

NARRATIVAS AUTOETNOGRÁFICAS DE PROCESOS FORMATIVOS EN ARTE Y DISEÑO

VOLUMEN I

Misael Moya Méndez
COORDINADOR

Narrativas autoetnográficas de procesos formativos en arte y diseño

VOLUMEN I

Misael Moya Méndez

(coordinador)

Arleti María Molerio Rosa

Esteban Teodoro Torres Díaz

Jonnathan Andrés Zhindón Duarte

Carlos Felipe Hernández Sarmiento

Fabiola Virginia Rodas López

Felipe Andrés Ochoa Guerrero

Pablo David Encalada León

Ximena Janneth Moreno Ríos

María Emilia Acurio Vintimilla

Esta obra de la Editorial Universitaria Samuel Feijóo ha sido evaluada y aprobada para su publicación por pares académicos especializados con grados científicos de doctores, mediante un proceso de arbitraje a ciegas.

© Misael Moya Méndez (coord.)

© Arleti María Molerio Rosa, Misael Moya Méndez, Esteban Teodoro Torres Díaz, Jonnathan Andrés Zhindón Duarte, Carlos Felipe Hernández Sarmiento, Fabiola Virginia Rodas López, Felipe Andrés Ochoa Guerrero, Pablo David Encalada León, Ximena Janneth Moreno Ríos, María Emilia Acurio Vintimilla, 2024

© Sobre la presente edición: Editorial Feijóo, 2024

ISBN: 978-959-312-646-5

Licencia: Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND

Colección: Monografías Científicas | Edición: Miriam Artiles Castro |
Editorial Feijóo: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Carretera
a Camajuaní, km 5 ½, Santa Clara, Cuba

Índice

Preámbulo | 5

Narrativas autoetnográficas de procesos formativos en arte y diseño, como primer corpus de referentes multidisciplinares contextualizados. *Misael Moya Méndez* | 6

[1981-2000] **Relato de formación técnica, tecnológica y de grado en música (Cuba, 1981-2000).** *Arletí María Molerio Rosa* | 15

[1983-1987] **Relato de formación técnica en artes plásticas (Cuba, 1983-1987).** *Misael Moya Méndez* | 30

[1991-1996] **Relato de formación de grado en diseño (Ecuador, 1991-1996).** *Esteban Teodoro Torres Díaz* | 43

[2004-2008] **Relato de formación de grado en diseño de interiores (Ecuador, 2004-2008).** *Jonnathan Andrés Zhindón Duarte* | 50

[2004-2008] **Relato de formación tecnológica en música (Ecuador, 2004-2008).** *Carlos Felipe Hernández Sarmiento* | 56

[2004-2011] **Relato de formación de grado en artes visuales (Ecuador, 2004-2011).** *Fabiola Virginia Rodas López* | 66

[2009-2015] **Relato de formación de grado en diseño de interiores (Ecuador, 2009-2015).** *Felipe Andrés Ochoa Guerrero* | 79

[2013-2017] **Relato de formación de posgrado académico (doctorado) en música (Estados Unidos, 2013-2017).** *Pablo David Encalada León* | 84

[2016-2020] **Relato de formación de grado en artes visuales (Ecuador, 2016-2020).** *Ximena Janneth Moreno Ríos* | 92

[2017-2018] **Relato de formación de posgrado académico (maestría) en teatro (Reino Unido, 2017-2018).** *María Emilia Acurio Vintimilla* | 107

De los autores | 115

Preámbulo

El presente volumen es resultado colectivo de un proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, convocado por el Grupo de Pedagogía del Arte y desarrollado de septiembre de 2023 a noviembre de 2024. En él participaron miembros del grupo y otros docentes atraídos por la metodología de trabajo y el objetivo propuesto.

Concebimos esta primera entrega como el comienzo y estímulo de otras futuras, que permitan reunir un conjunto verdaderamente representativo de relatos autoetnográficos, conformadores de un dossier amplio, diverso y rico en posibilidades científicas. Los trabajos, seleccionados y presentados tras un cuidadoso proceso evaluativo, centran procesos de estudios académicos formales puramente artísticos (nunca teóricos): principios que confieren homogeneidad al conjunto.

El resultado hará posibles varios empeños posteriores, todos dentro de la línea de investigación número 3 de nuestra facultad, “Nuevas didácticas para la formación en las artes y el diseño”, a la que tributan también asignaturas y proyectos de los programas de estudio de nuestras cinco carreras, varias maestrías desarrolladas y/o en funcionamiento, y la *Revista de Investigación y Pedagogía del Arte*; de manera que empiece a consolidarse un área de trabajo cultural y científico de nuestro claustro académico.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ARTES (DIFA)
Universidad de Cuenca, Ecuador

Relato de formación de posgrado (maestría) en **teatro** (Reino Unido, **2017-2018**)

María Emilia Acurio Vintimilla

CONTEXTUALIZACIÓN

En este relato se compartirá el proceso de formación en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres, en la maestría denominada “MA [Master in Arts] in Applied Theatre: Drama in Educational, community and Social Contexts” (Teatro Aplicado a Contextos Educativos, Comunitarios y Sociales). Vale indicar que esta maestría es profesionalizante y hace énfasis principalmente en las posibilidades del teatro y el arte como herramientas de transformación social.

Goldsmiths College resulta una universidad dedicada específicamente a temas sociales y artísticos, con programas de pregrado y posgrado de diversos tipos, y con doscientos años de historia y desarrollo bajo la intención de “romper límites” y generar espacios para el “autodescubrimiento”. A lo largo de la historia de la universidad se han desarrollado metodologías de vanguardia, con la intención de crear espacios de discusión reflexiva y creadora, juntando a estudiantes, docentes e investigadores en un solo contexto para la construcción conjunta de ideas (véase Goldsmiths College, 2024).

Pude ser parte de este programa de estudios a partir de septiembre de 2017, año en que me mudé a la ciudad de Londres para cursar el máster, y terminé el proceso en septiembre de 2018. Durante ese periodo, Gran Bretaña se encontraba en la discusión sobre el “Brexit”: una iniciativa para dejar de ser un estado miembro de la Unión Europea, lo que tenía conmocionado al país, con personas que se posicionaban a favor o en contra de la idea, así como con la preocupación sobre el panorama futuro para la gran cantidad de extranjeros residentes.

Esto es importante, puesto que Londres es una ciudad habitada principalmente por personas extranjeras (Corrijo, 2022). Según el informe de la

Oficina Nacional de Estadísticas (Office For National Statistics, 2021), tan solo el 36,8 % se identifica como “blanco: inglés, galés, escocés, irlandés o británico”. El resto de las personas de Londres se identifican con otras identidades y nacionalidades. Esto convierte a la ciudad en un espacio interesante para el encuentro entre culturas: una ciudad que no es exactamente un solo lugar.

Lo mismo pasaba dentro del curso de los compañeros de la maestría, pues, de los treinta estudiantes, solamente cinco habían nacido en Gran Bretaña, y solo dos de ellos habían vivido en Londres desde la infancia. El resto de los estudiantes venían de diversas partes del mundo, habiéndolos de todos los continentes, excepto Oceanía, y siendo yo la única hispanohablante.

RELATO

En el año 2016, me postulé a la maestría y beca en Goldsmiths College, con un conocimiento profundo del programa y la convicción de que esta universidad sería la clave para transformar mis conocimientos en la herramienta que venía desarrollando en mis procesos laborales en Ecuador.

Es crucial destacar que, desde que me gradué de la licenciatura en Cuenca, experimenté la necesidad de llevar el teatro más allá del escenario, siempre poniéndolo al servicio y al alcance de personas con menor acceso. Provenir de un país latinoamericano con profundas desigualdades sociales hizo que el uso político y social del arte se convirtiera en una prioridad para mí.

Mi primer encuentro con la universidad resultó fascinante, ya que rompía de manera contundente con lo que yo entendía como academia. Venía de la configuración clásica de la misma, que me parecía contrastante con el arte y generadora de conflictos, especialmente en términos de las estructuras establecidas en mallas y formatos de calificación. Este conflicto persiste en ciertos niveles, incluso ahora, siendo parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Universidad de Cuenca, generándose ciertas contradicciones.

En el caso del Goldsmiths College, en sus años de historia, y después de largos procesos de cambio, decidieron que las carreras relacionadas con el arte, no podían ser tratadas de la misma manera que una carrera técnica. De esta manera, rompieron con la estructura común generando espacios de creación liberada, para la verdadera exploración, siempre con la guía de tutores, quienes impartían conocimiento a sus estudiantes con metodologías reflexivas y creadoras. El caso del programa MA in Applied Theatre no era la excepción.

La maestría tenía un formato de módulos, los cuales no se evaluaban de manera individual, sino que las investigaciones y entregas requerían una síntesis de todos los aprendizajes del período y de los intereses particulares de los estudiantes. Estos módulos se agrupaban bajo dos áreas principales:

1) Histories, Theories and Contexts (Historia, Teoría y Contextos)

Se planteaba en formato de seminarios utilizando la teoría y la historia para comprender las posibilidades sociales del arte y el teatro. Este enfoque implicaba una carga sustancial de lecturas para cada módulo, las cuales posteriormente se discutían en clases. En ninguno de los casos las clases se dieron en formato magistral.

2) Analysing Practice (Analizando la Práctica)

Vinculadas contextualmente con la teoría dentro del módulo, pero enseñada a través de talleres que permitan experimentar con el pensamiento y el conocimiento incorporado. Esto posibilitaba poner en práctica y reflexionar sobre la teoría de manera más dinámica y participativa.

Cuadro 1. Estructura del programa

Área	Trimestre	Temas	Extras
Histories, Theories and Contexts (Historia, Teoría y Contextos)	Otoño	• Teatro en Educación • Cambio Social y Político • Teatro en Comunidad • Teatro intergeneracional • Teatro con personas refugiadas • El legado de Freire y Boal	—
	Primavera	• Formas y prácticas desde la teoría del teatro aplicado • Juego • Espacio seguro • Ética del tacto • Talleres artísticos: canciones, clown, títeres y danza	—
	Verano	• Metodologías de investigación • Planificación y escritura de trabajo de titulación (Dissertation)	—
Analysing Practice (Análisis de la práctica)	Otoño	• Teatro político • Artes radicales y celebratorias • Teatro en la educación • Teatro comunitario • Teatro en prisión • Prácticas creativas terapéuticas • Teatro del oprimido	Sesiones guiadas por los estudiantes, para compartir experiencias y herramientas entre pares.

	Primavera	• Facilitación, creación, planificación y gestión de proyectos - Manejo y dinámica de grupo - Poder y liderazgo • Inclusión • Discapacidad y accesibilidad • Igualdad • Conflicto • Práctica intercultural	Residencia artística compartida con estudiantes de MA in Performance Making (Maestría en Creación de Performance).
	Verano	—	Festival de talleres para el público, organizado, diseñado y dirigido por los estudiantes.

(Fuente: elaboración propia.)

Además de esto, se ofrecían asignaturas optativas que abarcaban temas como: trabajo con discapacidades, teatro radical, historia del teatro, entre otros. Además, existía el componente de ‘placement’ (un proceso de prácticas en diversos grupos o compañías de Londres que trabajaban en consonancia con los temas planteados). En mi caso, este proceso se dio dentro de la compañía Theatre Troupe, que trabaja con niñas y niños que han sido separados de sus familias por problemas de negligencia o abuso, y que tienen problemas de salud mental ocasionados por estas situaciones.

Dentro de este contexto, el proceso de aprendizaje fue mucho más allá de las teorías: me planteó la posibilidad de aplicar a diario lo que se iba discutiendo en clases, y de empezar a comprender mis verdaderos intereses dentro del área. Es así que uno de los descubrimientos más grandes de este proceso fue el entendimiento de mi compromiso con las infancias, las mujeres y las comunidades.

Considero importante destacar algunos de los módulos y aprendizajes que dejaron una huella significativa en mi práctica social y artística. Uno de los módulos más desafiantes fue el centrado en el manejo de conflictos. El tutor, Raj Bhari (de Peaceful Change Initiative), facilitó una sesión que puso a prueba las habilidades del grupo para abordar conflictos. Inició compartiendo posibles herramientas para el manejo creativo de los conflictos y, posteriormente, planteó diversos escenarios que llevaron al grupo a experimentar un conflicto real entre sus miembros. Con la guía de Bhari se logró conversar y buscar la

posibilidad de resolución. Explicó la razón detrás del enfrentamiento y destacó la complejidad de trabajar con un grupo genuinamente dividido. Para el grupo esta fue una sesión dura, en la que se pusieron a prueba las posibilidades de trabajo en equipo, aunque, al mismo tiempo, sirvió para comprender en la práctica la realidad del manejo de conflicto en grupos amplios.

Un proceso bastante más tranquilo, incluso llegando a la ternura, fue el de Teatro en Educación. En este caso, Gail Babb nos llevó hacia el trabajo en una escuela, con niñas y niños de diversas edades. Planteó al grupo jugar a ser niños por tres horas, mientras ella dirigía la sesión como si estuviera en una escuela. Durante este proceso, nos guió a través de ejercicios relacionados con la creatividad, explorando temas como los imaginarios infantiles. Tuvimos la oportunidad de experimentar la creación de un centro cultural comunitario guiado por niños y jóvenes de un barrio marginal de Londres. Las herramientas proporcionadas en este módulo también facilitaron la creación de metodologías personalizadas para trabajar con niños, permitiendo abordar conversaciones, discusiones y reflexiones auténticas con estos grupos.

Blink! Dance Theatre, un grupo conformado por cuatro artistas con neurodiversidad, se dedica a la producción de proyectos participativos, accesibles y multisensoriales en diversos entornos educativos y comunitarios. Este grupo, importante ejemplo referencial, ha contribuido significativamente al desarrollo de conocimientos relacionados con el trabajo enfocado en las sensibilidades de la infancia. Han empleado herramientas destinadas a la creación de ambientes mágicos y oníricos con el propósito de estimular la explosión de la imaginación y, por ende, la liberación de los pensamientos de los participantes. El uso de elementos simples, tales como agua, fuego, hilos de colores, tela, entre otros, ha permitido enriquecer la experiencia sensorial, posibilitando que los participantes sientan con todo su cuerpo y tengan la libertad de expresar sus pensamientos de manera más amplia.

Uno de los módulos que captó especialmente mi atención fue el relacionado con las éticas del tacto. En particular, me atrajo la necesidad de abordar el contacto físico con los demás de manera tan profunda: en una cultura donde el contacto físico es mínimo, el momento de un abrazo puede resultar enormemente intrusivo. Sin duda, en el contexto ecuatoriano y posiblemente en toda Latinoamérica, el tema del contacto no presenta la misma complejidad, ya que en esta parte del mundo estamos acostumbrados al constante contacto con otras personas. Me resultó fascinante reflexionar sobre las posibilidades del

tacto, especialmente en cómo abordar estos espacios con otras personas, y más aún, en el caso de nuestro estudio, con individuos vulnerados. Fue crucial para mí pensar en el contacto con la infancia. En Londres, estaba completamente limitada en este aspecto; no se permitía que una persona adulta abrazara siquiera a un niño con el que estaba trabajando. En Ecuador, sin embargo, la situación es diferente. Me pareció interesante también en el sentido de las posibilidades para sobrepasar ese límite entre el cariño y el abuso, pero también lo que provoca en una persona el no haber recibido suficiente cariño físico en sus años de crecimiento y desarrollo emocional.

Al juntar todos estos elementos dentro del trabajo en Theatre Troupe, lugar en donde realicé ‘placement’, pude experimentar con la aplicación de algunos de estos aprendizajes. Sobre todo, lo relacionado con el conflicto, la educación, el uso del arte como proceso terapéutico y la ética del tacto. En esta compañía, además de llevar a cabo talleres y acompañar el proceso de un montaje escénico con los niños, me encargaba del acompañamiento paso a paso de un niño que había sufrido abuso físico por parte de su familia y se encontraba en una familia temporal. Este niño enfrentaba dificultades para relacionarse con los demás niños de los talleres, así como episodios de crisis violentas que resultaban en golpes o daños materiales en el espacio de trabajo.

Resultó interesante llevar a cabo los talleres, comprender la diversidad psiconeural con la que estábamos trabajando y abordar el pasado violento de estos niños y niñas, que no superaban los 12 años. Aunque el proceso fuera breve y no permitiera ver el desarrollo completo de los niños y niñas, en menos de seis meses pude sentir una comunicación genuina con mi tutelado, así como constatar las herramientas que pudo generar gracias al proceso artístico que llevamos a cabo en el grupo.

Me encargué de la dirección de la obra *Monsters in the Snow*, la cual giró por diversas escuelas de Londres, en donde pudimos hablar sobre lo que es la ansiedad y la depresión con niñas y niños de diversas edades. Después de la obra, generamos varios espacios de taller, en donde los infantes compartían entre ellos información sobre sus pensamientos y sensaciones al respecto de estos temas.

En este caso, se trató de una sistematización de procesos de uso del arte en zonas de conflicto violento, como en Medellín (Colombia) y en Esmeraldas (Ecuador), que en ese momento empezaba a convertirse en la provincia con mayor influencia del narcotráfico en el país. Aplicando los conocimientos sobre

teatro del oprimido, teatro como herramienta para procesos de sanación y otras herramientas adquiridas durante los cursos del programa de maestría, llevé a cabo una serie de entrevistas, talleres y espacios de conversación con personas de estas ciudades y los miembros de diversas organizaciones comunitarias y artísticas. Ese fue el punto de partida para la obra en cuestión, con la que puse a prueba los más diversos conocimientos adquiridos en el programa.

CONCLUSIONES DEL CASO

- El aprendizaje dentro del programa de maestría estaba muy enfocado en la práctica, logrando la aplicación de todas las teorías y contextos estudiados en los libros. Esto ayudó a la interiorización de muchos de los conocimientos, tecnificando la práctica de cada uno de los estudiantes, y permitiendo la libertad de aplicación sobre la base de los intereses de cada uno de ellos.
- El momento histórico y la mezcla de personas y culturas dentro del programa fueron esenciales para la construcción de teorías propias y en grupo. En primer lugar, estar en un país física y culturalmente distante al mío, me ayudó a reconsiderar algunas ideas preconcebidas que llevé al programa de estudios, permitiéndome tener una perspectiva más amplia sobre las posibilidades de aplicación del arte en diversos contextos.
- Lo anterior dio paso a mi práctica actual, la cual he desarrollado en el trabajo con infancias, en la generación de espacios para la defensa de sus derechos, pensamientos y sentires; así como en el uso del teatro como contacto con las niñas y los niños (al igual que con adultos de grupos vulnerados) para la generación de planes y políticas públicas que salgan desde las mismas infancias.
- Entender lo que empezaba a suceder en Ecuador en ese momento (el inicio de las acciones de grupos de delincuencia organizada y la influencia del narcotráfico en el norte del país) ayudó principalmente a comprender que el trabajo con infancias va más allá de temas ‘ligeros’, y que temas como la violencia debían estar en la agenda, así como la conversación con estos grupos. Esto motivó mi tema de investigación, así como las acciones llevadas a cabo una vez que regresé al país.
- Aunque la mayor parte de este relato se ha basado en el análisis social de las herramientas utilizadas, es importante recalcar que estas han sido

útiles también en la práctica creativa. Mis procesos de creación escénica han sido sumamente influenciados por los ideales político-sociales que rigen mis acciones, y, por tanto, las estrategias de creación utilizadas en estos últimos años han estado también basadas en los aprendizajes del tiempo en Londres.

- En lo concerniente a mi práctica como docente universitaria, esta información ha sido valiosa dentro de las aulas de clase, siempre con la intención personal de generar espacios de enseñanza-aprendizaje en donde la teoría es primordial, pero a la vez se concede mucho valor a su puesta en práctica. Mi interés personal es crear entornos respetuosos, amigables y, sobre todo, de constante prueba y error, tanto por parte de los estudiantes como por mí, como guía del grupo.

OBRAS CITADAS

- Corrijo, M. (2022). *En Londres ya viven más extranjeros que británicos: "Es raro conocer a alguien de aquí"*, Vozpópuli, Madrid. Enlace: <https://www.vozpopuli.com/internacional/londres-ya-viven-mas-extranjeros-que-ingleses-raro-conocer-alguien-aqui.html>
- Goldsmiths College (2024). *About Us*. Goldsmiths College: University of London. Enlace: <https://www.gold.ac.uk/>
- Office for National Statistics (2021). *Ethnic group, England and Wales: Census 2021*. Enlace: <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/bulletins/ethnicgroupenglandandwales/census2021>

De los autores

María Emilia **Acurio** Vintimilla
maria.emilia.acurio@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-3534-691X>

Pablo David **Encalada** León
david.encalada@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0002-0235-4569>

Carlos Felipe **Hernández** Sarmiento
carlos.hernandezs@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0009-2244-9435>

Arleti María **Molerio** Rosa
arleti.molerio@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-6280-1717>

Ximena Janneth **Moreno** Ríos
ximena.moreno@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-6039-6826>

Misael **Moya** Méndez
misael.moya@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-9019-5144>

Felipe Andrés **Ochoa** Guerrero
felipea.ochoa@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-9180-8755>

Fabiola Virginia **Rodas** López
fabiola.rodas@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-3107-358X>

Esteban Teodoro **Torres** Díaz
esteban.torres@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-4136-2553>

Jonnathan Andrés **Zhindón** Duarte
andres.zhindon@ucuenca.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-8194-9477>