

Cuatro metáforas educativas para la enseñanza del arte a través de la escultura

Four educational metaphors for teaching art through sculpture

Andrea Rubio
Universidad de Granada
andrearf14@hotmail.com

Figura 1. **Resumen Visual.** Andrea Rubio (2014). *Manos y pies*. Fotoensayo compuesto por seis fotografías visuales de la autora.

Figure 1. **Visual Abstract.** Andrea Rubio (2014). Photo-essay composed by six digital photographs.

RESUMEN

A través de esta serie de esculturas realizo una propuesta de investigación educativa basada en las artes visuales utilizando la escultura como método de investigación, como medio expresivo y como lenguaje. Las metodologías de enseñanza que se pueden extraer de los procesos artísticos, tanto creativos como perceptivos, son la base de esta propuesta y nuestro interés es desarrollar nuevas formas metodológicas de enseñanza basadas en las artes. De alguna manera, consideramos nuestra aproximación desde un punto de vista a/r/tográfico, ya que unifica la creación, la investigación

ABSTRACT

Through a series of sculptures, I made a proposal based on educational research in the visual arts using sculpture as a research method, as an expressive medium and as language. Teaching methodologies that can be drawn from both creative and perceptive artistic processes are the basis of this proposal and our interest is to develop new teaching methodology based in the arts. Our approach is taken from an a / r / tographic viewpoint, as it unifies the creation, educational research, and teaching.

These sculptures are not designed to illus-

Figura 2. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 1. El muñeco.* Compuesto con tres fotografías digitales de la autora.

Figure 2. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 1. The doll.* Composed with three digital photographs.

educativa y la docencia.

Estas esculturas no tratan de ilustrar una idea, sino de hacer que el propio concepto escultórico sea la esencia metodológica educativa. Una escultura sólo se sostiene en las ideas que proporciona y en las experiencias que propicia. Concibo esa creación como generadora de una experiencia estética, como algo que evidencie, que pruebe, que pregunte y quizás responda, algo que englobe un proceso de aprendizaje, de investigación, una conclusión que además esté abierta a la interacción de ideas ajenas a ese proceso.

El nuestro es un posicionamiento artístico y pedagógico (y por ende político), una reflexión sobre cuestiones educativas, una estructura conceptual pedagógica y escultórica que se diseña para incentivar y dar lugar a la creación de nuevas metáforas visuales, de nuevas reflexiones y propuestas de enseñanza del arte y a través del arte.

Así, éste artículo propone cuatro metáforas visuales sobre la educación, no sólo como productos artísticos, sino como mecanismo de proyección e implementación de contenidos educativos. Proponemos la metáfora escultórica como un procedimiento para cuestionar nuestras ideas sobre la educación.

trate an idea, however, the process of making the sculpture itself has both an educational and methodological essence. A sculpture only functions to provide ideas and experiences that are conducive to learning. I understand artistic creation as a generator of aesthetic experiences as something that evidences, proves, asks, perhaps responds, which encompasses a process of learning, research, and a conclusion that is also open to the interaction of ideas alien to the process.

Our take is an artistic and educational (and hence political) position, a reflection on educational issues, pedagogical and conceptual sculptural structure that is designed to encourage and lead to the creation of new visual metaphors, new teaching ideas and proposals art and through art. Thus, this paper proposes four visual metaphors about education, not only as artistic products, but as a mechanism of projection and implementation of educational content. We propose the sculptural metaphor as a method to challenge our ideas about education.

KEYWORDS

Education sculpture metaphor, aesthetic experience, educational research based on the visual arts

Figura 3. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 1. El muñeco.* Compuesto con tres fotografías digitales de la autora.

Figure 3. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 1. The doll.* Composed with three digital photographs.

PALABRAS CLAVE

Educación, escultura, metáfora, experiencia estética, investigación educativa basada en las artes visuales

OBJETIVOS DE ESTA INVESTIGACIÓN

El objetivo fundamental de ésta investigación es proponer cuatro metáforas escultóricas sobre el concepto de la educación. Las cuatro piezas se han elaborado desde conceptos cercanos al arte contemporáneo, integrando esculturas, instalaciones y procesos participativos.

A nivel metodológico, tratamos de desarrollar el ámbito de las Metodologías Artísticas de Investigación y la Investigación basada en las Artes Visuales por medio de objetos, disposiciones y acciones participativas.

El presente informe de investigación utiliza el discurso visual para dar cuenta de dicho proceso indagador. Los resultados han sido expuestos como piezas artísticas en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y en éste artículo se

OBJECTIVE OF THIS RESEARCH

The main objective of this research is to suggest four sculptural metaphors for the concept of education. The four pieces were made using concepts similar to those of contemporary art, integrating sculptures, installations and participatory processes.

At the methodological level, we try to develop the field of Artistic Research Methodologies and Research based on Visual Arts through objects, arrangements, and participatory actions.

This research report uses the visual discourse to show the research process. The results have been exhibited as art pieces in the Exhibition Hall of the Faculty of Fine Arts at the Complutense University of Madrid and, in this article, are in the form of visual discourse.

EDUCATIONAL METAPHOR I: THE DOLL

From an educational standpoint, we start from the idea of the child as a blank doll whose education is in the hands of the teacher. How do you educate a doll? Can we rethink education if we

Figura 4. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 1. El muñeco.* Compuesto con dos fotografías digitales de la autora.

Figure 4. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 1. The doll.* Composed with two digital photographs.

presentan en forma de discurso visual.

METÁFORA EDUCATIVA I: EL MUÑECO

Desde un punto de vista educativo partimos de la idea de el niño como *muñeco* en blanco cuya educación está en manos de el docente. ¿Cómo se educa a un muñeco? ¿Podemos repensar la educación si tratamos de educar a un objeto? El objeto propuesto es un objeto vacío de color, de ornamentación, de contenido: en blanco. ¿Cómo generar color?

Este proyecto fue concebido en forma de taller. Para llevarlo a cabo se confeccionaron una serie de “muñecos” de trapo, totalmente blancos que después se entregaron a cada participante en el taller (todos los participantes tenían una estrecha relación con el campo de la educación o de la educación artística). Se les pidió que devolviesen el “muñeco” después de un mes, pero tras ese tiempo, debían devolverlo *educado*. Sólo recibían esta directriz: tenían que educarlo.

Un mes después se recibieron los muñecos de vuelta. Y los resultados eran variados. La mayoría los habían intervenido física y visualmente. Una de las participantes le hizo una funda (con precio) en la que se leían los

try to educate an object? The proposed object is an object without color, without ornamentation, and without content. How do you generate color?

This project was created as a workshop. In order to carry it out it, we sewed a series of “dolls” from a series of completely white rags which were then delivered to each participant in the workshop (all participants had a close relationship with the field of education or art education). They were told to return the “doll” after a month’s time. During that time, they had one simple guideline: they had to educate it.

One of the participants made a case that had a label on it which enumerated the new knowledge that the doll now had. In another instance, a doll had a funnel on his head and three threads of the three primary colors entering through the funnel and coming out of the doll’s ear and eyes like a whirlwind. Another doll was returned completed rolled up in bubble wrap.

A month later, the dolls were given back. The results were varied. Most had made physical and visual alterations. One of the participants made a case (with priced) in which the knowledge he now had his dummy were read. Otherwise, the doll had a funnel on his head and three wires to the three primary colors coming through the funnel and out the eyes and mouth as a whirlwind of colors. Another came completely wrapped in plastic bubbles, which are used to protect the

Figura 5. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 2. El molde.* Compuesto con dos fotografías digitales de la autora.

Figure 5. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 2. The mold.* Composed with two digital photographs.

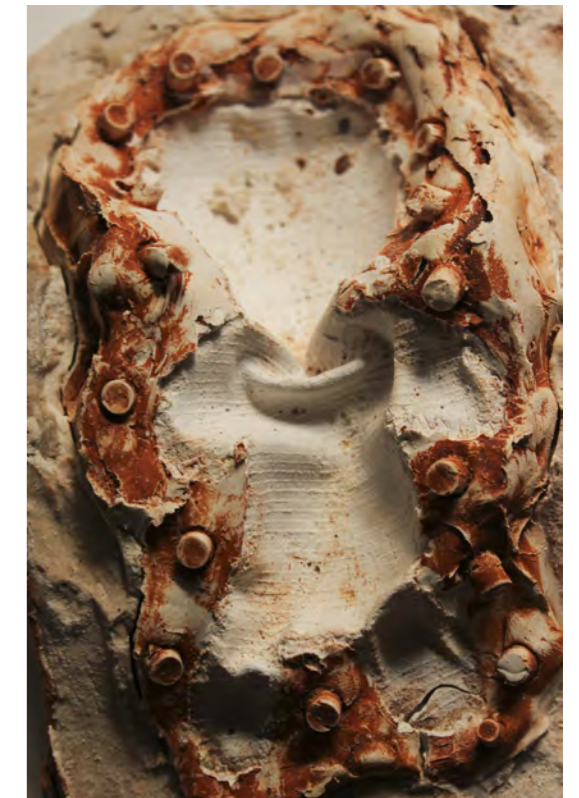
conocimientos que ahora tenía su muñeco. En otro caso, el muñeco tenía un embudo en la cabeza y tres hilos con los tres colores primarios entrando por el embudo y saliendo por los ojos y la boca en forma de un torbellino de colores. Otro venía totalmente envuelto en una plástico de burbujas, de los que se usan para proteger en los envoltorios.

Después de recibir los muñecos educados, se hizo un molde de la mano de cada participante en el taller y una reproducción de su propia mano en escayola. Así, las piezas se muestran de forma en que cada mano tiene colgada de sí misma el muñeco que ha educado.

METÁFORA EDUCATIVA II: EL MOLDE

Partiendo de la idea del primer proyecto de la mano como metáfora del docente y el molde como método de obtención de copias, comencé a pensar en la verdadera importancia del molde como concepto metafórico.

El molde en ciertos procesos escultóricos se utiliza básicamente para reproducir. No suele ser el objetivo final de la creación escultórica, sino más bien, algo que se utiliza como medio para llegar a otro objeto. Pero, si lo

bundles. After receiving the educated dolls, each participant made a mold and plaster model of their own hand. In this way, the pieces are displayed with each educator’s hand holding its “educated doll.”

After receiving the dolls educated, we made a mold of the hand of each participant in the workshop and a reproduction of his own hand was in plaster. So, the pieces are shown how each hand has hung herself the doll has educated.

EDUCATIONAL METAPHOT II: THE MOLD

Based on the idea of the first draft of the hand as a metaphor for teaching and mold as a method of obtaining copies, I started thinking about the real importance of the mold as metaphorical concept.

Molds, in certain sculptural processes, are basically used to reproduce. They are not usually the ultimate goal of sculptural creation, but rather, are used as an intermediate to create another object. But if we consider it as the final object, interesting ideas arise regarding education. What if we consider the purpose of the education process itself? What is the relationship between the mold and certain pedagogies? What interferences occur between the concepts of mold and education? What are our educational molds?

To work with this concept we made copies of

Figura 6. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 2. El molde.* Compuesto con dos fotografías digitales de la autora.

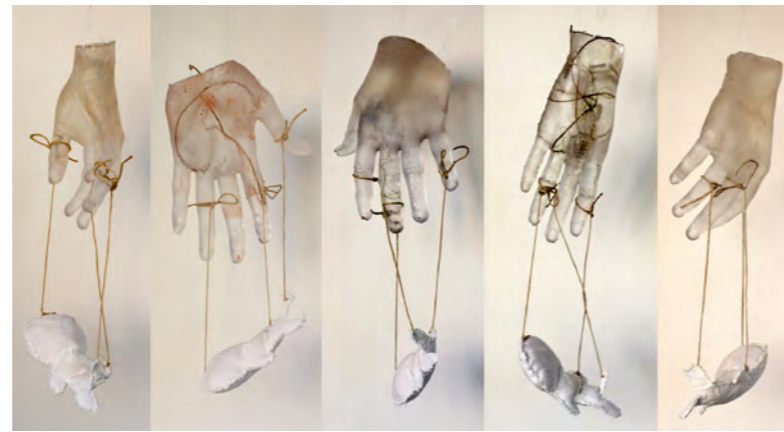

Figure 6. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 2. The mold.* Composed with two digital photographs.

a

consideramos como objeto final, surgen ideas de interés respecto a la educación. ¿Qué ocurre si consideramos el propósito de la educación el propio proceso? ¿Cuál es la relación entre el molde y determinadas pedagogías? ¿Qué interferencias se dan entre los conceptos de molde y educación? ¿Cómo son nuestros moldes educativos?

Para trabajar este concepto se realizaron moldes de algunas de las copias de manos que se habían realizado en el anterior proyecto y también moldes directos de manos de personas relacionadas con la educación. También se hicieron moldes de los muñecos de tela blancos. Esta vez los moldes fueron realizados con un material que permite numerosas reproducciones y no sólo una como ocurría en el anterior proyecto. Así de un mismo molde se pueden sacar infinitas copias: un mismo docente educa a innumerables estudiantes bajo una misma pedagogía. Y a su vez estas copias, estos moldes, pueden llegar a ser docentes. Por eso en esta pieza el molde es una parte más de ella y no una herramienta utilizada para su elaboración. El molde como proceso educativo, es ahora parte de la educación.

METÁFORA EDUCATIVA III: EL NUDO

Este trabajo es un posicionamiento pedagógico, una representación visual del aprendizaje. Aprender desde la respuesta que encontramos a las preguntas que nos generamos desde nosotros mismos. Vamos resolviendo nuestras dudas, nuestras propias preguntas, nuestros nudos. ¿Qué relación tiene el proceso de aprendizaje con el nudo? ¿El desanudar con el comprender? ¿Es el estudiante quien cuestiona sus propios conceptos a través del hilo anudado y los trata de resolver? ¿O es el

b

some molds of hands that had been made in the previous project and made additional molds of people in the educational field. Molds of white rag dolls were also made. This time the molds were made of a material that allows for numerous reproductions, unlike the previous project. Therefore, with the same mold, one can make infinite copies: one teacher educates many students under the same pedagogy. And at the same time, these copies, these molds, can become teachers.

For this reason, the mold is a part of piece and not just a mere tool used in order to reach the final product. The mold as a part of the educative process is now a part of the education.

EDUCATIONAL METAPHOR III: THE KNOT

This project takes a teaching position and a visual representation of learning: To learn from the responses to the questions that we generate within ourselves. We will solve our doubts, our own questions, and work out our own "knots". How does the learning process relate to the knot? How does unknitting relate to understanding? Is it the student who questions his own concepts and beliefs through the knotted thread, trying to find solutions? Or is the teacher who does it for him?

For this project I made a torso modeling with clay and then make a mold and reproduction in polyester resin. I put transparent colored threads into the resin that traversed the structure of the figure. The threads became entangled, and formed complicated structures and knots, seeming to look for a way out of the structure in order to find resolution.

The threads and knots came from inside the torso out to the exterior and the hands represent where you try to "find a solution to this knot", where you must learn to undo and to do. There-

Figura 5. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 2. El molde.* Compuesto con tres fotografías digitales de la autora.

docente quien lo hace por él?

Para este proyecto realicé el modelado de un torso con barro para después hacer un molde y una reproducción en resina de polyester. Integré dentro de la resina transparente hilos de colores a modo de conceptos que recorren la estructura de la figura enredándose entre ellos, formando complicadas estructuras, nudos, buscando la salida al exterior para su resolución.

Los hilos y los nudos salen desde dentro del torso hacia el exterior y es desde sus manos desde donde se intenta resolver ese nudo, aprender al deshacer, al hacer. Las manos son en esta pieza la metáfora de la herramienta que permite aprender. No es aquí el docente el que enseña unos conceptos, los conceptos, los hilos, están dentro y fuera del estudiante y es éste el que a través de las herramientas con las que le han dotado aprende, desanuda, y así es capaz de generar nuevas y propias herramientas de aprendizaje y enseñanza.

METÁFORA EDUCATIVA IV: EL TRÁNSITO

Este proyecto lo realicé junto con Clara Deguines Guillem dentro del colectivo Cacarea. Partiendo de la premisa de crear una representación espacial del propio sistema educativo y del tránsito que hace el estudiante cuando pasa por él.

Si analizamos el sistema educativo español pronto veremos que es un sistema basado en la homogeneización de la comprensión de la realidad y sus procesos, con unas rígidas estructuras que no favorecen el desarrollo personal de los estudiantes,

Figure 7. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 2. The mold.* Composed with three digital photographs.

fore, the hands are a metaphor representing a tool that allows you to learn. It is not the teacher who teaches about concepts; concepts are the threads, inside and outside of the student. It is through these tools with which you have been endowed, you learn, untie, and are able to generate new tools of your own for learning and teaching .

EDUCATIONAL METAPHOR IV: THE TRANSIT

This project was completed together with Clara Deguines Guillem within Cackling's collective . The project is based on the premise of creating a spatial representation of the educational system and the transit that each student makes as he/she passes by.

If we analyze the Spanish education system, we will soon see that it is based on the homogenization of the understanding of reality and its processes with rigid structures that do not encourage the personal development of students, the system does not take into account the diversity within them, and their individual and group needs.

So, to make a representation of this process/this passage, we wanted it to be as close to a real life experience as possible. Thus, we needed to invent an interactive work that recreated the system.

What is the overall educational process that occurs within formal education like? What are the bureaucratic structures of state education like and what are the impacts of these structures in relation to education?

We decided to do an installation that harbored these ideas, which allowed us to generate an experience as close as possible to the actual experience. We designed it to be a linear one-way path, divided into different stages in the life of a student: preschool, primary school, high school, vocational school, and college/ university

The route was built with wooden cubicles joined by a very thin translucent plastic, thus creating a tunnel. As they, the students, progressed on the course, they had to make decisions as to whether to take one path

Figura 8. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 3. El nudo.* Compuesto con tres fotografías digitales de la autora.

Figure 8. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 3. The knot.* Composed with three digital photographs.

tampoco tiene en cuenta la diversidad dentro de ellos, ni sus necesidades individuales y de conjunto.

Por ello al hacer una representación de este proceso, este pasaje, quisimos que fuese lo más cercano posible a una experiencia real, necesitábamos hacer una obra interactiva que recrease el sistema.

¿Cómo es el proceso educativo general que se da dentro de la educación formal? ¿Cómo son las estructuras burocráticas de la educación estatal y qué relación y repercusión tienen dentro de la educación?

Decidimos hacer una instalación que albergase en sí misma estas ideas, que permitiese generar una experiencia lo más cercana posible a la experiencia real. La diseñamos como un camino lineal y de un sólo sentido, dividido en diferentes etapas por las que se va pasando en la vida de estudiante: educación infantil, educación primaria, secundaria, bachillerato formación profesional, universidad....

El recorrido estaba construido con cubículos de madera unidos entre sí por un plástico translúcido muy fino creando una especie de túnel. A medida que se avanzaba en el recorrido había que tomar decisiones para coger un camino u otro. En la educación secundaria por ejemplo se podía escoger entre ir por el camino "normal" (tal y como es en el sistema) o tomar un desvío hacia diversificación o garantía social. Los desvíos eran caminos más difíciles de transitar, y aunque estos dos en concreto tuviesen la posibilidad de reincorporarse al camino normal, los obstáculos (como cuerdas por ejemplo) lo hacían difíciles.

or another. In secondary education, for example, you could choose to go the "normal" way (as it is in the system) or take a detour towards diversification or social security. Deviations were made of roads that were more difficult to navigate, and although they should have the possibility of rejoining the normal path, obstacles (such as strings) made it difficult.

The same thing happened after high school. The paths converged into open spaces with several possible solutions that you could choose according to your wealth or social class. You could decide between going to labor markets (going to stop), performing an advanced cycle, or, if you had enough money, going to college.

As they walked down the tunneled path, it narrowed and became smaller. After leaving the University, they had to keep going by kneeling or crawling. After that final stretch, a blinding spotlight was shone on the participants to represent the receipt of a diploma that accredited them as being educated. Thus, the education process was over.

CONCLUSIONS

The findings of this project are the sculptures themselves, their own metaphors. The concepts that emerged yet completed. Educational metaphors through sculpture are the materialization of ideas, questions and even some answers. These conceptual, educational and artistic structures can be drawn up new possibilities and proposals.

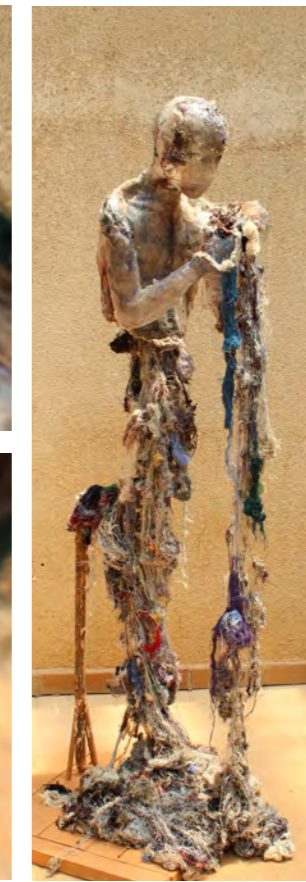

Figura 9. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 3. El nudo.* Compuesto con tres fotografías digitales de la autora.

Figure 9. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 3. The knot.* Composed with three digital photographs.

Lo mismo pasaba al terminar el bachillerato. Se entraba en un espacio más abierto con varias salidas posibles que podías elegir en función de tu dinero o clase social. Así podías decidir entre mercado laboral (ir al paro), realizar un ciclo superior, o, si tenías dinero suficiente, ir a la universidad.

A medida que se avanzaba por el recorrido el túnel se estrechaba y se hacía más pequeño. Así al salir de la Universidad era necesario ir de rodillas o a gatas. Después de ese tramo final colocamos un foco apuntando a la salida que cegaba a los participantes a la vez que les hacíamos entrega de un diploma que les acreditaba como educados.

El proceso de educación había terminado.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de este proyecto son las propias esculturas, las propias metáforas. Los conceptos de los que surgieron y a la vez completaron. Las metáforas educativas a través de la escultura son la materialización de las ideas, de las preguntas e incluso de algunas respuestas. De estas estructuras conceptuales, educativas y artísticas se pueden extraer nuevas posibilidades y

Figura 10. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 4. El tránsito.* Compuesto con tres fotografías digitales de la autora.

Figure 10. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 4. The transit.* Composed with three digital photographs.

Figura 11. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 4. El tránsito.* Compuesto con tres fotografías digitales de la autora.

Figure 11. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 4. The transit.* Composed with three digital photographs.

propuestas.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Aguirre, Inanol. (2005) *Teorías y prácticas en educación artística.* Octaedro/Eud, Barcelona. ISBN: 84-8063-7293

Eisner, Elliot. (2004) *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia.* Paidós, Barcelona. ISBN:978-84-493-1519-0

Chomsky, Noam. (2001) *La (des)educación.* Editorial crítica, Barcelona. ISBN:84-8432-242-4

Gardner, Howard. (1994) *Educación artística y desarrollo humano.* Paidós Educador. ISBN: 84-493-0023-1

Helena Reckitt, Peggy Phelan. *Arte y feminismo.* Phaidon. ISBN 978-0-7148-6171-5

Thomas Armstrong, (2006) *Inteligencias múltiples en el aula.* Espasa libros, Barcelona. ISBN:978-84-493.1914-3

Valcárcel, Amelia. (2000) *Rebeldes. Hacia la paridad.* Plaza & Janés, Barcelona. ISBN:84-01-37684-X

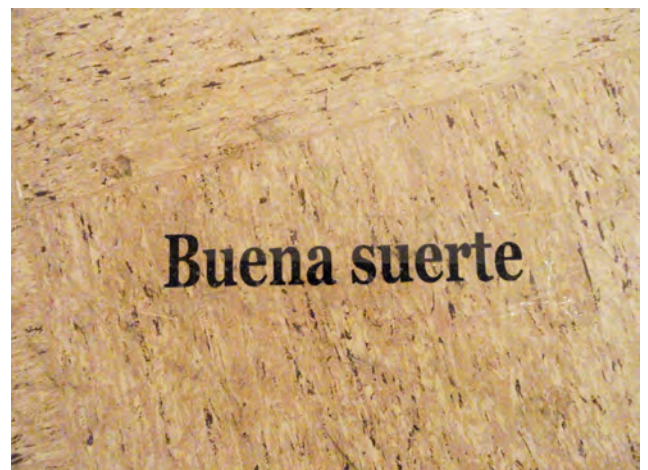

Figura 12. **Fotoensayo.** Andrea Rubio. (2014) *Metáfora visual sobre la educación n. 4. El tránsito.* Compuesto con dos fotografías digitales de la autora.

Figure 12. **Photo-essay.** Andrea Rubio. (2014) *Visual Metaphor on education n. 4. The transit.* Composed with two digital photographs.