

EL CINE COMO MEDIACIÓN CULTURAL Y ESTÉTICA: ATISBOS A UN TALLER DE EXPERIENCIA CINEMATOGRÁFICA DESDE LA EDUCACIÓN SENSORIAL

Areli Adriana Castañeda Díaz
Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco

Alma Eréndira Ochoa Colunga
Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco

Área temática: 04. Procesos de aprendizaje y educación.

Resumen: La presente propuesta hace referencia a los avances del proceso de investigación “La experiencia estética y las artes: Aproximaciones a los sentidos mediante la educación sensorial” (PRODEP/UPN), misma que se desarrolla en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. En esta ocasión, se realizará la exposición de las causas y la estructura de la investigación que se genera a partir de una necesidad primordial: el uso didáctico de la educación sensorial en nivel universitario.

La premisa de la investigación corresponde a la concepción errónea de que la educación sensorial sólo es pertinente para los procesos de aprendizaje que ocurren en la educación inicial, o en algún sentido deberían darse dentro de la educación especial. Si bien, los estudiantes en formación profesional atienden procesos de aprendizaje dirigidos a la especificidad de algún campo de conocimiento, es fundamental que reconozcan que muchos aspectos de la educación sensorial se ponen en juego en su formación, si miramos a la estética como un modelo de constitución cultural que han aprendido desde casa; es decir, dentro de su contexto cultural y no sólo es un proceso que corresponde a la educación formal, pues es la cultura quien determina un papel preponderante en los distintos procesos formativos de los universitarios.

Para el caso de la formación profesional, es importante identificar los distintos campos de la educación sensorial que son usados continuamente en este proceso formativo, al permitir que el estudiante concientice y reconozca sus modelos sensoriales, los cuales están profundamente implicados con los procesos emocionales que van determinando su aprendizaje, pues este no se da sólo con la asimilación de la información sino que hay diversas experiencias que permiten ligar una serie de saberes que intervienen en la aplicación del conocimiento en su campo formativo y por ende, laboral. Para esta ocasión, la exposición versará sobre el punto de partida (marco conceptual) y la manera en cómo se ha desarrollado el “Taller de Experiencia Cinematográfica” mismo que se lleva a cabo semanalmente en la UPN.

Palabras clave: Educación sensorial, mediaciones culturales, emociones, aprendizajes culturales, cine, experiencia estética.

El cine como mediación cultural y estética: Atisbos a un Taller de experiencia cinematográfica desde la Educación Sensorial

La educación sensorial se define como un proceso a través del cual aprehendemos nuestro mundo sensible. Implica al sujeto en la comprensión de su sentir y de su percepción de un entorno que lo conforma dinámicamente desde lo cultural y lo social para converger en lo individual. Lo que implica que es necesario reconocer que la sensorialidad es aquello que nos conecta con el mundo, lo hace visible y aprehensible en sus diversas formas permitiéndonos interactuar con el entorno.

Dentro de los intereses del Cuerpo Académico Prodep 116 “Educación sensorial: experiencia estética y arte” (EDUSEEA), de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, está el abocarnos al estudio de los diversos procesos de aprendizaje del ser humano en su aspecto sensorial, que en nuestra concepción conlleva a una dimensión individual, social y cultural. Dichos procesos generadores de conocimiento y condicionantes de la interacción sociocultural pretenden conformar al sujeto como un ser autónomo. Un ser que puede integrarse a los diferentes espacios del entorno de acuerdo a las emociones, experiencias y saberes que posea.

Cabe mencionar que las diversas vertientes e indagaciones acerca de la educación sensorial estriban desde el campo de la filosofía, la pedagogía y propiamente las artes, dando por sentado que la educación sensorial es aplicada en materia de las artes y fuera de esta, en estudios donde se explicita la relación con el cuerpo, como lo es en la Educación Física, o en su caso, en la educación inicial y por supuesto, en la educación especial.¹ Se ha pensado que la educación sensorial solamente es aplicable en una educación inicial circunscrita hacia el área de preescolar y/o primaria, lo cual deja de lado toda posibilidad de pensar a los individuos en una constante actualización a partir de su entorno y de su condición en otros niveles.

Contrario a ello, la educación sensorial es una vertiente de estudios del cuerpo, las emociones y su condición modificable en tanto interacción con un medio sociocultural y forma parte de una continua actualización en la formación de profesionales de la educación, lo cual posibilita aplicarla no sólo en la educación inicial sino en otros espacios académicos, además, como parte del proceso de vida. Por lo que la Educación Sensorial se convierte en una vía de generación de conocimientos del sujeto como individuo, en su relación social y cultural, ya que en su día a día busca crearse, construirse y reconstituirse a sí mismo. De esta manera, la educación sensorial se vuelve una parte imprescindible de su devenir histórico.

La experiencia se liga en muchos aspectos a la educación sensorial, si retomamos lo planteado por John Dewey (1995, 2003) que menciona junto a otros autores como Eisner (2003) que todo conocimiento

¹ Algunas de las investigaciones en materia de la educación sensorial abordan antecedentes conceptuales desde la pedagogía, la filosofía y las artes. Por ejemplo, Marta Barragán Nieto (S/A) con su tesis de posgrado *La educación sensorial en el aula infantil*, Belén Ruiz (2016) “Aprender sintiendo: un proyecto de educación sensorial basado en la pedagogía Montessori”; Nora Elena López (2012) *El sentido de la Educación sensorial en el pensamiento pedagógico de Ovidio Decroly*, entre otras. En estos trabajos, se observa que la educación sensorial solamente es pensada en los procesos iniciales de todo ser humano, así como en la educación que reciben algunas personas con capacidades diferentes, dejando de lado la posibilidad de pensar en la educación continua que tienen las personas en relación con su medio, su condición y situación de vida.

proviene de la experiencia, sin embargo es importante diferenciarla del flujo de las acciones cotidianas, una experiencia consta de una fase activa y otra pasiva, para Dewey la experiencia se conforma como tal en tanto que el sujeto puede establecer relaciones entre sus acciones y las repercusiones de estas, es decir, en la primera fase la persona puede realizar una acción y en la segunda, reflexiona sobre sus consecuencias; en la experiencia se presentan las intenciones, los intereses y los conocimientos previos, por lo que observamos el ver que en la experiencia se articulan los sentidos, y es con los sentidos y a través de los sentidos, que puede darse un acto vivencial y emocional llegando a generar diversos aprendizajes.

Por lo que para Dewey la experiencia tiene una cualidad experimental pues es posible que se pongan a prueba o se ensayen diversas ideas, la experiencia no ocurre en solitario, sino que se da en el grupo, lo que le da una cualidad social de conocimiento, pues en conjunto es como se aprecian o no las ideas y se pone en juego su pertinencia.

En términos educativos la experiencia se distingue de la habituación o bien de un mero adiestramiento, cuando el sujeto se involucra en ella, cuando participa, cuando hay un continuo movimiento, cuando hay apertura, etc., esto puede generar la base de experiencias subsiguientes.

Si se considera que la experiencia se da en la cotidianidad, es pertinente mencionar que la experiencia estética es un proceso distinto, mediante el cual se vivencian y se hacen conscientes diversos aspectos, los cuales de alguna manera muchas veces no se sabe cómo expresarlos o aún, conectarlos con la realidad individual. Dewey (2008) cuestiona el momento artístico (productivo) del estético (contemplativo) y establece que cuando se habla de una experiencia estética, debe hablarse de una experiencia conclusiva, es decir, de una experiencia que posea una cualidad estética que le permita al sujeto reflexionar y encontrar el “sentido” a lo que mira, escucha, dibuja, escribe, etc., De manera completa, pues una experiencia inconclusa sin una cualidad estética no puede considerarse como experiencia estética.

De alguna manera, a lo largo de nuestra formación se ha enseñado a mostrar desinterés, obviar o si es el caso, omitir ésta posible experiencia estética en los momentos educativos o de resolución de tareas, pues generalmente no tienen un impacto visible ni cuantificable y por lo tanto se pasan de manera desapercibida. Por ende, se aprende a percibir de cierta manera y a tener procesos de aprendizaje que han dejado de lado elementos específicos a una experiencia y que se omite por no estar relacionada de manera específica a un campo de conocimiento.

La experiencia estética refiere a una experiencia “autotética” que va de la mano de una satisfacción y una finalidad en sí misma, y no por ello, deja de ser formativa. La experiencia estética como la experiencia práctica o la experiencia teórica², es decir, la experiencia dentro de un proceso académico en donde los

² Cuando se define a la experiencia estética como diferente de las experiencias práctica y teórica, se pone énfasis en que la primera es en sí misma para apreciar lo bello, mientras que las otras formas de experiencia refieren a la experiencia con algo útil o benéfico y a la teórica como aquella experiencia con un interés cognoscitivo. Lo cierto es que toda experiencia, desde nuestro punto de vista, estriba en un acto de vivencia y por lo tanto de procesos cognoscibles y cognitivos, cuyo beneficio estriba en la formación sensible del individuo y por lo tanto, en su hacer con el mundo mediante la apreciación y la contemplación de su entorno; consecuentemente, de sus actos en ese entorno y la manera en cómo algunas de sus acciones pueden modificar al medio y por lo tanto trastocarlo bidireccionalmente.

saberes y las experiencias previas comprenden un proceso perceptivo, sensorial, cognitivo, afectivo y emocional, por lo tanto, formativo. En ese sentido, hasta la historia de vida se va perfilando de acuerdo a las vivencias, intereses y afectos personales llamados valores y juicios estéticos (Jauss: 2011), entre otros factores, que determinan los esquemas sensoriales, es decir, aprendemos desde el entorno cultural a leer (Zambrano: 2010) y definir lo sensible.

La educación sensorial comprende a la experiencia estética como parte de todo proceso educativo, entendiendo éste como el desarrollo que presentan las personas –en este caso los alumnos –, al momento de reconocer sus habilidades e integrar sus saberes previos frente a nuevos conocimientos, pues el alumno puede analizar, aplicar y seguir educando sus distintas destrezas a medida que va reconociendo e identificando su accionar en los distintos campos educativos o bien se va relacionando con estos campos formativos.

Frente a este planteamiento se realiza un trabajo investigativo el cual se divide en varias etapas con el objeto de nutrir nuestro campo de referencia de comprensión de la educación sensible a partir de distintas fases.

Primera fase

Objetivos: explorar y ahondar en los marcos referenciales sobre la educación de los sentidos y su conexión con la experiencia estética. Indagar de qué manera el ver y conocer al arte desde los sentidos propicia una mirada distinta para comprender en una primera instancia los entornos culturales y conectar con procesos cognitivos de manera más significativa.

En esta propuesta, la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) tendría como objetivo identificar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se generan en ambientes educativos, pertenecientes al campo de las humanidades y las artes, con la prioridad de comprender, definir y hacer énfasis en la presencia de la educación sensorial no sólo en el campo artístico, sino observar su integración en otras áreas del conocimiento.

Segunda fase

Objetivos: realizar el Taller de Experiencia Cinematográfica con el objetivo primordial de implementar estrategias de reconocimiento referencial de la educación sensorial y aplicarla a través de actividades específicas a universitarias y universitarios de los distintos programa de licenciatura impartidos en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para sensibilizarlos en torno a sus habilidades y hacerlas funcionar en distintas tareas que tienen que ver con su formación profesional y la solución de problemas tanto de índole personal como académica. Por ende, se busca el propiciar una mejora de la expresión y comunicación de sus actividades sociales y culturales.

Un bosquejo desde las artes: aproximaciones a la educación de los sentidos

La presente investigación tiene el reto de considerar el sentir, el percibir y el pensar, como constructos de una forma de educación, de un sistema educativo enfocado al análisis, con elementos filosóficos,

psicológicos y fisiológicos que permitan un trabajo directo con las diversas formas de expresión de los jóvenes universitarios, con quienes mediante el reconocimiento de sonidos, imágenes, movimientos, herramientas y artefactos, sea posible acercarlos a la experiencia estética como personas interesadas en la sensorialidad, en los objetos sensibles que les afectan y las relaciones que pueden establecerse al adentrarse en otros campos del conocimiento

En ese sentido, la educación sensorial está relacionada con los procesos de experiencia estética y las artes. Por ende, propicia una pauta para que las personas desarrollen diversas oportunidades de reconocimiento de sus propias habilidades y/o capacidades, así como la exploración de su sensibilidad. El estudio de la educación sensorial desde la experiencia estética y las artes comprende los procesos de: individuación, socialización y culturación de manera procesual.

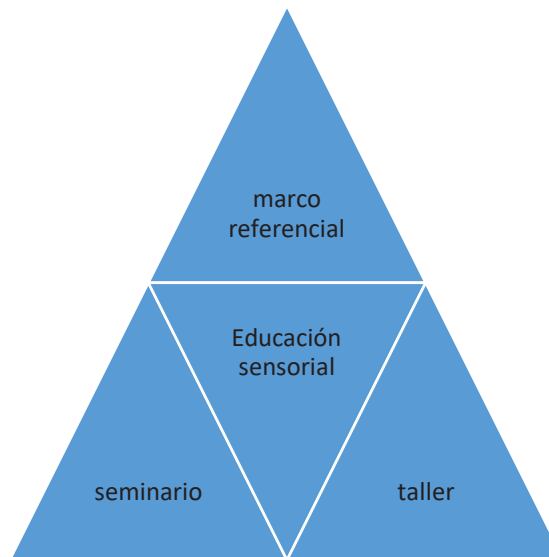

Procesual en tanto que la educación sensorial media en la construcción del sentido de los objetos tangibles, intangibles, de los conceptos y de los artefactos del mundo que refieren a un proceso lúdico, versátil y dinámico definido como experiencia estética; es decir, como proceso de conocimiento del mundo a través de los sentidos y la percepción tanto de manera exteroceptiva e interoceptiva.

Lo cual significa que los individuos involucrados en dicha investigación y proceso de trabajo sensorial, desarrollarán modos de expresión y de comunicación que les faciliten su interacción social. Por ende, el desarrollo de la investigación refiere a los modos de expresión y de comunicación como facultades del pensamiento, en el orden lógico, de memoria, atención, imaginación y sensibilidad.

Con la premisa de que al aprender a utilizar las facultades sensoriales conscientemente y a orientarlas con un fin determinado, el sujeto tendrá mayor conciencia en su entorno, otro objetivo de este trabajo es preparar a los sentidos para el aprendizaje de los lenguajes artísticos o bien dotar de elementos del conocimiento que pongan en juego esta interacción con otros campos de conocimiento, como las Ciencias Sociales y las Humanidades, en donde se entiende que su episteme converge a la experiencia y por lo tanto al acto de sentir y de percibir para concebir.

En general, la investigación se desarrolla de la siguiente manera:

I. Seminario Permanente en estudios sobre educación sensorial y experiencia estética en procesos de aprendizaje

El seminario permanente en estudios sobre educación sensorial y experiencia estética en procesos de aprendizaje (ESEEPA) se conforma por un grupo de especialistas en la temática de la educación sensorial y experiencia estética en diversos campos del conocimiento (artes, ciencias, sociales y humanidades) para difundir y desarrollar investigaciones que, en materia de educación, convergen en la experiencia estética y en la educación sensorial.

En general, los trabajos del seminario se desarrollan en el marco de la investigación del Cuerpo Académico con los siguientes objetivos generales:

- Profundizar en materia de la educación sensorial y su relación con la experiencia estética y diversos procesos de aprendizaje desde lo cotidiano, en una educación informal, hasta una educación formal y no formal
- Abordar a partir de lecturas especializadas, la formación de la sensibilidad artística con miras a ser parte no sólo de la formación artística, sino de la educación en un aspecto amplio

II. Taller de educación sensorial: afinando las miradas, la escucha y el pensamiento.

Este Taller tiene como principal objetivo implementar diversas estrategias que permitan un reconocimiento de lo que es la educación sensorial, utilizando el cine como recurso y herramienta que permita ampliar el marco de referencia en la experiencia estética de los estudiantes universitarios.

El taller comprende diez sesiones presenciales y a lo largo de su desarrollo, se ha caracterizado por ser un espacio vivencial para reestablecer la propia educación sensorial; a partir, de repensar en las formas de interacción del acercamiento artístico con el bagaje de conocimientos que se tienen en el uso de sus sentidos, de recordar “antiguas formas de sentir” y de reflexionar sobre la presencias de los sentidos en las tareas cotidianas y en los trabajos académicos y cómo estos nos permiten conectar diversas ideas ampliando la experiencia de aprendizaje.

La elaboración de los contenidos de este taller perfila hacia la investigación cualitativa desde la investigación – acción, puesto que define al aula, como un espacio donde es posible comprobar diferentes supuestos o hipótesis sobre cómo podría propiciarse una mejora en la enseñanza. “Las aulas son los laboratorios y los profesores, los investigadores, que comprobaran en ellas la teoría educativa. Así, la investigación educativa puede definirse como la realizada en el contexto de un proyecto educativo y enriquecedora de la labor educativa” (Stenhouse 2007. P. 12)

La investigación – acción permite estudiar una realidad educativa, mejorar su comprensión y de alguna manera lograr su transformación, lo que nos permitirá retroalimentar nuestros puntos de investigación y ligarlos a una práctica a partir de esta intervención, logrando generar un margen de “expansión del conocimiento, a la vez que da respuestas a problemáticas que se van planteándolos participantes de la investigación... quienes participan de todo el proceso investigativo” (Colmenares y Piñero 2008 p. 105) Esta perspectiva ha dado pie para observar que una de las áreas donde el arte tiene una importante repercusión es en la Educación; ya que se considera al arte como un elemento integrador no sólo de nuevos saberes, sino de interacciones entre los estudiantes, el proceso de creación artística propicia medios de motivación, desarrollo en las habilidades de comunicación (expresión, identificación, comparación). El arte es un mediador en la apropiación de conocimiento del entorno cultural mediante aprendizajes significativos.

La realización del Taller de Experiencia Cinematográfica, como aproximación al fenómeno de la educación sensorial, podría ser una mediación en los aprendizajes significativos que originan la concepción de una realidad y por ende, la construcción de significados en torno a ella, así como la legitimación y preservación a través de las interacciones culturales y transmisión de conocimientos.

En suma, el taller tiene como objetivo llevar a la praxis, de manera interactiva, distintos temas referidos al campo de la Educación con algunos filmes, para tener una mayor experiencia y sensibilidad hacia la comprensión de materiales teóricos y narrativas educativas comprendidas en la formación de psicólogos educativos a través de la educación sensorial. Dicho proceso se basa en desarrollar mediante estrategias de aprendizaje y sensibilización desde las artes, aprendizaje, identificación, descubrimiento y expresión de habilidades comunicativas. El método de exploración será a través de la imagen audiovisual cinematográfica como constructo de realidades culturales y por ende, de índole educativa. Dichos procesos cognitivos se relacionan con prácticas tallerísticas de inmersión a las artes, a la sensibilización y a la experiencia estética para entender y construir, de manera paulatina, la relación con lecturas especializadas en el campo de la Educación, comprendido desde la interdisciplinariedad.

Mencionábamos anteriormente que este taller comprende una serie de diez sesiones continuas con asistencia semanal, cada sesión tiene una duración de tres horas en tanto que comprende la proyección de largometrajes, realización de actividades a través de sensorama y conclusiones derivadas hacia los diversos campos de aprendizaje.

Lo anterior implica trabajar con los sentidos, poniendo en juego justo las diferentes formas de percepción e integrarlas con las experiencias que el sujeto va atravesando e hilarlas con los nuevos saberes que la Psicología pone en juego. De esta manera se pretende que el alumno pueda hacer relaciones y reflexionar alrededor de conceptos básicos del conocimiento psicológico y psicopedagógico dentro del programa de estudios.

Los temas abordados en el taller son los siguientes:

Aprendizajes, características y formas de aprehensión del conocimiento

Integración de grupos sociales en el aprendizaje

El aprendizaje y la vivencia similitudes y diferencias.

Aprendizajes sociales

Aprender a aprender

El cine como estrategia y medio de aprendizaje.

Las sesiones estarán marcadas por distintos tiempos que nos permitan trabajar con los estudiantes: un previo a la cinta, la observación del filme, y después el análisis, lo que nos permitirá que al final de cada intervención educativa se genere un espacio de discusión y reflexión a manera de debate o panel, lo cual tiene la intención de reconocer justo el tránsito de la educación sensorial en vinculación con sus saberes previos y los retos de comprensión de los temas nuevos a revisar.

Para completar datos se elaborará un instrumento a manera de cuestionario con la información capturada durante la intervención, con lo que se espera poder obtener líneas de reflexión y análisis del trabajo observado. Esto con la finalidad de observar los resultados de cada sesión y a manera de evaluación del trabajo del docente.

Fuentes documentales

Antolinez Camargo, Rafael (2007) "La educación de los sentidos desde el pensamiento de Xavier Zubiri", en La educación de los sentidos desde el pensamiento de Xavier Zubiri. Tesis de doctorado en filosofía, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Argullol, Rafael (2002) "Una educación sensorial: historia personal del desnudo femenino en la pintura, FCE, España.

Barragán Nieto, Marta (S/A) *La educación sensorial en el aula infantil*. España: Universidad de Valladolid

Compayré, Gabriel (1889) "L'éducation intellectuelle, éducation des sens" y "Culture de la sensibilité" men Psychologie appliqué à l'education, Paul Delaplane Editeur, París.

Chávez Elizalde (2004) *Educación sensorial a través del Arte*. México: UNAM-Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Dewey, John (2003) *El arte como experiencia*, México, Multimedia Libros y Comunicaciones

Dewey, John (2004) *Experiencia y Educación*, Madrid, Biblioteca Nueva

Dewey, John (2008) *El arte como experiencia*, Barcelona: Paidós

Equihua, Georgina; Gutiérrez, Lía; Suárez, Emma y Vázquez Maricuz (2013) "La experiencia estética en los invidentes" en Ramos, José Luiz, Ejercicios etnográficos. Aprendiendo a investigar. ENAH, México.

López, Nora Elena (2012) *El sentido de la Educación sensorial en el pensamiento pedagógico de Ovidio Decroly*.

López López, Nora Elena (2012) "Rastros del cuerpo y la educación para pensar una educación sensorial", en *El sentido de la educación sensorial en el pensamiento de Ovidio Decroly desde la concepción del cuerpo y la educación*. Tesis de maestría en educación, Universidad de Antioquía, Medellín.

López López, Nora Elena (2012) "Matices de una educación sensorial", en *El sentido de la educación sensorial en el pensamiento de Ovidio Decroly desde la concepción del cuerpo y la educación*. Tesis de maestría en educación, Universidad de Antioquía, Medellín

Mandoki, Katya (2008) "Primera parte: los laberintos de la estética", en *Estética cotidiana y juegos de la cultura*. Prosaica I. México: siglo XXI-Conaculta-Fonca, pp.13-59.

Pedraza, Zandra (2010) "Saber, cuerpo y escuela: el uso de los sentidos y la educación somática", en *Calle4: revista de investigación en el campo del arte*, vol. 4, núm. 5, julio-diciembre, pp. 44-56. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia

Colmenares y Piñero (2008) *LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN*. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas. Laurus vol 14 num. 27 mayo – agosto 2008 pp. 96 – 114 Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas Venezuela.

Robinson K. (2016) *Escuelas Creativas*. La revolución que está transformando la Educación, México, Edit. Grijalbo

Ruiz, Belén (2016) *Aprender sintiendo: un proyecto de educación sensorial basado en la pedagogía Montessori*.

Soler, Eduardo (1992) "Pedagogía sensorial" en *La educación sensorial en la escuela infantil*, Ediciones Rialp, Madrid.

Stenhouse L. (2007) "La investigación como base de la enseñanza" Morata, España

Yarza de los Ríos, Alexander y Lacena Rodríguez Rave (2005) "Educación sensorial, educación física, gimnástica y pedagogía de anormales: Disciplinamiento y docilización de corporalidades anormales en Colombia, 1920-1940" en *Educación física y deporte*, Vol. 24, núm. 2, Colombia

Zambrano, María (2010) *Esencia y hermosura*. España: Galaxia Gutemberg.