05

Cemitério Pasolini. Educação patrimonial e arte colaborativa para formação de professores

Ricard Huerta
Universitat de València: Valencia, ES
email | ORCID

Recebido em: Jul. de 2024
Aprovado em: Fev. de 2025

http://dx.doi.org/10.5965/198431782022024096

Esta revista está licenciada com uma *Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.*

Os artigos publicados na Revista Educação, Artes e Inclusão passam pelo *Plagiarism Detection Software* | *iThenticate* que detectou 58% de semelhança com outro artigo do mesmo autor.

Cementerio Pasolini. Educación patrimonial y arte colaborativo para la formación de docentes

Resumen

La presente investigación aborda un proceso de formación docente en el que destaca la educación en patrimonio. Se trata de una indagación artística desarrollada en la Universidad de Bolonia (Italia), en la que participan tanto alumnado como profesorado universitario. Se plantea un acercamiento artístico a los cementerios del norte de Italia, como entidad patrimonial de primer nivel, al tiempo que se reflexiona sobre el poder que ejercen temáticas como la muerte o los camposantos en nuestro bagaje cultural. Al tratarse de temas poco habituales, incidimos en su presencia como imaginario colectivo para llevar a cabo una acción artística, que finalmente se concreta con una exposición en la prestigiosa Galleria Studio Cenacchi de Bolonia. La muestra incorpora especialmente fotografía. Durante varias semanas se complementó la muestra con visitas comentadas s. Elaboramos nuestra investigación a partir de la metodología del estudio de caso, incorporando la Investigación Basada en Artes. Las actividades paralelas generan debates y reflexiones, utilizando la figura carismática de Pier Paolo Pasolini como elemento detonador de la propuesta. La acción participativa sirve para motivar al alumnado, que incorpora sus fotografías y comentarios. Este modelo de creaciones innovadoras y originales plantea un tipo de práctica docente en educación artística que apuesta por temas poco tratados en el currículum, incorporando problemáticas de carácter social, político y cultural. Investigamos desde el arte y a partir de la propia práctica docente, implicando al alumnado universitario en modelos innovadores.

Palabras clave: Educación artística, cementerios, formación del profesorado, pedagogía crítica, innovación educativa

Cemitério Pasolini. Educação patrimonial e arte colaborativa para formação de professores

Resumo

Esta pesquisa aborda um processo de formação de professores em que se destaca a educação patrimonial. Trata-se de uma investigação artística desenvolvida na Universidade de Bolonha (Itália), da qual participam estudantes e professores universitários. Propõe-se uma abordagem artística aos cemitérios do norte de Itália, como entidade patrimonial de primeira classe, ao mesmo tempo que se investiga sobre o poder que temas como a morte ou os cemitérios exercem no nosso contexto cultural. Sendo estes temas inusitados, destacamos a sua presença como imaginação para a realização de uma ação artística, que finalmente se materializa com uma exposição na prestigiada Galleria Studio Cenacchi em Bolonha. A exposição incorpora especialmente fotografia. Durante várias semanas a exposição foi complementada com visitas guiadas. Desenvolvemos a nossa investigação com base na metodologia do estudo de caso, incorporando a Arts-Based Research. As atividades paralelas geram debates e reflexões, utilizando a figura carismática de Pier Paolo Pasolini como elemento detonador da proposta. A ação participativa serve para motivar os alunos, o que incorpora as suas fotografias e comentários. Este modelo de criações inovadoras e originais propõe um tipo de prática docente na educação artística que se centra em temas raramente abordados no currículo, incorporando problemas de natureza social, política e cultural. Investigamos a partir da arte e da própria prática docente, envolvendo estudantes universitários em modelos inovadores.

Palavras-chave: Educação artística, cemitérios, formação de professores, pedagogia crítica, inovação educacional

Pasolini Cemetery. Heritage education and collaborative art for teacher education

Abstract

This research addresses a teacher training process in which Heritage Education stands out. It is an artistic inquiry developed at the University of Bologna (Italy), where both students and university teachers participate. It proposes an artistic approach to the cemeteries of northern Italy, as an important heritage entity, reflecting on the power that themes such as death or cemeteries exercise in our cultural background. There are unusual themes. We emphasize their presence as a collective imagination to carry out an artistic action, which finally materializes with an exhibition at the Galleria Studio Cenacchi in Bologna. The exhibition incorporates photography from students. For several weeks the exhibition was complemented with guided tours. We developed our research based on the case study methodology, incorporating Art-Based Research. The exhibition generates debates and reflections, using the charismatic figure of Pier Paolo Pasolini as the element of the proposal. Participatory action serves to motivate students, with their photos and comments. This model of innovative and original creations proposes a type of teaching practice in art education that focuses on rarely topics in the curriculum, incorporating problems of a social, political and cultural nature. We investigate from art and from teaching practice itself, involving university students in innovative models.

Keywords: Art Education, Cemeteries, Teacher Education, Critical Pedagogy, Educational Innovation

Financiación y proyecto en el que se enmarca la investigación

DECHADOS. Creatividad inclusiva en secundaria mediante la relación entre centros educativos y museos. Referencia: PID2021-123007OB-I00 Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Convocatoria “Proyectos de Generación de Conocimiento”.

1. Introducción

Soy un apasionado de mi trabajo. Trato de ser muy cuidadoso para aprender de las constantes novedades en la progresión de mi especialidad, que es la educación artística. Incorporo nuevos temas y metodologías. Soy profesor universitario, y me dedico principalmente a la formación del profesorado. He involucrado a mi alumnado en proyectos donde se ha explorado la muerte desde una perspectiva cultural y educativa. En esta misma línea, estoy desarrolando una investigación en la que se intenta comprobar la eficacia educativa de los cementerios como espacio de reflexión estética. El cementerio es un lugar ideal para la investigación estética en la educación artística. El cementerio es el museo perfecto.

Reivindico los cementerios como espacios de memoria histórica, para formar a los futuros docentes en aspectos como la historia, la memoria, la estética, el respeto o la cultura visual

(Huerta, 2023). El orden es una de las características del cementerio. El orden visual, el orden espacial. En la experiencia "Cementerio Pasolini" participa el alumnado universitario con una fotografía. Y gracias a esta experiencia podemos hablar con el alumnado sobre cómo hacer una "buena" fotografía, explicando sus características formales, composición, encuadre, equilibrio, textura, contraste, figura, fondo, color, líneas de lectura. Hacemos un viaje por los cementerios de todo el mundo, y al mismo tiempo hablamos de fotografía, es decir, de imagen.

El potencial de estas propuestas innovadoras permite abordar cuestiones desde perspectivas diversas, atendiendo a la acción artística desde el territorio del archivo, de la memoria, recuperando vivencias y recuerdos por parte del alumnado y el profesorado, hablando de las nuestras tradiciones, reivindicando rituales culturales que nos pertenecen (Alves y Pinto, 2019), y generando imágenes que acaban teniendo importancia gracias al uso que hacemos (Barthes, 2009). Observamos que el alumnado asume conciencia de los aspectos importantes de los registros de la memoria, generando debate, tomando decisiones, asumido el apero que deben tomar como verdaderos intelectuales transformadores (Giroux, 1990). El hecho de presentar las fotografías del alumnado en un centro de arte supone empoderarse de un espacio privilegiado, que es a la vez un lugar de memoria e innovación. Todo esto confiere a la experiencia un elevado grado de motivación, asumiendo así un compromiso con su papel como diseñadores y artistas (Munari, 2019).

Se consigue provocar el deseo de conocer, invitando a recorrer estos espacios poco visitados habitualmente por la gente más joven (Ramón Verdú, Villalba Gómez, & Boj Pérez, 2022). Esta incitación al paseo y al descubrimiento de nuevos entornos nos conduce también a las prácticas artísticas de la deriva. Animar al alumnado a generar derivas en el territorio supone activar un método de investigación basado en las artes, partiendo de la práctica artística de la deriva, y estableciendo los factores que deben caracterizar la acción para que haga posible investigar desde un paradigma socio-crítico y bajo los principios de imprevisibilidad, de incertidumbre y de entrelazamiento, con repercusiones en múltiples disciplinas (Villalba-Gómez, Ramón-Verdú & Castejón Ibañez, 2024). La deriva como método de investigación tiene sus precedentes en la investigación autoetnográfica. Las metodologías de investigación basadas en las artes (McGarrigle, 2018) ofrecen un gran abanico de posibilidades a la comprensión y utilización de este método. La deriva tiene que ver precisamente con la estimulación de todos los sentidos. El alumnado universitario en busca de sensaciones en el espacio del cementerio verifica una deriva repleta de posibilidades creativas (Sutton, 2020).

Además de favorecer el conocimiento del entorno y el territorio a través de los paseos y la deriva al cementerio (Huerta, 2021), el otro paso que da el alumnado universitario con esta propuesta es un acercamiento a las posibilidades de la fotografía como paraje creativo (Sontag, 2001). Teniendo en cuenta que usamos a diario la cámara del móvil para generar imágenes y compartirlas, resulta complejo incorporar el descubrimiento de la imagen como un territorio complejo y muy elaborado. Se trata de revertir y subvertir la situación, llevando al alumnado hacia el terreno de la creación artística. Por eso incorporamos el uso del museo online MoDE y el centro de arte Studio Cenacchi como espacios para difundir los resultados. Es en este punto donde se refuerza la idea de que lo que están haciendo es una acción artística (Salido-López, 2021). Y el sentir la presión de mostrar en público sus propias creaciones transmite un cierto optimismo creativo a toda la propuesta. De hecho, cuando el público ve las fotografías expuestas, lo que se verifica es una poderosa interacción entre lo que ha producido el alumnado y lo que había en el imaginario de las personas que visitan la muestra *Cementerio Pasolini.*

El proyecto artístico-educativo "Cementerios" tuvo una primera exposición en el Centro de Arte Contemporáneo Casal Solleric de Palma de Mallorca. Los alumnos de la Universitat de les Illes Balears participaron con sus fotografías, con el fin de organizar un "imaginario de las geografías de la muerte" de la isla de Mallorca. Con este tipo de experiencias fomentamos el respeto: son temas para educar en el respeto, el respeto a la memoria, el respeto a la memoria, el respeto a nuestros mayores, el respeto a la historia, el respeto a la muerte.

Para los meses de octubre y noviembre de 2023 estamos preparando la exposición "Cementerio Pasolini", trabajo que ha sido posible gracias a una estancia como investigador invitado en la Universidad de Bolonia. Esta investigación parte de una experiencia artística y educativa generada durante un periodo de investigación en la Universidad de Bologna, y que desemboca en una posterior exposición de los resultados en la sala Studio Cenacchi, así como una versión online en el MoDE.

2. Temáticas innovadoras: la muerte y los cementerios

La incorporación de temáticas como la muerte o los cementerios, habitualmente poco tratadas en el mundo educativo, se convierte en motivo de indagación, propiciando unos resultados artísticos que se concretan metodológicamente en un estudio de caso, en el que interviene de forma complementaria la Investigación Educativa Basada en Artes. El presente

texto desgrana cada uno de los pasos que se van desarrollando, agrupando estrategias donde confluyen la universidad y un centro de arte, implicando especialmente al alumnado y al profesorado universitario. Como conclusiones destacadas, comprobar que podemos utilizar los cementerios como verdaderos museos de la memoria, introduciendo la muerte y sus rituales en el catálogo de estrategias que nos permitirán mejorar la educación patrimonial y la práctica artística en la formación del profesorado.

Cementerio Pasolini es el nombre de un proyecto artístico educativo. En la investigación que ahora presentamos, el proyecto se concreta en una exposición que se ubicará en la galería de arte Studio Cenacchi de Bolonia, que tendrá su versión online en el MoDE Museo dell'Officina d'Educazione (Università di Bologna) y también se convertirá en una actividad abierta al público para su participación, especialmente entre el alumnado universitario. Esta experiencia es la segunda de un proyecto denominado de forma genérica *Cementerios*, una propuesta innovadora que une artes visuales, literatura, educación y patrimonio, incidiendo en la implicación del profesorado y el alumnado universitario en el momento de la formación inicial, fomentando al mismo tiempo la pedagogía crítica. El proyecto profundiza en la educación artística, apostando de modo particular por aquellos espacios donde no se enfoca generalmente la atención de las instituciones, y que pueden aportar conocimientos valiosos para mejorar y adaptar la educación escolar a la actualidad diversa y común en la que nos movemos, así como para poner en valor el patrimonio cultural dentro de una perspectiva que abraza la diversidad y la interculturalidad. Asimismo, con el proyecto *Cementerios* se promueven alianzas entre disciplinas y agentes sociales para conseguir los objetivos previstos.

Agradecer el apoyo y consejos que en todo momento han aportado Jacopo Cenacchi, Morena Pedrini, Guido Piacentini y Alberto Scarinci. También quiero expresar mi agradecimiento a Chiara Panciroli, y a todo su equipo Anita Macauda, Laura Corazza, Veronica Russo, Maria Chiara Sghonolfi, que han sabido dar forma y preparar de manera exquisita la exposición *Cementerio Pasolini*. Dar las gracias también a Pier Cesare Rivoltella, y al alumnado universitario que se ha implicado en el proyecto, aportando fotografías y comentarios que nos permiten escrutar y avanzar en la temática abordada.

Observamos que el alumnado de grado de Magisterio no es un alumnado especialmente motivado por las cuestiones artísticas, puesto que a lo largo de los años de formación escolar no han recibido una formación artística adecuada. De hecho, es el propio alumnado (una gran

mayoría del cual está conformado por mujeres) quien nos transmite su "falta de preparación" en cuestiones artísticas. Por eso propiciamos un acercamiento al arte y a la práctica del arte desde temáticas atractivas y poco habituales en el currículo escolar (Salido-López, 2020), como es el caso de la muerte, o de los cementerios, aspectos muy poco tratados en las aulas. Trabajar con temáticas y cuestiones alternativas fomenta un mayor interés por parte del alumnado, y también supone una mayor implicación en las tareas.

Nuestro acercamiento a la muerte y los cementerios parte de una aproximación al patrimonio (Panciroli, 2016) y también a la educación patrimonial. El futuro profesorado de primaria necesita contar con una mejor formación en educación patrimonial (Alves y Pinto, 2019), por lo que es necesario promover acciones destinadas a un mayor conocimiento del patrimonio.

En el proyecto *Cementerio Pasolini* combinamos las aportaciones artísticas, tanto las creadas por parte del artista, como las que aporta el alumnado que ha querido participar. De esta forma fomentamos entre el futuro profesorado de primaria un contacto directo con los cementerios, generando una exposición participativa y colaborativa que impulsa, al mismo tiempo, un mayor conocimiento en torno al patrimonio cultural, la memoria y la educación (Alegría, Acevedo y Rojas, 2019). La mayoría consideran que no tienen suficiente conocimiento del arte. Les animamos a generar imágenes (fotografías) de los cementerios que conocen, pero también explicando las características de aquellos que nunca han visto. De esta forma generamos un interés hacia los entornos de la muerte, convirtiéndolos en espacios de memoria (Pesci, 1998). Con estas prácticas pedagógicas propiciamos la práctica de habilidades artísticas, generando imágenes, fotografiando los entornos del cementerio, indagando en el sentido que tienen estos espacios patrimoniales de la memoria.

Con estas prácticas de fotografía fomentamos la pericia creativa, ya que de todas las fotografías que realizan, deben elegir una imagen para enviarla a la exposición. Les asesoramos en cuestiones de tipo formal (composición, figura y fondo, iluminación, color, contraste, texturas, simbologías) y también paralelamente les asesoramos incorporando elementos teóricos y de contenido estético que les ayudarán a zambullirse en la reflexión y la creación artística (Huerta, 2022). Un factor motivador destacado es que el alumnado sabe que las fotografías que presentan serán expuestas en un importante centro de arte, por lo que se esfuerzan aún más a la hora de concretar cada aportación. Este contacto directo con un centro de arte supone, además, un contacto implicado con el patrimonio artístico, ya que estamos participando de una

exposición en un espacio público, que reafirma el respeto por el patrimonio desde la propia experiencia personal (Huerta, 2016). El proyecto “Cementerios” acerca al público más joven a los escenarios de la memoria compartida, de modo que el arte se convierte en escenario de resultados artísticos que fortalecen la memoria personal y col ·lectiva. La exposición *Cementerio Pasolini* estará abierta al público dos meses, generando actividades para grupos, con iniciativas dedicadas a grupos con necesidades especiales.

3. Metodología de la investigación

Esta investigación se presenta metodológicamente como un estudio de caso (Stake, 2005). Destaca la implicación del alumnado a lo largo de la práctica artística propuesta, así como haber integrado esfuerzos de colaboración entre la universidad y un importante centro de arte contemporáneo. Las alumnas de Magisterio se convierten en creadoras de imágenes, artistas visuales. La recogida de datos parte de entrevistas y cuestionarios, además de fomentar reuniones con el alumnado (*focus group*). El papel del investigador funciona como observador participante, imbricando así la propia práctica educativa en un proceso de investigación. También se ha incorporado la Investigación Educativa Basada en Artes, como parte de una estrategia educativa para el fomento de las artes (Rolling, 2017). Los resultados artísticos se concretan en fotografías y pinturas sobre papel, que son expuestas al público en series de 21 elementos. Elaboramos un muestrario de respuestas visuales a la idea que tiene el alumnado de Magisterio respecto a los cementerios y los rituales de la muerte.

La investigación da como resultado una serie de pinturas y fotografías que constituyen la respuesta visual a la pregunta ¿Qué imagen tenemos de los cementerios? Otros objetivos complementarios serían: a) Acercar nuevas temáticas al alumnado universitario; b) Dotar al alumnado de elementos de cultura visual para crear imágenes; c) Atender a la necesidad de educar en patrimonio a la ciudadanía; d) Defender el patrimonio conociendo entornos poco habituales; e) Superar el imaginario sobre los cementerios, plagado de tópicos y prejuicios, con mitos que provienen del cine y la literatura de terror; f) Fomentar el concepto del cementerio como museo de la memoria.

Figura 1. **Cementerio de Rifredi**. Foto de Valentina de Marco. Este tipo de imágenes nos aproximan a la realidad social, económica, cultural y política de cada lugar, a través de una mirada atenta y emotiva hacia las piezas artísticas que se conservan y exhiben en los espacios de la memoria.

Uno de los resultados de la investigación son las fotografías realizadas por el alumnado, dotando la investigación de un cariz cercano a la creación artística, extendiendo así la investigación hacia el territorio de la creatividad a través de la Investigación Educativa Basada en las Artes (Navarro Espinach, 2022). El enfoque es de tipo etnográfico, por lo que la finalidad es conocer fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios participantes, de las personas que viven los eventos estudiados, en este caso la mirada hacia los cementerios por parte de la ciudadanía más joven. La implicación de las personas, desde una perspectiva social y política, resultará importante en la investigación, ya que se trata de abordar cuestiones actuales (Hamlin y Fusaro, 2018). Existe un aumento considerable de suicidios entre la población más joven, un tema preocupante. Destacamos las posibilidades del arte en la prevención de los suicidios entre jóvenes, y es necesario revelar esta acción preventiva (Roa Natividad, 2022). Elaboramos

un discurso que tiene muy en cuenta el entorno en el que viven quienes participan de la acción artística. Tomamos la metodología cualitativa del estudio de caso como marco de referencia, teniendo en cuenta el fenómeno en su conjunto desde planteamientos epistemológicos flexibles, utilizando diferentes técnicas para conseguir información y datos, como conversaciones y entrevistas, y sobre todo la elaboración de material gráfico, especialmente fotografías, para analizar posteriormente los resultados (Lobovikov-Katz, 2019).

La investigación como observador participante implica observar una situación determinada participando en ella e involucrándose en su devenir, estableciendo relaciones con el grupo estudiado y adquiriendo conocimientos de sus pautas y formas de acción. Estar inmerso en la práctica permite asimilarla observando y desarrollándola. Es decir, se aprende a entender observando y haciendo a la vez. La forma de entender el aprendizaje implica, por un lado, que el investigador no está solo en el proceso de conocimiento y, por otro, que saber algo supone también saber hacer algo. Además de recoger los cuestionarios, se crean grupos de discusión con la intención de generar un debate dialogado sobre cuestiones específicas que luego se registra en forma de discurso. Con estos grupos se busca poner en común opiniones, pensamientos y vivencias. Se trata de estimular la comunicación en las comunidades de práctica a través de la reflexión sobre temas específicos y poder así compartir lo que se piensa, se cree y se siente.

Utilizamos las narrativas personales como fuente de inspiración, puesto que están centradas en las experiencias de cada ser humano, en sus intenciones, deseos y necesidades, de modo que la investigación permite unir tres paradigmas (interpretativo, empirista y crítico), ya que partimos del conocimiento de las experiencias del propio alumnado, en tanto que entidad creadora que aporta resultados definidos, generando fotografías que tratan de aspectos importantes, como son la memoria, el patrimonio, y la cultura, de modo que finalmente expresan sus opiniones mediante obras de arte, fotografías de los distintos cementerios de la isla de Mallorca. En la recogida de datos, tanto por sus comentarios en reuniones y en el aula, como por las respuestas a los formularios, pero sobre todo gracias a las fotografías que presentan, dejan registro de la experiencia vivida, a través del diálogo, reforzando aspectos cognitivos como la observación y la reflexión. Por parte del docente e investigador, la apuesta más importante consiste en generar a lo largo del proceso una implicada observación participante (Stake, 2005). Investigamos desde la experiencia de la creación artística (Dewey, 2008). Como también el docente investiga desde la creación artística, intensificamos la relación entre profe-

sorado y alumnado, creando situaciones específicas, tal y como se entiende desde la Investigación Educativa Basada en Artes, buscando nuevas formas de mirar y representar la propia experiencia, utilizando representaciones artísticas de carácter visual, que constituyen un referente clarísimo de esta metodología.

Figura 2. **Cementerio di Magliano (FC**). Foto de Chiara Uguzzoni. Las geografías de los cementerios nos permiten abordar también el uso del territorio fomentando el respeto por la memoria colectiva.

Las imágenes adquieren aquí un papel fundamental, ya que constituyen un elemento clave de la investigación. Se trata de una selección en la que podemos encontrar fotografías y pinturas realizadas por el artista y el alumnado. Todas estas creaciones se exponen juntas. Las imágenes que presentamos no están pensadas para “ilustrar” el texto, sino que tienen como misión dotar de información válida a la búsqueda. En estas imágenes existe una intención de cariz autoetnográfico, ya que cada fotografía representa, en parte, la mirada de cada alumno hacia el cementerio que ha elegido. No se trata tanto de hablar "sobre mí", sino "desde mí mismo" (Duncum, 2015). Las fotografías permiten estudiar sistemáticamente los recuerdos, a partir de

un trabajo colaborativo, puesto que todo el proceso se desarrolla en el aula, y es precisamente compartiendo las sesiones de taller cuando más ideas y reflexiones surgen, tanto entre el propio alumnado, como en la relación de complicidad y aprendizaje que se establece entre profesor y alumnos. La Investigación Basada en Artes aporta un grado importante de reflexividad, conectando las distancias entre el “yo” y el “nosotros”, teniendo en cuenta que la experiencia artística se convierte así en una experiencia compartida.

Utilizamos planteamientos creativos con la intención de fomentar la elaboración de representaciones artísticas por parte del alumnado, incidiendo en un modelo de visualidad que comporta siempre una voluntad de reflexión reivindicativa. La innovación y la experimentación resultarán aspectos decisivos en este modelo de interpretación artística y educativa de las problemáticas actuales Con las fotografías, el alumnado genera empatía con su entorno cultural, permitiéndonos ver a través de su propia mirada, indagando, investigando, incorporando la experiencia vivida como un elemento de transgresión creativa. Con sus imágenes, el alumnado nos ofrece una muestra de la reflexión que hace sobre el poder de la memoria, especialmente si se hace mención a todos aquellos colectivos que han sido silenciados a lo largo de la historia. El uso de códigos visuales transforma así lo inicialmente visual, con el fin de incorporar elementos significativos como los símbolos y las metáforas, tramando conceptos e ideas transformadoras (Foucault, 1998), lo que conlleva una reverberación de posibilidades que nos transporta de lo meramente visual a lo que sería una reflexión estética y política, pedagógica y comunicativa, sociológica y cultural.

4. Una experiencia artística de carácter participativo

Iniciamos la preparación del alumnado que participará en el proyecto con una conferencia sobre cementerios y educación patrimonial. Explicamos el motivo y las intenciones del proyecto en el que van a participar. Al principio el alumnado no entiende demasiado bien por qué deben tratar el tema de la muerte en clase, en este caso en la clase de educación artística. Pero a medida que vamos incorporando elementos (ejemplos, reflexiones, artistas), y sobre todo a partir de las preguntas que hacen y cómo vamos respondiendo a cada duda, observamos que existe un mayor interés, de modo que el escepticismo inicial se convierte en un interés que irá en aumento. Una vez entramos en las dinámicas de participación, los grupos de trabajo que se han creado comienzan a compartir informaciones, aumentando así las expectativas y generando ideas de colaboración. Observamos la evolución de estas diferentes posibilidades y detectamos que los grupos incorporan las autonarrativas, ya que cada alumna aporta su propia ex-

periencia en relación a las visitas que ha realizado en el cementerio. El sentido de pertenencia surge en los argumentos, de modo que el alumnado expresa las emociones y afectos que les unen a las personas que habían formado parte de sus vidas y ahora ya no están entre nosotros.

Otra cuestión importante en las explicaciones iniciales es el argumento artístico en lo que se refiere a la producción de las fotografías. A partir de imágenes que se muestran en clase, utilizando una presentación donde las imágenes corresponden a cementerios de todo el mundo, se explica al alumnado qué aspectos hay que tener en cuenta para tomar una buena fotografía, introduciendo una serie de conceptos que conviene recordar. Aquí la práctica docente adquirida con la experiencia resulta enormemente positiva. Elementos compositivos y formales como son el contraste, el color, las texturas, la relación figura-fondo, el tratamiento de la luz y las sombras, el encuadre, o el uso de efectos que nos permite la tecnología digital, nos permiten avanzar adecuadamente para animar al alumnado a realizar “buenas” fotografías, preocupándose por el mensaje que quieren transmitir, y también evaluando los aspectos comunicativos de sus creaciones. Uno de los factores esenciales del entramado consiste en seleccionar sólo una imagen, que es la que cada participante incorporará en el proyecto a través de un formulario que hemos elaborado en la plataforma *Google*. En el formulario deben indicar el nombre de la autoría, el título de la fotografía, el lugar donde se ha hecho, y un breve texto explicativo de los motivos por los que han elegido precisamente esta imagen. No se trata de tomar muchas fotos (algo que facilita extremadamente la cámara del móvil), sino de elegir la más adecuada. Y es ese esfuerzo por elegir sólo una foto donde radica posiblemente la parte más atractiva e interesante de todo el proceso creativo.

Durante las sesiones preparatorias escuchamos los comentarios del alumnado, que también expresa sus opiniones en los cuestionarios.

Figura 3. **Cementerio de Cento**. Fotografía realizada por la alumna Martina Bissi, en la que destaca la importancia de las cruces, las tipografías, o los árboles y la vegetación, como elementos muy característicos del cementerio.

5. Arte, literatura, patrimonio y memoria: innovación educativa

Junto con las fotografías del artista y del alumnado, en la exposición *Cementerio Pasolini* encontramos una parte dedicada al escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini, nacido en Bologna en 1922. La elección de este autor parte de una doble motivación. Por un lado debido a su

intensa relación con Bologna, un personaje universal, que sigue siendo leído, citado y recordado. Por otro lado, porque Pasolini dedica muchas de sus páginas literarias al tema de la muerte. Se eligen algunas frases suyas directamente vinculadas a la muerte, para después, una vez hecha la elección, realizar una serie de pinturas sobre papel, una serie de 21 piezas que forma parte del conjunto denominado *Cementerio Pasolini*.

Al integrar literatura y artes, la multidisciplinariedad alienta todo el proceso. Los textos seleccionados de Pasolini para incorporarlos a las pinturas adquieren un valor añadido, por tratarse de pensamientos filosóficos, religiosos, místicos, reveladores y, sobre todo, poéticos. El planteamiento compositivo parte de unas marcas sólidas, pintadas on siluetas definidas sobre las que se escriben los fragmentos pasolinianos. Con esta proyección literaria establecemos un vínculo entre el territorio de los cementerios, en este caso los de la Emilia-Romagna, y una referencia literaria vinculada precisamente a este territorio. Acercar los territorios creativos (artes visuales y literatura) desde la temática de la memoria, impulsa la reflexión sobre el poder de los referentes, aprovechando para tratar entre los futuros docentes aspectos pedagógicos e históricos (Le Goff, 1991), con una fuerte carga reivindicativa y política.

Los sentimientos personales desbordan las previsiones del planteamiento inicial. Cada comentario del alumnado sirve para comprobar que las reflexiones que hacen sobre la muerte, la memoria y los cementerios contienen un importante nivel de sabiduría adquirida, con reminiscencias sociales, culturales y políticas. Les animamos a tratar la memoria, la muerte y los entornos fúnebres en las clases que impartirán cuando serán maestros, entendiendo así el arte como una opción reivindicativa de índole social (Benjamin, 2003).

La propuesta *Cementerio Pasolini*, acción artística y participativa, surge de un proyecto en el que se combinan la creación artística y la educación en artes. Reivindicamos el cementerio como potencial espacio educativo, un lugar para la memoria y el respeto, un entorno de reflexión paciente, un ámbito artístico excepcional y una posibilidad para la reivindicación patrimonial. En esta propuesta, la figura de Pasolini se convierte en icono representativo de Bologna, pero también universal, ya que la literatura y los saberes pasolinianos son fuente de constante actualización a escala global. Se trata de crear una cartografía de la imagen que tenemos de los cementerios de la Emilia-Romagna a partir de las fotografías que envía el alumnado universitario, en diálogo con las obras del montaje. Conseguimos recrear el ritmo del cementerio, con las pautas acompasadas de los elementos significativos en los espacios del óbito. La expo-

sición consta de tres ámbitos complementarios: 1) *Acción artística*. Fotografías que defienden la idea del cementerio como espacio artístico, de respeto, de memoria y de recuerdo, y pinturas basadas en textos de Pasolini; 2) *Murales Pasolini*. Una instalación con dos murales en homenaje a los pensamientos y las poéticas de la muerte de la órbita pasoliniana. Espacios pensados para que los visitantes de la exposición puedan hacerse *selfies*; 3) *Acción participativa*. Fotografías aportadas por alumnado de la Universidad de Bolonia, estudiantes de la carrera de maestro de primaria.

Figura 4. La **Certosa di Bologna.** Foto de Sofia Martinelli. La disposición de las lápidas remarca el ritmo visual en el cementerio, una pauta repetitiva muy peculiar.

Cementerio Pasolini forma parte de una investigación universitaria compartida entre la Universidad de Bologna y la Universidad de Valencia. El aspecto y las características de los lugares en los que educamos y aprendemos nos ayudan a determinar qué elementos provocan situaciones de arraigo patrimonial. En ocasiones, la falta de ajuste entre los espacios tradicionales y las urgencias formativas actuales se observa también cuando comprobamos la falta de lugares permeables que realmente logran integrar las apuestas más atrevidas y atractivas. El

potencial de los cementerios como entornos educativos se basa sobre todo en que se trata de espacios patrimoniales, con una fuerte carga de memoria colectiva. Por eso es necesario aprovechar este potencial, para difundir el aprecio hacia el patrimonio y, al mismo tiempo, conseguir un mayor respeto hacia las generaciones que han hecho posible la realidad actual.

5. Conclusiones

La actividad *Cementerio Pasolini* no sólo sirve para mostrar al público visitante las obras realizadas por el alumnado, sino que también aportará al propio grupo de la clase un mayor conocimiento de sus compañeros, que probablemente nunca habían compartido estos conocimientos sobre los recuerdos personales, familiares, y de sus territorios particulares, ya que buena parte del alumnado procede de los pueblos de la Emilia-Romagna, y esta diversidad favorece un mayor conocimiento de las diferentes características humanas e históricas del territorio insular. El alumnado toma conciencia del valor de sus fotografías.

Organizamos proyectos y experiencias participativas implicando al alumnado, para favorecer la creatividad. Para fomentar temáticas poco tratadas en el ámbito educativo, animamos al alumnado universitario a reflexionar sobre la muerte, atendiendo al estudio de los cementerios como espacios privilegiados para poder abordar esta reflexión. El hecho de mostrar posteriormente sus creaciones supone un aumento exponencial de la motivación. Durante el tiempo que dedicamos al proyecto observamos cómo va aumentando el interés. El objetivo de la investigación consiste en averiguar hasta qué punto necesitamos transformar la formación en educación artística para que los futuros docentes se sientan con suficiente preparación y generen experiencias creativas en las aulas de primaria. Con este estudio de caso demostramos que esto se puede conseguir si implicamos al alumnado en una serie de propuestas innovadoras, basadas en conceptos amplios, utilizando como metodología el trabajo por proyectos, y convirtiendo el aula en un foco permanente ideas, en un espacio donde predomina la cooperación, el respeto y el trabajo coordinado. Temas como la muerte, los entornos fúnebres, la imagen de los recuerdos, o la memoria, nos permiten adentrarnos en los intereses del propio alumnado, utilizando procesos y técnicas para crear imágenes, introduciendo siempre las tecnologías digitales, mostrando los resultados en espacios de arte, y difundiendo a través de las redes sociales. También desarrollamos propuestas con marcado carácter social, político y cultural. De esta forma los futuros docentes entienden el arte no sólo desde una perspectiva estética, sino también desde un posicionamiento implicado.

La práctica del arte en sus múltiples facetas nos permite perturbar la mirada y convertir nuestra experiencia estética en un espacio transformador. La colaboración con los museos y otros espacios patrimoniales supone, además, un aliciente para los jóvenes universitarios, aumentando su motivación y su implicación en los procesos. Otro factor son las distintas soluciones que ofrece un mismo tema, revelando la idoneidad de la Investigación Educativa Basada en Artes. La capacidad de estos futuros docentes para elaborar discursos personales combina perfectamente con su desinhibición a la hora de enfrentarse a los procesos creativos, dando como resultado originales aportaciones al panorama artístico y educativo, convirtiendo así la actividad del futuro profesorado de primaria en un proceso de investigación educativa a partir de la práctica artística desde una pedagogía crítica.

Referencias

Alegría, L., Acevedo, P., & Rojas, C. (2018). Patrimonio cultural y memoria. El giro social de la memoria. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, (34) 21-35. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2018.n34-03

Alves, L. A., & Pinto, H. (2019). Educación histórica con el patrimonio: desafiando la formación del profesorado. *REIFOP*, *22*(1). https://doi.org/10.6018/reifop.22.1.356381

Barthes, R. (2009). *La cámara lucida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.

Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Ítaca.

Dewey, J. (2008) *El arte como experiencia.* Barcelona: Paidós.

Duncum, P. (2015). Transforming Art Education into Visual Culture Education through Rhizomatic Structures. *Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5 (3)*, 47-64. http://dx.doi.org/10.18039/ajesi.66849

Foucault, M. (1998). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. México: Siglo XXI.

Giroux, H. (1990). *Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje*. Barcelona: Paidós.

Hamlin, J. & Fusaro, J. (2018). Contemporary Strategies for Creative and Critical Teaching in the 21st Century. *Art Education, 71 (2),* 8-15. https://doi.org/

Huerta, R. (2016). The Cemetery as a Site for Aesthetic Enquiry in Art Education. *International Journal of Education through Art, 12*(1), 7-20. http://dx.doi.org/10.1386/eta.12.1.7_1

Huerta, R. (2021). *Cementerios para educar*. Madrid: McGraw-Hill.

Huerta, R. (2022). La Memoria. Investigación Basada en las Artes para la formación del profesorado. *Arte, Individuo y Sociedad, 34*(1), 27-45. https://dx.doi.org/10.5209/aris.70081

Huerta, R. (2023). Artivismo y creatividad en la formación docente: cementerios, arte y literatura. *Arte y Políticas de Identidad, 29*, 65–86. https://doi.org/10.6018/reapi.598721

Le Goff, J. (1991). *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Barcelona: Paidós.

Lobovikov-Katz, A. (2019). Methodology for Spatial-Visual Literacy (MSVL) in Heritage Education: Application to Teacher Training and Interdisciplinary Perspectives. *REIFOP*, *22*(1). https://doi.org/10.6018/reifop.22.1.358671

McGarrigle, J. G. (2018). Getting in tune through arts-based narrative inquiry. *Irish Educational Studies, 37*(2), 275-293. https://doi.org/10.1080/03323315.2018.1465837

Munari, B. (2019). *Artista y diseñador*. Barcelona: Gustavo Gili.

Navarro Espinach, G. (2022). *Alfabetos e investigación basada en las Artes. La obra de Ricard Huerta en Museari*. Tesis doctoral. Universidad Miguel Hernández.

Panciroli, Ch. (2016). Los bienes culturales como patrimonio educativo. *EARI Educación Artística Revista de Investigación*, *7,* 86-99. https://doi.org/10.7203/eari.7.8158

Pesci, G. (1998). *La Certosa di Bologna. Immortalità della memoria*. Bolonia: Editrice Compositori.

Roa Natividad, J. (2022). El arte como recurso en la prevención del suicidio y en el abordaje del duelo. *Aula de Secundaria, 48*, 16-19.

Ramón Verdú, A. J., Villalba Gómez, J. V., & Boj Pérez, L. (2022). Análisis factorial sobre la formación creativa recibida en estudiantes universitarios. *Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado*, *26*(1), 259–279. https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i1.17718

Rolling, J. H. (2017). Arts-Based Research in Education. En P. Leavy (ed.) *Handbook of Arts-Based Research* (pp. 493-510) New York: Guilford, 493-510.

Salido-López, P. V. (2020). Metodologías activas en la formación inicial de docentes: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y educación artística. *Profesorado, Revista De Currículum y Formación Del Profesorado*, *24*(2), 120-143. https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i2.13656

Salido-López, P. V. (2021). La Educación Artística ante el reto de enseñar a aprender: un estudio de caso en la formación de docentes. *Arte, Individuo y Sociedad*, *33*(4), 1429-1447. https://doi.org/10.5209/aris.72439

Sontag, S. (2001). *On Photography*. New York: Picador.

Stake, R. E. (2005). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata.

Sutton, R. E. (2020). Discovery from Discomfort; Embracing the Liminal in Auto-Ethnographic, Biographical and Arts-Based Research Methods. *International Journal of Art & Design Education*. https://doi.org/10.1111/jade.12321

Villalba-Gómez, J. V., Ramón-Verdú, , A. J., & Castejón Ibañez, M. M. (2024). El valor social de las imágenes. Un estudio de caso en universitarios. *Profesorado, Revista De Currículum y Formación Del Profesorado*, *28*(1), 281–301. https://doi.org/10.30827/profesorado.v28i1.27964

@revistaeai

revistaeducacaoarteinclusao@gmail.com

(48) 3321-8314

revista eai educação, artes & inclusão