

MEMORIA DE LA EDUCACIÓN VISUAL Y ARTÍSTICA: “dibujando y pintando”

ARTISTIC AND VISUAL EDUCATION's MEMORY: “drawing and painting”

María Fernández Gómez

Máster: Artes Visuales y Educación: Un enfoque construccionista.

Universidad de Granada

maria.patates@gmail.com

Tutor: Don Ricardo Marín Viadel

• ÍNDICE:

- Palabras claves.....	Pág. 3
- Abstrac.....	Pág. 4
- Objetivos concretos: hipótesis.....	Pág. 4
- Definición y justificación de la metodología.....	Pág. 6
- Temas donde se utiliza esta metodología.....	Pág. 8
- Características de esta metodología.....	Pág. 9
- Técnicas de observación.....	Pág. 10
- Recogida de datos.....	Pág. 10
- Paso a paso.....	Pág. 11
- Procedimientos o sistemas de análisis.....	Pág. 13
- Validación de datos.....	Pág. 13
- Justificación del enfoque metodológico.....	Pág. 13
- Adaptaciones, modificaciones y conclusiones.....	Pág. 14
- Pieza audiovisual.....	Pág. 15
- Bibliografía.....	Pág. 16

- Palabras claves:
  - “MAGDALENA DE PROUST”
  - COMUNICACIÓN NO VERBAL
  - REENCONTRAR-SE
  - ARTE, EDUCACIÓN Y SABIDURÍA
  - DESFRAGMENTACIÓN
  - EXPERIENCIA SENSORIAL
  - COMPARACIÓN EDUCATIVA
  - VIDEO-DOCUMENTAL
- Imágenes visuales claves (key images)

Fernández Gómez, María. 2014

Fernández Gómez, María. 2014

- Key Terms :
  - “CUPCAKE PROUST”
  - NO VERBAL COMMUNICATION
  - REDISCOVER
  - ARTS, EDUCATION AND WISDOM
  - DEFRAGMENTATION
  - SENSORY EXPERIENCE
  - COMPARISON EDUCATIONAL
  - VIDEO DOCUMENTARY

- ABSTRACT:

Este proyecto de investigación se basa, principalmente, en obtener como resultado final una pieza documental-visual que muestre, de primera mano, una visión de la educación de antes con la de ahora. Todo esto se consigue a través del arte directo teniendo como protagonista a mi abuela, persona con principio de demencia senil. En este camino, pretendo involucrarme e indagar dentro de ella, ayudándola a redescubrirse y que muestre su lado mas personal y artístico.

This research project mainly based on getting a final result of documentary-visual piece that shows first hand, a vision of education prior to now. All this is achieved though direct protagonist arts with my grandmother, early dementia'person. In this wa I intend to get involved and investigate inside her, helping her to rediscover and to show more personal and artist side.

- OBJETIVOS CONCRETOS DEL TRABAJO: HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN:

- ❖ Crear un **diálogo** entre espectador y protagonista, donde ambos son partícipes del proyecto.
- ❖ Mostrar de manera directa las enfermedades de Alzheimer y demencias, en mayor o menos medida, a través del arte y los sentido emocionales. Entender el comportamiento humano.
- ❖ Realizar talleres con el fin de obtener un material audiovisual, utilizándolo como puente entre el modo de expresión y el mundo exterior sin utilizar el lenguaje verbal.
- ❖ Ayudar a **reecontrarse a través del arte** a la persona protagonista del video, en este caso mi abuela.
- ❖ Fusionar audio y video, de manera que cada uno por separado tenga la fuerza y consistencia para hablar por si solo.
- ❖ Hacer una **comparativa** entre la educación de antes y la de ahora, de la voz y mano de las vivencias y recuerdos de mi abuela.

“Chocando con la realidad”
Fernández Gómez, María. 2014.

“Segundos”
Fernández Gómez, María. 2014

- **DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN**

- ❖ **Denominación :**

- Uso de las terapias artísticas con pacientes de Alzheimer ; “Investigación en Estudio de Casos Especiales”. (“Research Study of Special Cases”).

- ❖ **Fundamentos epistemológicos de esta metodología:**

- El estudio de casos lo podemos englobar dentro del marco de la metodología cualitativa, donde se pretende descubrir tantas cualidades como sea posible de un sujeto.

- ❖ **Orígenes históricos y disciplinares de esta metodología:**

- La metodología o investigación cualitativa describe las cualidades de manera profunda de un fenómeno. Se trata de descubrir todas las cualidades posibles y ver todas las maneras de cierto acontecimiento. Indagar y profundizar. Este tipo de metodología se centra sobre todo en la psicología y antropología a partir del siglo XIX, y cada vez irá a mas campos. A partir de la década de los 50 comienza a decaer debido al interés por los números en ese momento (investigación cuantitativa).

- ❖ **Principales autores/as o artistas:**

- Entre los numerosos autores/as que han investigado sobre este tema, destaco a José Javier Yanguas, Dr. En Psicología Biológica y de la Salud.; y Experto en atención en personas mayores a nivel internacional. Posee numerosas publicaciones relacionadas con la mejora en la calidad de vida de los ancianos y personas con demencias, entre las que destaca: “Actividades basadas en el Método Montessori para personas con demencia”. Laboratorio Andrómaco. 2007. José Javier Yanguas, Cristina Buiza. Etxeberria I. Camp, C.

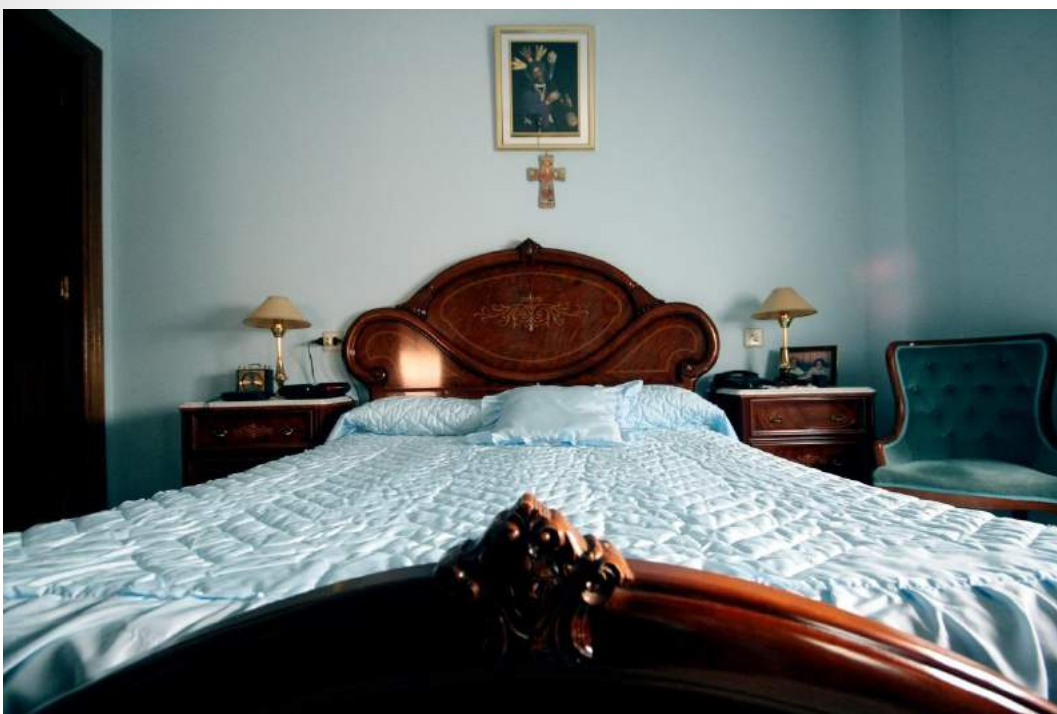
- Utiliza el Método Montessori en personas con Alzheimer para, entre otras cosas, adaptar el entorno a su nivel de desarrollo, liberando el potencial de cada persona en un ambiente totalmente estructurado.

Mi referente principal a la hora de la ejecución artística es **Andy Warhol**, figura del pop art, el cual fragmenta y elabora una serie de piezas final en su obra. Por ejemplo, en su obra donde pinta un BMW he querido vincularla con la que realiza el sujeto de mi trabajo; partiendo de piezas blancas, ir “dando color” hasta formar una sola pieza que en su conjunto habla por si sola.

En cuanto a la parte vocal y sonora del video, he querido adjuntar fragmentos de la performance también conocida del artista “Andy Warhol eating a hamburger”, donde hay una relación directa del hoy, y como el simple hecho de comerte una hamburguesa se puede vincular con el pasado.

“Fragmento del video Andy Warhol BMW M1 group 4”. 1974

“Soñadero”
Fernández Gómez, María. 2014

“Recuerdos a color”
Fernández Gómez, María. 2014

He de citar también ha **Robert E. Stake**, psicólogo educativo estadounidense, especialista en esta metodología, el cual se ha centro en su trayectoria en grupos sociales con características especiales.

En cuanto a la metodología, tengo como referencia a Ricardo Marín Viadel y a Joaquín Roldán, ambos profesores de la Universidad de Granada con su libro: “ Metodologías Artísticas de Investigación en educación”. Estos artistas autores de este libro muestran de una manera totalmente detallada de las partes teóricas de la metodología artística , dividiéndolo a su vez en sub apartados, de los cuales me centro en el montaje cinematográfico (resultado final de mi TFM).

❖ **En qué TEMAS O PROBLEMAS se utiliza habitualmente esta metodología de investigación.**

Como anteriormente he comentado, se utiliza sobre todo en la investigación médica y psicológica, ya que a través de estudio, la observación y las hipótesis se llega a un nivel de investigación inductivo del objeto.

❖ **Características generales principales de esta metodología:**

Mediante diferentes talleres y actividades, **se estudian los casos** de estas personas, obteniendo una serie de resultados que mas tarde se comparan entre el colectivo y ellos mismos. Esas personas son las encargadas de mostrarnos su esencia e intentar volver al pasado a través de los sentidos y el arte.

Este método tiene como características que es una **investigación inductiva**, donde se realizan conclusiones a nivel general a partir de enunciados particulares y singulares.

Considera el fenómeno como un todo; **perspectiva holística**; no quiere estudiar unas partes del fenómeno o sujeto, sino teniendo en cuenta todo lo que le rodea y todos sus campos. Quiere llegar a comprender, analizando a pocos sujetos para profundizar mas.

Estudio más específico que generalizado.

Estudia los fenómenos tal y como son percibidos y experimentados por el hombre y , por tanto, permite el abordaje de “realidades cuya naturaleza solo puede ser captada desde el marco de referencia interno del sujeto que las vive y experimenta” (Martínez, 1989)

Con este método puedes conocer la percepción que tienen los sujetos de la realidad.

Captación y reconstrucción del significado.

Lenguaje conceptual y metafórico, flexible y desestructurado. **Investigación subjetiva.**

❖ **Técnicas de Observación y Recogida de datos, Instrumentos o estrategias de documentación de eventos, propios de este enfoque metodológico que serán usadas en tu investigación:**

En el proceso de investigación cualitativa la técnica más utilizada es la **observación directa** del sujeto, que varía dependiendo del tipo de investigación, del sujeto a investigar y de los objetivos que se quieren alcanzar. A su vez se puede dividir en Observación no participante; donde se recogen los hechos tal y como suceden, creando distancia entre el sujeto y el investigador. Y Observación participante; en la que el investigador se sumerge de lleno en conocer al sujeto. Este último método de observación será el que utilice para mi trabajo; al ser el sujeto un familiar muy cercano a mí me será mucho más sencillo conocerle a fondo y guiarlo para que salgan unos resultados favorables.

Ya sea participante o no, la observación directa tiene como objetivo principal articular los datos que hemos obtenido de manera objetiva.

Para la recogida de datos en mi trabajo, voy a elaborar un material físico en el que se plasmará todo el proceso artístico que se irá fotografiando en cada 5 segundos y posteriormente creando un video-secuencia a través de las imágenes resultantes (1700). Obtendré también material auditivo, donde mi abuela me cuenta como fue su educación en aquella época, y como es ahora cuando ella está aprendiendo y retomando lo que un día no pudo finalizar, ni tan siquiera empezar. Este audio se compaginará con la pieza final de video, formando un único producto.

Todo el proceso de trabajo será registrado fotográficamente. El sujeto es consciente en todo momento de la presencia de la cámara. Primeramente, la idea es que el sujeto vea la cámara como algo más de la habitación, sin extrañarla, para así hacer más fluido y espontáneo el trabajo.

Paso a paso:

Partiremos de la base de un tablero DM, de 80x51 cm, el cual tendrá una imprimación blanca previa para resaltar el dibujo final. El escenario será la salita de la casa de mis abuelos, lugar donde ella hace más vida. He elegido este sitio porque pienso que es donde se sentirá mas cómoda a la hora de realizar la pintura.

Aquí dentro he instalado un trípode con una Canon 7D, y un objetivo Sigma de 10-20, gran angular, para crear esa sensación de amplitud, centrándome solo en mi abuela y el cuadro. Será un plano frontal.

Previamente, en el tablero, he trazado el boceto del cuadro de “La Lecture”, de Pablo Picasso, 1932. Me ha parecido acertado la interpretación de esta obra porque se aprecia en primera plana el tema de la educación sobre el lienzo; se juega con

la dualidad de arte y educación.

Iré indicando a mi abuela de las partes que debe pintar y el orden con el que hacerlo, de manera que el cuadro se irá construyendo a partir de la desfragmentación. Mente desfragmentada. Cada 5 segundos iré haciendo fotos con un mando a distancia del proceso.

Empezaremos por el extremo inferior...e iremos de dentro hacia fuera para que el material con el que se pinte (barras de pastel), no se difumine ni se mezcle con los otros colores.

Tiempo de realización: 1h y 30 minutos.

Preparativos antes de empezar con el documental.

❖ **Procedimientos o sistema de análisis y validación de los datos.**

Para analizar los datos obtenidos en nuestra investigación cualitativa, deberemos tener en cuenta que hemos realizado correctamente estas cuestiones:

- **Describir** al investigador, tanto exterior como interiormente.
- **Explicar** porque el sujeto es como es.
- **Predecir** el futuro de nuestro sujeto.
- **Buscar mejoras** en el sujeto.

Una vez que todos estos puntos esté elaborados correctamente, sabremos que hemos utilizado un procedimiento válido. Los datos obtenidos sería palabras, imágenes, objeto, vídeo...

En cuanto a la validación de los datos en el método cualitativo no existen lineamientos claros (al contrario que los cuantitativos), ya que aquí todo parte de una hipótesis, nada real 100%, con lo cual los resultados no pueden ser del todo válidos. Utilizando este método, todo es mucho menos estricto.

❖ **JUSTIFICACIÓN del enfoque metodológico:**

Pienso que el estudio de casos es el más acertado para la elaboración de mi Trabajo Final de Máster ya que no quiero que sea un trabajo tan exacto como sería al utilizar el método de investigación cuantitativo. El conocer a la persona con la que voy a trabajar, darle rienda suelta, dentro de un orden, para que realice los trabajos y me cuente todo lo que quiero que haga, involucrándome e involucrándola a ella. Así pienso que puedo obtener unos resultados y unas conclusiones para acertadas.

Creo que es el más acertado para mi trabajo ya que partimos de una hipótesis, eso quiere decir que el trabajo no está pensado desde un principio, todo va surgiendo sobre la marcha e incluso puede modificar a medida que se va elaborando.

Objetividad contra subjetividad.

❖ Adaptaciones o modificaciones y conclusiones:

El sujeto al que voy a observar es un familiar mío, mi abuela, con lo que ya tengo camino recorrido a la hora de conocerlo; se como va a actuar y a los problemas a los que me voy a enfrentar. Ella sufre de demencia, y he tenido la suerte de realizar mis prácticas del Máster en el centro ALTAAMID de Granada (Centro de Personas con Demencias y Alzheimer de Granada). Durante ese tiempo me he ido empapando de información y como actuar antes personas que sufren esta enfermedad. Hay una gran diferencia entre tratar con personas a las que no conoces a tratar con tu abuela; con ella se las vías por las que debo ir para sacar lo mejor de ella y que ella misma vea el resultado de lo que hace, que se sienta útil.

En cierto modo, esto es un puto a favor en mi proyecto de investigación ya que no parto desde cero en la relación sujeto-investigador. He tenido que modificar la idea principal del proyecto; la primera idea era hacer una única pieza de video grabando todo el proceso, pero fue descartada debido al tiempo de realización y a que en una primera toma directa y definitiva sería imposible obtener los resultados que he obtenido con las fotos.

Pensé en hacer fotos una a una, jugar con el hecho de **desfragmentación**; y de ahí pasar a la unión. Dualidad directa.

Como resultado final, me siento muy orgullosa de haber realizado este proyecto teniendo de protagonista a mi abuela, un sin fin de sabiduría y experiencia en estado puro. Y ya no solo por mí, ella se ha sentido muy cómoda e ilusionada haciéndolo. Ha sido una experiencia que, a parte de las limitaciones que supone trabajar con personas que sufren demencia, ha sido todo un reto y una victoria para ambas; abuela y nieta.

A continuación muestro la pieza audiovisual del trabajo realizado:

- **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS FUNDAMENTALES SOBRE NUESTRO TEMA:**

Fundaciones y centros:

- <http://www.alzheimergranada.com/>
- <http://www.fundacionalzheimer.org/fundacion>
- <http://www.fundacionreinasofia.es/ES/Paginas/home.aspx>
- http://www.matiainstituto.net/es/public_home/ctrl_home.php

- Artículos y publicaciones:

- http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=799
- <http://revistas.um.es/api/article/view/146061/130471>
- <http://www.alzheimeruniversal.eu/2013/10/20/el-misterio-del-alzheimer-documental-completo/>
- <http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-bicicleta-cuchara-manzana/1342369/>
- <http://alzheimerchipiona.org/noticias-de-la-asociacion/35-noticias/167-exposicion-fotografia-alzheimer-familia>
- <http://bancoderecuerdos.cvirtual.org/>
- http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori
- <http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/21011alzheimer.pdf>
- <http://www.slideshare.net/mmborras/introduccion-al-mtodo-montessori#>
- http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html
- <http://www.xtec.cat/~mcodina3/metodes/4metodos.htm>
- <http://www.educando.edu.do/articulos/directivo/como-se-realiza-un-estudio-de-caso/>
- <http://revistas.um.es/educatio/article/viewFile/119951/112921>
- <http://www.devoi-de-philosophie.com/dessertation-lecture-peut-vous-paaitre-acte-banal-fait-activite-complexe-qui-tributaire-108824.html>
- <http://www.beevoz.es/2013/11/06/andy-warhol-padre-del-popart/>

