

LA EDUCACIÓN SENSORIAL Y EL ARTE: PLANTEAMIENTO PARA UN LABORATORIO DE TESIS

Alma Eréndira Ochoa Colunga

Universidad Pedagógica Nacional Ajusco aochoa@upn.mx

Areli Adriana Castañeda Díaz

Universidad Pedagógica Nacional Ajusco acastaneda@upn.mx

Área temática: Educación en campos disciplinares

Línea temática: Enseñanza y Aprendizaje en otros campos de saber disciplinar

Tipo de ponencia: Reporte parciales o final de investigación

Resumen

Tanto las artes como la educación sensorial han tenido diferentes funciones y acepciones en el espacio educativo, siendo consideradas referentes de la cultura, así como formas de interacción social, expresión y comunicación entre los individuos, lo que implica que sus usos y aplicaciones sean diversos; por ejemplo, Classen (1997) señala que estos son vitales en el desarrollo humano como procesos de adaptación y de aprehensión de aprendizajes intuitivos o escolares, siendo fundamentales en la conformación de la experiencia como una parte original del conocimiento sensible. Por otro lado, Terigi (1998) indica que las artes son relevantes en la construcción de sujetos críticos e innovadores, pues posibilitan diversas formas de interacción, expresión y comunicación, a la par reconoce así la necesidad de promover los procesos creativos e imaginativos en los estudiantes.

De lo anterior, la presente comunicación pone sobre la mesa el proceso de conformación de un "Seminario Interno Profesionalizante en Estudios sobre Educación Sensorial y Experiencia Estética en Procesos de Aprendizaje Formales y No Formales", mediante el trabajo de Laboratorio de Tesis, cuyo propósito fundamental es incentivar los trabajos de investigación básica, aplicada y de intervención, de estudiantes de educación superior, nos referimos específicamente en el alumnado de la Universidad Pedagógica Nacional, para fortalecer las líneas de indagación y aprendizaje de la pedagogía y la psicología en una particular conexión con la educación sensorial, la educación artística y el arte.

Palabras clave: Arte, Educación Artística, Aprendizaje, Tesistas, Educación Sensorial

Punto de partida conceptual

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), como espacio escolar, es un escenario donde se cruzan los cuerpos, las miradas, las escuchas; en un encuentro con otras identidades y con otras formas de pensamiento en la interacción cotidiana. Aprendemos socialmente la cultura: desde la conexión con los demás se propician múltiples situaciones donde se descubren, examinan, reflexionan, evalúan y se conforman sujetos como agentes de la educación. De manera que el espacio escolar establece la conexión tanto con el mundo físico como con el mundo de las ideas, las sensaciones y las intuiciones.

Si bien muchos de los programas educativos relacionados con la formación de profesionales de la educación establecen la importancia de formar a sujetos críticos y analíticos, cabe la posibilidad de afirmar que son pocos los espacios donde se propicien experiencias y aprendizajes distintos a lo tradicional y más aún que se reconozcan los aprendizajes desde lo sensorial. En este sentido, es innegable que el espacio de profesionalización de la UPN proporciona diversas experiencias educativas y nos acerca a múltiples saberes. No obstante, a pesar de la pluralidad en la formación universitaria, la manera de propiciar el conocimiento muchas veces comprende propuestas lineales que convergen a estereotipos y formas de pensamiento tradicional, lo cual la mayoría de las veces impulsa las habilidades de los estudiantes sólo hacia una formación centrada en memorizar o mecanizar, siendo que en la formación también debería propiciarse la reflexión, el análisis y el contraste del conocimiento desde un plano sensorial.

Por lo que resulta fundamental el que en los espacios educativos se pueda propiciar una mediación con la realidad desde el pensamiento lógico o la razón y al mismo tiempo dar pauta a la reflexión y a la inflexión de las distintas maneras de construir una realidad, conformando aprendizajes significativos, valorando la aportación de la razón como de la sensación.

Al respecto, diversos autores e investigadores del aprendizaje como Decroly (2012), Dewey (2013), Vygotski (2001), Gardner (1995), Gardner (1996), Robinson (2015), opinan que el pensamiento sensible e intuitivo tiene un gran peso en la formación del estudiante en tanto que pone en juego habilidades conforme a sus aprendizajes previos, no sólo en el campo de lo racional y lógico en sí mismos, sino marca la pauta reflexiva e inflexiva de la realidad constituida sensorialmente. Esto pone en escena a la educación sensorial como una vertiente que ha sido considerada por filósofos, antropólogos, sociólogos y psicólogos a finales del siglo pasado, como una posibilidad de resignificación de los aprendizajes generados en los procesos sensoriales conforme a una interiorización de la cultura.

En la discusión sobre el estudio de lo sensible, Domínguez y Zirión (2017) mencionan que la sensación es una habilidad que se produce a partir del contacto directo con el mundo y aporta cierto conocimiento de la realidad a través de la experiencia sensible, la cual es considerada una actividad cognitiva, más que una habilidad. Pues no sólo son las sensaciones las que se incorporan sino todo un complejo entramado hacia el sentido y la razón. Al respecto, Osés (2014) señala que los primeros maestros del individuo son los ojos, las manos, los pies, el olfato,

es decir, los sentidos, puesto que nuestra primera implicación en el mundo ocurre desde el lado sintiente, de manera que "el saber está en la sensación, por lo que la primera razón del hombre es una razón sensible" (p. 38). Lo cual evidencia que la incorporación del mundo se conforma a partir del conocimiento sensible, pues a medida que el sujeto crece se da una enorme vinculación de los estímulos sensoriales en el desarrollo de las funciones cerebrales, mismas que se van enriqueciendo con la cultura. Si bien cada sentido tiene diferentes órganos con funciones especializadas que procesan toda la información que se recibe, al mismo tiempo éstos últimos configuran un mundo sensorio propia, los cuales se ven afectados por la cultura pues "el cuerpo individual también es un cuerpo social, y por lo tanto, las maneras de sentir forman parte de esquemas institucionalizados de la cultura" (Domínguez y Zirión, 2017, p. 11)

Los autores de *La dimensión sensorial de la cultura* (2017) explican que el conocimiento sensible es aquel que se establece a partir de los vínculos que se tejen por la mediación de los sentidos y los anclajes cognitivos que se instauran entre próximos en una relación estructurada; así el oído, la vista, el tacto, el gusto, y el olfato dejan de ser sólo meros receptores de información y se transforman en agentes de comunicación y encuentro con los demás. En este sentido, el aprendizaje no sólo es un acto físico sino también cultural. Para Classen (1997) el proceso de aprehender requiere establecer una integración entre el mundo sensible y el mundo de lo tangible, es decir, entre la sensación y la razón.

Lo anterior es una conexión importante con la premisa de L. Vygotski, (2001) quien hace referencia a los procesos psicológicos superiores (percepción, memoria, atención, voluntad, imaginación y creación), los cuales permiten que el individuo pueda entender y adaptarse a su entorno, pues las situaciones que se experimentan, es decir, las sensaciones, las vivencias, las impresiones así como los recuerdos, establecen múltiples conexiones hacia el conocimiento sensible, lo cual fortalece el acercamiento y desarrollo hacia las diferentes inteligencias, como lo menciona Gardner (1995).

La experiencia entonces se torna fundamental pues lo que transcurre en el día a día y en la cotidianidad escolar puede acercar o alejar un proceso de aprendizaje relacionable con la experiencia sensible, entendiendo esta como un proceso de ser y estar en una totalidad en el presente a través de los sentidos, de una estructura estética generada culturalmente, misma reconocida como una acción que integra "las formas, lo lógico y racional, con la energía, los sentidos y la pasión" (Osés, 2014, p. 38).

Considerando las ideas anteriores, podemos concretar algunos aspectos de la educación sensorial en el siguiente cuadro:

Decroly (2012)	Lo sensorial deviene de un cuerpo como órgano en la unión de diversos componentes indivisibles y de unas funciones corporales que se coordinan y complementan; es decir, si bien las células nerviosas posibilitan la sensorialidad es a partir de la cultura y la historia que los sentidos acaban de constituirse.
Cardona (2018)	La sensorialidad debe entenderse como la integración de todas las facultades de la psique: sensación, emoción, memoria, imaginación y pensamiento dentro de un proceso creativo.
Domínguez y Zirion (2017)	Lo sensorial es un proceso psicofisiológico que capta y procesa información tanto interna como externa, pero deviene en una sensorialidad cuando cada individuo le otorga una carga significativa diferente dependiendo su contexto cultural, lo cual le permite integrar procesos de individuación, adaptación y socialización, lo cual se liga al aprendizaje y a la transmisión de los saberes.
Classen (1997)	La sensorialidad, se da a partir de los procesos de percepción y comunicación, puede definir- se como la capacidad del individuo para ser consciente del mundo a partir de valoraciones, interpretaciones y conceptualizaciones sensoriales captadas por el cuerpo, en donde los dis- tintos sentidos le ofrecen diversos significados dentro del contexto de cada cultura.

Un elemento que se propone relacionar con el estudio de la sensorialidad es el arte. Como campo de conocimiento, el arte es fundamental para la realización de las diversas tareas que se implementan en el espacio educativo, por ejemplo, el movimiento, la escucha activa, la visión, o el trabajo con las sensaciones y emociones que son cuestiones, entre muchas otras, que permiten la realización de sus particulares tareas; el tocar un instrumento, el pintar un cuadro, montar una coreografía, hacer un performance o el representar un papel, pues estas acciones requieren poner en juego tanto la sensación como la razón, en otras palabras el arte permite encontrar y abrir diversos canales de comunicación y expresión, "a través del arte podemos conectar un sentido con otro y abrir un abanico de posibilidades de expresión" (Osés, 2014 p. 17).

En dónde y para qué pensar en una propuesta de Laboratorio de Tesis

A partir de la integración en 2016 del Cuerpo Académico "Educación Sensorial: experiencia estética y arte", en la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, se han observado algunas dificultades que tienen las y los estudiantes universitarios al realizar sus trabajos recepcionales cuando los relacionan con temas de arte, con la educación artística o con la sensorialidad y las emociones. Algunos de esos problemas ya han sido expuestos anteriormente sobre la perspectiva de formación educativa, otras causas refieren a la pretensión de aplicar el trabajo con las artes, como mera herramienta de trabajo, dejando de lado los procesos sensoriales y cognitivos que implica todo acto de creación, lo cual descontextualiza el trabajo de intervención desde la educación artística y por ende, deja de lado el potencial formativo de arte y su relación con los aprendizajes cotidianos.

El trabajo de Laboratorio de Tesis, está enmarcado en el "Seminario Interno Profesionalizante en Estudios sobre Educación Sensorial y Experiencia Estética en Procesos de Aprendizaje Formales

y No Formales", el cual forma parte de los trabajos del proyecto "Vinculación de la sensorialidad, la estética y las artes en la educación formal y no formal: una aproximación a través de un Laboratorio de Tesis" (28/2023), el cual está registrado ante la Comisión de Investigación del Área Académica 3 "Aprendizaje y Enseñanza en Ciencias, Humanidades y Artes" y cuyo principal propósito es incentivar los trabajos recepcionales de estudiantes universitarios, principalmente de la Licenciatura en Psicología Educativa, en materia de educación artística y de las artes aplicadas en la educación, para generar intervenciones educativas y psicopedagógicas que refieran a las artes desde su importancia cultural, social e individual.

Dicho proyecto coloca en el centro del interés, la preocupación por el ejercicio de trabajos recepcionales. En el caso de la Licenciatura en Psicología Educativa, con aproximadamente 4 mil estudiantes inscritas (la mayor parte de la población es mujer), anualmente se titulan cien personas por medio de tesis. cada uno de los trabajos recepcionales se generan desde diversos enfoques temáticos; en el caso específico de las artes, al año se cuenta con un promedio de dos a tres trabajos.

De acuerdo con la información de la base de datos de la coordinación de la Licenciatura en Psicología Educativa, en 2014 solamente hubo una tesis referida al tema de las artes. De 2015 al 2018, no hubo ninguna. A partir de 2019, la temática en arte tuvo un crecimiento de 100%, es decir, de una tesis generada explícitamente en el tema de arte, pasó a dos tesis al año. Y en 2021 se presentaron tres tesis. En el transcurso de este año, sólo se ha presentado una tesis.

Hacer referencia a la temática del arte como foco de interés en las tesis de licenciatura, no es desde el trabajo del arte como herramienta didáctica, más bien desde el reconocimiento multidisciplinario del arte con una didáctica precisa y como un campo de conocimiento que brinda la posibilidad de generar aprendizajes que competen no sólo a la formación de artistas sino a reconocer también la influencia del arte en la cotidianidad.

Con estos antecedentes, se plantea una intervención psicopedagógica a través de un Laboratorio en tanto se formaliza un trabajo activo, de discusión de intereses próximos y de comprensión de las artes no sólo como entretenimiento, sino como generadora de conocimiento.

Esta forma de intervención tuvo un precedente fundamental entre el periodo de 2017 y 2019, a partir de la implementación de un taller de cine, donde se percibió la presencia de tesistas que buscaban participar de contenidos que les permitieran problematizar el arte no sólo como herramienta, sino como fundamento de conocimiento de los procesos socioeducativos.

En la intervención "Experiencia estética y arte: aproximaciones a los sentidos mediante la educación sensorial" (PRODEP/SEP 2017 - 2020), se realizó un taller de análisis cinematográfico con la participación activa de estudiantes de servicio social que poco a poco comenzaron a interesarse en el tema del arte y su relación con la educación. Involucrados en el proceso de investigación comenzaron a plantear sus tesis desde el campo educativo y con el involucramiento en las artes como principio generador de conocimiento mediante aprendizajes. Mediante sesiones de trabajo entre pares, revisiones de tesis en sesiones plenarias, así como del acompañamiento a través del Seminario Permanente en Estudios sobre Educación Sensorial y

Experiencia Estética en procesos de Aprendizaje (SPESEEPA), las y los estudiantes universitarios trabajaron con procesos de arte que repercutieron en su propósito educativo, lo cual llevó a culminar sus tesis en diferentes momento y que son parte de los datos numéricos expuestos en renglones arriba. Cabe señalar que el SPESEEPA inicia actividades en 2017 de manera presencial y a partir de 2021 inicia actividades de manera virtual. El seminario se especializa en temas de estética, de artes y su relación con los procesos educativos.

Esta experiencia determinó seguir por el formato de trabajo de Laboratorio ya que permite probar, experimentar y realizar un acercamiento hacia los tesistas como un aprendiz intuitivo (Gardner, 1996)), posibilitando así la recuperación de la intuición en el nivel superior, lo que implica trazar un recorrido exploratorio que lleve a evocar experiencias previas de acercamiento a los aprendizajes, rutas que se trazaron desde el nacimiento y que propician la conexión con el entorno. Desde el Laboratorio de Tesistas se intenta resignificar las prácticas de búsqueda de temas desde el pensamiento intuitivo y la vinculación con el aprendizaje desde los sentidos.

De esta manera, es urgente y necesario abrir una nueva mirada hacia la educación sensorial en el campo universitario, la cual permita observar con más detenimiento los cruces del arte, la educación y los sentidos, valorando las múltiples posibilidades de integración, vinculación y apoyo que el trabajo sensorial tiene con las líneas de estudio e investigación de la psicología y la pedagogía.

Conformación de un Laboratorio de Tesis

El laboratorio propuesto es un espacio que abre puertas a la curiosidad y la intuición brindando orientación y sistematización de los procesos de asesoría a tesistas del campo de la educación. Se busca que los estudiantes tengan una visión de los objetos de estudio, las rutas, los procesos metodológicos así como otros puntos relativos a la importancia del tema que les ocupa.

Los objetivos del Laboratorio que a continuación se exponen, surgen de las anteriores trayectorias, así como de una exploración documental por los acervos de la producción de tesis de la universidad. Entre los principales propósitos están la formalización de un espacio académico permanente para el estudio de la sensorialidad que permita acoger a los estudiantes interesados en realizar un proyecto de trabajo con la sensorialidad, la educación artística o las artes. Por otro lado, es importante propiciar la reflexión de los alcances, influencias y repercusiones de la integración de la sensorialidad, la educación artística y la experiencia estética en la educación, propiciando diversos acercamientos y reconocimientos de estas a través de la investigación educativa.

Obviamente, también está el interés por reconocer los intereses temáticos de las y los estudiantes y converger en los posibles cruces entre la educación sensorial, la experiencia estética y la educación artística en una educación formal y no formal.

En cuanto a la ruta metodológica a construir, el laboratorio de tesis se integra por varios momentos de trabajo: trabajo mensual mediante reuniones virtuales y/o presenciales, revisión

de avances de manera individual y discusión grupal, realización de lecturas propiamente ligadas a los procesos de arte en la educación. Todos los materiales son de orden interdisciplinario, lo que permite tener ejes temáticos de discusión que se centrarán en la problemática de la educación sensorial y las repercusiones de esta en la escuela a través del arte y la educación artística.

Además el laboratorio de tesis se ha propuesto desde diversos enlaces con los tesistas para atender asuntos de lecturas de referencia así como revisiones alternas a sus trabajos de investigación, pues estos también han sido revisados y discutidos en cada una de las sesiones mensuales, por supuesto, también se previeron espacios de trabajo alterno con cada uno de los tesistas de acuerdo a los avances presentados. de manera que este espacio se conforma como un lugar de discusión, análisis y reflexión a partir de los materiales asignados.

Por ende, los trabajos comprenden la vinculación con las artes y la educación artística, más cercana por lo que propone generar procesos reflexivos desde desde las exposiciones en museos, obras escénicas y audiovisuales, así como a coloquios o encuentros relacionados a estas temáticas, asistiendo a conciertos, cine, obras de teatro así como a congresos, foros o jornadas artísticas.

A continuación se muestran las unidades temáticas que comprenden el desarrollo de los trabajos en el Laboratorio:

Categorización del Laboratorio de Tesis

Fecha	31 de enero	28 de febrero	28 de marzo	2 de mayo
Tema	Introducción a Decroly	Sensorialidad	Educación Artística	Educación desde las artes: poética
Ejes	– Conocimiento sensible – El cuerpo como segundo plano de la educación	– Giro sensorial – Sentidos – Escuela nueva	 Integración de la EA al curriculum escolar Campos de la E.A (general y de especialización) Arte y cultura visual 	 El arte como herra- mienta psicopeda- gógica Relación "arte-pro- fesor-alumno"
Lectura	Lopez, N. (2012). El sentido de la Educación Sensorial en el pensamiento pedagó- gico de Ovidio Decroly des- de la concepción de cuerpo y educación.	Lopez, N. (2012). El sentido de la Edu- cación Sensorial en el pensamiento pedagógico de Ovidio Decroly desde la concepción de cuerpo y educación.	Acaso, M. (2009). La educa- ción artística no son ma- nualidades. Nuevas prácti- cas en la enseñanza de las artes y la cultura visual	Cardona, P. (2018). Memoria de un pro- ceso. El despliegue de la poética de la ense- ñanza en el maestro.
Relación con la Educa- ción Senso- rial	Se despliega la importancia de los sentidos como potencializadores de creación de conocimientos. Se confronta a la educación formal que actualmente deja en "segundo plano" a los sentidos y su importancia en la educación. Discusión sobre la relación que tiene la sensorialidad con la cognición, con la finalidad de dialogar alrededor de los procesos artísticos que confluyen en el área de la psicología educativa, creando una línea crítica de la educación sensorial, estética y artística.	Se desarrollaron conceptos claves para el entendimiento de lo sensorial y su relación con la educación entendiendo que lo sensorial no solo es biológico también cuenta con una carga simbólica y significativa al contexto sociocultural. Debido a la poca inclusión de la educación sensorial dentro de la acción educativa, se retoma su importancia a partir de este cruce entre el cuerpo y la educación (pensamiento pedagógico) tomando como referente a la <i>Escuela Nueva</i> , la cual trata de incorporar los sentidos en la educación. Se mencionan algunos sistemas educativos alternativos tales como: Montescori, Waldorf, Freinet, Reggio Emilia, etc. En los cuales el cuerpo (y los sentidos en general) se ven un poco más implicados que en la educación tradicional o sistema "militarizado"	Revisión de las problemáticas en torno a la educación de las artes visuales/gráficas en la escuela para establecer cuales son las líneas de interacción que se necesitan generar entre el arte y la educación. Discusión sobre la relación de las artes y el consumismo de la "cultura popular" y no de lo que se considera, socialmente, "el arte culto" Se plantea la necesidad de crear una metodología de las artes que pueda adaptarse a la educación (posible conexión con la poética de la enseñanza)	La docencia como el campo idóneo para desarrollar la investigación-acción-creación. Desaprendizaje – redescubrimiento – transformación autoeducación

Este cuadro muestra las temáticas desarrolladas así como la construcción de los cruces que comprenden la parte conceptual así como su relación con la intervención y el puente hacia la educación sensorial.

El registro de los datos ha sido a través de la elaboración de bitácoras tanto de las sesiones de seminario interno como externo, esto con la finalidad de llevar un registro adecuado de las discusiones, reflexiones y análisis realizadas al interior de los mismos.

De igual manera se ha hecho un uso constante de la plataforma Classroom, en la cual se distribuirán los materiales de lectura y audiovisuales para las sesiones correspondientes, además de ser un espacio donde se comparten los avances de tesis de los asistentes, con el objetivo de darles un seguimiento a su proceso y abrir espacios de reflexión conjunta.

Resultados preliminares

El proyecto tiene una proyección de dos años. La exposición en este espacio de investigación y creación comprende hasta mayo de 2023. En el transcurso de seis meses, el laboratorio ha servido como un espacio de apuntalamiento de los distintos procesos de investigación de los alumnos de la licenciatura en psicología de la UPN que han abordado temas relacionados a la educación sensorial, el arte, la educación artística y en algunos puntos con la experiencia estética. Por ende, a partir de los trabajos recepcionales ha sido posible nutrir el estado del arte sobre la educación sensorial, no sólo desde la parte documental sino desde la propia observación de sus repercusiones en la investigación que considera a esta área, en los diseños de proyectos así como en las intervenciones de los tesistas

El laboratorio si ha podido contribuir en la generación de un espacio de acercamiento a la educación sensorial, la educación artística y las artes, donde hemos tenido una buena respuesta por parte del estudiantado, lo cual permite decir que de alguna manera estamos formando estudiantes con un perfil enfocado en temas de arte, esto refiere justo a la formación de recursos humanos con un enfoque en la educación sensorial.

El laboratorio ha podido generar tesis más orientadas sobre los temas de arte y su vinculación con la psicología educativa, a través de la documentación, el análisis, y la identificación de diversos procesos de construcción de objetos de estudio, de problematización, así como de construcción de propuestas de intervención a partir de los estudios sensoriales, artísticos y estéticos.

Referencias documentales

Cardona, P. (2018) *Memoria de un proceso. El despliegue de la poética en la enseñanza del maestro*. México, Universidad Autónoma de Chiapas.

Classen, C. (1997). Fundamentos de una antropología de los sentidos. Revista Internacional de Ciencias Sociales (RICS)

Dewey, J. (2013). El arte como experiencia. España: Paidós.

Domínguez, A, Zirión, A. (2017) La dimensión sensorial de la cultura. México: UAM.

Eisner, E. (2002). El arte y la creación de la mente. España: Paidós.

Eisner, E. (1995) Educar la visión artística, España, Paidós.

Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples. De la teoría a la práctica, Barcelona España, PAIDÓS Educación.

Gardner, H. (1996). La mente no escolarizada. Buenos Aires, Paidós.

López, N. (2012) "El sentido de la Educación Sensorial, en el pensamiento pedagógico de Ovidio Decroly.

Desde la concepción del cuerpo y la educación" Tesis de maestría, Colombia, Universidad de Antioquia.

Osés, E. (2014). Aprender de la experiencia sensible: El arte en el aprendizaje. *Revista En blanco & negro, vol. 5*, num. 1

Pozo, I., Scheuer, N., Pérez, M., Mateos, M., Martín, E., y De la Cruz, M. (2006). Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje: las concepciones de profesores y alumnos. Barcelona: Grao.

Robinson, K., y Aronica, L. (2015). Escuelas creativas. Barcelona: Grijalbo

Terigi, F. (1998). Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar, pp. 13-92, en J. Akoschky, E. Brandt, M. Calvo, M. Chapato, R. Harf, D. Kalmar, M. Spravkin..., J. Wiskitsky, Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Buenos Aires: Paidós.

Vygotsky, L. Obras Escogidas, "Pensamiento y Lenguaje, Conferencia sobre Psicología" Tomo II, Madrid, Aprendizaje.