

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

EL CUADERNO DE ARTISTA REFLEXIVO. UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.

- Figueras Ferrer, Eva
Universidad de Barcelona
Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes
C/ Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona - España
efigueras@ub.edu
 - Crespo Martin, Bibiana
Universidad de Barcelona
Departamento de Dibujo, Facultad de Bellas Artes
C/ Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona - España
bbcrespo@ub.edu
 - Redondo Arolas, M. Mar
Universidad de Barcelona
Departamento de Diseño e imagen, Facultad de Bellas Artes
C/ Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona - España
redondo@ub.edu
1. **RESUMEN:** El *cuaderno de artista reflexivo* está basado en el aprendizaje teórico-práctico de la producción creativa a través de acciones tutoriales –individuales y grupales– como herramienta de aprendizaje significativo y evaluación continua del y para el alumno y para el profesor. Dicho cuaderno recoge experiencias cognitivas, procesos de aprendizaje, estrategias metodológicas docentes y discentes, seguimiento de las acciones tutoriales, etc. que se dan durante el curso académico.
 2. **ABSTRACT:** The artist thoughtful notebook is based on the theoretical and practical learning of creative production through tutorials actions –solo and group– as a tool for meaningful learning and continuous assessment of and for the student and the teacher. This notebook gathers cognitive experiences, learning processes, teachers and students methodological strategies, tutorial actions monitoring, etc. that come about during the academic year.

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

3. **PALABRAS CLAVE** Acción tutorial, cuaderno de trabajo reflexivo, pensamiento reflexivo, aprendizaje significativo, evaluación continua / **KEYWORDS** Tutorial action, thoughtful notebook, thoughtful thinking, meaningful learning, continuous assessment.

4. DESARROLLO:

a) Introducción

El cuaderno de artista reflexivo. Una metodología de evaluación continua en el proceso enseñanza – aprendizaje fue una experiencia pedagógica que desarrollamos en las asignaturas Expansiones del arte –ámbito Dibujo– (6ECTS, 1er semestre, 4h. de docencia presenciales a la semana, 30 alumnos por grupo con un porcentaje del 100% de alumnos de evaluación continua), Taller de Creación II –ámbito Grabado– (6ECTS, 1er semestre, 4h. de docencia presenciales a la semana, 25 alumnos por grupo con un porcentaje del 100% de alumnos de evaluación continua) y Fotografía –ámbito de Imagen- (6ECTS, 2n semestre, 4h. de docencia presenciales a la semana, 40 alumnos por grupo con un porcentaje del 100% de alumnos de evaluación continua), durante el curso académico 2012-2013.

Estas asignatura son de carácter teórico-práctico cuyo aprendizaje se fundamenta en la reflexión y la ejecución creativa en el taller, con una metodología relacionada directamente con el seguimiento del proceso de trabajo creativo individual del alumno y la evaluación continua del progreso del mismo y del aprendizaje colaborativo entre discentes y docentes.. Compartimos con Donald Schön (1992, p.10) la premisa que “el arte es una forma de ejercicio de la inteligencia, un tipo de saber, aunque diferente en aspectos cruciales de nuestro modelo estándar de conocimiento profesional” y que, consecuentemente, su evaluación y ponderación no es la misma que en otras disciplinas académicas. Tradicionalmente la evaluación en la educación artística, por su carácter procesal creativo, conlleva una serie de dificultades en el sentido de determinar unas evidencias objetivables y ponderables sin incurrir en el subjetivismo o apelando a criterios discutibles y/o no aceptados o malinterpretados entre el alumnado y/o entre el mismo colectivo docente.

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

Los objetivos que evaluamos con la experiencia fueron la capacidad de fomentar en el alumnado aprendizajes significativos, promover la habilidad para el desarrollo del pensamiento “(auto)crítico y (auto)reflexivo, impulsar el aprendizaje activo mediante la constante revisión del ejercicio artístico-creativo individual y grupal” (Zeichner, 2005, p.82), conocer y saber aplicar adecuadamente los instrumentos, así como el léxico correspondiente, materiales y procesos característicos de la expresión artística para desarrollar diversas metodologías de investigación en la creación artística y en la elaboración de un proyecto artístico.

La evaluación contempló también la adquisición de competencias, capacidades y habilidades para “comunicar y difundir proyectos artísticos” (Medina Moya, J.L. y otros, 2010, p.18), y para documentar la producción artística, entre otras.

Las evidencias de evaluación se registraron en el **cuaderno de artista reflexivo** de cada alumno, que como veremos contiene unas pautas o ítems temáticos que el alumno rellenó conforme avanzó el curso y que fueron revisados en las diversas acciones tutoriales individuales y grupales.

b) Objetivos

A partir del aprendizaje reflexivo-experiencial que se produce dentro del taller, nos proponemos:

- 1) Integrar conocimiento teórico y conocimiento práctico en acciones de formación orientadas a la reflexión sobre la propia práctica (Medina Moya, J.L. y otros, 2010, p.15).
- 2) Introducir instrumentos de medida para recoger evidencias objetivables de evaluación continua, especialmente en relación a la ponderación numérica (nota cuantitativa). La enseñanza que impartimos en el grado de Bellas Artes, se plantea sobre la búsqueda de una constante habilidad empírica, obtenida a través de un proceso de maduración del proyecto artístico y no admite una calificación final promediada ante los resultados

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

obtenidos de unas pruebas parciales. Lo que realmente interesa es el grado de madurez alcanzado por el alumno en su proceso de formación y la disposición en que se encuentra para acceder al siguiente estadio.

Según Francesc Ibermon y José Luís Medina (2008, pp. 13-14), el **cuaderno de artista reflexivo**, entendido como una herramienta base de una buena **acción tutorial** es primordial y éste es nuestro fin.

c) Descripción del trabajo

Como docentes, partimos de una metodología participativa con el objeto de fomentar los procesos grupales reflexivos a través de estrategias que permitan al alumno tomar su pensamiento como objeto de análisis. Para este fin nos servimos del **cuaderno de artista reflexivo**, el cual debería contener descripciones, análisis, opiniones, valoraciones y transferencias sobre los temas trabajados en el taller y fuera del mismo, respecto el trabajo individual del alumno. En definitiva, trató de ser un documento que permita tomar la práctica artística como objeto de reflexión.

Teniendo en cuenta que cada alumno elaboró un proyecto creativo en el taller, introducimos una estructura de cuaderno de artista reflexivo que constaba de los siguientes apartados:

- 1) *Título proyecto*. El esfuerzo de resumir en pocas palabras el trabajo creativo del taller a veces puede llegar a ser complicado.
- 2) *Descripción conceptual*¹. Descripción analítica de los contenidos abordados en el taller y cómo estos influenciaron en su propuesta artística-creativa personal. Debían incluir un apartado de reflexión donde se recogieran las ideas que el alumno considerara más

¹ En este apartado conceptual como en el siguiente relativo a metodología, podían utilizarse elementos gráficos de síntesis, representación y/o resumen como mapas conceptuales o esquemas de diversa índole, además de todos aquellos documentos que se considerasen oportunos y pertinentes.

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

relevantes y significativas, y justificara argumentadamente los motivos de esa importancia: utilidad práctica, fomento de la comprensión, clarificación conceptual, etc.

- 3) *Descripción metodológica o procedimental*. Este apartado se recogía el ‘diálogo reflexivo’ entre sus iguales del grupo-clase, los contenidos y las situaciones que alrededor de éstos se generaran en el taller, entendido como espacio de acción formativa presencial. Se trataba de realizar una descripción analítica, reflexionada y argumentada de las ideas, sugerencias, sentimientos y sensaciones que suscitara la praxis artística. En suma, el alumno debía mostrar el proceso de construcción de su propio aprendizaje y/o de transformación de sus propias percepciones, creaciones e ideas.
- 4) *Ficha técnica*: Este apartado potenciaba las habilidades de carácter profesionalizado del taller.
- 5) *Documentación utilizada*. Este apartado podía incluir todos aquellos documentos consultados, recortes de periódicos, investigaciones, documentos de Internet, visitas a exposiciones, etc., es decir, todo aquel material que contextualiza el proyecto tanto a nivel personal como en la escena del arte contemporáneo.

Cada uno de estos apartados se evaluó a lo largo del curso y se pondera en una escala de 1-10 distribuida de la manera siguiente:

- 1) *Título proyecto*: 1 punto
- 2) *Descripción conceptual*: 3 puntos
- 3) *Descripción metodológica*: 3 puntos
- 4) *Ficha técnica*: 1 punto
- 5) *Documentación utilizada*: 2 puntos

En la acción tutorial se estableció el contacto individual entre profesor y alumno, en el que el diálogo y el debate acerca del proyecto artístico-creativo personal que el alumno realizó en su proceso de aprendizaje en el taller que el epicentro para una buena práctica de evaluación continua. Las etapas que se siguieron fueron: la selección del proyecto, la

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

planificación, la selección de material y procedimientos a utilizar, el seguimiento del proyecto, la realización y presentación del mismo y un análisis y evaluación de lo realizado y de los aportes individuales. Estas tutorías individuales se realizaron en intervalos determinados de tiempo especificados en un calendario rigurosamente establecido y con el soporte del cuaderno de artista reflexivo como base para el debate, reflexión y discusión.

En las tutorías grupales se trabajaron estrategias de organización por adelantado, diálogos simultáneos y rueda de intervenciones. En el primer caso, en la confección de organizadores previos se pretende vincular la materia nueva con las experiencias y conocimientos del estudiantado, explicar conceptos nuevos o integrar la materia nueva en un sistema más amplio. El resultado suele ser la confección de un esquema o mapa conceptual elaborado conjuntamente entre el profesor y los alumnos. Para ello se utilizan estrategias de diálogos simultáneos y ruedas de intervenciones. Todo ello quedó reflejado en el cuaderno de artista reflexivo.

La exposición individual sobre el proyecto realizado (10 min.) y los contenidos del debate grupal del mismo (10 min.) debía incluirse en el cuaderno de artista reflexivo y, de manera inconsciente por parte de los alumnos, ello se convirtió en un *feedback* sobre la evaluación cualitativa del proyecto.

d) Conclusiones

La incorporación del cuaderno de artista reflexivo en el taller de creación nos permitió favorecer el aprendizaje significativo, reflexivo, activo y consciente del alumnado. Dicho soporte nos permitió que la acción tutorial sirviera para establecer criterios de evaluación objetivables –en un contexto de formación artístico-creativo– y ponderables. Esta evaluación fue verdaderamente continua, centrada en el proceso (Ibermon y Medina, 2008, p.13) y consensuada entre el profesor y el alumnado.

En este sentido el cuaderno de trabajo reflexivo es un sistema de evaluación continua, de manera que la entrega de éste se da en diversas etapas. Atendiendo a que lo que se pretende

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

es el aprendizaje reflexivo y experimental, resulta muy interesante la posibilidad de retornarlo al alumno para su reelaboración. Esto supone una gran ventaja respecto al sistema estándar, en el cual la primera comunicación evaluadora formal entre profesorado y alumnado era el examen. Al realizar diversas entregas del cuaderno de artista reflexivo, la comunicación y el diálogo se produce desde el inicio, y el alumnado conoce realmente qué se le pide en cuanto a aprendizaje y a la evaluación. En la primera entrega es más evidente la dificultad del estudiante de concretar, pensar, reflexionar, criticar de forma constructiva, fundamentar, y expresarse en un lenguaje adecuado. Saber qué y cómo trabajar, modificar hábitos, organizarse con un trabajo continuado, etc. son habilidades que no se potencian suficientemente en el contexto educativo estándar y que sí se consiguen en una práctica de evaluación continua como la que presentamos.

A modo de conclusión, las ventajas de trabajar con el cuaderno de artista reflexivo, a nuestro entender, han sido QUE:

- El cuaderno implica un proceso de reflexión y construcción de significados.
- Las habilidades de escritura y comunicación que el cuaderno potencia son habilidades y capacidades de pensamiento. En una práctica artística donde predomina la praxis creativa, es importante introducir un instrumento de escritura que contenga verbalmente los elementos de reflexión.
- La escritura en el cuaderno es un proceso dialéctico no lineal: una conversación con uno mismo y un punto de partida de debate con el profesor en la acción tutorial.
- El proceso de diálogo que genera el cuaderno (con uno mismo y con otros) potencia habilidades de pensamiento de orden superior que incluye, además de la cognitiva, las dimensiones afectivas, lógicas, sociales y actitudinales del pensamiento.
- Es una buena herramienta de autoevaluación y evaluación continua de aprendizaje.

MODELOS FLEXIBLES DE FORMACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barnett, R. (2002), *Claves para entender la universidad. En una era súper computacional*. Gerona, Pomares.

Imbernon, F.; Medina, J.L. (2008). *Metodología participativa en el aula universitaria. La participación del alumnado*. Cuadernos de docencia universitaria, 4. Barcelona, ICE y Ed. Octaedro.

Medina Moya, J.L.; Jarauta Borrascas, B.; Imbernon Muñoz, F. (2010). *La enseñanza reflexiva en la educación superior*. Cuadernos de docencia universitaria, 17. Barcelona, ICE y Ed. Octaedro.

Schön, D. (1992). *La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la formación y el aprendizaje en las profesiones*. Barcelona, Paidós/MEC.

Zeichner, K. (2005). Los profesores como profesionales reflexivos y la democratización de la reforma escolar. *Docencia*, 25, mayo.