

THINKING DRAWING THROUGH AUTOETNOGRAPHY AND A/R/TOGRAPHY PENSANDO EL DIBUJO ATRAVÉS DEL AUTOETNOGRAFIA Y A/R/TOGRAFIA

Flávia Maria de Brito Pedrosa Vasconcelos

Federal University of San Francisco Valley – UNIVASF, Brazil
PhD Student of Art Education – Porto University – UPORTO, Portugal
PhD Scholarship CAPES, Brazil, Proc. nº 0581/13-5
flavia.pedrosa@univasf.edu.br

José Carlos de Paiva e Silva

PhD Advisor - Art Education Doctoral Program – Porto University – UPORTO, Portugal

Renata Wilner

PhD Co-advisor – Federal University of Pernambuco – UFPE – Brazil

Theme: *A/r/tography and other methodological approaches.*

Abstract

This research intends to demonstrate the initial interpretations in visual narratives of an investigation in Art Education at Doctoral Program in Porto University – UPORTO, with PhD advisor of Dr. José Carlos de Paiva e Silva - UPORTO and co-advisor of Drª Renata Wilner from Federal University of Pernambuco – UFPE. The investigation is entitled *Designare: artistic/educative bridges at visual arts teacher training.*

I appropriate the arts-based research, as established by McNiff (1998), Marín (2005) and Hernández (2008) as an art education-based research. Through an autoethnographic narrative (Ellis, 2004 e Denzin; 2006) and a professor/artist/researcher perspective through artistic/educative practices in drawing, reread Irwin (2004) a/r/tography understanding.

I am focused in drawing as a *designare*, a necessity of representation of a reality. The investigation objective is interpreting drawing since historical narratives and discourse inventions (Nascimento, 2005) that can be seen since curriculum guidelines, educational policies and specialized literature in visual arts teachers training at Brazil and Portugal.

The period investigated is from 1970 decade to contemporary days. I also use the context of my experiences at Federal University of San Francisco Valley – UNIVASF and UPORTO, establishing analytical relations about drawing on those institutions and the concepts and lived experiences of professors interviewed on the field.

In this text, I describe the investigative methodologies with referenced authors. From this point, I elect developed drawings in visual narratives since the first contacts in-between dialogues and doctoral classes' reunions to rethinking texts and discourses, making artistic/educative exchanges through bridges in drawing. Thus, I intend that theories and practices are bridges to think and produce drawing and can be indicative possibilities of quality in visual arts teacher training.

Key words: visual arts, art education, methodologies, visual narratives.

Extended abstract in Spanish

Esta investigación tiene la intención de reflejar acerca de las metodologías de trabajo utilizadas así como demostrar las interpretaciones iniciales en narrativas visuales de una investigación en Educación Artística en el Programa de Doctorado de la Universidad de Puerto - UPorto , con el apoyo del consejero de investigación, Dr. José Carlos de Paiva e Silva - UPorto y co-consejera la Dra. Renata Wilner del Federal Universidad de Pernambuco - UFPE.

Como entiendo que las metodologías son partes esenciales a los estudios investigativos, decidí que podría armar un conjunto de metodologías que en la práctica produjesen y actuaran completando los deseos investigativos.

Uniendo dos o más metodologías, estoy relacionando preguntas, problemas y diálogos que se están tejiendo en medida que me acerco y construyo la narrativa de tesis. Por eso deliberadamente uso la figura del puente como una metáfora en la que se constituyen los espacios de conocimiento, imbricados por relaciones de análisis, aproximación y convergencias (Räsänen, 1997), que dan acceso a un aspecto del diálogo en los dos países investigados.

La investigación que tienen que ver aquí es parte de un conjunto de obras de los investigadores brasileños que son seleccionados anualmente y apoyaron el nivel de doctorado, en un programa reciente del gobierno para fomentar la investigación científica en la educación. Gravitando hacia un proceso de internacionalización de las universidades y la búsqueda de soluciones a los principales problemas existentes en las instituciones educativas, entiendo las interacciones y las justificaciones del conocimiento y el poder contenidas en ese proceso.

En la internacionalización de las universidades, las teorías presentes en los territorios de investigación son incorporados y descritos por los investigadores, actuando como estrategias del discurso de poder, emergentes en un cambio con ejes hegemónicos y colonizadores de la producción de conocimiento académico, ejerciendo la servidumbre, lo patrullo y la mejora de dispositivos neo-coloniales.

Desde este contexto, y con la responsabilidad de no pertenecer a un discurso neocolonial, yo incorporo un discurso que se construye en torno al deseo para la reflexión crítica, la construcción de este texto en la dimensión de autor pensado "... como principio de agrupación de expresión, como la unidad de origen y sus significados, como el foco de su coherencia.". (Foucault, 1996: 26). Sin embargo, no es único y no se consolida como una verdad inequívoca.

Por estas razones, me apropio de la investigación basada en las artes, establecido por McNiff (1998), Marín (2005) y Hernández (2008) para una investigación de la educación basada en el arte, buscando construir puentes de prácticas artístico/educativas.

Experiencias en las prácticas artístico/educativas tienen que ver con la relación de interacción, diálogo y que la producción artística es en enseñanza y el aprendizaje de las artes. Son, por tanto, los puntos suspensivos que van más allá de una pedagogía transgénica, estableciendo vínculos entre el profesor y el alumno, teniendo en cuenta el contexto y la construcción del conocimiento con el intercambio de conocimientos.

Admito como pedagogía transgénica la educación que no tiene objetivo de educar, en otras palabras, la enseñanza y el aprendizaje no son elementos de la naturaleza de la construcción del conocimiento, el intercambio de colaboración y de su articulación. Siendo un aspecto de la pedagogía tradicional, readecuada los contextos de crecimiento económico y tecnológico del mercado en los años 1980 y 1990, una parte del conocimiento se clasifica, y se absorbe en el sistema de replicación (Dawkins, 2001) masivo.

La narrativa de esta investigación adjunta a narrativa en Educación Artística, o Arte/Educación basada en los estudios de Bruner (1991) y Galvão (1998). Se utiliza como una herramienta para manejar contextos (Bauer y Jovchelovitch, 2002), y se combina y ha coordinado con miradas historicistas.

Las miradas historicistas, entendidas como narraciones que redescubren modos de ver la historia y tratan de reconocer la construcción de los gobiernos de mirar el dibujo, grabando en la configuración do texto, la representación del objeto de estudio, reconociendo el tiempo y el espacio

en un trabajo interpretativo de datos.

Así, utilizo la una narrativa autoetnográfica (Ellis, 2004 y Denzin, 2006) con la metodología a/r/tography releída de Irwin (2004) pensando la práctica artístico/educativa. Juntas, permiten revisiones desde el contexto del diseño y las teorías y prácticas en la formación inicial del profesorado, reflejando la construcción de la identidad docente en vivencias y experiencias das clases diarias.

Creo que la práctica de la enseñanza en la formación de profesores de artes visuales en contexto y experiencias acceden a una función más amplia, la base de la construcción de un profesor/artista/investigador: a teoría (textos y currículos) se une a la práctica (diseños) y su reflexión (investigación), por una atención a lo intermedio donde los significados residen e producen conocimiento en el uso simultáneo de las visualidades, los materiales, las situaciones, el espacio y el tiempo.

El objetivo de investigación es la interpretación de dibujo desde las narrativas históricas y las invenciones del discurso (Nascimento, 2005) que se pueden ser vistas en las directrices del plan de estudios, políticas y literatura educativa especializada en artes visuales formación de profesores en Brasil y Portugal.

La cuestión principal en esta investigación es: cómo se concibe el diseño y planificación en la formación de profesores de Artes Visuales? Por ella, debo identificar la relación de los conceptos, los centros de la vibración y el reconocimiento de los discursos relacionados que resuenan (Deleuze y Guattari 1994: 23) y representan a las otras preguntas das narrativas construidas en el espacio y el tiempo necesarios para la construcción de puentes como epistemología significante.

El período investigado es de la década de 1970 hasta la contemporaneidad. Elijo este período en particular debido a los cambios significativos que se pueden observar en las políticas educativas, centrándose en las influencias que revelan cómo el diseño fue designado en la formación del profesorado en Artes Visuales.

Considero que en una investigación en la Educación Artística el medio es más que un punto de partida donde prácticas, experiencias y la ignorancia son los marcos para las relaciones de necesidad investigadora y intrigante (Lancri, 2002). Lo medio designa otras puentes significativas cruzando caminos, donde la investigación se está formando y desarrollando sus preguntas y posibilidades.

Lo medio es la necesidad de ir más allá de las barreras y territorios delimitados de epistemologías, van en contra de ellos, para desarrollar, una mirada curiosa en los conocimientos construidos en el aula. Establece actualmente como un desafío, la necesidad está presente, con respecto a aspectos teóricos de la enseñanza de las artes visuales donde los estudiantes tienen que leer, releer y reflexionar cómo las teorías pueden influir y cómo se relacionan con las prácticas y didácticas de enseñanza.

Utilizo el medio, por el contexto de mis experiencias en la Universidad Federal de Vale de São Francisco – UNIVASF, Universidad Federal da Bahia - UFBA y UPorto. Actúo como profesora en la Licenciatura en Artes Visuales da UNIVASF, localizada en Juazeiro estado Bahía. Elegí también la UFBA, porque es la segunda escuela de curso de nivel superior en el área de artes visuales creado en Brasil y por su influencia en la enseñanza de dibujo en la región.

Miro las énfasis y los discursos en relaciones analíticas sobre las instituciones y sobre la base de los conceptos, así como las experiencias de los profesores entrevistados en el campo.

Las metodologías de investigación con autores de referencia citados son elegidas (Investigación basada en la Educación Artística - IBEA, autoetnografía y a/r/tografía) como puntos de partida, se refiriendo, entrecruzando, comandando puentes etimológicas y intersubjetivas en la construcción de la comprensión crítico/reflexiva sobre el diseño e sus designaciones en la formación de profesores de artes visuales de Juazeiro/BA, en Brasil, hasta Porto, Portugal

A partir de estos puntos, elijo dibujos desarrollados desde los primeros contactos en entre diálogos y reuniones de clases de doctorado, a repensar textos y discursos, haciendo intercambios artístico/ educativos en dibujo.

Las narrativas visuales conocidas en los dibujos elegidos abajo luego configurar las

memorias específicas que se entienden como espacios de énfasis, interpretan el contexto de la investigación y complementan la escritura narrativa de la tesis. Elijo tres obras que representan tres períodos indagatorios relevantes:

- 1) El deseo del diseño
- 2) Dibujo entre la representación y la imagen mental
- 3) Diseño que búsqueda encarnar la investigación

El deseo del diseño son tentativas de entender lo espacio de investigación, el diseño está ahí, pero todavía no está llegando totalmente, si aproxima más de la narrativa escrita que visual. El momento es decir las denominaciones, para entender lo que significan en la investigación, el caminar para preguntas e interpretar las primeras lecturas y su relación con el sujeto.

Lo dibujo entre la representación y la imagen mental desafía la representación que significa que el diseño y las culturas de diseño, difundidos en el plan de estudios de la formación inicial del profesorado en artes visuales, realizado durante la observación de clases de la Licenciatura en Artes Visuales en UPORTO.

El diseño que búsqueda encarnar la investigación refleja un momento en que actualmente estoy, reconsiderando la necesidad de una representación de los dibujos en la formación inicial del profesorado, sus discursos, sus manipulaciones y tecnologías.

Por lo tanto, tengo lo pensamiento que teorías y prácticas son amplios territorios para pensar y producir la pesquisa en Educación Artística o Arte/educación. Sospecho que lo dibujo en la formación de profesores de artes visuales puede ser utilizado como un elemento de manipulación y la planificación en el conocimiento.

La investigación descrita aquí también se ocupa de la forma en que interpretamos el dibujo en formación inicial del profesorado, con la intención de revelar vistas extendidas y reflexivas sobre el tema, atendiendo a necesidad de calidad en la formación de profesores de artes visuales.

Key words in Spanish: artes visuales, educación artística, metodologías, narrativas visuales

Thinking about the Methodological Approaches and Visual Narratives

I consider the autoethnographic narrative as a methodological potential tool to reflect about artistic and educative processes as artistic/educative bridges (Räsänen, 1997) in meaning experiences at teaching.

The artistic/educative bridges approximate and connect theories and practices in a qualitative knowledge production, particularly observed at visual arts teacher training.

As an Art Education-Based research, I territorialize this investigation thinking as Ellis (2004) and Denzin (2006) when I contextualize the historical narratives and the drawing at visual arts teacher training in both countries, focusing in emphasis and discourse inventions.

From those considerations, the autoethnographic narrative in a qualitative research allows the development of an auto-reflexive discourse giving access to connections between intersubjectivities, to events, data, documents and visualities.

The autoethnography as a research method that emphasizes research process (graphy), culture (ethno) and on self (auto) working together in critical, analytical and interpretative focuses is mentioned by Chang (2008).

This research uses autoethnographic narrative as: auto (considering the voice of investigator), ethno (relation in-between cultures of drawing, curriculum and teaching) and graphic (the process containing texts and drawings produced during investigation).

I appropriate of a/r/tography (Irwin, 2004) as the basis to professor/artist/researcher identity construction, thinking the theory as concepts and discourses inventions in historical narratives united to practices as experiences lived and experiences observed.

Autoethnography and artography in this research are combined methodologies as an Arts Education-Based Investigation, in the *Designare* from the references in main characteristics of

discourses inventions at historical narratives. This, are designated to reveal ways of seeing in which can be found and characterized specific emphasis in visual arts teacher training.

I choose the drawing on this investigation because of my difficult relation with this expression. From the school to university, I have many non-drawing lessons that made me feel that I have no idea how really I could make a drawing at a piece of paper or anywhere.

That is the reason why for me is a challenge to research something that made me feel afraid about living experiences in learning and teaching visual arts.

The drawings chosen and that can be seen below are from my research diary, and they were made in-between Drawing classes observed and other drawing reflections at UPORTO in 2013. Each one treat main words that make me think and build bridges in my thesis writings. They are mostly mental images that connect my memories and living experiences with the drawing epistemology.

Fig. 1 Configurations and Expressions on my mind – 04 January 2013

In the Fig. 1, can be seen many words that connects, with lines, forms. They are making horizontal and vertical trajectories even with so intricate conjunct of elements as clues, looking for solutions a sketch of concepts, as initial research cartography in crosswords. The words dialogues questions, expressions, searching a representation of the investigative problem. The desire of drawing is visible in the attempts of making forms that could be mixed. The searching of understanding different paths in the theoretical and practical bridges that I was building and revisiting with acting together on the necessity of expand and territorialize a trajectory were invading all of my thoughts.

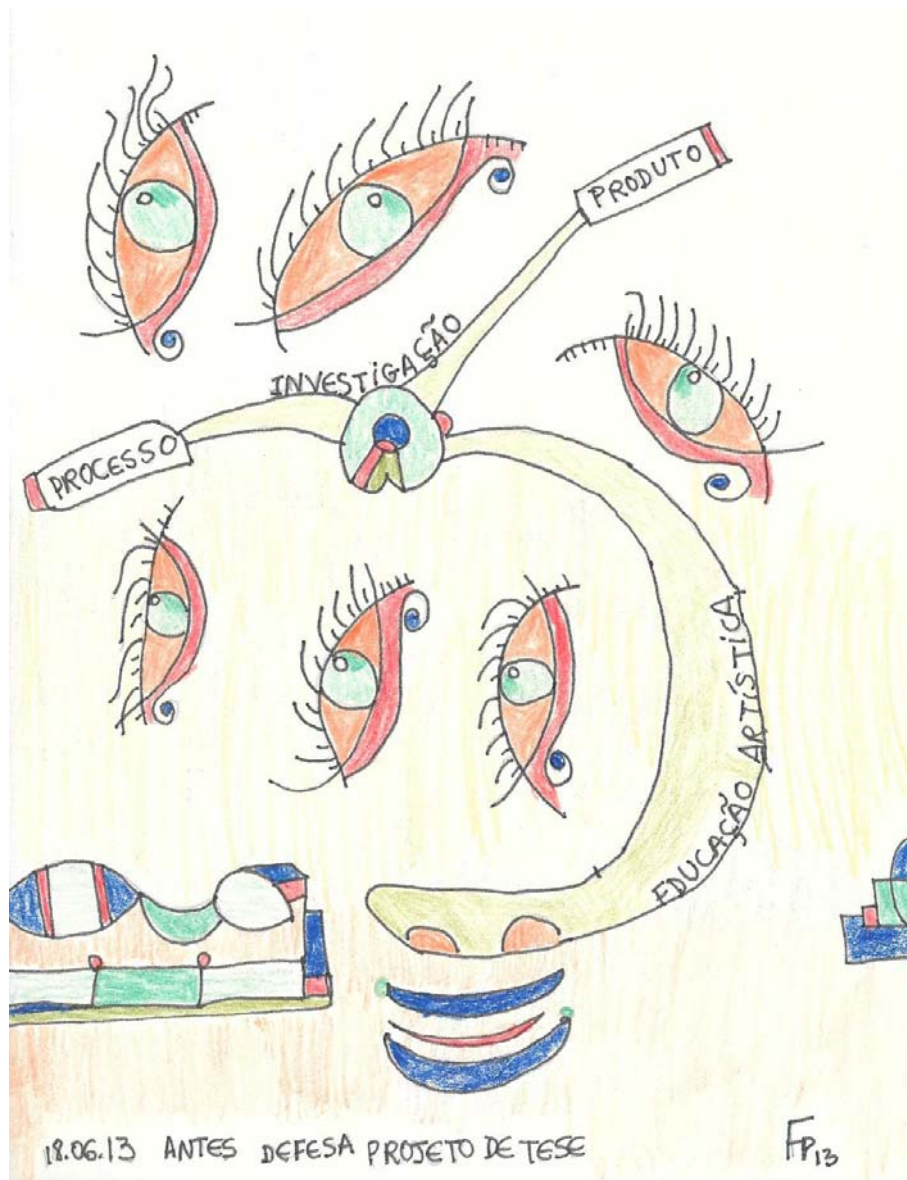

Fig. 2 *Few moments before my thesis project defense – What point of view do I assume? – 18 June 2013.*

The drawing between representation and mental image phase can be seen at Fig. 2. This drawing demonstrates a phase where I was searching and defining the representation as a necessity of expression and visualization that can be fixed in a concrete object. The drawing culture, developed since curriculum guidelines at visual arts teacher training, and the process until the product done, it was implicit on the discourses of the face with multiple eyes. Different eyes reflect about different mirrors, tracing a face in an Art Education investigation.

I name drawing culture in this context as cultures of teaching, as the means and methods used by teachers to indicate references designated by the curriculum. These cultures on the formation of visual arts teachers presuppose theoretical concepts and practical information configured in a didactic learning along the profession and become means of artistic reference/benchmark at educational practices.

Fig. 3 What is contemporary drawing? – November 2013

As a drawing which searches to embody the research, the fig. 3 was designed in a current phase, where I am questioning the limits of drawing in visual arts teacher training. What kind of drawing teaching can be found? What is influencing specific emphasis in curriculum for standardized mechanisms? Does the drawing can be a representation that is not Art? In-between light and darkness windows and the closed door demonstrating the challenge of thesis, I intend to find bridges to perceive artistic/educative practices.

The images at Fig.1, Fig. 2 and Fig. 3 are not intending to be artistic drawings. They are, as visual narratives, points and traces of what I perceive. These visual narratives make analytical relations with the written text and questions, confrontations and discoveries that I am finding during the process of research. They are also visual discourse inventions that describe and can amplify the writing narrative.

Visual Narratives, Written Narratives and the Investigation

Despite of many art theorists in Art Education neglect and prejudice regarding to the use of images in qualitative research in visual arts, there are many contributions of visual narratives to a building of a written narrative. They're together can not only amplify the epistemological and cognitive repertory at a doctoral research, but I consider each one as forms of research in Art Education which are potentials to understand how theories and practices are developed at visual arts teacher training.

The three visual narratives above are examples of three phases of research that can be also divided in any doctoral investigation as: 1) doubt and curiosity phase, 2) conflict and questioning phase and 3) analyzing and reflecting phase. Those phases can be mixed and can coexist it depends

of how the investigation is working.

The use of visual narratives in an autoethnography research is not new in the research literature, can be found many articles about this at Knowles and Cole (2008). In this investigation, they are not a representation of myself or of any question that is related to a culture observed, after this, are representative ways of express specific moments that could be characterized in determined emphasis.

I interpret visual narratives in an autoethnographic and a/r/tographic narrative which is focused on historicize the drawing at visual arts teacher training in Brazil and Portugal as a significant part that complements the written narrative, making coherence through their coherence and possible meanings.

The bridges in-between theories and practices through visual and written narratives at this investigation are proportionally connected to those questions:

- Are the cultures of teaching emphasizing only one way of looking at the drawing?
- How can be the drawing an artistic/educative practice?

In some investigations (Vasconcelos, 2011; 2012; 2013) I have been observed how visual arts teacher training cross conceptions and methodological influences that can be found at theories and practices in everyday visual arts classes. Depending of which emphasis is presented, demonstrate the truthfulness of context interactions between discourses of the power and governance technologies that manipulate how and for what purpose the knowledge can be built.

I have found many neocolonialist discourses at visual arts teachers practices, at curriculum guidelines and through visual and written narratives explained how they are condensed and scattered at Brazilian Art Education. With those discoveries I pay attention to how the drawing is presented in historical narratives with some inquiries: drawing can be an instrument of artistic knowledge manipulation transformed into knowledge to a service mentality, from a planned emphasis? Which technologies of drawing were and continue to be widespread and established in teacher education in visual arts? The curricula of visual arts teacher training may be referring to a planned emphasis through drawing? How the drawing is interpreted in historical narratives and constructed the figure of the teacher of Visual Arts in Brazil and Portugal? The drawing can belong to a critical and reflective space of artistic practice in universities investigated?

From tracings of methodological approaches, I bring the *designare*, this representation of the look in drawing, with its references in visual and written narratives, seeking to form a text to translate inventions discourses from 1970 to the present day and demonstrate influences at visual arts teacher training in Brazil and Portugal. With that, I try also reveal emphases in teaching drawing that refers to a transgenic pedagogy, rethinking the direction of artistic/educative practices in initial teacher training and the formation process of teacher identity.

Based on what has been discussed, this text seeks to contribute as critical/reflexive dialogue in-between visual and written narratives in an Art Education research through combined methodologies (narratives, autoethnography and a/r/tography). As an ongoing research, those building bridges interpret and describe how drawing is view and analyzed at research: searching to understand its historical narratives in visual arts teacher training in Brazil and Portugal since 1970's; observing the designations from curriculum, its specificities, issues and influences at visual arts teacher training through drawing; reflecting about drawing and the teaching of drawing in visual arts teacher training and the in-between discourses inventions and manipulations at technologies, written and visual narratives.

Therefore, this work brought not state a fixed and immutable order to understand and interpret the drawing on research in Art Education, was intended to provide the initial views of ongoing research as well issues that surrounding the problem of my research, as an attempt to dialogue, enhance it and stimulate debate in the area.

Bibliographical References

- Bauer, M.; Jovchelovit, S. Entrevista Narrativa. Bauer, M.; Gaskell, G. (2002). *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som*. Petrópolis: Vozes.
- Bruner, J. (1991). The Narrative Construction of Reality. *Critical Inquiry*, Chicago, v.18 (1), 1-21.
- Chang, H. (2008). *Autoethnography as Method*. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
- Dawkins, R. (2001). *O gene egoísta*. Belo Horizonte: Editora Itatiaia.
- Deleuze, G; Guattari, F. (1994). *What is philosophy?* New York: Columbia University Press.
- Denzin, N. (2006). Analytic autoethnography, or déjà vu all over again. *Journal of Contemporary Ethnography*, 35(4), 419-428.
- Ellis, C. (2004). *The ethnographic I: A methodological novel about autoethnography*. Walnut Creek, CA: AltaMira.
- Foucault, M. (1996). *A ordem do discurso*. São Paulo: Edições Loyola.
- Galvão, C. (1998). *Professor: o início da prática profissional*. 716f. Tese (Doutorado em Educação) – Departamento de Educação - Faculdade de Ciências. Universidade de Lisboa, Lisboa.
- Hernández, F. H. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, n.º 26 , 85-118.
<http://revistas.um.es/educatio/article/download/46641/44671>
- Irwin, R. (2004). A/r/tography as metonymic, metonymic, metissage. En Rita. L. Irwin and Alex de Cosson (Eds.) *A/r/tography: Rendering self through arts based living inquiry*, (27–38.) Vancouver, BC: Pacific Educational Press.
- Knowles, J. G.; Cole, A. L. (2008). *Handbook of the arts in qualitative research: perspectives, methodologies and issues*. Canada: Ontario Institute of Education Studies, University of Toronto.
- Lancri, J. (2002). Colóquio sobre a metodologia da pesquisa em artes plásticas na universidade. En B. Brites y E. Tessler (orgs.). *O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas*. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS
- Marín, R. (2005). La “Investigación Educativa Basada e Las Artes Visuales” o “Arteinvestigación educativa”. En R. Marín (Ed.) *Investigación en Educación Artística* (223-274). Granada: editorial Universidad de Granada.
- McNiff, S. (1998). *Art-based research*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Nascimento, E. A. do. (2005). *Mudanças nos nomes da arte na educação: qual infância? que ensino? quem é o bom sujeito docente?*. 255f. (Doutorado em Arte Educação), Universidade de São Paulo. São Paulo.
- Räsänen, M. (1997). *Building bridges*. Experiential art understanding: A work of art as a means of understanding and constructing self. Helsinki: University of Art and Design.
- Vasconcelos, F. M. B. P. (2011). *Narrativas no ensino de Artes Visuais em Juazeiro/BA e Petrolina/PE*. 2011. 151f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Programa de Pós-graduação em Artes Visuais, Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Pernambuco, João Pessoa, PB.
- _____. (2012) Entre Teorias e Práticas: narrativas na formação de professores em Artes Visuais. In **II International Encounter on Arts Education**. Porto: Universidade do Porto and MINDELO_International School of Art.
<http://eiea.identidades.eu/pt-pt/content/entre-teorias-e-pr%C3%A1ticas-narrativas-na-forma%C3%A7%C3%A3o-de-professores-em-artes-visuais-1>
- _____. (2013). Regestos: processos de criação e fundamentos do ensino de artes visuais na universidade. En *II Diálogos Internacionais em Artes Visuais*. Recife, Pernambuco; EDUFPE. 11-22.