es utilizar las artes como un método, una forma de análisis, un tema, o todo lo anterior, dentro de la investigación cualitativa; como tal estaría dentro del grupo de formas alternativas de investigación. Se utiliza en la investigación en educación, ciencias sociales, humanidades y

arte terapia” (Hernández, 2008, p.93). Ahora bien, es importante entender el lugar del laboratorio en esta metodología a partir de los TG analizados.

El primer TG que se define como IBA es “Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación”. El laboratorio allí es parte de la metodología y “el desarrollo de la implementación de Laboratorio de Creación tiene los siguientes momentos: la Intuición, aquí se da una conciencia a través de ver y escuchar; la observación de los modos de aparición del fenómeno; la descripción: quien escucha explora su propia experiencia del fenómeno; se esclarece mientras se describe; en el análisis se da una identificación a través de una dialéctica, la conversación, el diálogo entre el actor (participante) e investigador” (Puentes, 2015, p.45). Esto podría asumirse como la metodología (desde una perspectiva amplia) que asume la autora del laboratorio en su proyecto investigativo, en relación con la IBA.

Como herramienta de recolección la autora realizó un diario de campo y su interpretación está constituida por la revisión y análisis de las obras producidas en el laboratorio, es decir que el insumo es el objeto artístico como resultado para llegar a la interpretación. Para el laboratorio, se propone realizar ejercicios de creación tales como: cartografías, pintura y fotografías; estos medios son usados como vehículos para reflexionar sobre la cotidianidad, vale la pena aclarar que la autora asume la consolidación de laboratorio “por ser allí un lugar en donde se experimentan y se proponen técnicas para desarrollar mientras se van reflexionando las experiencias cotidianas y se van materializando en la creación” (Puentes, 2015, p 51). En este caso, el laboratorio hace parte de la ruta metodológica y se implementa con el fin de obtener los datos.

El TG “Laboratorio de creación no-hacer maneras para habitar-ser” es otra propuesta investigativa que se define como IBA, que hace parte de la validación de las artes, como práctica investigativa. Donde el laboratorio está inmerso como estrategia pedagógica que responde, a su vez, a un proceso creativo. Como técnicas de recolección, la autora realiza observaciones participantes, y sus herramientas de recolección son fotografías, anécdotas consignadas en el diario de campo y grabación de audios. El laboratorio es el espacio de donde surgen los datos para ser analizados, en este caso la creación, al respecto el autor nos indica que la creación no es abordada aquí como “crear obra” sino que se concibe como generador de espacios fuera de las dinámicas “cotidianas y normales para construir sentidos

frente a lo que es cada participante, desde el extrañamiento que se genera al experimentar nuevas maneras de encuentro con “lo otro”. Es decir que el laboratorio es la propuesta que permite el encuentro y que dicho encuentro e interacciones pasan a ser analizadas como parte de la metodología de la investigación.

Tenemos en estos dos TG, un proceso investigativo que vuelca su mirada a la creación misma, obras constituidas por diferentes lenguajes. En el primer TG se entiende el laboratorio como el espacio de creación y el producto u obra terminada se configura como el objeto a analizar, diferente a lo que ocurre con el segundo TG donde la creación objetual no es lo más importante, pues lo relevante es la constitución del espacio y sus dinámicas, donde claramente también hay un espacio para la creación, solo que en el análisis priman las relaciones y procesos sobre el producto.

En conclusión, el laboratorio de creación en una IBA permite pensar “que el conocimiento puede derivar también de la experiencia. Y una forma genuina de experiencia es la artística” (Hernandez,2008, p. 90). El LC es una propuesta pedagógica que permite ser observada, analizada e interpretada, pues es el lugar de donde la información surge para el posterior análisis que el investigador debe realizar con el fin de obtener resultados en su proceso investigativo.

4.2.5.5. Laboratorios e Investigaciones con diseños metodológicos emergentes.

En este apartado se revisan dos TG que definen sus metodologías como resultado de la misma naturaleza del proceso de investigación, es decir que desde el inicio no tienen claridad sobre el proceder metodológico, este a su vez se va configurando en el camino de la investigación.

En el primer TG “Video juego a través del video-juego: Un acercamiento a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico”, los autores definen la ludología como metodología de investigación. Lamentablemente no hay profundidad conceptual sobre el porqué de esta metodología, únicamente indican cómo el juego es un elemento que abarca toda la propuesta de laboratorio.

El laboratorio hizo las veces de estrategia de recolección de datos, la experiencia de laboratorio arrojó las categorías necesarias para realizar el análisis. Los autores llevaron

registro fotográfico, video y diarios de campo para consignar la experiencia del laboratorio, de allí surgen las categorías y subcategorías.

Por otro parte, en el TG “Laboratorio de Creación con perspectiva de género: Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artístico pedagógica hacia la reflexión del duelo y del abandono” nos presenta como esta investigación plantea el diseño del laboratorio como un “diseño emergente”, que surge en el proceso mismo de la recolección de datos, permitiendo en el proceso sufrir ajustes y modificaciones, pues se busca un espacio maleable, entendiendo esta característica como propia de un proceso experimental. El LC es el mismo instrumento de recolección de datos (Neuta & Lasso, 2014).

El primer trabajo indica que el laboratorio es una estrategia de recolección de datos, lo cual me lleva a concluir que como estrategia el laboratorio está planeado y estructurado con el fin de que permita, por medio de diferentes herramientas, la recolección de información, configurándolo como una unidad completa en la metodología. El segundo TG nos indica que el laboratorio también es la herramienta que permite recoger datos, quiere decir que este hace parte de una estrategia de recolección, entendiendo herramienta como “aquellos instrumentos de que se valen para desarrollar investigaciones, esclarecer sus ideas y enriquecer su pensamiento.” (Masias, 2008, p.129).

4.2.5.6. Laboratorios e Investigación biográfico-narrativa.

“La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación creación artístico pedagógico” es un TG que se define como investigación educativa, con un enfoque biográfico -narrativo “cuyo centro son los aspectos subjetivos enunciados-relatados oralmente” (Osorio, 2012, p.104). Los relatos se convierten en insumo fundamental para el proceso, dichos relatos se recogen por medio de grabaciones en los laboratorios de creación, esto permite al investigador obtener los datos para analizar y responder su pregunta. El Laboratorio está en las dos primeras fases de la metodología, la primera como una fase de prueba en la práctica pedagógica y la segunda con jóvenes participes de una fundación con quienes desarrolla los laboratorios en torno al tema de cuerpo y la afección. El laboratorio en este TG es una propuesta pedagógica dentro de la metodología de la investigación de donde surgirán los datos a analizar.

Por otra parte, el TG “Realidades recicladas” tiene un enfoque cualitativo, donde se implementa estrategias propias de la investigación biográfico-narrativa que se consolida mediante charlas, memorias y momentos que el investigador y los recicladores comparten de manera espontánea en los laboratorios de investigación-creación.

Esta investigación toma como datos lo que se relata y crea. Se llevaron a cabo tres laboratorios, vale la pena aclarar que el investigador indica que los laboratorios no estaban establecidos o planeados, sino que se construyeron en el proceso, en la relación con el otro y las necesidades mismas de la realidad, por tal motivos los laboratorios se consolidaron a partir de conocimientos propios de un licenciado en artes visuales y conocimientos de personas con el oficio del reciclaje.

Las herramientas de investigación son grabación de audios y diario de campo, éste último permitió conservar la información que surgía en el proceso, se tomaron apuntes de ideas, expresiones y se hicieron también diagramas y dibujos. El registro fotográfico sirvió también para el proceso de recolección como medio de conservación de memoria, pero además el investigador indica que le fue útil para que el lector tuviera un panorama mucho más amplio de lo que aconteció en el proceso investigativo.

El laboratorio de creación está inmerso en el proceso investigativo como lugar de observación, escucha y el compartir, que permitió al investigador obtener los datos necesario para el análisis. Infiero que el laboratorio podría definirse como una propuesta pedagógica que en la metodología se convierte en la estrategia para la recolección de datos.

4.2.5.7. Laboratorios y Sistematización de experiencias.

El TG “Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías” se define como una sistematización de experticias, pues la autora realiza un ejercicio de escritura y lectura crítica de los hechos educativos que acontecieron en el laboratorio de creación. El laboratorio en la investigación es un elemento determinante, pues es el que ofrece el insumo completo para el análisis, es en sí mismo la experticia educativa que se reflexionara.

Las técnicas de recolección de datos que usó la autora fueron: diario de campo, este contribuye al proceso permitiendo regresar a datos o informaciones relevantes. Está la

encuesta, que permitió tener una mirada del participante frente al proceso del LC, y se hizo uso de la entrevista no estructurada, que permitió a la investigadora acercarse a los participantes escuchando su percepción durante el proceso.

El TG asume el laboratorio como objeto de estudio, pues, es el lugar de la experiencia y la práctica que se sistematizará con el fin de responder: de qué manera la sistematización hecha por la investigadora del Laboratorio Guambiaras, le posibilita comprender las posibilidades del espacio de LC para la educación artístico visual

4.2.5.8. Laboratorio e Investigación documental.

El LC hace parte del TG El laboratorio de creación, una propuesta entendida a la luz de la mirada de los estudiantes de la LAV” donde se define como un insumo o documento más que hará parte del análisis junto a catorce TG que también usaron LC en su proceso. Esto quiere decir entonces que el LC hace parte de una investigación de corte documental. El análisis que la autora hace de los 15 LC se realiza con el fin de generar una conceptualización en torno al concepto *de Laboratorios de creación*, partiendo desde la producción de conocimiento que se ha generado en la LAV con 14 documentos analizados que surgieron de la revisión del total de TG entregados para optar por el título de Licenciados en Artes Visuales, entre 2011 hasta 2018-1, es decir que hasta esta fecha (2019-1) 15 estudiantes usaron LC en sus procesos investigativos.

A modo de cierre de este apartado, se entiende a partir del análisis metodológico de los 15 TG que el laboratorio de creación puede asumirse, planearse, elaborarse, ejecutarse y ser reflexionado a partir de la naturaleza de la metodología investigativa. Como se observó hay procesos de investigación donde el laboratorio se establece como una herramienta en la recolección de la información, también se plantea como una estrategia educativa o propuesta de mediación para ser llevada a cabo en un contexto específico, donde se definen una serie de instrumentos de recolección para registrar lo que acontece en el laboratorio.

También el laboratorio de creación puede ser asumido como estrategia de la metodología, lo que quiere decir que este se convierte en una unidad investigativa que se piensa como pieza fundamental para el proceder del ejercicio investigativo.

Está también el laboratorio pensado y diseñado para ser en sí mismo un documento de análisis, que podrá ser comparado e interpretado a la luz de otros documentos, posibilitando una interpretación amplia en conjunto de un archivo completo.

Dentro de los instrumentos de recolección sobresale el uso del diario de campo, que como se puede interpretar se convierte en un instrumento potente en la medida del uso que se le dé, pues permite al investigador un seguimiento completo del proceso de laboratorio.

Cabe resaltar que los 15 trabajos de grado plantean el laboratorio en su investigación como el espacio de la experiencia y del encuentro. Se ve reflejado en los documentos la necesidad del licenciado en formación en Artes Visuales por ejercer su rol docente. De ahí que encuentro que el laboratorio es el lugar idóneo que encuentran los investigadores para desarrollar su trabajo profesional. Diría entonces que el laboratorio es una estrategia pedagógico-educativa e investigativa propia de la educación artística visual, que se debe potenciar en los escenarios educativos, pues permite al docente generar propuestas que se salen de lo acostumbrado donde el docente dirige la clase y los alumnos simplemente prestan atención, el LC permite que todo el grupo, tanto docentes como estudiantes sean participes y creadores del proceso.

4.2.6. Relación con los otros.

Cada vez que creamos un espacio de convivencia y reflexionamos en él a través de mirar las consecuencias de nuestro quehacer en él, puede surgir algo nuevo
(Maturana, 1992, 43)

Este apartado permite entender que “La esencia de la práctica artística residiría así en la invención de relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un mundo en común y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo, que generaría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente hasta el infinito” (Bourriaud, 2008p.23). Son entonces, las relaciones humanas que se gestan en los procesos de los laboratorios de creación en los TG lo que busco analizar a continuación. El laboratorio de creación permite que los integrantes generen vínculos, cercanías, molestias, preguntas y surjan variedad de sentimientos durante el proceso de la creación.

En el análisis encuentro tres momentos para entender la *relación con los otros* la primera El docente-investigador-artista: un participante más, la segunda, Investigador-docente y artistas: un constante observador y por último, investigador, docente y artista: con compromiso social. Estas tres miradas permiten entender las relaciones que se generan por parte del investigador y el grupo de personas del laboratorio. Además, posibilita entender la dinámica que se gesta a partir de las relaciones humanas que se construyen.

4.2.6.1. El docente-investigador-artista: un participante más.

Este tipo de relación permite entender cómo el investigador se concibe y construye en el espacio de laboratorio como un integrante más, pues “los seres humanos somos seres sociales: vivimos nuestro ser cotidiano en continua imbricación con el ser de otros” (Maturana, 1995, p.3).

El TG “Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa, La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género”, “Laboratorio de investigación creación artístico pedagógico”, El TG “Laboratorio de Creación con perspectiva de género: Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artístico-pedagógica hacia la reflexión del duelo y el abandono”, el TG “Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa”, “La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación creación artístico pedagógico” y “los lugares de la memoria”, son propuestas de laboratorio donde se observa los modos como el investigador se configuró como un participante en el proceso, pues cada una de las situaciones por las que pasa el laboratorio dejó de ser únicamente su responsabilidad y este empezó a compartirla con los demás integrantes del grupo. Esta posición por parte del investigador convierte necesariamente el laboratorio en un espacio de responsabilidad compartida, construido, moldeado y reconfigurado por todas las personas que en el espacio participaron.

Cuando el investigador deja de ser quien dirige a ser un participante activo del proceso, se evidencia una relación afectiva cercana y honesta con los participantes, pues las relaciones que se gestan están constituidas mediante la horizontalidad, se elimina la figura del docente exigiendo, pidiendo y controlándolo pues en los espacio académicos “La exigencia niega la legitimidad del otro pues no le permite una conducta responsable en la que se hace cargo de su querer las consecuencias de su hacer.” (Maturana, 1992, p.36).

Cuando el investigador es un participante más permite que los integrantes de grupo entiendan que son ellos mismos quienes configuran y dan sentido a su proceso, que se compone por la relación que se gesta entre todos. Cada participante desde su subjetividad debe aportar para la consolidación de un fin común, logrando entender lo que es realmente el trabajo en grupo.

Otra idea fundamental que envuelve los laboratorios de creación es que “la noción de proximidad hace del artista un ser implicado” (Ardenne, 2002 p.27), también podemos llamarlo investigador o docente, pues en los procesos se evidencia cómo hay una multiplicidad de roles. Justamente la idea de ser un participante más resuena en cada uno de los laboratorios como constante.

4.2.6.2. Investigador-docente y artistas: un constante Observador

Esta mirada me permite entender cómo el investigador conforma un espacio de laboratorio de creación, donde su mirada no busca obstaculizar el proceder del otro, sino al contrario, en esa observación constante del proceso entiende las dinámicas que plantean los integrantes.

Esto lo entiendo desde los siguientes TG: “Video juego a través del videojuego: Un acercamiento a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico”, donde los investigadores se convirtieron en *observadores* y *conversadores* constantes en el proceso, siempre permitiendo otorgarles responsabilidad y autonomía a los niños. Consideraron en su proceso el respeto como un elemento principal, pues de esta manera se daría la oportunidad de permitir al otro ser de manera auténtica.

“Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación”, es un TG que muestra una evidente distancia frente a los participantes, aunque la autora observa y reflexiona sobre los procesos y sobre los resultados que estos tienen, no se permite evidenciar los lazos “reales” que suscitan los espacios de laboratorio, pues su mirada está fija en la

búsqueda de la experiencia en relación a la cotidianidad desde un plano teórico, esto lo hace indagando en las producciones de los participantes. Finalizando el documento se permite evidenciar que la autora reflexiona sobre la presencia del otro más allá del plano teórico y se permite entender otras aproximaciones propias de la dinámica del espacio.

“Laboratorios creativos en torno a la imagen publicitaria con estudiantes de décimo grado del INEM de Kennedy”, me permite observar un investigador docente comprometido que se dispone a asumir retos, ya que decide desarrollar su laboratorio con 40 estudiantes. Esto lo lleva a posicionarse como observador y receptor de lo que acontece en el espacio de laboratorio.

El investigador- docente está dispuesto a generar preguntas que involucran al otro, en pro de potenciar su capacidad creativa y creadora., los procesos de los LC dan la oportunidad de escuchar la opinión de cada uno de los participantes; este ejercicio es una puesta en marcha de reflexión. En el LC el investigador mantuvo la escucha activa, siempre tuvo su atención puesta a los comentarios que los estudiantes hacían entre ellos, pues en estos comentarios evidenciaban su actitud de participar o no, o de lo que querían o no hacer (prestó atención a los susurros), con esto el investigador en cada laboratorio asumía propuestas acordes al ánimo del grupo.

En conclusión, tenemos en los anteriores trabajos de grado un investigador que se dispone a ser parte del proceso de laboratorio, pero desde una constante observación del proceso, involucrándose en la mediada que pudiera entender mediante la observación las dinámicas que los participantes estaban gestando. En este caso se puede encontrar que, para el investigador, es fundamental entender cómo se organizan, trabajan, crean y experimentan los participantes de manera autónoma y libre.

4.2.6.3. Investigador, docente y artista: con compromiso social

Esta mirada surge porque la lectura de los TG evidencia cómo los investigadores asumen un compromiso frente al otro, entendiendo este desde su condición social, cultural y territorial. Para entender esto analizaremos los siguientes TG.

“Viendo y Creando TV: Un Laboratorio de Creación con niños de 8 a 10 años de edad del Colegio Pablo de Tarso de la localidad de Bosa” es una investigación que parte de

intenciones reflexivas que se desean desarrollar frente al tema de la televisión, que es el tema central del TG. Los investigadores son conscientes de que el otro, es decir los niños, modifican la dinámica, ellos generarán propuestas y determinarán rutas no planeadas, ante lo cual mostraron completa disposición, entendiendo que el laboratorio era para ellos y no de ellos. Los investigadores conciben su trabajo como un ejercicio de responsabilidad frente a la niñez, como personas adultas-docentes y ciudadanos que se deben preocupar y responsabilizar de la formación de los niños.

El TG Laboratorio de dibujo elefante. “Propuesta metodológica para la práctica del dibujo” mostró cómo la investigadora no se enfocó en su papel como docente con conocimientos para ser transmitidos. Ella consiguió realizar un acompañamiento y seguimiento, mediante la cercanía que se dio en el transcurso del tiempo, donde, tanto la investigadora como los niños, estuvieron entre el error y el acierto sin ningún tipo de inconveniente con ello. Las investigadoras se comprometen a generar por sesión un inicio y cierres, pues reconocen que los participantes no tienen garantías de regresar, por eso cada encuentro estuvo pensado como una unidad en sí misma, esto a razón de la lectura del contexto que realizaron previamente.

En el TG “Prácticas desde lo relacional en Fúquene. Una mirada a un territorio fragmentado y a la subjetividad de los niños” se evidencia el compromiso por una lectura completa del contexto por parte de la autora, quien identifica problemáticas muy puntuales respecto al territorio como por ejemplo el uso que se le da al páramo para cultivo de papa y producción ganadera, las relaciones fracturadas entre los pobladores de Fúquene, pues su ubicación en el territorio los ha distanciado, entre otros, y las dinámicas de habitabilidad de este, construyendo una propuesta y participación responsable con el lugar y los niños que tenía a cargo.

El TG “Creando mundos. Creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual”, presenta una docente comprometida que desde su trabajo con población con discapacidad cognitiva, se enfrenta al reto de mejorar sus prácticas docentes, con el fin de ofrecer una enseñanza de calidad a una población que requiere un ejercicio docente responsable y con sentido. La investigadora entiende la importancia de la educación artística en los procesos de creatividad y encuentra en los LC el espacio para experimentar desde diferentes lenguajes la posibilidad de generar estrategias en favor de la creatividad.

Los anteriores TG nos presentan un docente comprometido, con responsabilidad ética por el ejercicio docente que ejercen en su rol. Lo anterior ocurre desde una lectura de contexto profunda y comprometida, lo que les permite generar una propuesta de laboratorio de creación con sentido y responsabilidad por las personas que participan.

Finalmente, es fundamental entender la posición del docente-investigador-artista frente a los laboratorios de creación. Esto permite entender el sentido con el que este espacio se configura, y cómo un proceso de experimentación y creación se convierte en escenario de experiencias significativas para personas que hacen parte de un proceso de enseñanza. Pero estas experiencias significativas no son únicamente posibles para los jóvenes o niños que hacen parte del proceso, sino que deben también ser una posibilidad para el docente en su ejercicio de participante, observador o actor social, pues “nuestra tarea no se agota en la enseñanza de la matemática, de la geografía, de la sintaxis o de la historia. Además de la seriedad y la competencia con que debemos enseñar esos contenidos, nuestra tarea exige nuestro compromiso” (Freire, 2010p. 102) y también la decisión de permitirnos entender que los procesos de aprendizaje y enseñanza no están dirigidos a los niños y jóvenes, sino que el docente está también en constante aprendizaje en su ejercicio.

4.2.7. Conclusiones que dejaron los laboratorios de creación en los procesos de investigación de cada TG.

Este apartado se realiza con el fin de reconocer y entender las conclusiones que cada uno de los LC dejaron en los TG, esto con el fin de comprender el sentido de este espacio como parte de la metodología investigativa y además como propuesta pedagógica pensada para llevar a contexto específicos, donde la enseñanza de las artes visuales se hace presente.

4.2.7.1. La importancia del trabajo colectivo.

Esta perspectiva permite entender el sentido del trabajo en un espacio de creación de carácter grupal, donde las reflexiones se construyen por parte de todas las personas que se vincularon al proceso. Por ejemplo, el TG “Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa” dice que, en el proceso colectivo, la imaginación es permeada por cada uno de los participantes, lo que hace que el proceso de creación sea mucho más completo, “pues dos cabezas piensan mejor que una”

“La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación -creación artístico pedagógico” en este TG se concluye que el laboratorio no es una propuesta metodológica que no permite cambios, sino que éste se configura a partir del trabajo del grupo y de las decisiones que se toman por parte de todos los participantes junto al investigador, logrando con ello un trabajo colaborativo sólido que permite lograr fines en común. Otro TG que resalta el trabajo colectivo es “Viendo y Creando TV: Un Laboratorio de Creación con niños de 8 a 10 años de edad del Colegio Pablo de Tarso de la localidad de Bosa”, en este TG su autor concluye que los autores del laboratorio de creación son los participantes, pues son ellos quienes propician el trabajo colaborativo y, con ello, la construcción de conocimiento mediante las reflexiones que se dan en conjunto. Por su parte, “Realidades recicladas, porque reciclar no es recoger basura” es un TG que concluye diciendo que el laboratorio de creación es un espacio de aprendizaje colectivo, que se construye gracias al trabajo en grupo, permitiendo dar un lugar de sentido a cada uno de los integrantes en el proceso.

La figura del laboratorio de creación aparece como espacio, y desde su metodología, como la posibilidad de que los practicantes dejen de lado el interés de sobresalir en relación a sus pares.. Más bien, enfatiza fomentar, por medio del ejercicio colectivo, la construcción de procesos formativos donde todos los integrantes aportan, son escuchados, aprenden durante el proceso logrando entender que crear, experimentar, conocer y aprender se puede lograr cuando se trabaja colectivamente.

4.2.7.2. El laboratorio como espacio para consolidar encuentros

Esta perspectiva permite reflexionar sobre las relaciones humanas que se construyen en los espacios de laboratorios de creación, como lo permite entender los siguientes TG. “Laboratorio de creación Audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa” concluye diciendo que las relaciones que se generan permiten entre los niños llegar a definir normas y acuerdos, con el fin de construir un espacio que permita un buen ritmo de trabajo. Se debe aclarar que cada regla rota traía consigo la amonestación, en el caso de los niños usaban la ley del hielo, esto evidencia un nivel de compenetración como grupo,

pues se conocieron a tal punto que sabían que el silencio y la frialdad afectarían al amonestado. La comunicación entre ellos no solo está mediada por el diálogo (palabras) sino que también por gestos o muecas que permiten una comunicación mucho más cercana, además que se logra entender la construcción de códigos internos.

“La experiencia de la afección: Historias de cuerpo en el género. Laboratorio de investigación-creación artístico pedagógico” este TG concluye, que se logra a partir de la afección detonar la experiencia, mediante las narraciones y prácticas artísticas, pues son estas las que movilizan los afectos y la cercanía para compartir y construir entre los cinco jóvenes. Esta también el TG “*Laboratorio de Creación con perspectiva de género. Ni contigo, puedo vivir sin ti Una práctica artístico-pedagógica hacia reflexión del duelo de abandono*”, donde sus autoras concluyen que, de manera emergente, surge el concepto de “estrategia de relación”, es decir que en el laboratorio las participantes y lo que acontece allí, generan inquietudes respecto a la manera en que las relaciones se dan. Estas relaciones se dieron de manera inconsciente, fueron creadas por las participantes y su similitud frente al tema. El laboratorio permitió generar lazos afectivos, primero por que lograron compartir experiencias juntas, pero además porque el tema central del duelo les generó un sentimiento de identificación entre ellas.

Con el TG, “El videojuego a través del video – juego: un acercamiento a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio lúdico”, permite reconocer cómo pequeños detalles cambian el espacio del laboratorio, pues poder llamar a los niños por su nombre, fue un logro determinante para los autores, quienes concluyen que esto evidencia una cercanía entre todos, con lo cual se generan vínculos de confianza y cercanía. En los procesos de laboratorios es importante cuando se trabaja con niños mantener la proximidad con ellos mediante el diálogo, pues esto posibilita escuchar, entender y aprender de ellos, además que la construcción de estos vínculos son determinantes para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se dé manera natural y que los proceso no se generen mediante la posición de autoridad. “Prácticas desde lo relacional en Fúquene Una mirada a un territorio fragmentado y a la subjetividad de los niños”, este TG logró en el proceso de los laboratorios que se generara otra perspectiva a la hora de reconocer al otro.

Las prácticas relacionales fueron la excusa perfecta para el encuentro y para poder compartir el territorio de otra forma, con esto se fortaleció el sentido que se tiene sobre sí mismo. Este TG concluye diciendo que se concibe la obra de arte como el encuentro con el otro, pues la obra deja de ser concebida como trabajo de un solo sujeto, y se convierte en la oportunidad del encuentro, donde el ejercicio de creación permite generar lazos, entender y reconocer diferencias, potenciar el diálogo, la creatividad y demás. Es entonces cuando la obra surge en medio del reconocimiento, logrando con ello un proceso de unidad entre pares.

Los procesos que llevaron a cabo los investigadores en sus laboratorios de creación, permitieron lograr “darle forma y presencia a la inmaterialidad del afecto” (Ladagga, 2010 p.174), pues las dinámicas de reconocimiento y cercanía, terminaron siendo recodidas como características determinantes dentro del mismo proceso, ocupando un lugar predominante dentro del laboratorio de creación.

4.2.7.3. Dinámicas del laboratorio de creación.

Este análisis permite entender cómo el laboratorio de creación tiene una dinámica particular, que posteriormente los investigadores reconocen como un acierto en el proceso del trabajo. A continuación, presento dos ejemplos que permiten entender esto.

El TG “Laboratorio de creación audiovisual infantil. Un diseño de mediación pedagógica participativa” concluye algo afortunado en el proceso, y es que los ritmos de trabajo no tenían tiempos específicos, lo que permitió que el laboratorio tuviera plena naturalidad y libertad, permitiendo encontrar un ritmo ideal de trabajo. Además, la relación entre el tema y la selección del espacio fue un elemento en el que se acertó, pues el espacio configuró el comportamiento de los niños.

En el TG “Laboratorio de Creación con perspectiva de género. Ni contigo, puedo vivir sin ti Una práctica artístico-pedagógica hacia la reflexión del duelo de abandono” se concluye que el laboratorio tuvo como principio la experimentación. Como espacio nunca estuvo sujeto a la planeación o programación, esto permitió alteraciones todo el tiempo de la planeación inicial.

Estos dos TG hacen parte del contexto informal, lo que de alguna manera permite tener ventaja sobre el manejo del tiempo, los espacios y los encuentros, logrando con esto configurar una dinámica de trabajo mucho más flexible.

4.2.7.4. El laboratorio: espacio para la experiencia, la creación y el conocimiento.

Esta perspectiva permite entender lo que los investigadores concluyeron frente al ejercicio de creación y a la experiencia dentro de sus procesos, con lo cual amplían la idea que se ha venido construyendo sobre estos dos conceptos a lo largo del presente documento.

El TG “Laboratorio de CreAcción con perspectiva de género. Ni contigo, puedo vivir sin ti Una práctica artístico-pedagógica hacia reflexión del duelo de abandono ” concluye que la idea de lo experimental se materializa en la elaboración de los dispositivos artísticos, donde la materia prima fue el cuerpo, el espacio, el papel, la comida y la música. La técnica no es específica, sino que se mantienen una necesidad de exploración. “Laboratorio de dibujo elefante. propuesta metodológica para la práctica del dibujo”, este TG concluye que la práctica del dibujo cambió en el proceso, permitiendo que los niños encontraran en otros lenguajes formas de dibujar. El sentido del dibujo se configuró desde sus experiencias.

“Creando mundos. Creatividad en niños con discapacidad intelectual”. este TG concluyó diciendo que el laboratorio proporcionó en el estudiante un espacio de creación donde el sentimiento de frustración que tenían los jóvenes, quedó atrás, pues cada sesión evidenció un deseo por crear, hacer y planear muchas más posibilidades para ser llevadas a cabo en el proceso. El TG “Laboratorios de creación. No-hacer Maneras para habitar-ser” presenta la siguiente conclusión: el laboratorio permitió en el proceso generar una nueva experiencia con el mundo, ya fuese interno o externo.

“Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de Gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías”, este TG concluye: El trabajo en las artes visuales debe siempre mantener su plano teórico, pero es realmente en el hacer

donde la experiencia se convierte en significativa, pues es donde se dan los encuentros con la materia, el espacio y el otro permitiendo un ejercicio de creación amplio.

Por último, está el TG “Los lugares de la memoria”, donde el ejercicio de creación se convierte en un elemento fundante de la reflexión frente a la idea de encuentro con otros y consigo mismo, memoria e ilustración. El laboratorio de creación contó con dos momentos, uno donde la investigadora trabajó de manera conjunta con alguno de sus amigos generando así encuentros de duplas. El segundo momento del laboratorio estuvo a cargo únicamente de la investigadora, quien se dedicó al ejercicio de ilustrar los lugares de la memoria de sus amigos, que surgieron en los relatos del primer momento del laboratorio. Esto permitió a la investigadora concluir que el trabajo de laboratorio bien puede ser un proceso de trabajo colectivo, pero además abre también la posibilidad del laboratorio como proceso de creación individual. Pues en la experiencia del trabajo de creación de manera individual, permitió que se generaran momentos de reflexión y crítica sobre el mismo proceso. El trabajo que se realizó en un día era observado días después y con ello la mirada de la investigadora sobre su trabajo de ilustración iba cambiando, lo que la llevó a pensar, que en los procesos de creación siempre cambiamos nuestra mirada sobre nuestro propio trabajo y esto se convierte en otros “yo” que también hacen parte del proceso, generando nuevas opiniones y observaciones sobre el proceso. La experiencia como eje fundamental en el proceso de laboratorio se dio de manera colectiva e individual y el encuentro con otros se dio de manera colectiva en cada una de las sesiones y también ocurrió en el trabajo individual cuando la investigadora genera reflexiones consigo misma, permitiendo en el ejercicio de creación un encuentro personal y variado, pues “el hombre de ayer no es el hombre de hoy” (Borges,1997,17).

Lo que nos presentan los TG anteriormente mencionados nos llevan a reflexionar sobre un ejercicio de creación entendido como “la capacidad de generar cambios a través de un proceso orientado a proponer nuevas percepciones” (Lainelegt, 2012,p.6), lo que se evidencia en el proceso de los laboratorios. Además, a entender cómo la experiencia se convierte en “la acción de un sistema extendido, hecho de acoplamientos y colaboraciones íntimas entre el

cerebro, el cuerpo y el mundo” (Ladagga, 2012, p.22) lo que finalmente se traduce en un proceso que permite generar conocimiento.

El proceso de creación en sí mismo es un camino que propone llegar a construir conocimientos, partiendo de experiencias significativas y procesos que se conciben para ser apropiados por los participantes, que no se alejen de su realidad, sino que al contrario puedan adentrarse a ella, proponiendo nuevas posibilidades de comprensión de la realidad.

5. Conclusiones

El análisis de los 15 trabajos de grado de la licenciatura de artes visuales de la UPN, que usaron laboratorios de creación en sus procesos me permitió identificar varios elementos característicos de estos espacios. A continuación, presentaré estas características y además algunos hallazgos que surgieron en el proceso de análisis y reflexión de los documentos.

Los laboratorios de creación se configuran a partir de dos posiciones, la primera desde la experiencia en los procesos educativos en la LAV, y la segunda por intereses personales a nivel temático o artísticos, lo que me permite entender que este espacio surge en primera instancia, porque se configura como un lugar de sentido para el docente en artes visuales.

Los espacios de laboratorio de creación permiten identificar que se configuran como propuestas educativas, pues buscan posibilitar la enseñanza de las artes visuales desde una mirada que fomente el pensamiento crítico y reflexivo frente a las imágenes que se analizan o producen en el espacio de creación, por medio de una didáctica que se convierte en parte fundamental y característicos de los laboratorios.

Como propuestas educativas los laboratorios de creación permiten comprender la importancia de diseñar, aplicar y analizar propuestas que se conciben a la luz de las necesidades de un contexto específico, donde la propuesta tenga sentido para los sujetos. Los

laboratorios de creación pueden desarrollarse en cualquier tipo de contexto, ya sea formal o informal, además que se evidencio un tercer contexto que se denominó web, que presenta sus propias características y que se asume desde su naturaleza y sentido, permitiendo identificar como el licenciado en artes visuales utiliza diferentes medios para generar procesos de enseñanza.

En relación con los participantes de los laboratorios de creación se identifica que, cuando el espacio es de carácter formal las edades de los integrantes chicos y chicas es en promedio entre 6 a 17 años, edades en las que se encuentran por ser estudiante de primaria, básica y secundaria. Cuando el espacio es de carácter informal las edades pueden estar entre 6 a 45 años, aunque se debe aclarar que algunos espacios configuraron el laboratorio buscando grupos con edades similares. Otros laboratorios se configuraron a partir de la asistencia de participantes de cualquier edad.

El proceso de los laboratorios de creación se constituyó en su gran mayoría bajo la dinámica del juego, la experimentación, la creación, la experiencia, y el encuentro con los otros, lo que permitió evidenciar que estas son las características principales de la dinámica del espacio del laboratorio de creación.

Dos características del espacio de laboratorio que se encontraron en todos los trabajos de grados fueron: la experimentación y experiencia, van de la mano como parte significativa del proceso del LC ya que la experimentación permite al sujeto cuestionarse, intentar, preguntar, compartir, equivocarse, analizar y lograr generar imágenes que generan consigo la posibilidad de reflexionar sobre su propio proceso lo que finalmente desemboca es una experiencia.

El laboratorio es un espacio para el conocimiento, partiendo de la premisa que la experiencia en el acto creador (prueba, ensayo, error) en sí misma es la plataforma para conocer y una forma honesta de experiencia es la que surge de los procesos artísticos-visuales.

El laboratorio como propuesta educativa se configura desde el planteamiento del trabajo de creación colectivo o el arte relacional, evidenciado con esto la importancia del trabajo de creación y reflexión en grupo, que propicie la consolidación de nuevos conocimientos a partir de diferentes voces y múltiples miradas, es un espacio para el conocimiento y para el

compartir de diferentes subjetividades, donde prima el respeto por la opinión del otro, donde se acepta opiniones, sugerencias, intervenciones como parte de la dinámica del proceso de creación.

El espacio de laboratorio se convierte en un escenario de encuentros, donde la figura del docente se expande ubicándose en un plano realmente horizontal, permitiendo a este estar en el grupo de manera natural y dinámica, generando un proceso de enseñanza- aprendizaje. El laboratorio de creación es un espacio que permite ser maleable, flexible y amable respecto a las necesidades de los participantes.

Los datos obtenidos en los laboratorios de ciencias exactas tienen la característica de ser **verificados** en cualquier momento o circunstancia **por otros** científicos, los laboratorios de creación, exploración, experimentación o investigación no cumplen este principio, pues **cada uno en sí mismo es un espacio único** al ser una propuesta educativa pensada y configurada para una población específica. Esta se convierte en una propuesta donde la dinámica interna es irreplicable, pues se configura a partir de las fuerzas de todos sus integrantes y las circunstancias del momento, lo que difícilmente se puede emular. La propuesta temática y metodológica de los laboratorios puede ser apropiada y llevada a cabo por otros, con la certeza que lo que allí ocurra será un proceso igualmente único.

Es importante que el docente o artista que dirija el laboratorio de creación tenga las bases técnicas si el trabajo propuesto está pensado desde algún lenguaje en particular, pues esto permitirá generar una dirección o acompañamiento responsable.

Surge un tercer contexto denominado web, que se identifica como una posibilidad que da el lenguaje virtual y que los docentes asumen como espacio para sus propuestas, que bien puede configurarse en espacios informales o formales.

Al ser los laboratorios de creación la propuesta educativa en artes visuales diseñada por los docentes en formación se evidencia que este espacio es asumido como parte importante en el proceso de trabajo de grado, pues permite ser el lugar de donde surgen los datos, definiéndose en el trabajo de grado como un instrumento de recolección de datos. Es por este motivo que en la revisión y análisis se identifica que no hay un ejercicio de antecedentes a nivel teórico

o artístico en relación con los laboratorios de creación, pues este espacio no es el tema central de investigación de los trabajos de grado.

Cada laboratorio de creación se configura partiendo de la intención de su planeación, es decir que en algunos laboratorios lo primordial es el resultado plástico (obra), en otros el proceso, los análisis que este arroje y en otros lo fundamental es el impacto social que este pueda generar desde las artes visuales. De ahí que la figura de quien dirige el laboratorio bien podría estar entre docente, investigador o artista.

Los trabajos de grado que configuran el análisis se definen como investigaciones de orden cualitativo, donde se puede identificar variedad en los enfoques metodológicos, como, por ejemplo, investigación acción, etnografía educativa, IBA, estudio de caso, documental y propuestas metodológicas que surgen de manera emergente en el proceso. Ahora, es importante definir que el laboratorio de creación en relación a la metodología de las investigaciones se definió a partir de 12 TG de grado (gran mayoría) como una estrategia de recolección de datos que permite a los investigadores copilar la información para sus respectivos análisis.

Resulta entonces importante el diario de campo como el instrumento de recolección de datos más efectivo. La información que acontece en los laboratorios debe **consignarse** de manera **eficiente** si se busca reflexionar sobre el mismo, pues la cantidad de información que surge puede desbordarse, por lo tanto, es fundamental hacer uso correcto del **diario de campo**, fotografías, audios y demás, esto con el fin de que la información no se disipe.

Es entonces, el Laboratorio de creación una propuesta educativa con capacidad para llegar a cualquier contexto de la sociedad, con responsabilidad docente, artística o investigativa, que se configura de manera contextual y busca ofrecer propuestas de enseñanza aprendizaje desde las Artes Visuales con sentido para la población a la que se dirige. Su proceso se consolida bajo la noción de trabajo colaborativo donde el juego, la experimentación, la creación, la experiencia, la reflexión, y el encuentro con los otros son el eje que fundamental en el proceso.

Este trabajo de grado al ser una propuesta que surge desde el análisis de la producción de conocimiento de la licenciatura en artes visuales aporta a la licenciatura y a la propuesta de

nuevo currículo, pues permite evidenciar la importancia de espacios de laboratorios de creación en el proceso de formación del estudiante, pues confluye la creación, el pensamiento crítico en un proceso de investigación personal, lo que es significativo en la formación del estudiante. Además, que permite al futuro egresado tener herramientas para generar propuestas educativas que le permitan explorar alternativas que se salgan de la dinámica habitual académica fundamentales para ser desarrolladas en cualquier contexto.

En el campo de la educación artística visual el presente TG aporta en la medida que analiza diferentes propuestas educativas que se denominan laboratorios de creación, lo que permite dirigir la mirada a este tipo de propuestas, identificando su impacto como escenarios para la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales. Además, que el proceso de análisis y reflexión se deja como aporte la siguiente pregunta ¿Es el laboratorio de creación la metodología idónea para los procesos de investigación creación?

El proceso del TG aportó a mi formación docente, pues me permite entender la importancia de reflexionar y analizar la práctica educativa, en este caso los laboratorios de creación, pues solo mediante el análisis de lo que se hace en el ejercicio docente, se puede generar propuestas para mejorar la enseñanza de las artes visuales. También es relevante en mi formación identificar que el egresado en artes visuales puede desempeñarse en diferentes roles, como el ejercicio de la enseñanza de las artes, la creación artística visual y como investigador propositivo en el campo de la educación artística. Esto lo digo porque los TG me permitieron encontrarme con estudiante en formación con estas tres inquietudes la docencia, la creación e investigación.

El ejercicio de llevar a cabo mi propuesta de laboratorio “los lugares de la memoria” donde tengo la oportunidad de generar un proceso de creación de manera individual, me lleva a reflexionar y a afirmar desde mi experiencia que el trabajo de laboratorio es una metodología propia del ejercicio de creación, donde no es indispensable el trabajo colaborativo, pues bien puede darse de manera individual, cumpliendo así con el proceso de experimentación, reflexión y encuentro consigo mismo y otros (múltiples yo) en el proceso de creación. Esta idea queda como inquietud que deseo seguir explorando posteriormente.

Por último es importante para mí indicar que la lectura de los trabajos de grado me permitieron generar un acercamiento con los autores de los trabajos, eliminando por completo la idea del análisis documental como algo frío o distante, pues cada trabajo me permitió acercarme a un pensamiento, a la voz de los autores, entendiendo con ello su forma de pensar, su concepción frente a la enseñanza de las artes visuales, pues en si mismo el documento de TG es el diario de su experiencia, permitiendo encontrar su mirada frente al ejercicio de creación, sus temas de interés, sus formas de solucionar problemas, su forma de mirar, conocer el mundo y conocerse en él, lo que me pareció un ejercicio completamente grato y divertido.

6. Bibliografía

Ardenne,P., (2006).Un arte Contextaul, Murcia, Azarbe,S.L.

Barriga,M., (2012).La investigación en educación artística. Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y posgrado. Bogotá, Universidad Francisco José de Caldas.

Battistini,M. (2005). Astrología, magia, alquimia. Barcelona: Random House Mondadori.

Borges,L., (1997). El libro de Arena, Buenos Aires, Editorial Emecé.

Bourriaud,N.,(2008). Estetica Relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora S.A.

Bulla,G. (2011). La investigación como recuperación de la experiencia. Revista

Pensamiento, palabra y obra, (10). 88-97 Recuperado 8 de mayo

Chaiklin,S, & Lave,J., (2001). Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto, Buenos Aires, Amorrortu editores.

Dewey,J. (2010). Experiencia y Educación, Madrid, Biblioteca Nueva, S,L

Freire, P., (2002). Cartas a quien pretende enseñar, Argentina, Siglo veintiuno Editores.

García A., Edwin G., Estany, Anna, FILOSOFÍA DE LAS PRÁCTICAS

EXPERIMENTALES Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. Praxis Filosófica.

Recuperado 18 Abril, <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209020106001>>

Hernandez,F.(2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Education Siglo XXI (26),85-118

Ladagga , R.,(2010). Estética de laboratorio Estrategias de las artes del presente, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.

Laignelet S, V. (11). Imaginar que razonamos - HISTORIA DE UNA QUERELLA. Revista a Tadeo (Cesada a Partir De 2012), (75). Recuperado a partir de <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/44>

Larrosa,J, (2006). Algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes. Estudios filosóficos. 55(160),467-480

Maturana,H, (1992). El sentido de lo humano, Santiago de Chile, EDICIONES PEDAGÓGICAS CHILENAS, S.A

Maturana, H, (1998). Emociones y lenguaje en educación y política, Santiago de Chile, Editorial Dolmen ediciones S.A

Marin,V. (2011) La Investigación en Educación Artística. Educatio Siglo XX ,(29)
Recuperado 29 de Abril, de <http://revistas.um.es/educatio/article/viewFile/119951/112921>.

Ministerio de Cultura. (2010). Lineamientos de los Laboratorios. Recuperado de
<http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Artes/Lineamientos%20de%20los%20Laboratorios.pdf>.

Ministerio de Cultura, (2010). Experimentos con lo imposible: memorias de los
laboratorios de investigación-creación en artes visuales 2004-2009, Colombia, Ministerio
de Cultura.

MINIEDUCACION. (2015). Educación informal. Recuperado de
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-355032_archivo_pdf_consulta.pdf

Perez,H. (2000). Física general, México: Grupo patria cultural, S.A.

Tena, A, Rivas, R.,(2000). Manual de Investigación Documental elaboración de Tesinas,
Mexico, Plaza y Vldes S.A

Vasilachis,i., (2006), Estrategias de Investigación Cualitativa, España, Gedisa Editorial.

Trabajos de grado citados.

Arce, A., & Rodriguez,J.,(2014). El videojuego a través del video – juego: un acercamiento
a los lenguajes visuales y comunicacionales básicos del videojuego a partir de un laboratorio
lúdico. (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Campos, D., (2018). Laboratorio de creación no-hacer maneras para habitar-ser. (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Castillo, W., (2016,) Realidades recicladas, porque reciclar no es recoger basura. (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

García, I., & Castrillon, L., (2014), Laboratorio de dibujo elefante. propuesta metodológica para la práctica del dibujo. (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Grazón, E., (2016). Laboratorio el despertar de los sentidos. Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Gómez, J. (2012). Laboratorio de investigación-creación sonora: Escuchando aprendizajes. . (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Grosso, J., & Nieto, J., (2014). Viendo y creando Tv. Un laboratorio de creación con niños de 8 a 10 años de edad del colegio Pablo de Tarso de la localidad de Bosa. Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Lasso, J., & Neuta, Y., (2014). Laboratorio de creación con perspectiva de género. Ni contigo, puedo vivir sin ti. Una práctica artística pedagógica hacia la reflexión del duelo del abandono.

Lozano, J.,(2018), Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de gambiarras: el arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías. (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Mora, C.,(2012). Laboratorio de creación audiovisual infantil: un diseño de mediación pedagógica. (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Osorio, J., (2012) La experiencia de la Afectación: Historias de Cuerpos en el Género. (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Ospino, E., Grosso, J., & Nieto, J., (2014), Viendo y creando tv: Un laboratorio de creación de televisión con niños de 8 a 10 años de edad. (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Pinilla, K., (2017), Creando mundos. creatividad en estudiantes con discapacidad intelectual (di), (Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Puentes, A., (2015), Reflexiones sobre la experiencia cotidiana en los procesos de creación.
(Trabajo de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.