

Reseguir el camino: *La documentación como recurso para un aprendizaje reflexivo en la formación artística*

Following the Path: Documentation as a Resource for Reflective Learning in Art Education reflective learning in art education

Laia Blasco-Soplón^a, Susanna Tesconi^b y Aida Sánchez de Serdio^c

^aUniversitat Oberta de Catalunya, lblascos@uoc.edu; ^bUniversitat Oberta de Catalunya, stesconi@uoc.edu y ^cUniversitat Oberta de Catalunya asanchezdeserdio@uoc.edu

Breve bio autoras:

Laia Blasco-Soplón es directora del Grado de Artes de la UOC y profesora de arte y diseño. Doctora en Tecnologías de la Información y Redes por la UOC y licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona. Es miembro del grupo de investigación DARTS. Su investigación artística y académica se centra en la creación, estudio y crítica de herramientas interactivas para la experimentación y el aprendizaje.

Susanna Tesconi es profesora de la Universidad Oberta de Catalunya. Licenciada en Filosofía del Lenguaje por la Universidad de Pisa, Italia y Doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del grupo de investigación Mussol. Su actividad investigadora se centra en el estudio de las artes, el diseño, el pensamiento filosófico y tecnocientífico contemporáneo desde una perspectiva que integra la práctica educativa y el diseño de entornos de aprendizaje con la producción de reflexión teórica.

Aida Sánchez de Serdio Martín es profesora de la Universidad Oberta de Catalunya. Licenciada y doctora en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona. Su principal campo de estudio son las prácticas artísticas, la cultura visual, la educación de las artes, las prácticas artísticas colaborativas y las políticas culturales, entendidas como lugar de producción de saber, de debates políticos y de transformación social.

How to cite: Blasco-Soplón, L., Tesconi, S. y Sánchez de Serdio, A. (2024). Reseguir el camino: La documentación como recurso para un aprendizaje reflexivo en la formación artística. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024*. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.17966>

Resumen

La documentación es fundamental en prácticas artísticas como las performativas, las efímeras o las relacionales, en las que puede llegar a ser la misma obra o incluso terminar por sustituirla. También es un aspecto abordado ampliamente desde la pedagogía como forma de representación, reflexión y difusión de los procesos de aprendizaje. En el marco del Grado de Artes de la UOC, una titulación que se imparte online desde sus inicios en 2017, surge una inquietud por fomentar entre el alumnado el hábito de documentar sus procesos de trabajo a través de una variedad de formatos. Además de ser imprescindible para el desarrollo de prácticas artísticas procesuales, la documentación es indispensable en un entorno de enseñanza online para compartir el trabajo realizado por los estudiantes y hacer un mejor seguimiento y evaluación de sus procesos de aprendizaje. La experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos años en este contexto de enseñanza tan particular, puede ser de utilidad para los procesos de enseñanza-aprendizaje artísticos, en contextos tanto híbridos como presenciales y de distintos niveles educativos. Documentar es una habilidad que puede contribuir a la difusión de proyectos artísticos de muy distintas naturalezas, ser un método de trabajo en sí mismo, o llegar a ser la propia formalización

de la obra. Pero documentar es también una manera de construir un relato de los propios procesos, de tomar consciencia de la construcción de los relatos ajenos, de tomarse un tiempo para parar y pensar. Frente a las tendencias que defienden un mayor control ante una realidad repleta de incertidumbres y desafíos tecnológicos, desde las enseñanzas artísticas podemos explorar formas de habitarla acompañando y no reduciendo la complejidad de los procesos, mediante una reflexividad crítica que mira los caminos futuros resiguiendo los caminos andados.

Palabras clave: *documentación educativa; documentación artística; enseñanza artística superior; reflexividad.*

Abstract

Documentation is fundamental in artistic practices such as performative, ephemeral, or relational art, where it can either become the work itself or eventually replace it. It is also widely addressed from an educational perspective as a means of representation, reflection, and dissemination of learning processes. Within the framework of the UOC Arts Degree, an online program that has been offered since 2017, there is a concern about fostering the habit of documenting students' work processes through various formats. Besides being essential for the development of procedural artistic practices, documentation is indispensable in an online teaching environment for sharing students' work and improving tracking and evaluation of their learning processes. The experience gained over these years in this unique teaching context can be valuable for artistic teaching-learning processes, whether in hybrid or face-to-face contexts and across different educational levels. Documenting is a skill that can contribute to disseminating artistic projects of diverse natures, serve as a working method in itself, or even become the formalization of the artwork. However, documenting is also a way to construct a narrative of one's own processes, to become aware of the construction of others' narratives, and to take time to pause and reflect. In contrast to trends advocating for greater control in a reality full of uncertainties and technological challenges, artistic education can explore ways to inhabit it by embracing complexity rather than reducing it, through critical reflexivity that looks both forward and backward.

Keywords: *educational documentation; artistic documentation; higher artistic education; reflexivity.*

1. INTRODUCCIÓN

La documentación emerge como una práctica fundamental en la educación artística, especialmente notoria en disciplinas como las artes performativas, efímeras y relacionales. En estos campos, la documentación no solo sirve como un archivo del proceso creativo, sino que a menudo se convierte en la obra misma o en una extensión esencial de ella (Civarolo, 2023; Hernández-Hernández, 2012). Este fenómeno no es exclusivo de las artes, sino que se extiende a la pedagogía, donde la documentación actúa como una herramienta crítica para la representación, reflexión y difusión de los procesos de aprendizaje (Rinaldi, 2001).

En contextos educativos, la documentación se ha transformado en un método para construir y compartir conocimiento, contribuyendo significativamente a la comprensión y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, lo que facilita un seguimiento más riguroso por parte del profesorado y fomenta una cultura de aprendizaje continuo y autónomo (Marín-García, 2017).

Este artículo explora cómo la documentación, al ser integrada sistemáticamente en la práctica y evaluación académicas, refuerza la capacidad del estudiantado para observar críticamente y reflexionar sobre su propio trabajo, incentivando un aprendizaje más profundo y autodirigido. A su vez, esta práctica se revela como un recurso indispensable en la enseñanza de las artes, adaptándose eficazmente a los desafíos y oportunidades de la educación online y presencial en diversas etapas educativas.

2. CONTEXTO

La enseñanza superior en artes es una disciplina consolidada que se remonta en nuestro país al siglo XVIII y XIX en su forma académica (Gisbert & Juan, 1989) y que ha ido creciendo y reivindicando su papel plenamente universitario a lo largo de estos años con actores muy diversos (Marín-García, 2017).

En 2017 el Grado de Artes de la UOC empezó a impartirse en la UOC en modalidad completamente online. Pese a que el contexto de la pandemia del COVID 19 nos ha familiarizado con la formación virtual en todo tipo de enseñanzas (Raffaghelli & Stewart, 2022), en ese momento era una propuesta bastante insólita en relación con la oferta formativa existente en ese momento (UOC, 2024). El programa se gestó entre enero de 2015 y septiembre de 2016 y se trabajó a distintos niveles en diálogo con profesionales vinculados al sector artístico y académico tratando de dar respuesta a la demanda creciente en sociedades avanzadas por una intervención de la imaginación, la creatividad y la capacidad de expresión en muy distintos ámbitos sociales y profesionales. Después de su etapa de despliegue, parece ser una formación que interesa a personas que suelen compaginar sus estudios a tiempo parcial con otras actividades, y cuenta con unos 800 estudiantes matriculados y 50 titulados hasta el curso 2022-2023. El plan de estudios de esta titulación, que es el contexto en el que se desarrolla la presente investigación, se concibe como un proceso de aprendizaje que conjuga saberes eminentemente prácticos con herramientas teóricas que estimulen la capacidad de análisis y la autonomía crítica para que los estudiantes sean capaces de realizar intervenciones informadas, críticas y situadas en contextos sociales y culturales concretos.

3. RESEGUIR EL CAMINO EN ESTE CONTEXTO

Articular este proceso de aprendizaje en una modalidad virtual supone un desafío constante en la aplicación de las metodologías docentes: desde la propia concepción del programa hasta el planteamiento de los retos futuros, pasando por la impartición en el día a día. Es por eso que una de las estrategias que hemos promovido entre los estudiantes del grado es el registro de sus métodos de trabajo utilizando diversos medios.

Para abordar este interés colectivo, al empezar a impartir el programa en 2017, iniciamos una reflexión con todo el equipo docente para consensuar qué entendíamos por documentación en nuestro contexto y cuáles eran los objetivos pedagógicos que buscábamos. Acordamos pedir documentación del proceso en las actividades de la gran mayoría de las asignaturas prácticas de la titulación y convenimos crear el Laboratorio de documentación, un espacio virtual transversal y accesible para los estudiantes de los primeros cursos del grado que ofrecía recursos publicados en abierto (Aguilar, M. P., et al., 2022) y apoyo para registrar, referenciar y citar correctamente. A lo largo del despliegue del grado realizamos diversas revisiones en sesiones monográficas y en 2021, con el programa completamente desplegado, pusimos de nuevo en común esta experiencia para precisar una definición conjunta y crear un material de consulta más completo en forma de guías para profesorado y alumnado. Estas guías, que se encuentran disponibles en todas las aulas virtuales del grado, destacan cuatro pilares sobre los que decidimos apoyarnos para reseguir el camino en este contexto:

- **Documentar el proceso de creación, de trabajo y de aprendizaje** es una acción transversal de autorreflexión. El hábito de documentar atraviesa todo el programa e implica un proceso de autorreflexión que responde a los diversos resultados de aprendizaje que cada asignatura determina con la aplicación de unas técnicas y acciones concretas.
- **El proceso de trabajo es igual o más importante que el resultado final**, para el aprendizaje y en la evaluación. La documentación del proceso de producción artística se tiene que valorar y presentar adecuadamente como parte de las pruebas de evaluación. No solo importa lo que se ha hecho, sino también cómo se ha hecho.
- **Documentar correctamente implica saber describir y referenciar las fuentes empleadas.** Al encontrarnos en un contexto académico, es importante que este proceso de documentación tenga en cuenta aspectos técnicos y legales como referencias y citas, derechos de autoría y uso de licencias.
- **El hábito de documentar acompaña la práctica creativa profesional.** Iniciar y alimentar este hábito durante el proceso de aprendizaje se considera una competencia clave para el estudiante en su futuro profesional.

En este contexto tan particular en el que no disponemos de aulas físicas por las que pasear haciendo comentarios a pie de caballete, incorporar la documentación como parte de la metodología docente se vuelve esencial para compartir los proyectos del alumnado y facilitar un seguimiento y evaluación más efectivos de su progreso académico. Pero, tal y como hemos visto anteriormente, esta práctica no es exclusiva de este entorno de enseñanza tan singular. El registro y la reflexión no solamente son propios de la práctica artística y la educativa desde hace años, sino que es un tema que sigue despertando interés en las enseñanzas artísticas que a menudo se preguntan **cómo contribuye la documentación al aprendizaje reflexivo en las artes**, tal y como pudimos comprobar en una conversación pública que tuvimos con otros profesores de ámbitos afines en 2023 (Blog EAH UOC, 2023).

4. ALGUNOS EJEMPLOS

En cuanto a los soportes posibles en los que realizar la documentación, disponemos de distintas posibilidades. Soportes físicos como una libreta o carpeta de papel, donde escribir, dibujar, pegar recortes (y que pueden ser digitalizados). Y soportes electrónicos como archivos, un blog o la plataforma Folio (Folio, 2024), donde se puede manejar texto, foto, vídeo, enlaces, etc. Asimismo, en cuanto a los formatos, diferenciamos tres tipologías de formas de presentar la documentación del proceso que distinguimos según los objetivos e intención de lo que queremos documentar: 1) el diario creativo, 2) el dossier de proceso, y 3) el apartado de documentación de la memoria y el portafolio del proyecto una vez terminado. A continuación se muestran diversos ejemplos de documentación del trabajo del alumnado que conjugan esta distinción de formato y diversos soportes y en las que se pueden ver distintos usos docentes de la documentación para un aprendizaje reflexivo en las artes.

En la Figura 1 se puede ver un fragmento de memoria de trabajo que actúa como **registro de la experimentación material**. El ejemplo explica un proceso de investigación con materiales en el que se puede ver cómo se recogen los recursos e instrumentos empleados y los resultados obtenidos.

Fig.1(Top)
Dried avocado starch

Fig.2(Bottom)
Heating avocado bioplastic mixture

Fig.3(Top)
Components for bioplastic mixture

Fig.4(Bottom)
Bioplastic mixture in the oven

Fig.5
Avocado bioplastic results

12

Loreto Binvignat – BioTex – 2022

Fig 1. Memoria de trabajo en la que muestra una experimentación material (Binvignat, L., 2022)

En la Figura 2 se puede ver cómo las constelaciones, a modo de diario digital, sirven para **incorporar referentes al propio trabajo**. En este ejemplo la estudiante se presenta en el aula virtual poniendo en común con los compañeros de asignatura los trabajos y referentes que le interesan.

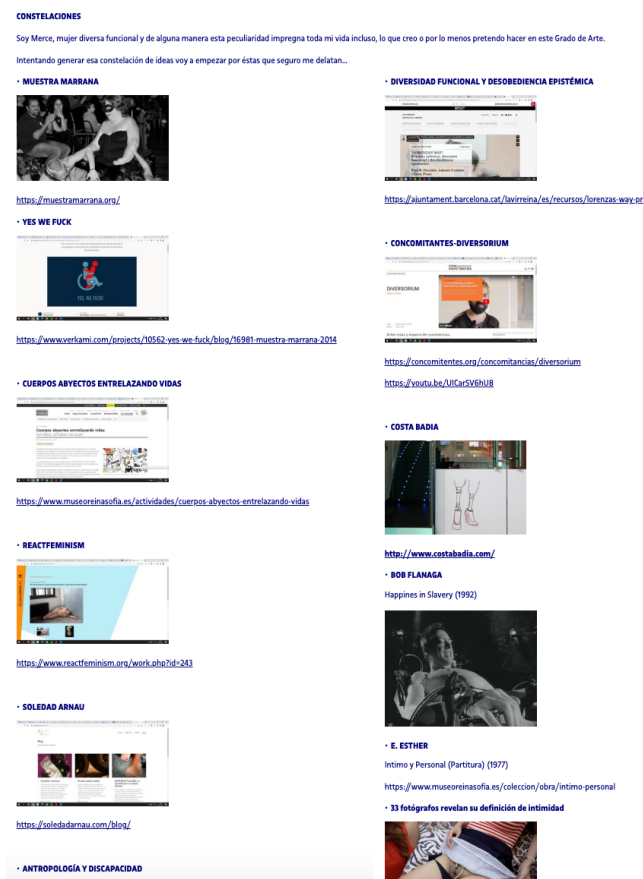

Fig. 2 Presentación propia a través de una constelación de referentes (Irigoyen, 2023)

En la Figura 3 se puede ver cómo el estudiante **dialoga con textos y discursos** en la elaboración de una memoria en la que se razona y argumenta el trabajo propio en relación con escritos de diversos autores.

Reseguir el camino: La documentación como recurso para un aprendizaje reflexivo en la formación artística

A primer cop d'ull entenc que el projecte pugui ser vist externament en clau d'autoria evident. El naixement de la proposta a través d'una experiència personal fa que cobri força la idea del creador únic, però també crec que arribats a aquest punt del relat i amb les paraules de **Bruno Latour i Esther Ferrer** ressonant als nostres cranis, podem interpretar-hi una certa necessitat de no donar per descomptats alguns elements que són dignes de matisar.

En aquest sentit, cal comentar que el meu desig en materialitzar obres de pensament contemporani ha estat sempre el d'incitar a la generació de propostes anàlogues per part de tercers. Emeto una idea caracteritzada com a obra conceptual, però a partir d'aquí es desarticula el control que fins llavors podia exercir.

En segon lloc, en clau relacional, *El Transbordador* és inevitablement una obra pluralista i associativa en gestació i en recepció. En gestació perquè, com he anat posant damunt del tauler de joc, hem de valorar els antecedents. Crec que no fa falta reiterar-me en el que és ja exposat, com l'element tècnic de **Flusser**, la transmissió i recepció de l'actor-xarxa, els capitals adquirits de **Bourdieu** o els contextos expandits de **Krauss** que ens accionen. "Hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se desprende un único sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del Autor-Dios), sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se con-

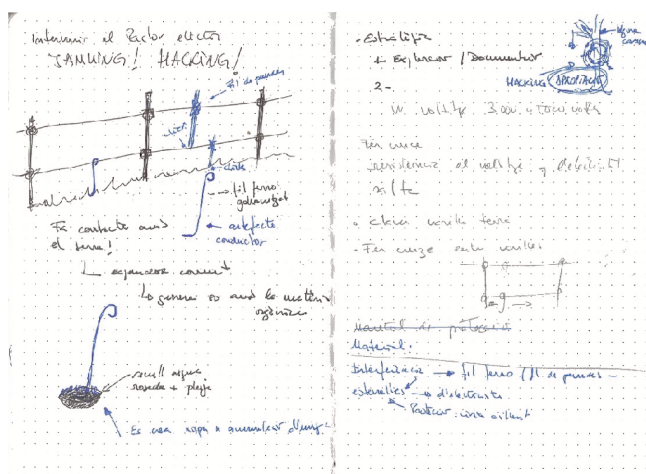
trastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original: el texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura" (**Barthes 1987, 69**).

En recepció perquè com determina **Barthes**, els condicionants del receptor els hem de tenir ben presents per assumir les múltiples visions que es manifestaran. "el lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una escritura; la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino, pero este destino ya no puede seguir siendo personal: el lector es un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología; él es tan sólo ese alguien que mantiene reunidas en un mismo campo todas las huellas que constituyen el escrito" (**Barthes 1987, 71**).

Barthes parla de text, però és perfectament equiparable al conjunt de la creació artística. Tot i la mirada fefaent cap a l'interior de la meua persona, no tinc gens d'interès a convertir-me en l'heroi d'un hipotètic postsurrealisme oníric. La personalització és el propulsor, un mecanisme, un mitjà per aconseguir uns objectius determinats que puguin oferir valor cultural i moviments reflexius. A partir d'aquí no atorgo carnets de legitimitat. Estic preparat perquè l'ultralteuger sigui pilotat per mans alienes, planejant terres estranyes. En el moment de trepitjar superfície alienígena, el constructor de la nau no serà qui reculli la matèria extraterrestre.

Fig. 3 Diálogo con textos y discursos (Comerma, 2022)

En la Figura 4 se puede ver cómo el estudiante muestra los bocetos de su diario y las imágenes del desarrollo para reflexionar sobre las dudas y decisiones sobre su propio trabajo. A través de dibujos, fotografías y escritos se plasman las incertidumbres y vacilaciones que hacen posible la construcción del relato de un proceso de creación y de aprendizaje.

Imatge 4.23 Esbossos d'accions d'interferència de l'espai exterior. Llibre d'artista.

Però em pregunto quin sentit té construir un artefacte sonor que reproduïx de forma aproximada els sons exògens al nostre camp auditiu quan ja havia comprovat que, una interferència en recorregut de la corrent d'un pastor elèctric endollat generava un pols sonor que saturava per una instant i de forma simultània els dos camps sonors.

La imatge 4.23 detalla la necessitat d'una agent d'interferència, que acumuli la corrent per a provocar la descàrrega i aquesta el pols de la contemporaneïtat.

Imatge 4.25 Acció d'interferència Tetragrama Clau. Fotografia. Cesc Sidera

Imatge 4.26 Imatge de l'enregistrament fotogràfic de l'Acció d'interferència Tetragrama Clau. Fotografia. Cesc Sidera

Fig. 4 Fragmentos de diario, memoria e imágenes del proceso del trabajo propio (Sidera, 2021)

En la Figura 5 se puede ver como la documentación conforma la obra en sí misma en el caso de una propuesta performativa que ocurre un día concreto en un lugar muy específico.

Fig. 5 Documentación de la performance (Iglesias, 2023)

En la Figura 6 se puede ver una presentación final de un trabajo acabado en el e-portafolio Folio. Folio es un modelo tecno-pedagógico desarrollado en la UOC que dota al estudiante de un espacio personal virtual que puede usar a lo largo de sus estudios. Esta herramienta tiene un sistema de publicación de contenidos que permite al alumnado elegir la visibilidad de cada entrada, así como compartir y acceder, en el contexto del aula y junto con los demás compañeros, a todos los trabajos de una misma asignatura (Berga-Carreras & Barberà, 2022). La herramienta también permite la realización de comentarios por parte de todos los participantes, de manera que la documentación compartida regularmente en el aula facilita el comentario formativo entre iguales, y no solo parte del profesorado. En este ejemplo, la documentación del trabajo sirve para **mostrar el trabajo propio en un contexto profesional** a través de una entrada abierta que se puede consultar (Martí, 2022a).

Fig. 6 Entrada el Folio de un trabajo finalizado (Martí, 2022a)

5. CONCLUSIONES

En el contexto del Grado de Artes de la UOC, la documentación se materializa en soportes tanto físicos como digitales y en formatos como el diario creativo, el dossier de proceso, el apartado de documentación de la memoria y el portafolio. Tal y como hemos visto en este trabajo, la documentación contribuye al aprendizaje reflexivo en las artes para registrar la experimentación material, incorporar referentes, dialogar con textos y obras, reflexionar sobre dudas y decisiones, conformar la propia obra y presentar el trabajo propio en un contexto profesional. Su alcance va más allá de la simple captura de imágenes o eventos; implica la construcción de narrativas sobre los procesos creativos individuales, así como una reflexión sobre la construcción de relatos ajenos. Documentar proporciona un espacio para reflexionar sobre nuestras experiencias y procesos, permitiéndonos detenernos y considerar cuidadosamente nuestras acciones, en un contrapunto a las tendencias que abogan por un mayor control en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos tecnológicos como la inteligencia artificial. Desde las enseñanzas artísticas, se nos invita a explorar formas de interactuar con esta complejidad sin intentar simplificarla, acompañando los procesos creativos con una actitud de reflexión crítica que mira tanto hacia adelante como hacia atrás, aprendiendo de las experiencias pasadas para trazar nuevos caminos hacia el futuro.

Compartir esta experiencia puede ser beneficioso para las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en el ámbito artístico en general, ya sea en modalidades de enseñanza mixtas o tradicionales y abarcando diferentes niveles educativos. A su vez nos permite conversar sobre algunas de las dificultades con las que nos encontramos, como el frágil equilibrio que existe entre dar pautas para el registro y al mismo tiempo dejar margen para que la autorreflexión fluya en soportes y formatos más arriesgados y diversos. O bien abrir un espacio honesto y significativo al error, entendido como una fuente de reflexión y aprendizaje, lo cual implica no solamente permitir que los alumnos se salgan del molde que marcan los resultados de aprendizaje y las obligadas competencias, sino también permitirnos, como docentes, reseguir los propios caminos andados, reconocer confusiones e inseguridades y salirnos del también modelo docente productivo y resultadista en el que estamos inmersos y sobre el que también se necesita revisión y reflexión.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo no sería posible sin la colaboración de todo el profesorado propio y colaborador del Grado de Artes de la UOC y la participación de todo el alumnado del programa.

FUENTES REFERENCIALES

- Aguilar, M. P., Juncà, M., Bañuls, P. & Garcia-Alsina, M. (2022). *Laboratorio de documentación*. <https://arts.recursos.uoc.edu/labdoc/es/>
- Berga-Carreras, Q., & Barberà, E. (2022). Viral learning from the university: a techno-pedagogical model to transcend classroom boundaries in the learning process. *Research in Education and Learning Innovation Archives*, (28), 1-15.
- Binvignat, L. (2022). *BioTex*.
- Blog EAH UOC (Blog de los Estudios de Artes y Humanidades UOC). (2023). *Procesos creativos en la educación superior: retos y oportunidades*. <https://blogs.uoc.edu/humanitats/es/procesos-creativos-en-la-educacion-superior-retos-y-oportunidades/>
- Civarolo, M. M. (2023). Documentación Pedagógica: el valor de una "antigua novedad". *RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil*, 12(1), 14-25.

- Comerma, A. (2022). *El Transbordador*.
- Folio (2024). *Homepage de Folio*. <https://folio.uoc.edu/es/>
- Gisbert, A., & Juan, C. (1989). La enseñanza de las Bellas Artes como forma de ideología cultural. *Arte, individuo y sociedad*, (2), 9-30.
- Hernández-Hernández, F. (2013). Documentar y narrar la relación pedagógica en la universidad como proceso de formación e investigación. En J.M. Correa Gorospe. y E. Aberasturi Apraiz (Coords.), *Repensar la innovación en la universidad desde la indagación: la relación pedagógica en la universidad* (pp. 24-41). Universidad del País Vasco.
- Iglesias, A. (2023). *Mort de l'himne de Felantix*.
- Irigoyen, M. (2023). *Constelación en el aula virtual*.
- Marín García, T. (2017). Claves para tomar posición en los debates sobre investigación artística: conflictos y retos de un saber múltiple, cambiante y cuestionador. Contexto español (1978-2017). *Artnodes. Revista de arte, ciencia y tecnología* (20).
- Pago, A. (2022a). *Monument 24* (entrada de Folio). <https://212-20-217-01.folio.uoc.edu/2022/06/22/%c2%b7monument-24%c2%b7-2/>
- Pago, A. (2022b). *Monument 24*.
- Raffaghelli, J., & Stewart, B. (2022). La complejidad como enfoque para la alfabetización de datos en la Educación Superior: hacia culturas de datos justas. En *Educación con sentido transformador en la universidad*. Octaedro.
- Rinaldi, C. (2001). The Pedagogy of Listening: The Listening Perspective from Reggio Emilia. *Innovations in Early Education: The International Reggio Exchange*, (8) 4.
- Sidera, C. (2021). *No matter what, Listen!*
- UOC (Universitat Oberta de Catalunya) (2024). *Informes de calidad de las titulaciones. Artes y Humanidades. Grado en Artes*. <https://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/arts-i-humanitats/g-arts/index.html>