

Experiencia artística y educativa configuradora de procesos de subjetivación*
Artistic and Educational Experience Configuring Subjectivation Processes

Carlos Alveiro Morales Osorio[‡]
Universidad del Quindío - Colombia
DOI: <https://doi.org/10.33975/disuq.vol13n2.1435>

Φ

Resumen

El presente escrito problematiza algunas experiencias artísticas y educativas, en tanto configuradoras de procesos de subjetivación de estudiantes y profesores de un programa de pregrado en la universidad. La investigación adelantada con diseño biográfico-narrativo y crítico, recurre al relato, la hermenéutica reflexiva de Paul Ricœur y asume la crítica desde la perspectiva de Foucault, como caminos o formas de ver, que en sano criterio pueden contribuir a comprender y transformar las prácticas de aula. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo probabilístico intencional o discrecional (bola de nieve). A través, de un análisis comprensivo de los relatos o sus extractos, se arriba a la conclusión de la importancia de implementar en las aulas estrategias didácticas centradas en la libertad e interés del estudiante, orientadas mediante diálogos expansivos.

Palabras clave: estrategias didácticas, Foucault, prácticas artísticas, procesos de subjetivación.

* Recibido: enero 15 de 2024. Aceptado: abril 24 de 2024.

[‡] Contacto: carlosalveiro@uniquindio.edu.co

Abstract

This work problematizes some artistic and educational experiences, as configuring processes of subjectivation of students and professors in the university. The research carried out with a biographical-narrative and critical design, recourse to the narrative, to the reflective hermeneutics of Paul Ricœur and assumes the criticism from the Foucault's perspective, as paths or ways of seeing, which in a healthy criterion can contribute to understand and transform classroom practices. Participants were selected through intentional or discretionary probability sampling (snowball). Through a comprehensive analysis of the stories or their extracts, we come to the conclusion of the importance of implementing teaching strategies in the classroom, centered on the freedom and interest of the student, oriented through expansive dialogues.

Keywords: Didactic Strategies, Foucault, Artistic Practices, Subjectivation Processes.

Cómo citar este artículo: Morales, C. A. (2024). Experiencia artística y educativa configuradora de procesos de subjetivación. *Revista Disertaciones*, 13(2), 133–155. <https://doi.org/10.33975/disuq.vol13n2.1435>

Material publicado de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Usted es libre de copiar o redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando dé los créditos apropiadamente, no lo haga con fines comerciales y no realice obras derivadas.

*Hay muchas formas bajo las cuales puede ser pensado el hombre,
y la forma-hombre es solo una de esas formas entre otras [...]
¿Qué modo de subjetivación podemos esperar hoy y ahora?*
Deleuze

Introducción

El artículo surge de un proyecto de investigación que interroga por la experiencia artística y los procesos de subjetivación de estudiantes y profesores, pertenecientes al programa de Artes Visuales, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Quindío.¹ Así se propone relacionar la incidencia del currículo en la configuración de la identidad de los estudiantes (Tadeu da Silva 1999). Entiéndase por currículo prácticas pedagógicas, fundamentos educativos y didácticos, evaluación y en general, todo el conjunto de planes, proyectos, actividades que desarrolla la institución educativa dentro y fuera de ella, tendientes a formar un tipo de sujeto. La reflexión se adelanta en el contexto de la relación “Estado, sociedad, escuela y sujeto”, en el momento de un fuerte desarrollo de políticas neoliberales, bajo la perspectiva del modelo educativo denominado “estándares y competencias”. Aquí por razones metodológicas, de extensión y estructura del escrito, resulta imposible describir cada una de las categorías surgidas del estudio: cómo se llegó o ingreso al mundo artístico, orientación vocacional, estilos o formas de vida, Influencia de la familia o personas cercanas en la primera infancia, arte y terapia, estrategias didácticas y relación práctica artística y educación. De esta última nos ocuparemos en este escrito. El interés giró alrededor de identificar y describir aquellos

¹ Artículo producto del proyecto de investigación 966, financiado por la Universidad del Quindío, titulado “La experiencia artística en los procesos de subjetivación de estudiantes y profesores de una institución de educación superior”, realizado entre los años 2019 y 2022.

procesos de subjetivación y las estrategias didácticas por el que transitan los participantes en el aula universitaria, desde sus experiencias artísticas, personales, profesionales con el fin de generar, imaginar y resignificar otras posibles prácticas de subjetividades, más armónicas, integradas e integrales, en contextos de mayor libertad.

Para el desarrollo del trabajo se asume la perspectiva de investigación cualitativa, específicamente la apuesta metodológica del enfoque “biográfico narrativo”, desde los planteamientos de Ricœur (2000) y una “ontología crítica del presente” por Foucault (1999). Para la gestión de lo biográfico narrativo se acude a entrevistas narrativas, con preguntas semiestructuradas, para posteriormente ser transcritas, a doble voz, y así entre los entrevistados y los investigadores convertirlas en relatos de vida, es decir, en textos susceptibles de comprender e interpretar. Siguiendo la invitación de pensadores como Foucault (1988, 1999), Deleuze (2015) y Guattari (1996), se convoca a estudiantes, profesores y público en general a cuestionar en forma permanente lo que se hace y piensa, alrededor de los supuestos y prácticas educativas que nos constituyen como sujetos. De igual manera se resalta la importancia de la experiencia artística en los procesos de subjetivación, al ser ella la que permite a la persona recrear su relación estética, ética y política con el mundo, consigo mismo y con el otro humano o no humano. Contexto en el que surgieron los interrogantes que orientaron el estudio, entre otros: ¿Cómo se configuran los procesos de subjetivación desde la experiencia artística de los estudiantes y docentes del programa de Artes Visuales de la Universidad del Quindío?

Problematización: la experiencia artística en los procesos de subjetivación

Es posible constatar que, en los últimos años, las prácticas educativas y pedagógicas en las instituciones universitarias se han vaciado de contenidos humanísticos, filosóficos, sociales etc. En ocasiones se vive en el aula una crisis de sentido, lo cual obedece en buena medida a procedimientos directivos, reiterativos, poco creativos y con escasa relación con “el mundo de la vida”. De allí, la pertinencia de indagar sobre las posibilidades del arte

como experiencia para escudriñar nuevas vías que propicien diversos modos de encuentro, aprendizaje, diálogos que movilicen, impacten y resignifiquen positivamente, el qué hacer de docentes y estudiantes en las aulas universitarias.

En tal sentido, los aprendizajes y las vivencias de la comunidad universitaria no sólo se orientan a la generación de competencias, sino que atraviesan de manera holística las existencias, las prácticas de sí y de gobierno. Elementos que se orientan, además, hacia procesos de constitución de su condición humana, a la reflexión sobre las formas de existir e interpretar el mundo, entendidos como procesos de subjetivación. Por ello se puede decir que la experiencia, en su carga subjetiva, singular, constituye un encuentro con la otredad, sea humana o no. Experiencia que es muy propia, subjetiva, nadie me la quita, así como no me deja igual, es decir, donde hay experiencia, hay modificación, cambio, transformación, ya sea un enriquecimiento de la vida o una amarga lección, hay novedad, amplitud y sosiego en la mirada de la experiencia; constituye un punto de intersección entre la vida pública y privada, entre los rasgos comunes del carácter y su innombrable interioridad individual. Por lo que Martin Jay afirma:

Si bien es algo que es preciso atravesar o padecer antes que adquirir vicariamente, aun la experiencia en apariencia más auténtica o genuina suele estar ya modificada por modelos culturales previos [...] la experiencia también puede ser asequible a los demás mediante el relato post facto, un proceso de elaboración secundaria en el sentido Freudiano que la convierte en una narrativa dotada de significación (20).

Complementa lo anterior, la mirada foucaultiana que asume la subjetivación como efecto de una constitución; “Los modos de subjetivación son precisamente las prácticas de constitución del sujeto” (Castro 2011 377). Cabe aclarar que aparecen dos sentidos de la expresión en la obra de Foucault: uno, en la que el sujeto aparece como resultado de una determinada relación saber-poder; una especie de juegos de verdad en los que el sujeto se constituye y es constituido en una cultura; y dos, un conjunto de elementos que definen la relación del sujeto consigo mismo, o la manera como el sujeto se constituye en sujeto moral, la subjetivación referida a prácticas o formas de actividad sobre sí mismo.

En los procesos de configuración del ser humano se problematizan las interacciones del sujeto con la tradición, con el contexto físico, normativo y social, en forma especial en el ámbito teleológico. Corresponden en general con las relaciones consigo mismo, las prácticas de sí, los modos de ocuparse de sí mismo, aquellas prácticas y experiencias que orientan la constitución de sí.

Implicaciones del ocuparse de sí o pensar por sí mismo

En el paradigma educativo actual algunos aseguran que poco importa lo que el maestro enseña, se prioriza lo que el estudiante aprende a partir de su interés, voluntad e inquietud; panorama en el que el maestro es un facilitador, un propiciador, o un mediador. Esto se destaca cuando se habla del maestro ignorante, por oposición al maestro emancipador; en el acto educativo de hoy se señala que se requiere más de la voluntad de aprender del estudiante que de la capacidad de explicar del profesor (como señala Rancière). En este contexto educativo las prácticas pedagógicas propenden por un pensamiento, actitudes, acciones y miradas integrales y holísticas de la espiritualidad. Así mismo, la ética y la subjetividad política, se reconocen como una ética de la sustentabilidad, donde el deseo de vida reafirme el poder de la imaginación, creatividad y lucha contra las irracionalidades, represiones y sumisiones que coartan la libertad de pensar y toda posibilidad de imaginación (Elizalde 2006). Por tanto, dichas circunstancias permiten avanzar en la indagación por prácticas educativas y “modos de vida” inspiradas en el arte, el pluralismo y la diversidad, condiciones propias de la libertad; por oposición a otras centradas en el mercado, donde lo económico promueve la gestión empresarial, el desarrollo y la planificación estatal, que necesaria a veces, se torna hegemónica a una sociedad globalizada y consumista.

Al problematizar el actual contexto educativo universitario colombiano, además de preguntarse por la experiencia artística y su relación con los procesos de subjetivación, tanto de estudiantes como de profesores, se aspira no sólo a imaginar otros posibles

escenarios de transformación, sino indicar a futuros educadores cuan diversa, valiosa, posible y pertinente es su función estética, ética y política en los procesos educativos de la educación superior.

Lo conceptual y metodológico: de lo biográfico narrativo (Ricœur) y hacia una ontología crítica del presente (Foucault)

Lo biográfico narrativo (Ricœur)

Aquí se recurre a una muestra o extractos de los relatos de vida que los participantes construyen y brindan, de manera voluntaria, mediante una entrevista narrativa de carácter biográfico, de una duración aproximada de dos horas, que posteriormente es transcrita. En términos de Ricœur (2000 127), “llamamos texto a todo discurso fijado por la escritura”, es decir, susceptible de comprender e interpretar, siempre abierto a la interpretación del lector.

El enfoque biográfico narrativo se desarrolla a través de entrevistas narrativas, con apoyo en preguntas semiestructuradas y con interacción con los involucrados dichas entrevistas se configuraran en relatos de vida; se contrasta con entrevistas cortas de profundización; para abordar los procesos de subjetivación de los participantes, en el marco de la formación en artes visuales, se despliega la comprensión e interpretación de dichos textos a doble voz, entre los entrevistados y los investigadores.

Dichas entrevistas biográficas suelen ser complementadas con grupos focales y entrevistas adicionales aclaratorias, cuando fuesen necesarias (Denzin y Lincoln 2015), en dichos eventos se discute y recoge información sobre ejes transversales o categorías emergentes que se le presentan al investigador durante el análisis de cada entrevista. Para la constitución del grupo de entrevistados se recurrió a los mismos participantes y otros especialistas en el tema, bajo la técnica de muestreo no probabilístico denominado bola

de nieve. Las técnicas de muestreo se podrían dar también por conveniencia, por cuotas o discrecional; esto a criterio del investigador según sus objetivos de trabajo.

La entrevista biográfico-narrativa parte de una pregunta detonante: ¿Cuáles fueron aquellas experiencias que en su vida incidieron en la persona que usted es hoy en día, desde la infancia hasta el presente? Lo que genera una respuesta o narración bastante amplia que se va puliendo con otras preguntas complementarias semiestructuradas, todas relacionadas a dar cuenta de los procesos de subjetivación de la persona... de los acontecimientos que la han constituido.

Hacia una ontología crítica del presente (Foucault)

En este punto, se apela a los procesos de subjetivación de Foucault (1999) como fuerzas que actúan sobre otras y sobre sí mismas, pero que se tornan más reguladoras que constituyentes del comportamiento. Es decir, uno es libre de gobernarse a sí mismo o de dejarse gobernar por otro; aquí la subjetivación se asume por el autor, como “el arte de sí”, o sea, aprender a gobernarse por sí mismo, no está dado por la relación de fuerzas que ejerce el poder, ni por los códigos morales que define el saber, sino que es una operación por la cual la fuerza se afecta a ella misma, se pliega sobre sí, es el afecto, el afectarse uno mismo.

Desde esta perspectiva se quiere resaltar que Foucault habla de los procesos de subjetivación, como otro eje articulador o complementario a los de poder y saber, que, asumidos bien por la iglesia católica, o bien por el Estado moderno, para someter la subjetividad a las relaciones de poder-saber.

Si bien la pretensión no es dar cuenta de los procesos de subjetivación en un momento histórico determinado, sí se pretende aproximarse aquellos que de alguna

manera son tocados por el arte. Al respecto Dreyfus y Rabinow (2001), en su análisis del pensamiento de Foucault (1999), plantean:

Lo que me sorprende es que en nuestra sociedad el arte tan solo tiene relación con los objetos y no con los individuos o la vida, y también que el arte sea un dominio especializado, el dominio de ciertos expertos que son los artistas. Pero ¿podría alguien convertir su vida en una obra de arte? ¿por qué puede la lámpara de una casa ser un objeto artístico, pero no nuestra propia vida? (269).

Nótese el esfuerzo de Foucault (1999) por estructurar una ética que fuera una estética de la existencia, es decir, una ética a través de la cual nos constituimos a nosotros mismos como agentes éticos. En este sentido persevera en mostrar que la subjetivación en los griegos enseña una existencia como estética, resalta que el arte no sólo cualifica la obra sino la existencia misma. En este punto se coincide con el autor al asumir la experiencia estética y artística como elemento configurador del ser, del sujeto y no exclusivamente en relación con la producción de obra. En consecuencia, al ser la subjetivación ese arte de sí, esa auto-afectación o gobierno de sí mismo, es irreductible a las relaciones de fuerzas, de poder - saber, también se habla de operadores capaces de cambiar las coordenadas de subjetivación, como bien puede ser el feminismo, la pandemia, las propias luchas, la reivindicación de derechos, entre otros.

En coherencia con los planteamientos foucaultianos, el análisis de los modos o prácticas de subjetivación se hace desde tres ámbitos: el sujeto como objeto de relaciones de diferenciación, el sujeto como objeto de saber y el sujeto objetivado como sí mismo. Es decir, los modos en que los individuos definen las relaciones con los otros, con la verdad y consigo mismo. En consecuencia, si la ética tiene que ver con la constitución de sí mismo como sujeto moral, este es un trabajo de corte ético por excelencia, siguiendo la propuesta de Foucault.

La ubicación en una opción metodológica de perspectivas múltiples, permite visibilizar cómo se configura y opera el gobierno de sí y de los otros, es decir, la gubernamentalidad. De esta forma adelantar una analítica de los procesos de subjetivación equivale a dar cuenta de las formas estratégica de ejercer el gobierno de los sujetos, quienes nos gobiernan, de qué manera, qué nos gobiernan, además de las formas morales sobre sí mismos o de administración de la vida.

Presentación y discusión de resultados: relación práctica artística y educativa, estrategias didácticas

Los seis relatos mencionados en el presente texto fueron seleccionados al considerarlos emblemáticos del cómo la experiencia artística, bosqueja, bifurca, potencia procesos de subjetivación tanto de profesores como de estudiantes de un programa de pregrado en artes visuales de una universidad pública.²

En cada relato aparece el seudónimo del autor, sobre lo cual se aclara que el relator muestra una versión de sí mismo, en un momento particular de su trayectoria personal y académica. Es decir, no la única, ni la verdadera o la más completa pero sí la más verosímil para ese momento de la narrativa. Por tanto, cada relato es un texto que da cuenta de una vida, de una experiencia particular. Contiene experiencias infantiles, juveniles y de la adultez, en las cuales se evidencian sus trayectorias, las formas como llegaron, persisten, crecen y continúan en el mundo del arte. A continuación, se presentan algunos extractos o apartados de los relatos para que el lector visualice a modo de resultados y discusión, como se presenta la relación práctica artística y educativa, dada la

² Ver cada relato en Morales, Carlos y Marín, Fernando (2021). “La experiencia artística en los procesos de subjetivación”. Armenia, Editorial Kinesis.

característica de esta metodología siempre abierta a interpretaciones constantes y múltiples.

Profesores y estudiantes participantes en el estudio:

- Profesor David: Del próspero comerciante al humilde carpintero.
- Profesora Vanesa: Procesos de investigación, creación y docencia
- Profesora Paulina: Arte y docencia, procesos de creación colectiva
- Profesor Marcos: ¿Vivir el arte o vivir del Arte?
- Estudiante Cattleya: Arte y tecnología
- Estudiante Javier: Arte comprometido o arte urbano

El título de cada relato identifica, a modo de isotopía o mensaje central, el contenido del mismo; de esta manera se determina la línea temática o de significación que sigue el desarrollo del relato, siempre personal, único e irrepetible.³

Relación práctica artística y educativa: David

“Hoy me desempeño como profesor universitario, pero me inclino a pensar que uno no necesariamente necesita este tipo de formación para desenvolverse en la vida, este proceso se vuelve como un entrenamiento, lo que podríamos llamar una matriz de poder y de control absoluto, que forma a la gente entre otras para la empresa. En esa medida creo que salir de la universidad sería hasta más recomendable que continuar en ella. Por otro lado, pienso que lo que hay que hacer es transformar estos espacios, refundarlos, no demoler todo el edificio del conocimiento, de la ciencia, sino, hacer una síntesis con todo lo que la ciencia ha ridiculizado lo que le parece improbable e inverificable. Introduciendo

³ Acoplamiento o igualación de campos semánticos que dan homogeneidad de significado al texto.

conocimientos ancestrales, hermenéuticos, esotéricos, ocultismo, temas que a mí me interesan sin ser un gran experto”.

El relato del profesor David reconoce la hegemonía de una matriz de saber-poder, que genera unas estrategias didácticas convencionales, de rutina, orientadas a generar recurso humano para la empresa. En forma complementaria aboga por la interdisciplinariedad, diversidad y creatividad, por una “ecología de los saberes” (Santos 2010).

Relación práctica artística y educativa: David

“Me gustaría pensar que en mis clases los estudiantes gozan, disfrutan, aprenden, lo que no quiere decir que no se requiera esfuerzo y dedicación, ese es mi objetivo, no sé si lo logre, quiero que los estudiantes disfruten las clases y hagan las cosas porque les guste, no por obligación familiar, académica o el título, ese es mi norte. La mayoría de los profesores piensan que el arte es una cosa que trata de libertad, que le permite al ser humano reconocerse, explorarse, autonombrarse, auto definirse y a partir de ahí, pues las artes en general deberían ser un goce y no algo tormentoso.”

Se reconoce la importancia del goce, algo sublime en el estudio, en la transformación de uno mismo, en el aprender, lo que no se debe confundir con un didactismo, por el contrario, requiere estimulación, dedicación, rigurosidad, esfuerzo, persistencia, academia, ilustración. Seguido, aclara el narrador, que para lograr lo anterior, se requiere de libertad e interés y compromiso algo ya planteado por pedagogos como Pestalozzi, Rousseau, Freinet y Freire entre otros, pero que hoy a pesar del tiempo y las circunstancias, no se aplica en la mayoría de instituciones educativas. Podría afirmarse que, si no es arte, no es educación.

Relación práctica artística y educativa: Vanesa

“Me asignaron dos materias, “Taller central” e “Investigación creación”, ambos espacios orientados a potenciar los procesos de creación de obra, ¿cuándo un estudiante te dice no sé qué voy hacer? profesor no tengo ni idea, ¿qué hago?, a mí me gusta el reto, potenciar procesos de creación, sobre todo desde la investigación, ¿cuál es su pregunta? usted que va hacer? Entonces, siempre estoy transformando cosas de manera que se comprendan de una forma agradable, es decir, hay un formato para los ante-proyectos de investigación, veo ese protocolo y me produce aburrimiento, otra vez objetivos, problema, justificación, estamos haciendo eso desde el colegio, hagámoslo de otra forma, lo que he intentado en estos años, es empezar a transformar no tanto el lenguaje sino que los estudiantes estén convencidos de su proyecto, que busquen sus propios referentes, aclaren sus objetivos, que ellos se acerquen a la pregunta. Lo difícil es saber por qué y para qué investigar, lo que he hecho durante este tiempo es basar la práctica en eso específicamente”.

A sí se da la pregunta, el cuestionamiento, la investigación como ambiente, espacio preferente de aprendizaje, transformación y creación. Lo primero que deben aclarar los involucrados es ¿por qué y para qué estudio, investigo, analizo, leo? Aclarar sus inquietudes existenciales o de investigación, sus objetivos o metas suele ser el reto, el paso más complejo, a veces inalcanzable y siempre dinámico. Recurrir a lo biográfico narrativo puede ser un camino, buscar en el sí mismo, específicamente en los primeros años de vida. Se reafirma la importancia del compromiso, la comprensión, la resiliencia de los partícipes en el proceso de enseñanza aprendizaje.

“Con los estudiantes soy clara al decirles que no existe la musa de la inspiración, no llega de la nada y te toca, los conceptos tienen que construirse, elaborarse, como lo dice Deleuze cuando habla del acto de la creación, los conceptos no llegan de la nada, un día tengo una idea y ya, no, hay que elaborarlos, nacen de una necesidad, emergen. Yo empiezo a unir conceptos, hablé con los chicos sobre esos procesos, lo que hago en estos espacios académicos es trabajar a partir de lo que me ha funcionado dentro del campo de la investigación personal, pero también indagó por lo que han hecho otros artistas para

llegar a estos procesos, esas metodologías, lo que hago es mezclarlas y hacer como un remix de metodologías y proponer unos ejercicios en el que ellos al realizarlos van encontrando cosas.”

Parada en su experiencia personal y profesional, la profesora parte de una comunicación asertiva con sus estudiantes, condición sin la cual no hay o se fisura el proceso educativo y no es posible la adecuada convivencia. Intenta concientizarlos que, en la academia, el arte, la educación y hasta en la vida, se trata de construir, intercambiar y negociar teorías, categorías, conceptos, visiones o modos de ver, explicar, comprender, leer el mundo, la sociedad y hasta uno mismo. Por ello recomienda a sus estudiantes consultar entre otros aspectos, por lo que han hecho otros artistas, acude a lo que ella denomina un remix metodológico que de claridad a los estudiantes para tener sus propios referentes de trabajo.

Relación práctica artística y educativa: Paulina

“Hay dos cosas fundamentales en mi práctica docente, uno la empatía, nunca he dejado de ubicarme como estudiante, lo que permite pensarme como ellos, sus necesidades, cuestionamientos, miedos, en su lugar en el mundo. Lo otro es el amor, parte fundamental de mi práctica docente, el amor como una fuerza transformadora, desde allí he logrado vincularme con mis estudiantes, más allá de pensar que son almacenadores de información o sujetos que tienen que alcanzar objetivos o competencias”.

Al igual que la narradora anterior, la profesora Paulina señala condiciones de empatía, otredad, comunicación, afectos, cooperación, amor, buena convivencia, en las relaciones entre maestro-estudiante, hecho vital en el proceso de la profesión no sólo docente. En aras de una supuesta objetividad, el docente no debe considerarse así mismo sólo como un promotor de competencias y a la universidad como una máquina de acreditación y asignación de diplomas.

“Llegamos a la parte de la subjetivación, es una reflexión sobre la creación como proceso de subjetivación y objetivación, me paro desde la visión de entender la construcción de conocimiento como un proceso profundamente transformador, así entiendo la investigación creación, cuando me preguntas qué tanto ha impactado mi ser, te digo que han sido ejercicios de transmutación existencial, de reconfigurar mi manera de verme y de ver el mundo. Considero que transformar nuestro contexto material o lo que hace cualquier creador cuando lo hace con sentido es una apuesta por transformarse y en ese transformarse ya a título personal, es un deseo de romper los límites de la forma en la que vemos el mundo, o en la forma que está estructurado el mundo, hay algo que me aprisiona, que no logro entender, que me incomoda, lo exteriorizo, reconfiguro esa materialidad y en esa reconfiguración de la materialidad hay una configuración existencial, en este sentido cada proyecto ha sido una apuesta por conocer-me.”

Para el creador, el investigador o quien asume la vida como una obra de arte el pre-configurar, configurar y reconfigurar constituyen el movimiento de la transformación. Las preguntas, las inquietudes, los antecedentes, la necesidad de comunicar algo, constituyen el primer momento (pre-configurar), el profundizar, ubicar la lupa, plantear posibles respuestas o soluciones hacen parte del segundo y la reconfiguración hace referencia a esa nueva comprensión a la obra. Aquí confluye de cierta manera la acción del maestro y el artista, en un esfuerzo permanente por leer comprender y transformar el mundo, por esa construcción colectiva del conocimiento.

Relación práctica artística y educativa: Marcos

“Cuando asumo ser profesor, pero también ser artista, empiezan unas tensiones internas, a veces hablo más de vivir el arte que vivir del arte. Eso queda a decisión de cada quien, tengo una compañera de trabajo que tiene las mismas razones que yo, dice: ‘yo empecé a ser profesora porque me daba plata para hacer lo que yo quiero ser, que es hacer arte’, muchos estamos igual, no fue nuestra primera elección ser profesor, pero es algo que nos

permite pensar lo que hacemos, si uno fuera solo artista, podríamos terminar siendo artesanos, pero ser profesor da otro bagaje porque propone el ejercicio de pensar lo que hacemos, repensar la práctica, orientar una clase, hacer la retroalimentación con los estudiantes, es pensar la práctica. Lo que digo es que la decisión está en uno mismo, puedo ser solo profesor o asumir la pulsión, la necesidad de seguir siendo artista, así no venda, así no figure, hablo de mi caso”.

El narrador deja expresa la doble constitución del saber docente: de una parte, lo que se denomina núcleo del saber pedagógico y del otro el saber propio de su disciplina, ciencia o arte. Profesión docente y artística que se configuran en una emoción, en un sentido o razón de vida y no en una forma exclusiva de ganar dinero o para acceder a un empleo.

Relación práctica artística y educativa: Cattleya

“Tener profesores que ejercen constantemente la práctica, que se toman el papel de creadores era un motivo para seguir la carrera, estas personalidades creativas daban pistas de que era la investigación creación, mostraban formas de llegar a la investigación, lluvia de ideas, el ejemplo que nos daban desde su práctica, desde su parte creativa, es lo que más influye, aparte de los referentes que nos mostraban, las dinámicas en clases, que siempre son de retroalimentación, las clases en arte son un diálogo expandido entre el profesor y los estudiantes, se propicia el aprendizaje, las revisiones, las discusiones sobre los trabajos suelen ser muy ricas, aportan, generaran conocimiento.”

Cattleya al igual que las profesoras Vanesa y Paulina coinciden en la importancia de una adecuada comunicación entre quienes se involucran en el proceso enseñanza aprendizaje, para que “las clases en arte son un dialogo expandido entre el profesor y los estudiantes generan conocimientos”.

“Siempre he sido muy dedicada para hacer las cosas, no tanto por el resultado que puedan tener, sino por la disposición con las que las hago, no me interesa tanto el impacto que va a tener afuera, si no hacerlas lo mejor que pueda para mí, entonces es un principio interior, lo que me ha permitido hacer creación que respondan a mis intereses, pero con responsabilidad académica. Mi proyecto de grado es sobre la otredad, es una investigación creación sobre cómo nos entendemos en sociedad, como están estructuradas nuestras dinámicas, nuestras redes sociales, como funcionamos, como entendemos al otro, al anfitrión, al extraño y como fortalecer estas redes, como poder acercarnos a las otras personas a través de la imaginación, del espejo, utilizo el espejo como una metáfora para hablar del otro, del reflejo que puede darnos, entonces mi resultado fue una muestra de tres instalaciones de espejos que guían ese proceso para ubicarnos en la otredad”

Con un trabajo de grado sobre la otredad, la estudiante demuestra su consagración y gusto por el estudio, más allá de una nota o reconocimiento del medio, su incentivo es un principio interior que busca como entendemos al próximo, al otro. Cuestionamiento o tesis que es llevada al arte mediante la metáfora del “espejo”. ¿El apartado del relato de la estudiante nos pone frente a el profesor y la estudiante ideal?

Relación práctica artística y educativa: Javier

“Empezaba a estudiar, pero sabiendo que no iba a ir, era una cosa muy rara, no sé cómo explicarlo, tal vez es una manera de sentar una voz de protesta, mis compañeros decían “ahí entro el torero que viene por temporadas” o me decían “llego tarde”, ese era mi apodo. Termine riéndome de mí mismo. Ya me autodenominaba Atila, el rey de los Unos, después, decían que era “el chico binario, solo unos y ceros”, hacía reír a los compañeros. Me resistía a cancelar las materias y un cero (0) es una cosa terrible, no lo levanta nadie, en la academia deberían tener en cuenta las particularidades de cada quién: sus necesidades, intereses, aspiraciones, forma de expresión, afectaciones, emociones, entonces uno porque tiene que ser encarrilado y hacer lo mismo que los demás, ceñirse al

protocolo a una rúbrica. Mientras que en el arte y en la calle prima el gusto, la libertad, lo inter y multidisciplinario, lo espontaneo y la alegría, en la academia uno es calificado o descalificado con un número, ¿Por qué cursar un programa académico se torna en la superación de una serie de obstáculos? A veces fuera de contexto o salidos de la realidad, en ocasiones, obsoletos, de mucho interés para el profesor o la institución, pero escaso o nada para el estudiante. Allí hay unas relaciones piramidales, verticales, donde se suponen deben ser horizontales, de colaboración y aprendizajes mutuos, hay mucho orgullo demasiados egos en la academia. Además, se ha generado una especie de mercado al interior de las instituciones académicas donde se oferta y demanda certificaciones o títulos cada vez más costos y por consiguiente más exclusivos y excluyentes —especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados—... para mostrar o demostrar —no siempre— maestría en un área del saber y poder acceder a empleos calificados”.

Describe el estudiante las dificultades que le ocasiono la academia, al contrario de la estudiante anterior su personalidad, su manera de ser y actuar en el mundo como artista urbano, no coincidieron con los requeridos en el mundo institucional, escolar, caso de muchos que terminan siendo excluidos, cuando se habla de “escuela inclusiva”. Se hacen evidentes las contradicciones entre el “mundo de la vida, (arte urbano)” y el mundo de la academia.

Inconclusión: artes de existencia y prácticas de sí. Libertad en los procesos de subjetivación

Conviene indicar que las sociedades disciplinarias y de control como las estructuradas en la cultura occidental, propenden por regular a los ciudadanos mediante una amplia conjugación de tecnologías de gobierno de vida. Se dice entonces de una racionalidad de Estado como espacio inestable donde se cruzan diferentes tecnologías de gobierno que buscan casi siempre, por medios artificiales, afectar desde la seducción, el convencimiento y la normalización: los deseos, comportamientos y afectos de las personas, a través de la

autorregulación del mismo sujeto. Así es posible observar diversas experiencias artísticas y procesos de subjetivación que apropian las tramas de poder-saber imperantes en instituciones, órdenes sociales asumidas por los sujetos como propias, integrales y dignas. De otro lado, aparecen experiencias artísticas como alternativas críticas, contra-conductas, como indocilidad reflexiva (Foucault 1999). De las anteriores posibilidades extremas se desprenden múltiples hibridaciones o conjugaciones de estilos y modos de subjetivación (modos de vida) en el arte y en los diferentes procesos educativos.

En los extractos de los relatos se observa, como cada estudiante o profesor problematiza a su manera sus procesos de subjetivación, a partir de una amplia gama de percepciones que van desde los paradigmas del arte, las prácticas pedagógicas, la crítica, la cosmovisión de mundos, los diálogos expandidos, hasta la apropiación colectiva de conocimiento. Asunto para el que se requieren espacios de libertad y que en cada caso involucran esfuerzos, trayectorias y búsquedas personales.

Pensar en torno a las experiencias de vida (artísticas y educativas en este caso), recrearlas, constituye un modo de movimiento que reclama libertad individual y colectiva respecto de lo que se hace, para tomar distancia, apartarse, cuestionarla, constituir la en objeto de estudio, es decir, problematizarla. De esta manera el estatuto de la experiencia de sí se liga, inserta tal vez, en la relación con los otros, con los órdenes de vida de otras culturas, de otros tiempos y obviamente de nuestra actual cultura, a la manera de juegos de verdades, que demandan ser problematizados, pensados, es decir, transformados.

Lo anterior lleva a precisar, que si bien los estudios de los procesos de subjetivación se hacen desde una perspectiva crítica, en la que no solo se tiene en cuenta las técnicas de dominación y resistencia, también se abordan las técnicas de sí, en donde hay una apuesta que no se reduce al análisis de los juegos de verdad y poder, sino, que procede mediante la crítica del orden establecido a unos modos específicos de conducirse, a una actitud que puede multiplicar los modos de la existencia pero jamás de una vez y para siempre. No sobra señalar cómo cada relato, cada proceso de subjetivación va configurando un modo de vida.

En consecuencia, resulta pretencioso cuando no irrisorio querer orientar no solo el comportamiento del prójimo (próximo), sino, su modo de pensar y vivir observando grafías o caminos predeterminados y verdades de otros, de tiempos pretéritos, como suele ser el caso de la pedagogía y sus respectivas didácticas. De hecho, sus finalidades prescriptivas se orientan a alcanzar comportamientos, competencias o habilidades específicas en el otro que generalmente demanda el modelo económico vigente. ¿Será que existen verdades, poderes y procesos educativos orientados a formar capital humano para la empresa en forma exclusiva y excluyente? ¿Será necesario orientar los procesos educativos más desde la perspectiva de la Psicagogia que de la pedagogía como lo propondría Foucault?

Las técnicas o el cuidado de sí

Un aspecto relevante en esta perspectiva conceptual es el de las “Técnicas de sí”, considerada por Foucault (1999) como:

Procedimientos existentes sin duda en cualquier civilización, que son propuestos o prescritos a los individuos para fijar su identidad, mantenerla o transformarla en función de cierto número de fines, y todo ello gracias a las relaciones de dominio de sí sobre uno mismo o de conocimiento de uno por sí mismo (255).

Se trata entonces de procurar acciones en las que uno mismo es el objetivo de dichas acciones; en cierta medida es volver al imperativo “conócete a ti mismo”, asumida en la cultura griega como *Epimelia heautou*, es decir, el gobierno de sí mismo, muy presente en el Alcibíades de Platón. Elemento emparentado con el cuidado de sí, trabajado en forma rigurosa por Foucault (2011) en el libro El Gobierno de sí y de los otros.

Además, las técnicas de sí, el cuidado de sí requiere de conocimiento, tiempo, dedicación, casi siempre es un privilegio social por oposición a aquellos que dedican su vida al desempeño de oficios y profesiones para poder vivir, (vivir del arte o vivir el arte).

Lo que cabe subrayar en esa práctica del alma es la multiplicidad de las relaciones sociales que pueden servirle de soporte. Además de la parresía, también se debe mencionar como puntos importantes en las artes de la existencia ejercicios como el arte de la escucha, escritura y autoevaluación; entendidos más como hábitos tendientes a expandir las posibilidades del ser que como doctrinas o condicionamientos.

Este conjunto de prácticas se designa con el término griego *áskesis*, en latín ascesis, que comúnmente se asimila a ejercicios espirituales orientados al alcance de la virtud, el perfeccionamiento interior, evitar los peligros de la existencia como la soledad, modos de vida que renuncia a lo mundano. Así es la trascendencia de estas técnicas en palabras de Foucault (1999):

Ninguna técnica y ninguna habilidad profesional puede adquirirse sin ejercicio; tampoco se puede aprender el arte de vivir, la *téchne tou bíou*, sin una *áskesis* que hay que considerar como un entrenamiento de sí por sí mismo: este era uno de los principios tradicionales a los que, desde mucho tiempo antes, los pitagóricos, los socráticos y los cínicos le habían concedido una gran importancia (291).

Por lo que es preciso insistir en que dichas prácticas y procedimientos: lectura, escritura, memoria, escucha, autoexamen, el examen de conciencia, no tienen por objetivo atar al sujeto a ciertas verdades o ideologías, por el contrario, se trata de vincular al sujeto a espacios generadores de verdades otras, verdades que no conocía, a pensar de otra manera, a ser más participe en la constitución de sí.

Parodiando a Foucault (1999) y de manera simple lo que se intenta mostrar es como el sujeto se constituye así mismo, en medio de relaciones con los otros, gracias a las mediaciones del lenguaje, como sujeto estudiante, profesor, artista, mediante un conjunto de prácticas, atravesadas por juegos de verdad y prácticas de poder. Lo que dificultad asumir cualquier teoría a priori de la concepción del sujeto. Esta situación es aún más clara cuando afirma el autor:

El sujeto no es una sustancia, es una forma y ante todo una forma que no es ni en todo ni siempre idéntica a sí misma. Ustedes, por ejemplo, no tiene respecto a ustedes mismos el

mismo tipo de relaciones cuando se constituye como sujeto político que va a votar o que toma la palabra en una asamblea, que cuando busca realizar su deseo en una relación sexual. Hay, sin duda, relaciones e interferencias entre estas diferentes formas de sujeto, en cada caso se juegan y se establecen consigo mismo formas de relaciones diferentes. Y precisamente lo que me interesa es la constitución histórica de estas diferentes formas de sujeto, en relación con los juegos de verdad (403-404).

Finalmente habrá que puntualizar que tanto una “ontología crítica del presente” como una “hermenéutica reflexiva” como perspectivas críticas del pensamiento, nunca están de acuerdo con el establecimiento de verdades eternas e incuestionables y menos con lecturas últimas o cerradas frente al ser.

Referencias

- Bolívar, Antonio. ¿De Nobis Ipsi Silemus?: “Epistemología de la investigación Biográfica-narrativa en educación”. *Revista electrónica de investigación educativa*. Universidad Autónoma de Baja California. 4(1). 2002.
- Carr, Wilred. *Educación y democracia: ante el desafío postmoderno*, en Manzano, P. (1995). *Volver a pensar la educación. Política, educación y sociedad*. Vol. 1. p.96-111. Madrid. Morata/Paideia, 1995.
- Castro, Edgardo. *Diccionario Foucault. Temas, Conceptos y autores*. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2011.
- Deleuze, Gilles. *La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III*. Serie clases 13. Buenos Aires: Cactus, 2015.
- Deleuze, Gilles. y Guattari, Félix. *Mil Mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pretextos, 1980.
- Denzin, Norman. y Lincoln, Yvonnas. (2015). *Métodos de recolección y análisis de datos*. Buenos aires: Gedisa, 2015.
- Dewey, John. *Democracia y Educación. Una introducción a la filosofía de la educación*. Madrid: Morata, 1998.
- Dreyfus, Hubert.L. y Rabinow, Paul. *Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2001.
- Elizalde, Antonio. *Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad*. Medellín: Universidad de Antioquía. Colombia. 2006.

- Foucault, Michel. *El gobierno de sí y los otros*. Madrid: Akal, 2011
- Foucault, Michel. *Estética, ética y hermenéutica*. Buenos Aires: Paidós, 1999.
- Foucault, Michel. “El sujeto y el poder”. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(3), Disponible en: <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/cdac/wp-content/uploads/sites/96/2020/03/T-FOUCAULT-El-sujeto-y-el-poder.pdf>, (1988): p.3-20.
- Glaser, Barney. & Strauss, Anselm. *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*. Hawthorne, N.Y. Aldine de Gruyter, 1967.
- Jay, Martin. *Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal*. Buenos Aires: Paidós, 2009.
- Mill, S, John. *Sobre la libertad*. Madrid: Alianza, 2017
- Morales, Carlos y Marín, Fernando. *La experiencia artística en los procesos de subjetivación*. Armenia. Quindío: Kinesis. 2021.
- OCDE *Educación y competencias*. Paris: OCDE. Disponible: <https://www.oecd.org/education/El-trabajo-de-la-ocde-sobre-educacion-y-competencias.pdf>. 2019
- Ranciere, Jacques. *El maestro ignorante*. Madrid: Laertes, 2003.
- Ricœur , Paul. *Del texto a la acción. Ensayo de hermenéutica II*. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Ricœur , Paul. *Sí mismo como otro*. Madrid: Siglo XXI, 1996.
- Ricœur , Paul. *Tiempo y Narración I. Configuración del tiempo en el relato Histórico*. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.
- Santos, Boaventura de Sousa. *Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trice. Montevideo Uruguay*, 2010.
- Sloterdijk, Peter. *Has de cambiar tu vida*. Valencia: Pretextos, 2012.
- Tadeu da Silva, Tomaz. *Documentos de identidad, una introducción a las teorías del currículo*. Belo Horizonte: Auténtica, 1999.