

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES**

**INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN EL
MUSEO UNIVERSITARIO ARTE CONTEMPORÁNEO
(MUAC)
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19**

INFORME PROFESIONAL DE SERVICIO SOCIAL

**PRESENTA:
XIOMANI JOFRAN URBINA ROMERO**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA**

**DIRECTOR:
DR. OMAR TORREBLANCA NAVARRO**

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la del director, Dr. Omar Torreblanca Navarro.

**REVISORA:
LIC. PAOLA INA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ**

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la de la revisora, Lic. Paola Ina González Domínguez.

CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. 2023

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Contenido

Resumen	1
Introducción.....	2
Capítulo Primero.....	8
Contexto de la institución y del programa	8
Programa de Mediación	10
Programa “Comunidades”	11
Programa “Talleres”	12
Programa “Infantiles”.....	12
Proyecto “Las Brillantinas”	13
Datos Generales del Programa de Servicio Social	13
Lista de actividades descritas en el SIASS para el Servicio Social del MUAC	14
Objetivos del Informe Profesional de Servicio Social	18
Capítulo Segundo	20
Actividades realizadas durante la Intervención en el Servicio Social	20
Actividad 1. “ <i>La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó</i> ”, curso colaborativo entre MArCE y MUAC	23
A) Creación de Audiolibros y Contenido Audiovisual	23
Contexto de la Acción	23
Tabla Metodológica para la creación de Audiolibros para el curso de verano online “ <i>La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó</i> ”	25
Material ilustrativo de la creación de contenido audiovisual para la colaboración MArCE-MUAC	35
B) Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano “ <i>La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó</i> ”	36
Contexto de la Acción	36
Tabla Metodológica para la creación del <i>Informe Preliminar</i> para la evaluación del curso de verano online “ <i>La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó</i> ”	38
Material ilustrativo del Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano	49
C) Competencias desarrolladas durante la participación en la Actividad 1	52
Mapa de Competencias de la Actividad 1.....	54
Actividad 2. MISS MUAC: Modelo de Integración al Servicio Social del MUAC para nuevos integrantes de CyT.....	56
A) Mentoría Informal.....	56
Contexto de la Acción	56

Tabla Metodológica para la Integración vía <i>Mentoría Informal</i>	57
Material ilustrativo de la acción de <i>Mentoría Informal</i>	63
B) Integración de nuevos miembros de Servicio Social del MUAC y desarrollo del MISS MUAC.....	65
Contexto de la Acción	65
Tabla Metodológica para la Integración de miembros nuevos al Servicio Social del MUAC.....	66
Material Ilustrativo del Modelo de Integración.....	103
C) Competencias desarrolladas durante la Actividad 2.....	104
Mapa de Competencias de la Actividad 2.....	107
Capítulo Tercero	110
Actividad 3. Diseño Psicopedagógico de la propuesta de taller online de arte sonoro <i>Atrapasonidos</i>.....	110
1. Justificación.....	111
2. Soporte Teórico	115
2.1 El arte en tiempos de crisis y el impacto psicosocial de la pandemia	115
<i>Arte y Crisis</i>	115
<i>El impacto psicosocial de la crisis sanitaria por COVID-19</i>	117
2.2 Sobre el desarrollo conceptual del taller.....	119
<i>Teoría de la Actividad Histórico-Cultural</i>	122
<i>El Arte Sonoro como Actividad Histórico-Cultural</i>	126
<i>Semiótica, de la Experiencia a la Resignificación</i>	137
<i>Signo Sonoro, Semiótica y Educación</i>	142
2.3 Sobre el diseño y la planificación del taller.....	148
<i>Los LACN como plataforma</i>	148
<i>Visualización del Taller de Arte Sonoro</i>	151
<i>Consideraciones Técnicas de Diseño Instruccional</i>	155
<i>Tabla Metodológica para el Desarrollo de la Propuesta de Diseño Instruccional para el Taller online de Arte Sonoro Atrapasonidos</i>	158
3. Propuesta de Diseño por Sesiones	186
3.1 Sesión 1: Contextualización.....	187
3.2 Sesión 2: Máquinas de Sonido.....	190
3.3 Sesión 3: El sonido de la cuarentena	194
3.4 Sesión 4: El Mundo Post-Covid.....	197
3.5 Sesión 5: Re-conectando	201
3.6 Sesión 6: Eco.....	205
3.7 Sesión 7: Lanzamiento	209

Figura 17. Esquema visual <i>Atrapasonidos</i>	213
4. Competencias desarrolladas durante la Actividad 3	214
Mapa de Competencias de la Actividad 3	214
Capítulo Cuarto	218
Resultados Generales y Aportes.	218
Criterios a partir de los aspectos dimensionales del Servicio Social	219
Evaluación de las Actividades realizadas durante el Servicio Social del MUAC ...	224
Actividad 1: “<i>La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó</i>”, curso colaborativo entre MARCE y MUAC	224
Actividad 2: MISS MUAC: Modelo de Integración al Servicio Social del MUAC para nuevos integrantes de CyT	226
Actividad 3: Diseño Psicopedagógico de la propuesta de taller online de arte sonoro <i>Atrapasonidos</i>	229
Valoración General de la prestación de Servicio Social en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)	232
Conclusiones	235
Colaboración en el Curso de Verano Online “<i>La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó</i>”	235
El Modelo de Integración al Servicio Social MUAC: <i>MISS MUAC</i>	237
<i>Atrapasonidos</i>, taller online de arte sonoro.	242
Objetivos del Servicio Social y del Informe Profesional	250
Recomendaciones, Sugerencias y Limitaciones	255
¿Qué implica este informe? El papel del psicólogo en espacios de promoción cultural y artística.	257
Bibliografía	260
ANEXOS	267

AGRADECIMIENTOS PARA DEDICAR Y DEDICATORIAS QUE AGRADECEN

Al Lector.

El trabajo que tienes frente a ti -así como cualquier otro trabajo de este estilo que llegue a tus manos- no es tan unidimensional como lo es la hoja de papel ni tan ajeno como el PDF de alguna tesis de una universidad desconocida y de dudosa procedencia. Estos trabajos son mucho más que la mera recolección de información, más que el análisis sistemático de las fuentes, más que las habilidades críticas que se requieren para dar forma a una idea. Un trabajo así está lleno de emociones, vivencias, experiencias y muchos sueños. Está lleno de aprendizajes que difícilmente se encuentran en las aulas, hablo del tipo de aprendizajes que se encuentran en los pasillos, en los campos verdes de la Universidad, en los corazones rotos, en las miradas furtivas, en las historias no contadas, en las risas con los amigos, en el amor de la familia. Cada trabajo está marcado por una historia personal, y quien escribe nunca es tan distante de quien lee, pues en algún momento compartimos caminos, nos encontramos aún en la distancia del espacio y del tiempo. Y aquello que se comparte es tan grande como la experiencia de estar vivo.

Mi trabajo estuvo fuertemente influenciado por los acontecimientos ocurridos entre noviembre de 2019 y mayo de 2023, periodo en el cual se desencadenó la pandemia por COVID-19, evento que pasará a la historia como un parteaguas y que significó un cambio profundo en la forma en cómo vivimos la relación entre los humanos, la naturaleza y la tecnología. Durante este periodo, nosotros los vivos experimentamos la pérdida, la catástrofe y el cambio de primera mano, y muchas personas que aún nos acompañaban en la Navidad del 2019, ya habían desaparecido para cuando terminé de escribir este trabajo.

Sin embargo, la pandemia no fue lo único que ocurrió. Para cuando leas este trabajo, te encontrarás con una realidad diferente a lo que conocimos antes de la pandemia, antes de la guerra, antes de la singularidad. Se que estas palabras pueden parecer exageradas, pero desde una perspectiva narrativa estas experiencias no difieren mucho en sustancia de la activación de las *Gemas del Infinito*, que eliminó a la mitad de la población del Universo. El mundo cambió radicalmente y se presentaron nuevos retos y fenómenos que tomaron forma a partir de la crisis sanitaria, tales como la aparición de los UAP, el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el lanzamiento del telescopio James Webb, y el origen de la singularidad de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, aquí en las trincheras de la vida cotidiana vivimos estos eventos en el día a día con una mezcla de miedo, esperanza y curiosidad. Aprendimos a adaptarnos a las circunstancias, a cuidarnos los unos a los otros, a valorar la vida, el aire, el sonido, la risa, lo esencial. Hemos descubierto nuevas formas de expresión, de creación, de conexión. De compartir con el otro, de vivir al otro. Con esta consciencia de nuevas formas de relación, es que extendiendo mi dedicatoria y

agradecimiento a todos y todas aquellas personas que atravesaron valientemente el túnel del Coronavirus y no volvieron. No las olvidamos, y procuramos construir un futuro donde las siguientes generaciones tengan las herramientas para poder afrontar la pérdida con más fortaleza, más sensibilidad, más carácter, y con más amor.

La vida tuvo que continuar, ¡y que vida!
Quienes hoy ya no están, ¡estarían vueltos locos!.

¡Bienvenidos sean pues, al mundo después del fin!

A mi padre y a mi madre

Este trabajo está enmarcado en mi transición de la adolescencia a la adultez, camino que no ha sido fácil y ha estado lleno de altas y bajas, de incertidumbre y miedos. Pero también he encontrado un camino lleno de valor, astucia y determinación. No es un trabajo que nace de un truco de magia que guardaba bajo la almohada, aunque en cierto sentido creo que siempre estuvo aguardando a por mí. De cualquier manera, si hay alguien a quienes procuro honrar y demostrar la inconmensurabilidad de mi agradecimiento es a mis padres; Ángel Urbina-García y Patricia Romero Rivera, quienes fueron el primer movimiento en la rueda del infinito para que yo pudiera escribir estas palabras y ser testigo del amor cosechado en las últimas dos décadas por dos jóvenes que hoy reconozco, se parecían mucho a mí. *Gracias* por amarme en tiempos de crisis social, aun siendo inexpertos y bastante locos ¡*gracias* por amarme en el fin del mundo! Lo lograron.

A mis abuelos y abuelas

Nombro principalmente a mi abuelita Sofía Rivera Cervantes (por parte de mi madre), y a mis abuelitos Joaquín Urbina Ruiz †, Rosalina García Roldán † (por parte de mi padre), estos últimos quienes me cuidaron incluso en vísperas del apocalipsis y con quienes compartí unos últimos extraordinarios momentos antes del caos del COVID-19 (chocolate caliente y un concierto de Carlos Santana, ¡así enfrentamos al fin del mundo!).

Agradezco que hayan sido ustedes quienes me nutrieron con sensibilidad y comprensión hacia un mundo que ya no existía, pero que cuyas lecciones importantes no debían ser olvidadas. Me compartieron historias, anécdotas del viejo mundo, y viejos pesares y amores. Ustedes actuaron como representantes de los tiempos del ayer, pruebas fervientes de un mundo anterior al mañana. Más allá de lo extraordinario de su existencia, es a partir del cariño, del cuidado y de la ternura que conecto con ustedes, pues siempre me apoyaron y siempre me hicieron sentir que lo que yo hacía era importante, aun cuando nadie más parecía verlo.

A mi hermano y hermana.

A mi hermano Gareth Romero Rivera, el joven guerrero de las tierras del valle de México, quien me enseñó a aprender como niño de nuevo, quien me demostró que la ingenuidad y el error son parte fundamental del aprendizaje, y que no hay forma de que las nubes se equivoquen. Además, ha sido él quien realmente ha hecho las preguntas más existenciales, las más fuertes y difíciles de responder. A este pequeño en particular agradezco su mera existencia, ya que con su inocencia y astucia me ha demostrado que nunca es tarde para seguir jugando, creando, explorando y descubriendo historias. Aún nuestra más grande historia está por ser escrita.

A mi hermana, la pequeña duquesa de York, Zyanya García-Brown, quien aún a la distancia no me pierde de vista y quien, como toda una emisaria de las culturas mexicanas e inglesas, logrará grandes cosas y formará parte de un cosmos familiar que la hará sentir “siempre amada”. Aún no nos conocemos en persona, pero ¡muchas aventuras nos aguardan! Just wait for it!.

A mi familia

A mi tío Fabián Urbina García † cuya partida hace ya más de 15 años marcó con profundo dolor a mi familia, pero que a través de sus libros, notas, trabajos y sueños pude reconstruir mi conexión con él, te agradezco que incluso a través del “otro mundo”, el mundo de la Oniria, podamos habernos conocido en un plano “más allá del bien y el mal”, en un teatro mágico no para cualquiera, “sólo para lo..cos...!”

A mi tía Teresa Romero Rivera y a mi tía Janet Romero Rivera, que desde mi nacimiento me han cuidado como si fuera su propio hijo, y que en todo momento siempre han estado dispuestas a brindarme un apoyo incondicional, les agradezco siempre el apoyo, las anécdotas, las risas y los llantos, gracias por cuidar de mi familia y de acompañar a mi madre en su trayecto, gracias por apoyarme a mí.

A mi tío Ramón García, quien fue hermano de mi Abuelita Rosy, como un hermano para mi Abuelito Joaquin, y un guía para mi tío Fabián y para mi padre. Él fue quien estuvo ahí para apoyar y cuidar de mis abuelos en vísperas del apocalipsis del 2020, y con quien compartí la experiencia de tener que dejarlos ir. En largas pláticas en el coche durante los días de hospital, funerales y entierros tuve la oportunidad de conocerlo aún mejor y entender por qué fue tan querido por mis abuelos. Agradezco que, incluso aún después de aquellos acontecimientos tan dolorosos, no dejó de apoyarme y darme los consejos atípicos propios de quien ha sabido moverse con astucia en el mundo, siempre hacia adelante.

A mis primos Ofelia, Oscar, Christian y Omar, de quienes he aprendido las dos caras de la moneda de las generaciones, a los primeros por ser más jóvenes, ingenuos pero perspicaces, y a los últimos por ser más maduros, testarudos pero brillantes. Adicionalmente, dedico mi trabajo también a la pequeña Janis, y a mi prima Karla,

que de alguna u otra forma, han estado presentes en momentos clave de mi vida que llevaron a la realización de este trabajo y al cumplimiento de mi destino.

Especiales agradecimientos a mi tío Luis, que ha sido como mi hermano, y de quien estoy muy orgulloso por haberse enfrentado a sus propias dudas, a su propia oscuridad y siempre salir triunfante, humilde y honesto con el trabajo que ha hecho con sus propias manos, que sepa que de muchas personas, es un ejemplo de inspiración y de vencimiento de uno mismo en favor de algo más grande.

También hago mención de Bombón, Batichica y Dustin. Aunque no sean humanos y nunca vayan a leer esto de la forma en la que mi consciencia lo percibe, se que mi agradecimiento se expandirá a sus realidades y espero sepan que han sido tan importantes para mí en este proceso como todos los demás animales humanos enlistados aquí.

A mis amigos y amigas

A Ana Corona, le agradezco su infinito cariño y calidez humana, a pesar de que en un principio me costaba mucho relacionarme con ella, pero poco a poco me di cuenta de que es una persona valiosísima en mi vida y que a ambos nos faltan varios tornillos. Agradezco mucho siempre el apoyo que me has otorgado y la sólida amistad que me has ofrecido <3.

A Jazmín Guillén, a quien conocí durante la pandemia y con quién pronto pude construir una relación amistosa que nos inspira a seguir apoyándonos, a seguir escuchándonos y comprendernos. Quien ha sido también fuente de inspiración para seguir logrando cosas increíbles y cuyo amor y cariño se ha convertido para mí en un faro de esperanza en un mundo sombrío. Gracias por acompañarme en este camino y entenderme incluso en mis peores momentos. Gracias totales *bebesauria* <3.

A Emilio Benavente, con quien desde la secundaria nos hemos aventurado a situaciones extrañas y en profundas reflexiones llenas de humor barato, bastardo y sinvergüenza. Adoro a ese cabrón que no sabe rendirse cuando las cosas se ponen mal y me sirve de inspiración, pues admiro mucho lo que ha logrado. Te agradezco que has estado ahí acompañándome en los momentos más chingones y en los más oscuros, pero siempre me has ofrecido una mano, un lugar, un hogar, e incluso algún cigarro. Te quiero un buen *hommie*, and I have mad respect for you.

A Daniel Poumian, a quien he conocido desde la primaria y con quien básicamente crecí como si fuera mi hermano de sangre, con quien he vivido también aventuras fuera de lo ordinario, explorando los confines no solo del espacio sino del tiempo, explorando los laberintos de la cordura y dándole sonido a lo indescriptible. Con quien he aprendido a crecer y me ha permitido comprender que muchas veces lo que realmente importa es sentirse vivo. A ti, bastardo, te agradezco por haberme

acompañado todo este rato y brindado el mejor *soundtrack* que se podría tener. A ti también GRACIAS TOTALES.

Al Crew, de quien formó parte Emilio Benavente, Samir Santoscoy y Daniel Loza, con quienes viví mis mejores momentos de la adolescencia y con quienes viví extraordinarias situaciones, a quienes les tengo mi más sincero y profundo agradecimiento por todo lo que aprendimos juntos y con quienes, aún hoy en día, existe una camaradería admirable. Seguimos creciendo, seguimos apoyándonos y seguiremos adelante, todos juntos.

A la, ahora Maestra, Karla Nanni, quien ha sido una personita con quien agradezco tanto haberme encontrado en la Facultad y con quien, poco a poco, he construido bellos recuerdos en el sur de la ciudad. El estar contigo me ha permitido revalorar y reconfigurar mi realidad, y la verdad que relacionarme contigo ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido. Muchas gracias por todo el apoyo, por escucharme y por dejarme escucharte, espero que podamos seguir creciendo juntos.

Al Arquitecto Hugo "Lars", mi mero hermano de la preparatoria, donde juntos aprendimos el valor de ponerse las pilas y ser más astutos sin renunciar a vivir una vida suave y llena de experiencias enriquecedoras. Si algo me ha enseñado el ahora Arquitecto Lars, es que es la determinación aquello que mueve montañas. La leyenda dice que él solito construyó la nueva Cineteca de Chapultepec. Ojo aquí, historiadores del futuro.

A mi querida Selene, quien ha sido mi compañera desde la secundaria y rápidamente se convirtió en una de las personas más importantes de mi universo, es quien me ha visto crecer y a quien he tenido la oportunidad de ver crecer, con nuestras altas y bajas pero siempre relacionándonos como si se tratara de dos ápices de luz en medio de la locura de un planeta olvidado. Aprecio mucho tu cariño, amistad y acompañamiento en muchas de las etapas más importantes de mi vida, y me vuelvo afortunado de poder seguir construyendo recuerdos contigo y saber que puedo comunicarme con libertad y la certeza de que hay un mutuo interés en entendernos y querernos. Muchas gracias!

A mis mentores

A la Artista Plástica, Coordinadora de Cursos y Talleres del MUAC, Fabiola Fragoso, quien me integró a su equipo de Cursos y Talleres en un momento donde me sentía rechazado y desechado por otros proyectos anteriores de la Facultad de Psicología. Quien me mostró que era posible llevar las cosas a cabo sin caer en una pedagogía de la violencia. Quien me mostró que era posible utilizar la sensibilidad, la estética, la compasión y la cordialidad para lograr objetivos profesionales y siempre me mostró su apoyo durante el Servicio Social y aún después como colega. Guardo tanto respeto,

admiración y cariño por ella y su labor, y en mi corazón agradezco profundamente que personas como Fabiola existan y nos muestren que es posible seguir los sueños y crear nuevas realidades.

Al Maestro e Historiador Enrique Esqueda, a quien conocí durante la participación del proyecto Aleph y con quien he construido una relación profesional y amistosa que nos ha permitido romper los paradigmas de la tradición y embarcarnos en la búsqueda de una pedagogía de la transfiguración que realmente se preocupa por quien aprende y quien enseña. Junto con Enrique, hemos dado pasos gigantescos en un cambio de paradigma en la educación a nivel bachillerato y en la enseñanza en Historia, y a quien le tengo un profundo agradecimiento por ser de las pocas personas del ámbito académico que ha logrado ver en mi un potencial que muchas veces, por las presiones socio-históricas del contexto, solemos olvidar. Agradezco infinitamente su guía, su apoyo y acompañamiento.

Al Profesor Oscar Clavellina. Si había algo que realmente aprendí de la Facultad de Psicología por amor a la disciplina y no sólo por la necesidad laboral, fue porque Oscar me lo enseñó. Pocas veces he podido transmitir esto con claridad, pero lo intentaré de nuevo. El profesor Clavellina no fue, para mí, un profesor común que se limitó a adherirse simplemente a mostrarnos de manera superficial el programa, a mi parecer, el profesor Clavellina tuvo la determinación de enseñarnos -más allá del aula- que la psicología y los procesos de significación realmente se encuentran en la vida. No solo eso, el profesor Oscar también nos enseñó a no quedarnos callados, y que no hay que caer en prácticas corruptas aun cuando el sistema está roto. Que el poder no es algo que se gana o se pierde, sino algo que se ejerce, y que no hay que tener miedo de alzar la voz cuando la injusticia está presente, especialmente cuando el lobo de la injusticia se disfraza de cordero "bueno y justo". Para mí, el profesor Clavellina fue un maestro no sólo de asignatura, sino de la vida. Muchas gracias.

A mi Director y Supervisora e integrantes de mi Sínodo.

Fue sumamente importante para mí establecer el vínculo con mi Director de tesis, el Profesor Omar Torreblanca, y con mi Supervisora, la Profesora Paola Ina. Ellos fueron mi primer contacto profesional después de la pandemia y para los temas de mi titulación. Durante el tiempo que estaba escribiendo mi trabajo tenía muchas dudas acerca del verdadero valor de lo que había hecho profesionalmente, pero ellos me mostraron y me devolvieron la fé que había perdido en mi propia profesionalidad. Mi Director y Supervisora, así como las integrantes de Sínodo (las académicas María Eugenia Martínez Compeán, Patricia Paz de Buen y María Hortensia García Vigil) me hicieron darme cuenta de algo que no había vuelto a sentir desde mis primeros semestres en la Facultad de Psicología, esto fue, la realización de que yo podía aportar algo tan valioso a la disciplina como aquellos grandes pensadores y pensadoras de la Psicología. Este grupo de académicos y académicas a quienes admiro y estuvieron siempre apoyándome con valiosas observaciones y preguntas me

devolvieron la Psicología a mi corazón, y me honra profundamente ahora ser como ellos y ellas.

A Samantha Palacios

Probablemente esta sea la dedicatoria más conflictiva para mí. Una parte de mi ser sugiere que debería dejar afuera a la señorita Palacios y hacer como si su presencia no hubiera influenciado en nada el futuro desarrollo de mi trabajo de titulación, pero otra parte de mi insiste en ser honesto.

No pienso que mi trabajo de titulación tuviera la forma final y madura que ha alcanzado si yo nunca hubiera conocido a Samantha Palacios. Samantha Palacios significó para mí un parteaguas en el desarrollo de mi identidad, *un evento canónico*. Con ella aprendí a borrar el horizonte que define la diferencia entre los mundos. Gracias a ella me volví sensible a la noche, a la Luna, a los universos que coexisten con nosotros en las tinieblas y también aquellos que están a simple vista, como la hoja que cae, o el viento que canta. Junto con ella, aprendí por primera vez a decir adiós, y a aceptar que no soy un hombre perfecto, sino un hombre real.

Supongo que para mí, Samantha Palacios fue lo que Lou Salomé fue para Friedrich Nietzsche, y que si bien la historia puede recordar más a uno que a otro, lo cierto es que Lou Salomé me parece una personaje más siniestra, astuta y superior al Superhombre descrito por Nietzsche, en ese sentido, Samantha Palacios, fuera de la idealización que construí sobre ella en mis años jóvenes, se ha vuelto hoy para mí un signo de inteligencia, de sabiduría y de cambio.

¿Qué agradezco realmente de Sam?

Agradezco que su existencia me dio la oportunidad de aprender a amar de verdad, y abrazar el cambio, incluso en vísperas del fin de lo que conocemos. Oh, y a convertir mis sueños en realidad.

A quienes hicieron todo más amargo

El camino es difícil, y para que yo pudiera reconocer a las personas que realmente aportaron algo de valor a mi vida, tuve primero que aprender a reconocer aquellas personas con las que me relacioné desde el dolor, desde la violencia y desde el miedo. No considero importante decir nombres, pero yo sé a quienes me refiero. Escribo para todas ellas personas que intentaron formarme a su manera, de maneras crueles y despiadadas. A las personas que sucumbieron a sus propios terrores y procuraban arrastrarnos a todos al mismo hoyo. A las personas que no cansan de victimizarse y con ello pretenden juzgar y castigar al otro desde una moral artificial y simple. A las personas que no dejan de culpabilizar al mundo, a sus sistemas y sus sociedades por la miseria de no poder aprender a escuchar o sonreír. A las personas

que desde que yo era niño, habían puesto ya una sentencia sobre mi cabeza asegurando que en este mundo no había lugar para personas como yo. A las personas que se aprovecharon de la confianza y del amor del mundo para repartir dolor. A ellos y todos ellos y ellas también tengo que agradecer y reconocer.

Pues yo también fui así.

A Xiomani Urbina, y al futuro del Planeta Tierra

Especiales agradecimiento al Xiomani Jofran Urbina Romero que vivió durante el 2020 y el 2022, al Xiomani que se esforzó durante toda la escuela preparatoria y vivió a merced de remolinos. Al Xiomani de 13 años que no tenía idea de que estaba ocurriendo a su alrededor. Al niño Xiomani que configuró la forma en la que yo defino la realidad y no dejó de creer, jugar ni crear. Al Xiomani del futuro que lee esto. A Xiomani (o anti-Xio) que forma parte del gran esquema de mi inconsciente, y que más que ser una "bestia" que dominar, he aprendido a verlo como mi Ser, mi Yo, mi Uno.

A todos ellos, a todo mí. Somos uno, y siempre lo seremos.

No se lucha contra el mar, ni contra la corriente, se aprende a nadar, se aprende a flotar. Basta ya de batallas! Yo soy quien he de ser.

Y así lo hice.

Recuerda ser como el reflejo, y que si no fluye no lo fuerzes tanto!

A ti y a todos, solo puedo decir

Gracias... Totales!

Resumen

Este Informe Profesional de Servicio Social detalla las actividades llevadas a cabo durante mi participación como estudiante de Psicología en la Coordinación de Cursos y Talleres del Programa Pedagógico del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Destaca la colaboración con el Museo Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE) para la entrega de un curso de verano online sobre cuidado ambiental, la propuesta de un programa de mentoría e integración profesional para nuevos miembros del Servicio Social del MUAC, y el diseño instruccional de un taller de arte sonoro online para los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños (LACN). Se utilizaron enfoques constructivistas y socioculturales, apoyándose en diversos conceptos y autores, lo cual permitió desarrollar contenido audiovisual para el curso de verano, analizar los discursos de los participantes, construir un modelo de integración basado en la mentoría acompañada y los equipos de trabajo a distancia, y desarrollar conceptualmente el taller online de arte sonoro a partir de una práctica de diseño instruccional, integrando ideas clave de la Semiótica y la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural. Se destacan las contribuciones realizadas desde la Psicología de la Educación y de procesos socioculturales en el contexto de la pandemia y los retos derivados del confinamiento por el COVID-19 en el ambiente museístico. Se reflexiona sobre el impacto y la relevancia de estas actividades y se presentan las limitaciones y recomendaciones para futuros proyectos similares. Además, se discute el papel que puede desempeñar un Psicólogo en escenarios profesionales relacionados con la promoción del arte y la cultura en momentos de extraordinaria crisis sanitaria y social.

Palabras Clave. Diseño instruccional, Museo de arte contemporáneo, Educación en línea, Pandemia, Taller de arte y educación, Servicio social

Introducción

Durante la crisis sanitaria por COVID-19 entre los años 2020 y 2022, sectores educativos y artísticos se vieron envueltos en una difícil posición, ya que se suspendieron las actividades presenciales en casi todos los sectores a raíz de la naturaleza viral de la crisis, por lo que la modalidad en línea fungió como alternativa al momento de replantear la interacción desde el distanciamiento y el aislamiento social. En varios intentos de las instituciones por regresar a las actividades primordiales ahora en su modalidad a distancia, algunos museos como el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) se encontraban en una fase de transición, en la cual había que pensar y aplicar estrategias para la realización de proyectos educativos-artísticos.

Integrarse a un programa de servicio social durante una emergencia sanitaria de esta magnitud no fue tarea fácil, pues los factores que influyeron en la organización de las instituciones de promoción cultural, tales como la comunicación, la salud física y emocional, el pánico social, la desorganización generalizada, entre otros, se encontraban lejos de ser previsibles. La incertidumbre respecto a cuándo sería posible regresar a las actividades presenciales, o acerca de qué nueva variante de Coronavirus fuera a aparecer en las siguientes semanas sólo provocaron que el caos y el miedo inundaran muchos sectores de la población.

Es importante reconocer el contexto en el que mis actividades se desarrollaron durante mi servicio social en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Pues tanto el museo, como muchas otras instituciones, se encontraba en un estado de desorganización general, sin plan alguno para hacer frente a los nuevos retos, por lo que la comunicación entre pares, equipos de trabajo, así como la ejecución de proyectos estaba parcialmente paralizada. Tampoco existían funciones claras para los prestadores nuevos de Servicio Social (SS), y las supervisoras y coordinadoras de los equipos de trabajo del Museo Universitario Arte Contemporáneo se preocupaban por la pérdida de la experiencia presencial de mediación en el museo. Sumado a esto, durante el periodo de pandemia no existía una estructura organizativa de apoyo para los nuevos prestadores del Servicio Social (SS) del MUAC, por lo que no había un modelo de integración a los proyectos del museo basada en trabajo colaborativo

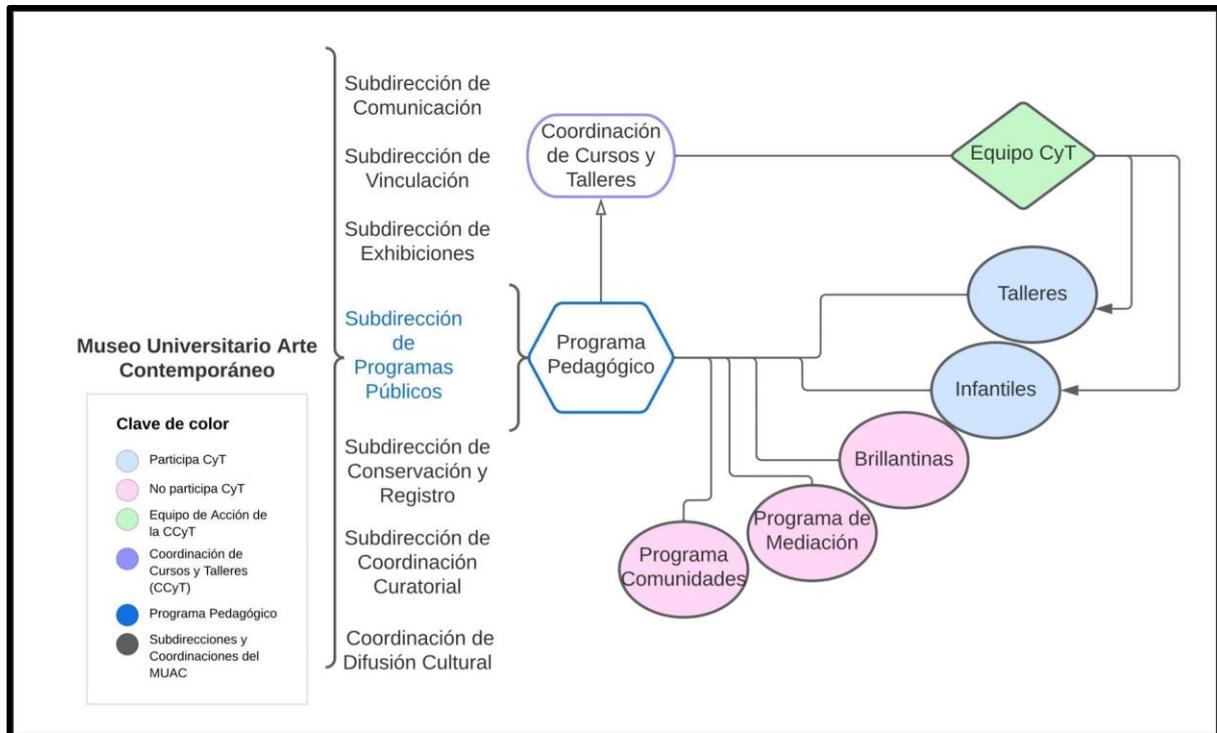
donde se pudiera sistematizar dicha integración a partir de actividades profesionales o metas concretas adecuadas a cada prestador.

En los primeros meses del Servicio Social me integré al equipo de trabajo de Cursos y Talleres (CyT) de la Coordinación de Cursos y Talleres (CCyT) del MUAC, que pertenece al Programa Pedagógico del Museo, mismo que se encuentra dentro de la Subdirección de Programas Públicos del MUAC (ver **Figura 1**). Durante ese periodo, me dediqué a conocer los proyectos y sus procesos, así como a entablar un diálogo frecuente con mis supervisoras. Fui partícipe en la creación de contenido multimedia que serviría como material didáctico para el curso de verano online **“La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”**, propuesta educativa nacida de una colaboración entre el MUAC y el Museo Arte Contemporáneo Ecatepec (MARCE) como reacción frente a la necesidad de funcionar a distancia a falta de un espacio presencial, y a partir de esta primera integración a proyectos del Museo, me fue posible ofrecer una evaluación cualitativa del mismo. Así mismo, fue importante mi participación en procesos de integración de nuevos estudiantes al Servicio Social del MUAC durante este periodo de pandemia, por lo que estuve envuelto en actividades de mentoría a distancia, luego, de integración y capacitación que devinieron en la creación del Modelo de Integración al Servicio Social del MUAC **“MISS MUAC”**. Para esta actividad fue menester la investigación documental, así como la creación de esquemas de planificación, la creación de sesiones guiadas que tuvieran como fin una integración orgánica a las actividades formales del equipo de CyT en el Museo y cuya implementación requirió el desarrollo de habilidades de comunicación, liderazgo y gestión de equipos de trabajo a distancia.

Durante el periodo del servicio social, al indagar más acerca de uno de los proyectos del Programa Pedagógico del MUAC llamado “Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños” (LACN) y al ser testigo de las dificultades y retos derivados de la pandemia sobre la planificación y entrega de actividades educativas y artísticas a distancia, me propuse diseñar un taller en modalidad *online* a partir de una metodología estructurada que contempla elementos del Arte Sonoro, la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, y la Semiótica, llamado **Atrapasonidos**, considerando que dicho taller podría permitir a la Coordinación de Cursos y Talleres diseñar

situaciones pedagógicas para diferentes disciplinas artísticas en el contexto de su Programa Pedagógico a futuro.

Figura 1. Organigrama MUAC

Elaboración propia a partir de la información de la página oficial del MUAC (Museo Universitario Arte Contemporáneo [MUAC], 2022) y el texto “Folio Negro” (Debroise, Ortega & de la Garza, 2015)

Para mi participación como prestador de servicio social y estudiante de Psicología, me integré al equipo de Cursos y Talleres (CyT), quienes fungen como equipo de acción de la coordinación del mismo nombre (Coordinación de Cursos y Talleres [CCyT]). CyT es un equipo compuesto por una mezcla interdisciplinaria de integrantes que cumplen su servicio social, tiene la tarea de gestionar proyectos educativos que el MUAC ofrece a su público a través de su Programa Pedagógico, estos incluyen a los talleres de fines de semana, las sesiones de *Viernes en el MUAC*, cursos de verano, y los LACN. Para que el Programa Pedagógico cumpla su objetivo de establecer al Museo como un espacio de intercambio de saberes y construcción de conocimientos (Museo Universitario Arte Contemporáneo [MUAC], 2022), la Coordinación de Cursos y Talleres (CCyT) propone proyectos educativos y da instrucciones para que el equipo de Cursos y Talleres (CyT) pueda dedicarse a la

planeación y estructuración de talleres y cursos, además de participar dentro de otros eventos de corte educativo que contemplen conceptos del arte contemporáneo y de la gestión de los procesos administrativos que implican, tales como el Seminario Introductorio al Arte Contemporáneo (SIACO).

El equipo de Cursos y Talleres del Museo Universitario Arte Contemporáneo está conformado normalmente por seis o siete integrantes que vienen de distintas escuelas, facultades, carreras y contexto. El equipo CyT se caracteriza por su faceta multidisciplinar y el esfuerzo colaborativo por llevar a cabo proyectos de corte educativo promoviendo el uso del arte como herramienta, sus integrantes varían a través del tiempo porque quienes se unen están haciendo su servicio social, por lo que los miembros suelen permanecer sólo seis meses, sin embargo, en cada generación se procura un sentido de pertenencia y compromiso. Han formado parte de CyT estudiantes de Artes de la Facultad de Artes y Diseño, así como estudiantes de Pedagogía, Historia, Contaduría, Arquitectura, Ciencias Políticas, Psicología, sin que estas carreras tengan que pertenecer necesariamente a la UNAM, ya que el Servicio Social del MUAC está abierto a diferentes universidades en todos los estados de la República Mexicana. No hay un perfil específico para entrar a este equipo, pero se hace énfasis desde las primeras sesiones en que el enfoque del equipo está en la planeación y entrega de talleres y otros eventos educativos. La edad promedio de los integrantes oscila entre los 20 años hasta los 25 años, y cabe resaltar que en ocasiones particulares se integran alumnos de bachillerato por las prácticas que se realizan en talleres de la Escuela Nacional Preparatoria. La comunicación suele ser vía Zoom y WhatsApp desde que inició la pandemia, sin embargo para el momento en que se ha escrito este informe, algunas actividades presenciales se han retomado. El objetivo de CyT es que dichos talleres provean a sus participantes un acercamiento estético y experiencias de enseñanza-aprendizaje a partir de la práctica de artistas contemporáneos, que resulten en el desarrollo de herramientas autogestivas que sean de utilidad para enfrentar problemas del día a día desde la sensibilidad, el pensamiento crítico, y la creatividad.

En el presente informe se destaca la actividad de diseño instruccional para la propuesta de taller *online* de Arte Sonoro **Atrapasonidos**, ya que dicha actividad me ofreció, como prestador de servicio social, la oportunidad de plantear una propuesta

específica a la institución para abordar problemáticas particulares que estaban estrechamente relacionadas a la población infantil durante la crisis sanitaria. En el esfuerzo por diseñar el taller online de Arte Sonoro **Atrapasonidos** para los LACN del MUAC, el Arte Sonoro es conceptualizado desde la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, y el sonido es explorado desde la Semiótica y pensado como herramienta pedagógica, con el fin de acercar la práctica artística al público infantil. El taller contempla al artista sonoro como sujeto-modelo de la *Actividad Artística*, por lo cual las acciones, operaciones y técnicas del artista sonoro se convierten en elementos intencionales, manipulables y dirigidos, sujetas a deconstrucción y reconstrucción metodológica en un proceso de transposición didáctica, cuyo fin es adaptar la actividad real y social del artista en función de las características del taller y convertir las herramientas, acciones y metodologías del artista en situaciones de aprendizaje-enseñanza. En el taller se aborda el arte sonoro, el sonido como experiencia, las máquinas para crear sonido, la agencia del artista sonoro, la relación entre el sonido y el espacio, la memoria, el tiempo, la imaginación, las emociones y la comunicación a partir de actividades que involucran al sonido como medio y al participante como agente activo, lo que resulta en un proceso de resignificación de la experiencia sónica y la experiencia emocional, ésta última de vital importancia para una población vulnerable durante la crisis sanitaria.

La construcción de actividades y conocimientos propios del arte sonoro dentro de la situación pedagógica parten de fundamentos semióticos, que permiten el uso del sonido como signo, y las actividades juegan en torno al sonido como una serie de signos en constante comunicación con el contexto de los y las participantes. La población objetivo para la cual se diseñó este taller son infancias mexicanas entre seis y doce años, inscritos en el programa LACN del MUAC. **Atrapasonidos** fue diseñado con el fin de facilitar los procesos de gestión emocional en una realidad post-covid a través de herramientas propias del artista sonoro, que aprovecha el sonido como medio de expresión, y por ende, de transformación de la experiencia y las emociones que evocan, permitiendo a los niños y niñas transformar su sentir en una situación de crisis global. Si bien esta fue la propuesta inicial, el taller no ha podido realizarse a la fecha en la que este informe fue escrito, pues está programado para ejecutarse una vez que los LACN vuelvan a realizarse dentro del Museo de manera presencial y el Programa Pedagógico se regularice.

En el **Capítulo Primero** del informe se encuentran los datos generales del programa de Servicio Social del MUAC, así como el contexto de la institución. Además, se redactan los objetivos generales y específicos del informe. En el **Capítulo Segundo** se hace una descripción detallada de las dos primeras actividades que conformaron la intervención realizada durante el periodo de servicio así como algunos ejemplos de materiales y productos finales. En el **Capítulo Tercero**, se hace especial énfasis en el diseño del taller online de arte sonoro *Atrapasonidos*, donde se presentan los soportes teórico-metodológicos de la propuesta y se ofrece una revisión de cada sesión y los elementos clave de su desarrollo. En **Capítulo Cuarto** se recuperan los resultados de cada actividad junto con una rúbrica de evaluación para las mismas. Además, se incluyen las conclusiones, una serie de recomendaciones y sugerencias para el diseño de talleres futuros y se discute brevemente la forma en la que el MUAC, la Universidad y otras instituciones relacionadas a la promoción y educación del arte y la cultura se pueden beneficiar del trabajo del psicólogo con enfoque educativo y social, incluso en situaciones de extraordinaria crisis global, así como una breve reflexión acerca de cómo un psicólogo puede intervenir dentro de escenarios profesionales poco explorados por la tradición académica.

Cabe mencionar que, particularmente dentro de las actividades descritas en el Capítulo Segundo, se encuentran ejemplos ilustrativos de herramientas que fueron creadas para el desarrollo de audiolibros para el curso de verano online dentro de la colaboración MArCE-MUAC, algunos esquemas de la planificación de procesos de integración y capacitación que sirvieron como base para el Modelo de Integración *MISS MUAC*, además de fragmentos de productos audiovisuales elaborados individual y colaborativamente que fungieron como herramientas didácticas y cuya presencia son elementos clave dentro de los cursos y talleres ofrecidos por el MUAC. Sin embargo, la tercera actividad relacionada al diseño instruccional del taller *Atrapasonidos* se aborda de manera independiente en el Capítulo Tercero, ya que para su conceptualización se desarrolló un marco teórico más amplio y un proceso metodológico particular. Además, se prioriza su separación ya que dentro de ese capítulo se contempla de manera global el proceso de desarrollo teórico y de diseño de cada sesión del taller, las cuales abordan diversas temáticas en torno al sonido, el arte sonoro y la expresividad.

Capítulo Primero

Contexto de la institución y del programa

Fue un 26 de noviembre del 2008 cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inauguró el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), museo cuyo propósito, según Santiago (2019) es la de ser el primer museo verdaderamente público de arte contemporáneo en México, considerado como uno de los proyectos museísticos más innovadores cuyos programas apuntan a la integración de conocimiento, educación y experiencia estética. Su labor, rescata Santiago en *La Revista de la Universidad de México*, es la de enaltecer el nombre de la universidad acentuando su carácter vanguardista, elemento que se sustenta en el quehacer de la UNAM por su vocación a la construcción del aprendizaje, y conocimientos y destacada por su excelencia en la oferta nacional e internacional (Santiago, 2019). El MUAC se concibe de manera integral ya que contempla aspectos arquitectónicos y museológicos, y por su carácter universitario el Museo pone énfasis en la importancia de su comunidad ya que ésta es una condición necesaria para sus tareas, las cuales implican la construcción de espacios de identidad, de creatividad y convivencia, a través del diálogo, la experiencia y la colaboración (Santiago, 2019).

Recientemente, el MUAC cumplió diez años de ser un referente de la cultura visual nacional e internacional, dicha celebración se llevó a cabo el 26 de noviembre del 2018, reafirmando su virtualidad acorde con el espíritu vanguardista del espacio universitario, y desde su apertura ha recibido más de cinco millones de visitantes, sus salas han albergado aproximadamente 150 exposiciones con artistas de talla internacional, y ha mantenido estrechas relaciones colaborativas con museos al rededor del mundo, de los cuales destacan el Tate Modern en Reino Unido, el Museu d'Art Contemporani en Barcelona, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), entre otros. Actualmente forma parte de los Patrimonios Universitarios y cuenta con 1800 obras, de más de 300 artistas y 40 fondos documentales (MUAC, 2022).

La *misión* del MUAC es hacer pública la más amplia colección de arte contemporáneo, partiendo de las producciones artísticas en México de 1952 en adelante. La curaduría del museo tiene un carácter no-permanente, es decir que la programación de sus exposiciones es simultánea y procura la coherencia con la disposición de las salas que se encuentran organizadas de manera no jerárquica y cuyo propósito es promover aproximaciones innovadoras al arte contemporáneo. Así mismo, su *visión* es convertirse en un ejemplar en el ejercicio de la valoración y construcción de la cultura visual de México (Santiago 2019), y por esta razón es que dentro del Museo hay un enorme esfuerzo por desarrollar y diseñar programas que respondan a las necesidades culturales de una amplia variedad de sectores sociales mientras mantiene enfrente su ambición respecto a la formación de su presencia internacional.

Una de las estrategias que el MUAC implementa para lograr su misión es a través de su Programa Pedagógico, que está orientado a responder a las necesidades de diferentes públicos que asisten al museo, y a mantener un diálogo reflexivo con sus visitantes en torno al espacio y sus obras. El Programa Pedagógico del Museo diseña estrategias que apuntan a la generación de experiencias estéticas, sensibles a los afectos y a los saberes, y que dichas experiencias resulten en un diálogo experimental que estimule, divierta, desafíe y promueva la reflexión -o irrupción- en relación con el arte contemporáneo. El Museo al ser concebido como un espacio donde ocurre el intercambio de conocimientos y saberes se preocupa por la construcción del aprendizaje y del entendimiento, así como de propiciar relaciones de interacción y diálogo entre los visitantes, los artistas, curadores, museógrafos, investigadores y académicos que forman parte de la institución (Santiago, 2019). Sus programas de aprendizaje están pensados de tal manera que ofrezcan experiencias estéticas, el intercambio de saberes, la construcción y formación de nuevos públicos, y la participación en las propuestas artísticas que el museo alberga. Se atiende a un amplio segmento de públicos no especializados, desde niños hasta adultos mayores, con y sin discapacidad, provenientes o no de comunidades lejanas. (Santiago, 2019). Dentro del Programa Pedagógico del MUAC, se diseñan programas de aprendizaje orientados a la experiencia estética e intercambio de saberes con el público diverso, dentro de estos proyectos de experiencias de aprendizaje destaca el Programa de Mediación que se describe adelante.

Dentro del Programa Pedagógico del MUAC, uno de los proyectos afectados por la pandemia fueron los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños (LACN), cuyo propósito consiste en el desarrollo de habilidades creativas y críticas en infancias, a partir del acercamiento de los pequeños y pequeñas al uso de lenguajes propios de diferentes disciplinas que constituyen el arte contemporáneo tales como el teatro, la plástica, el dibujo experimental, el arte sonoro y el videoarte (Museo Universitario Arte Contemporáneo [MUAC], 2022). Sin embargo, durante la pandemia, este proyecto que se ofrecía de manera presencial tuvo que suspenderse y esto abrió la posibilidad de repensar estrategias educativas y procesos de aprendizaje-enseñanza en línea u *online*, por lo que se dio autorización a la elaboración de la propuesta de taller online de arte sonoro *Atrapasonidos*.

Actualmente, el MUAC dentro de su Programa Pedagógico, ha desarrollado una serie de proyectos comunitarios cuya finalidad es la estimulación del pensamiento crítico con el arte contemporáneo y establecer un diálogo común con su público. A continuación se presentan los distintos proyectos que el MUAC a la fecha (2022) ha generado con este fin presente.

Programa de Mediación

Como se ha mencionado antes, el programa de mediación tiene la misión de diseñar programas de aprendizaje que propicien experiencias estéticas e intercambio de conocimientos con su variedad de públicos, que incluyen niños, jóvenes, familias, universitarios, maestros, personas con discapacidad, y adultos mayores.

El MUAC tiene dos programas de mediación, *ENLACES* y *Periscopio*. Los *ENLACES* son jóvenes estudiantes que proveen a los visitantes -mediante la curaduría y el diálogo reflexivo- una relación con las obras y los artistas mientras encarnan los valores y las propuestas del MUAC. Son un grupo de jóvenes universitarios que provienen de distintos estados de la república y hacen su servicio social dentro del MUAC. Muchos de estos jóvenes provienen de distintas universidades dentro de la República Mexicana, y en algunas ocasiones se integran también estudiantes a nivel de Bachillerato. No hay un perfil académico específico ni demográfico que deban cumplir los *ENLACES*, por lo que provienen de una gran diversidad de carreras como

Administración, Contaduría, Arquitectura, Pedagogía, etc., así como de diferentes entornos sociales. Ya que muchos de estos jóvenes provienen de distintas carreras, se les capacita con un curso llamado “Introducción al Arte Contemporáneo”, ofrecido por el Museo, enriqueciendo lo que cada uno puede ofrecer a la experiencia de mediación. Por otra parte, el Programa de Mediación *Periscopio* genera materiales audiovisuales originales en relación con las exposiciones que se encuentran en el momento, con la finalidad de dar a conocer los procesos detrás de las exposiciones y las piezas, se realizan entrevistas, documentales, entre otros materiales, y dichos materiales se pueden consultar directamente en el Museo, o en la página web del mismo (MUAC, 2022).

Programa “Comunidades”

Con este programa se busca llegar a los públicos que no pueden ir presencialmente al museo a través de programas de intercambio de piezas artísticas con el fin de generar intercambios sociales y culturales con las diversas comunidades de la Ciudad de México. Actualmente, uno de los proyectos del programa “Comunidades” es el de *Saberes Compartidos*, donde se ha establecido una plataforma de investigación y acción comunitaria con la cual generar procesos artísticos que incentiven la colaboración e intercambio entre el Museo, la Universidad y la población del Pedregal de Santo Domingo, barrio vecino de la Universidad Nacional Autónoma de México (MUAC, 2022).

Otro proyecto orientado a las comunidades fue *MUAC en tu casa*, aunque dicho proyecto tuvo fin en 2021 debido a la crisis social y sanitaria por COVID-19. Esta iniciativa tenía como fin generar comunidades temporales de aprendizaje y colaboración, donde durante un mes el Museo prestaba una obra de arte para su exposición en la casa de algún estudiante de los bachilleratos de la UNAM, lo que derivó en la generación de actividades que involucraban a vecinos y conocidos con el cuidado y preservación de la obra de arte. Nació como un ejercicio pedagógico para difundir la colección del Museo, y para acercar al público joven con procesos de conservación, monitoreo, exhibición, divulgación y disfrute de las obras de arte. Duró siete ediciones y su impacto se vio reflejado en aspectos socio-escolares, familiares y comunitarios (MUAC, 2022).

Programa “Talleres”

Los talleres que ofrece el Programa Pedagógico están orientados a vincular el arte contemporáneo y generar diálogo crítico entre los públicos del Museo y las exposiciones actuales en el mismo (MUAC, 2022). Se imparten dentro y fuera de las instalaciones del museo y constantemente se explora el uso de dinámicas distintas a las de las escuelas tradicionales de formación artística. Dentro de la ofertas de talleres destacan dos: Los *Talleres de Fin de semana*, y los *Talleres de Artista*. Los primeros están pensados para ser talleres para la familia, en donde puede participar una variedad de público sin importar edad ni formación. Durante los *Talleres de Artista* se invita a reconocidos y otros no tan conocidos artistas contemporáneos que participan en la creación e impartición de actividades educativas relacionados a su campo de acción artística (MUAC, 2022). El equipo responsable de estos talleres es el equipo de CyT.

Programa “Infantiles”

Son propuestas educativas orientadas a la experimentación de lenguajes artísticos y generación de dinámicas de creación colectiva dirigida a niños y niñas de seis a doce años. Actualmente se llevan a cabo dos propuestas; Los *Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños* y los *Cursos de Verano* (MUAC, 2022), que están a cargo del equipo CyT.

Los *Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños* (LACN) se interesan por el desarrollo de habilidades creativas y críticas, se ofrecen semestralmente y están orientados a iniciar a los niños y niñas de entre seis a doce años a usar lenguajes propios del arte contemporáneo mediante una serie de disciplinas interrelacionadas, como la plástica, el teatro, el dibujo experimental, el arte sonoro, etc. En los *Cursos de Verano* se invita a distintos artistas provenientes de una diversidad disciplinar a impartir talleres durante los meses de Julio y Agosto, donde se estimula la imaginación y el trabajo colectivo. Sin embargo, durante el periodo de 2020-2022, se suspendieron los LACN y el *Curso de Verano* de 2021 se impartió virtualmente.

Proyecto “Las Brillantinas”

Las Brillantinas son una colectiva que se describen a sí mismas como una “isla virtual”. El objetivo de la colectiva es compartir prácticas creativas, intercambiar metodologías artísticas y divulgar proyectos y personajes contemporáneos que trabajan desde la teoría queer y feminista. Se proponen como una red de creadoras que comparten estrategias y métodos de lucha en un mundo feminicida a través de la música, la literatura, invitadas artistas especiales y una fuerte campaña virtual por Instagram. A pesar de haber “nacido” del MUAC, *Las Brillantinas* se destacan por repensar el espacio museístico como un espacio para la colaboración y la gestión de redes de apoyo para artistas, diseñadoras, académicas y creadoras. Cada quince días se reúnen en el Museo, donde invitan al público particularmente femenino a participar de las discusiones y proyectos que se llevan a cabo dentro de la colectiva (MUAC, 2022). Su página de Instagram es @Brillantinas_MUAC.

Datos Generales del Programa de Servicio Social

El Programa de MEDIACIÓN MUAC con clave 2021-12/66-3092, cuyo eje de acción se encuentra en Arte, Cultura y Recreación, tiene como objetivo *acercar a la diversidad de públicos al arte contemporáneo a través del diálogo y estrategias de mediación que propicien experiencias significativas generadas por un grupo de jóvenes universitarios de distintos campos de estudio* (Sistema de Información Automatizada de Servicio Social [SIASS], 2021). Dicho programa contempla para el estudiante proveniente de la Facultad de Psicología distintas actividades en las que el prestador de servicio social puede desarrollarse de manera profesional y adquirir habilidades para su futuro desempeño laboral. A continuación se ofrece una lista de las actividades que se encuentran descritas en el cronograma de actividades del programa de servicio social según el SIASS, seguido de una breve descripción de mi participación en ellas como Psicólogo durante los meses de servicio y una breve revisión de la metodología para cada actividad que será retomado con mayor detalle en la Capítulo Segundo.

Lista de actividades descritas en el SIASS para el Servicio Social del MUAC

- *Colaboración en investigación en arte contemporáneo y en teoría psicológica vinculada al arte.*
- *Colaboración en la atención del público general y especializado, a través de recorridos por exposición.*
- *Colaboración en el acercamiento al público al arte contemporáneo a través del diálogo y estrategias de mediación, aplicando los conocimientos propios del campo.*
- *Colaboración en proyectos generados por el museo.*
- *Participación en la vinculación del museo con la comunidad universitaria y otras instituciones.*

Sobre la colaboración en investigación en arte contemporáneo y en teoría psicológica vinculada al arte

Actividad realizada durante Septiembre-Octubre 2021.

La experiencia en prácticas de escenario que ofrece la Facultad de Psicología da la oportunidad de desarrollar un amplio rango de habilidades que se articulan de manera adecuada a la investigación multidisciplinar. La búsqueda de bibliografía especializada en educación así como en arte, el análisis crítico de las fuentes consultadas y la construcción del taller *Atrapasonidos* a partir de la literatura académica en educación a nivel global son algunas de las habilidades utilizadas. La investigación en arte contemporáneo y de teoría psicológica vinculada al arte fue menester para la adecuada adaptación de contenidos tanto para el curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó” en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE) así como para el taller *Atrapasonidos* del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Durante la prestación de servicio social “Mediación MUAC” se dio prioridad a la recuperación de información en diferentes bases de datos de talla internacional, lo que permitió el diseño de un taller para los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños. El resultado obtenido fue una propuesta original de diseño instruccional y la selección de materiales didácticos que se correspondieran con la situación pedagógica del taller. La construcción de un

marco teórico-metodológico sólido y práctico así como de esquemas y otras formas de representación de la situación pedagógica facilitó los procesos de comunicación y planificación dentro del equipo de Cursos y Talleres (CyT). Por lo que compartir los elementos para la construcción de este proceso fue esencial, ya que esto permitió la retroalimentación en sugerencias del diseño.

Sobre la colaboración en la atención del público general y especializado, a través de recorridos por exposición

Actividad realizada durante Agosto-Septiembre 2021.

La formación durante las prácticas profesionales facilitó mi desenvolvimiento en escenarios laborales donde fue necesario estar frente a frente tanto con docentes de distintas áreas así como con alumnos sin formación específica alguna. Resultado de tal experiencia ha sido la oportunidad de desarrollar habilidades de mediación con poblaciones que no están familiarizadas con temas específicos como es el caso del arte contemporáneo. Si bien el MUAC no requirió de apoyo en recorridos de exposición de manera presencial dadas las circunstancias sanitarias provocadas por el COVID-19, para el apoyo en la creación de material didáctico en la colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE-MUAC) en su curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó” y durante mi participación en el diseño del taller online *Atrapasonidos* de la propuesta pedagógica LACN fue menester considerar estrategias de mediación de corte educativo para desarrollar contenidos que fuesen accesibles para los y las niñas. La creación de guiones en un lenguaje adaptado a infancias, la selección de material audiovisual, una fuerte orientación educativa del discurso y la transformación de conocimiento artístico especializado a una forma más amigable para las infancias son algunas de las estrategias de mediación utilizadas. El equipo de CyT se dio a la tarea de realizar contenido multimedia que considerara la accesibilidad a los contenidos del curso de colaboración MArCE-MUAC y el taller *Atrapasonidos* relacionados al arte de manera sencilla y adecuada a la edad. El resultado fue una serie de cinco audiolibros de duración de entre cuatro a siete minutos, estructurados a partir de guiones narrativos acorde con los contenidos del curso, así como la creación de cuatro video-cápsulas informativas para la propuesta de taller *Atrapasonidos*.

Sobre la colaboración en el acercamiento al público al arte contemporáneo a través del diálogo y estrategias de mediación, aplicando los conocimientos propios del campo

Actividad realizada durante Octubre-Diciembre 2021.

Para el desarrollo de estrategias de mediación fue menester la rigurosidad en la investigación en literatura educativa. Los conocimientos propios del campo y la práctica profesional en la facultad de psicología otorgan herramientas para poder llevar a cabo esta empresa desde un enfoque psicopedagógico. El acercar al público en general (en este caso particular a un público infantil de entre seis a doce años) al arte contemporáneo es una tarea que los LACN se proponen a lograr mediante la impartición de talleres y cursos. Con esta labor propuesta como actividad dentro del Servicio Social, fue importante poner en práctica habilidades de investigación así como de diseño pedagógico de entornos de aprendizaje que permitieron desarrollar el taller *Atrapasonidos* para los LACN. Para dicho taller se investigaron y propusieron estrategias educativas que mediaran entre el público infantil y la disciplina del arte sonoro con el fin de crear una experiencia estética donde se pudieran gestionar vivencias emocionales a partir del contexto de emergencia sanitaria. Estrategias que van desde el diseño instruccional basado en evidencia, creación de contenidos audiovisuales, infografías, guiones instruccionales, el diseño de actividades relacionadas a las metodologías del artista adaptados a la situación didáctica, creación de grupos de WhatsApp para mantener comunicación con los participantes, etc. De manera general el diseño del taller *Atrapasonidos* es el resultado de este esfuerzo por acercar al público al arte contemporáneo.

Sobre la colaboración en proyectos generados por el museo

Actividad realizada durante Enero 2022.

Al estar involucrado en un equipo multidisciplinar, las habilidades respecto a la gestión del trabajo en equipo y la gestión de proyectos a mediano y largo plazo, así como la colaboración en material didáctico formaron parte de la práctica diaria. La colaboración en proyectos generados por el Museo ofrece la oportunidad de conocer el funcionamiento del MUAC, identificar las áreas donde se requiere de apoyo y así

mismo reconocer las áreas de oportunidad en donde es posible proponer soluciones desde el trabajo colaborativo. Un resultado directo de esta actividad fue la propuesta del *Modelo de Integración al Servicio Social (MISS MUAC)*, un programa de mentoría, integración y capacitación orientado a integrar a los nuevos miembros del Servicio Social que forman parte de CyT. El equipo de CyT conformado por el Servicio Social dentro de la Coordinación de Cursos y Talleres carecía de una estructura organizativa de integración y capacitación para sus nuevos colaboradores, y esto hacía perder la oportunidad de aprovechar habilidades de diferentes personas en distintas áreas de conocimiento, por lo que se pensó un modelo práctico que contemplara el acercamiento mediante el diálogo y la gestión de una serie de sesiones a distancia vía Zoom con los nuevos integrantes para conocer más acerca de ellos y sus intereses, se invita a los integrantes avanzados a compartir sus experiencias desde que iniciaron el servicio social hasta la actualidad en donde se da la sesión. Se comparten gustos, expectativas y se invita a los integrantes nuevos a compartir sus *portfolios* de trabajo (término que identifica al conjunto de trabajos creativos dentro del ambiente artístico), ya sean estudiantes de artes o de otras disciplinas. Algunas sesiones están pensadas para dar a conocer productos culturales que compartimos, desde cine hasta literatura, y se incentiva al diálogo en torno a problemáticas sociales y cómo estas pueden ser aprovechadas para el diseño futuro de otros cursos, talleres o eventos de corte educativo. Las sesiones dedicadas a la logística están destinadas a dar a conocer los proyectos en los que el equipo de Cursos y Talleres se encuentra involucrado, así como los cronogramas de actividades. Se invita a los nuevos integrantes a colocar las horas de disponibilidad que tienen en un Excel con el fin de que puedan visualizar los momentos del día en donde se puede colaborar con otros integrantes en proyectos específicos de manera conjunta aún a distancia. También durante estas sesiones se suele dar un repaso de los eventos próximos y se plantean las estrategias para llevarlo a cabo.

Sobre la participación en la vinculación del museo con la comunidad universitaria y otras instituciones.

Actividad realizada durante Julio-Agosto 2021.

A manera de integrarse a las actividades dentro del Museo, la colaboración con MArCE (Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec) fue clave para mi participación en los diversos proyectos que ofrece el MUAC en su Servicio Social. En este caso la vinculación con una institución ajena a la Universidad me sirvió para comprender cómo se lleva a cabo la labor artística y educativa en otro contexto, así mismo tuve la oportunidad de colaborar en el desarrollo de material audiovisual para los niños y niñas participantes del curso de verano online "La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó", y la creación de notas de reporte durante las sesiones y la producción de una evaluación cualitativa basada en el análisis discursivo del testimonio de los participantes, mismo que sirvió como retroalimentación para los docentes responsables del curso y ofreció la oportunidad de trabajar de manera interinstitucional.

Objetivos del Informe Profesional de Servicio Social

El *objetivo general* de este trabajo es presentar a detalle las acciones que constituyen cada una de las actividades realizadas en prestación del servicio social y de las aportaciones hechas como profesional de la psicología. El trabajo también tiene cuatro *objetivos específicos*. El primero es detallar la metodología utilizada para cada una de las actividades. El segundo consta de detallar los elementos teóricos y de diseño que se utilizaron para el desarrollo del taller online de arte sonoro *Atrapasonidos*. El tercer objetivo específico es presentar la propuesta del taller *Atrapasonidos* a partir de los elementos teórico-metodológicos, así como ofrecer una revisión de las oportunidades, límites y sugerencias para propuestas futuras. El último objetivo es presentar una breve discusión acerca del papel del psicólogo en escenarios profesionales relacionados a la promoción cultural y artística, específicamente en un museo de arte contemporáneo. Es importante señalar también cada uno de los objetivos de los espacios en los que me incorporé, para entender de manera general por que se llevaron a cabo las actividades de mi intervención. A continuación se exponen los objetivos de dichos espacios.

El objetivo general del Programa Pedagógico a través de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños (LACN) y talleres infantiles de fines de semana es proveer experiencias de acercamiento al arte contemporáneo a partir de metodologías multidisciplinares de la escena artística con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y promover la integración de habilidades que enriquezcan las herramientas de los niños y niñas para la solución de problemas e incentivar la creación de herramientas expresivas autogestivas.

El objetivo del taller online de arte sonoro *Atrapasonidos* es provocar un impacto en la experiencia estética de los participantes dentro de una situación de enseñanza-aprendizaje vía remota, que aprovecha la práctica del arte sonoro para elaborar una propuesta construida desde la premisas de la disciplina artística del sonido, de tal forma que permita un impacto significativo en el desarrollo de estructuras de pensamiento y significación, la percepción de eventos pasados, así como la gestión, manifestación y expresión de emociones en un contexto post-covid. Se espera que a lo largo del informe se corrobore si los objetivos del Informe de Servicio Social fueron alcanzados.

Capítulo Segundo

Actividades realizadas durante la Intervención en el Servicio Social

Durante mi período de Servicio Social en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, tuve la oportunidad de acceder a la documentación digital del equipo de trabajo de la Coordinación de Cursos y Talleres a través de sus archivos digitales de Google Drive. (Coordinación de Cursos y Talleres, 2021) Esta accesibilidad se brinda a todos los prestadores de servicio social recién incorporados, con el propósito de distribuir información, formatos, bibliografía relevante que establecen un marco común de herramientas de trabajo, por lo que tuve la oportunidad de presenciar de primera mano la práctica del equipo CyT al unirme al servicio, gracias a la guía y orientación de la Coordinadora del equipo.

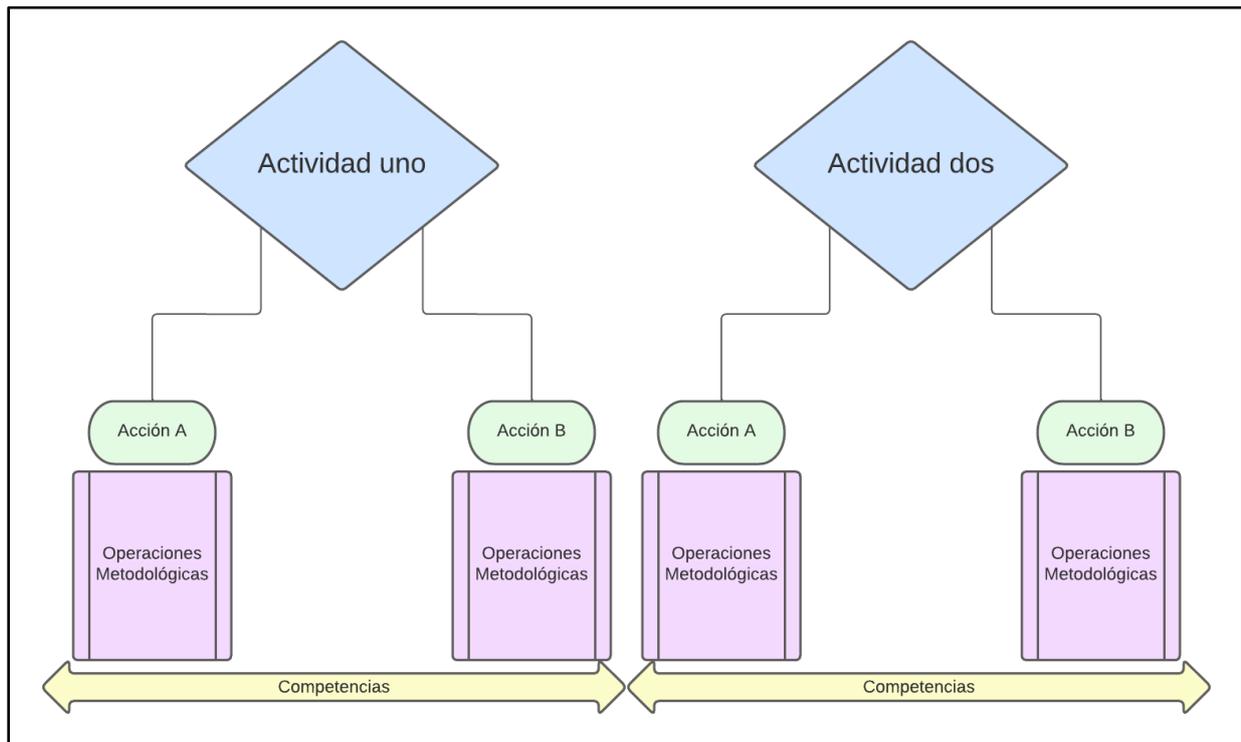
Me di a la tarea de revisar los documentos y archivos digitales, observar detenidamente la forma en que se llevaban a cabo las prácticas y mantener conversaciones con el equipo y la Coordinadora. A través de esta observación, análisis y diálogo constructivo sobre la práctica y los archivos, pude identificar gradualmente las actividades en las que podía involucrarme, así como las áreas de oportunidad en las que, como profesional de la Psicología, pude proponer soluciones relevantes a las necesidades contextuales de la institución, especialmente en el área de Cursos y Talleres. Esto me permitió percatarme de ciertos "vacíos" dentro de la práctica, como la falta de una estructura de formación para los prestadores de servicio social en el Museo, así como la dirección metodológica "poco clara" en la construcción de talleres y cursos ofrecidos. Es importante destacar que estos "vacíos" no surgieron específicamente por falta de profesionalismo por parte del Museo, sino que fueron desafíos a los que la institución se enfrentaba durante este periodo de confinamiento y crisis sanitaria global.

Durante el programa de Servicio Social "Mediación MUAC", realicé *actividades* que están caracterizadas por *acciones* específicas en diferentes niveles. Desde las

acciones más sencillas como la creación de contenido multimedia para el curso de verano online, hasta otras más planificadas como la creación e implementación de un *Modelo de Integración para Servicio Social*, u otras acciones que requirieron un nivel más cuidadoso de análisis y desarrollo como el diseño instruccional del taller online de arte sonoro original y de creación propia. Las acciones están a su vez constituidas por *operaciones*, es decir, pasos metodológicos que incluyen la investigación, el análisis, el trabajo colaborativo, creación de esquemas de trabajo, así como las diversas sesiones de gestión de equipo que se coordinaron para llevar a cabo diferentes proyectos de Cursos y Talleres (CyT). Estas *operaciones* atraviesan cada una de las *actividades* realizadas, por lo que no son excluyentes sino integrativas y forman parte de las competencias desarrolladas y puestas en práctica durante el servicio social.

En este capítulo segundo cada *actividad* está compuesta por un par de *acciones*. Dichas *acciones* contienen su propia metodología, es decir, están constituidas de *operaciones metodológicas*, pero forman parte de la misma *actividad*. Por ejemplo, la *actividad* número uno es la correspondiente al curso de verano online “**La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó**” y se describe el contexto de las *acciones* realizadas durante la colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MARCE-MUAC), y por cada *acción* se detalla una tabla metodológica que describe la forma en la que se trabajó cada una, es decir, se describen las *operaciones*. Seguido de esto se informa acerca de las *competencias* puestas en práctica durante esa *actividad*. Más adelante tenemos la *actividad* número dos, correspondiente al modelo de integración al servicio social “**MISS MUAC**”, que describe las *acciones* de mentoría e integración realizadas dentro de Cursos y Talleres para integrar nuevos miembros del servicio social del MUAC, de igual manera esta *actividad* está compuesta por *acciones*, y sigue una estructura similar a la ya mencionada. En la **Figura 2** es posible visualizar la lógica de esta estructuración de la información.

Figura 2. Estructura Lógica de las Actividades

Elaboración propia

Esta estructura es para las *actividades* uno y dos. En cada *acción* se hace uso de una tabla de metodología que describe la secuencia de *operaciones* que se llevaron a cabo para realizarlas, así como los detalles de la *actividad*, las competencias desarrolladas y ejemplos concretos de productos derivados de las mismas.

La tercera *actividad* "Atrapasonidos", se centra en el diseño instruccional para la creación de un taller online de arte sonoro. Se decidió darle un capítulo separado debido a que su descripción incluye un marco teórico-metodológico más amplio y específico y una justificación particular. Esta actividad se considera especialmente relevante en términos profesionales, ya que como psicólogo tuve la oportunidad de explorar y aplicar herramientas conceptuales y prácticas de la disciplina con cierta autonomía y libertad creativa a diferencia de las primeras dos actividades, por lo que su aproximación y la presentación de su relevancia metodológica adquiere otro formato.

Actividad 1. “*La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó*”, curso colaborativo entre MArCE y MUAC

A) Creación de Audiolibros y Contenido Audiovisual

Contexto de la Acción

En el primer periodo del Servicio Social del MUAC que comprende de Julio a Octubre de 2021, el Museo estaba interesado en conocer la forma en la que otros museos trabajaban sus proyectos educativos a distancia, dadas las circunstancias sanitarias provocadas por el COVID-19. Afortunadamente, el Museo Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE) ya se encontraba trabajando en estrategias que permitieran llevar a cabo proyectos educativos gestionados a distancia e impartidos vía online. Esto es importante dado que el interés del MUAC en MArCE se encontraba en la forma en la que el Museo de Ecatepec ha mantenido el concepto de ser un museo no-físico. El Museo Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE) nace en 2015 como un colectivo que ironiza y reta la idea institucionalizada de museo como espacio artístico. Nace a partir de la preocupación por dar voz y manifestación a las inquietudes de sus gestores, artistas, activistas y públicos locales. El museo de Ecatepec se ha convertido en un museo performativo que realiza acciones artísticas de sitio específico, aprovechando el espacio público de la localidad de Santa Clara Coatitla, pueblo ubicado en Ecatepec, Estado de México, y su objetivo es ofrecer a sus habitantes la oportunidad de acercarse al arte contemporáneo y brindar herramientas que permitan utilizarlo para dar salida a preocupaciones sociales, políticas, económicas, ambientales y emocionales desde alternativas artísticas, de educación y promoción cultural (Patiño, en Cultura UNAM, 2020).

Dado que MArCE ha mantenido la idea de funcionar sin un espacio físico, el MUAC encontró ahí la oportunidad de intercambiar saberes y aprender metodologías más allá de la propia institución. Esta colaboración inició antes del periodo de servicio social que presté, por lo que la propuesta ya estaba en desarrollo cuando ingresé. MUAC y MArCE pensaron en la creación de un curso en línea vía Zoom y WhatsApp titulado “***La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó***”. El objetivo general del curso fue abordar temas de soberanía alimentaria, estilo de vida sustentable, de perspectiva

de género y de equidad intergeneracional a través de compartir saberes ancestrales y reflexiones sobre temas de relevancia actual, usando como herramienta el arte contemporáneo con el objetivo de *reimaginar nuestra presencia sobre el mundo, juntas y juntos*. La población objetivo para la cual se propuso este curso fueron infancias de entre seis a doce años de edad, residentes de la República Mexicana.

Durante la colaboración, MArCE se encargaba de las sesiones de Zoom y sus docentes planificaron las sesiones de tal manera que se incentivara el diálogo, sin embargo, por la naturaleza de los contenidos del curso, era menester crear productos audiovisuales que funcionaran como apoyo didáctico durante las sesiones. Se acordó que el equipo de Cursos y Talleres pudiera apoyar en la creación de estos materiales. Para lograr este fin, se nos asignó a mí y a otros tres colegas de diferentes disciplinas (Artes Visuales / Ciencias Políticas) la **creación de una serie de cinco audiolibros que tuvieran coherencia con el contenido de las sesiones**. Dichos audiolibros debían contener la información facilitada por MArCE, pero era necesario adaptarlos a un lenguaje más accesible y menos tedioso para las infancias, así mismo era importante considerar el hilo narrativo que daría coherencia al audiolibro con la historia que se trataba de contar, lo cual constituye uno de los principales esfuerzos del equipo de Cursos y Talleres por cumplir con el papel de mediación en el museo, incluso en la virtualidad. Dicho proceso de mediación es de las principales funciones del programa del Servicio Social del MUAC, e implica un compromiso tanto con el público, con la institución y con el arte mismo, por lo que participar de esta creación de material audiovisual fue una oportunidad para el equipo de CyT de poner en práctica habilidades de mediación.

Para asegurarnos de entregar un producto que cumpliera con las necesidades del curso, se propuso la creación de guiones narrativos, mismos de los que estuve encargado gracias a la naturaleza de la profesión psicológica y de mis intereses particulares. Desde la perspectiva de Bruner (Bruner, en Siciliani 2014), la narración es una forma de pensar y estructurar nuestra consciencia, y es usado como un vehículo en el proceso de la educación científica, pero que puede pensarse también desde la educación artística. La narrativa es una de las formas en las que el ser humano da sentido de su experiencia y la organiza de manera no-causal, por lo que participar de estos guiones narrativos me permitió revalorar las premisas de Bruner y

verlas actuar en un escenario profesional. En este sentido, la narrativa constituyó una herramienta para nuestra labor de mediación.

Luego de la creación de los guiones narrativos, en CyT nos encargamos de colocar imágenes y videos (proporcionados o sugeridos por MArCE) en relación con lo narrado. El producto entró en una fase de prueba, donde se grababa la narración vía Zoom, y fueron necesarios varios ensayos e intentos hasta que la narración en voz fuera clara, con un ritmo adecuado y nos permitiera ver las fugas o fallos del texto en relación con las imágenes. El audiolibro pasaba a una fase de edición preliminar, en donde los colegas de artes visuales con experiencia en edición se encargaban de la edición del audiolibro, conjugando los elementos de voz narrada y las secuencias de video-imagen. Esta función no fue exclusiva de los compañeros de artes visuales del equipo CyT, pero si fueron ellos quienes lideraban esta fase gracias a su experiencia y formación. Luego del visto bueno del equipo de CyT con los docentes de MArCE, se editaba la versión final del audiolibro que incluía la “identidad MUAC-MArCE” con fines de copyright. Un total de cinco audiolibros fueron elaborados y subidos al Google Drive oficial de la colaboración, donde podían ser reproducidos y descargados por los involucrados en el proyecto. Estos audiolibros fueron presentados en las sesiones correspondientes, facilitando el acercamiento del público infantil a conocimientos particulares del arte contemporáneo.

Tabla Metodológica para la creación de Audiolibros para el curso de verano online “*La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó*”

A continuación, se muestra la **Tabla 1** que describe las *operaciones metodológicas* utilizadas al momento de crear el contenido audiovisual para el curso de verano online de 2021 en colaboración con MArCE. Se ofrece una descripción detallada de cada paso, así como material ilustrativo de los productos obtenidos.

Tabla 1. Metodología para la Creación de Audiolibros para el curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”

Creación de Audiolibros: Etapa de planificación
1. Invitación y planificación de contenidos, horarios e inscripciones
<p>Invitaciones a MArCE</p> <p>Tanto MArCE como MUAC requieren de alrededor de cuatro sesiones previas para proponer, dialogar y visualizar la totalidad del curso. Esto se lleva a cabo por lo general un mes antes del inicio del curso de verano. Es donde se definen los contenidos, los ejes temáticos y comienzan las sugerencias de actividades. Previo a este proceso, es necesario escribir cartas emitidas por el Museo Universitario Arte Contemporáneo hacia la institución receptora (el Museo Arte Contemporáneo Ecatepec) donde se debe declarar la naturaleza del curso, el número de horas que se requieren cubrir, el monto total a pagar a los docentes de la institución receptora, las constancias que se van a generar y una propuesta de los horarios y días que se llevará a cabo el curso. También dentro de estas cartas de invitación es necesario declarar y delimitar las responsabilidades y funciones de los docentes de la institución receptora y separarlas de las funciones de la Coordinación de Cursos y Talleres del MUAC. Finalmente, la carta se envía y se espera a la respuesta.</p>
<p>Planificación general</p> <p>Una vez establecida la comunicación entre MArCE y MUAC, se hace la invitación por parte del MUAC para crear sesiones de planeación. Se establecen horarios de conexión ya que, por naturaleza de la crisis sanitaria, las reuniones tuvieron que hacerse vía remota en la plataforma de Zoom. Se programaron aproximadamente dos sesiones por semana, dando un total de ocho sesiones de planeación previo al curso en desarrollo.</p> <p>Dentro de estas sesiones se establece el diálogo y comienzan las propuestas. Se intercambian las experiencias entre artistas-docentes de ambas instituciones y se establecen los principios que regirán al curso, basándose en el interés mutuo por ciertos temas y las necesidades sociales del público al cual va dirigido.</p>

En las sesiones con MArCE se decidió que la temática del curso de verano tendría que estar relacionado a la crisis sanitaria, no en un sentido preventivo sino de resignificación de la experiencia, de “perder un viejo mundo y crear uno nuevo”. Es importante reconocer la posición clave que la crisis sanitaria jugó durante la creación del curso y el desarrollo de sus contenidos, y el MArCE al ser este espacio autogestivo que da vías de expresión a las preocupaciones sociales, políticas y ambientales de su comunidad, estaba interesado en brindar a las infancias de herramientas que pudieran utilizar para hacer frente a una experiencia que impactó su modo de vida. La elección de este tema es reflejo del compromiso que tiene MArCE con su comunidad, así como de la misión que tiene el MUAC como espacio de reflexión e integración de la experiencia estética, el arte, el diálogo, y las preocupaciones sociales.

Una vez identificado el eje temático, fue necesario identificar los temas centrales que se pueden abordar, respondiendo a las mismas necesidades del público al cual el curso estuvo dirigido. A lo largo de las sesiones de planificación estos temas fueron aclarándose, cambiando o adaptándose, de tal manera que permitieran visualizar al curso en una serie de sesiones y poder administrar los temas a conveniencia de los tiempos, en coherencia con la construcción de conocimientos y la naturaleza de las actividades.

Finalmente se decidió que el curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó” sería un curso orientado al cuidado de la vida, estilos de vida sustentables, relacionado a saberes ancestrales de herbolaria y con una fuerte orientación a la importancia de la exploración y creación de mundos nuevos. Se definió que los horarios de clase serían los Martes y Jueves, un turno matutino de 10:00 am a 12:00 pm y otro turno vespertino de 15:00 pm a 17:00 pm, mismas que se darían durante el mes de Agosto. Se abriría cupo para un total de hasta treinta alumnos, de los cuales se inscribieron al menos veintidós niños de entre seis a doce años. Durante esta etapa de planificación, es importante establecer los procesos de inscripción que se llevarán a cabo, así como las fichas de depósito que se van a emitir y los correos que se enviarán. Si bien este proceso no se lleva a cabo en la planificación pedagógica del curso, es importante definirlo desde el principio en las reuniones.

Creación de Audiolibros: Etapa de desarrollo de material

2. Desarrollo de contenido audiovisual, guiones narrativos, edición de materiales creados y entrega

MARCE planificaba la sesión, nos enviaban el material y la información. Al ser un museo autogestivo, la experiencia de los artistas-docentes de MARCE era clave al momento de crear los contenidos audiovisuales, sin embargo, dentro de la colaboración se requería apoyo al momento de crear contenido y material didáctico que sería utilizado durante las sesiones. MARCE y MUAC ya habían definido los temas claves y habían hecho bocetos de la información requerida en presentaciones de PowerPoint, sin embargo este no era el formato ideal para su entrega, muchas modificaciones eran necesarias.

Al equipo de Cursos y Talleres (CyT), conformado por los integrantes antiguos y nuevos del Servicio Social del MUAC, se le fue asignada la tarea de repensar la información provista por MARCE y poder adaptarla para el curso de verano. El equipo de CyT al cual pertencí durante la prestación del Servicio Social, al estar compuesto por una mezcla multidisciplinaria de estudiantes, concibió la responsabilidad como un reto donde fue posible aprovechar las habilidades de todos los integrantes en diferentes secciones, por lo que definimos una estrategia en la que todos participamos colaborativamente y que llevó a su conclusión la realización de cinco audiolibros de calidad excepcional según la valoración de MARCE, creados específicamente para el curso de verano.

Acuerdos sobre el formato

En un primer momento, era necesario definir el formato del contenido audiovisual, pues no se sabía con exactitud cuál formato sería más adecuado a la naturaleza del curso, por lo que la investigación documental fue un elemento clave para mi intervención en esta primera actividad con la cual pude integrarme y conocer por experiencia propia los proyectos del MUAC, y esto presentaba la oportunidad de rescatar la experiencia de servicio social incluso a distancia.

Como estudiante de Psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuve en contacto con una diversidad de teorías que abordaban una serie de temas complejos, que implicaban serios debates filosóficos, éticos y

científicos. Entre estos temas, una rama que llamó mi atención de manera particular fue aquella relacionada a la comunicación y el lenguaje, la construcción del sentido y el significado. Ya Bruner (en Siciliani, 2014) advertía el uso de la narrativa como una forma alterna a la lógica de estructurar la experiencia compleja del ser humano, y así mismo, declaraba el uso de las historias como vehículos de significados e información pertinente sobre el estado de una cultura.

Con esto en mente, y con mi experiencia como escritor experimental, propuse que la narrativa sería aquella herramienta que podía darle coherencia al curso de verano y que definiría la naturaleza del contenido audiovisual. Entonces el curso de verano online pasó a ser una “historia de exploración a mundos nuevos”, que, si bien MArCE y MUAC tenían la noción de explorar, no fue hasta estas sesiones de contenidos que se definió que el curso tendría una estructura narrativa, donde los niños y niñas funcionarían como exploradores del nuevo mundo, y se construiría el camino a la creación de nuevas formas de pensar nuestros alrededores. Por otra parte, esto definió que los contenidos audiovisuales tendrían que ser una serie de audiolibros que contaran, de manera breve, sorprendente y sencilla, las historias de otros mundos, otros tiempos, y otros exploradores.

Me propuse como encargado de la escritura de los guiones narrativos para los audiolibros, basándome en la información provista por MArCE. La creación de guiones narrativos fue una parte clave dentro de la realización de los audiolibros. Para ello se consideraron elementos tales como: la etapa de desarrollo cognitivo de infancias entre seis y doce años, el formato de grabación del audiolibro, los recursos visuales, la tonalidad de la voz y la velocidad de lo narrado.

Es importante recordar que durante la etapa entre seis a doce años (conocida como infancia media) las neuronas responsables de procesos cognitivos y habilidades sociales se encuentran en proceso de consolidación, por lo que durante esta etapa los niños y niñas comienzan a adquirir control cognitivo, y presentan un incremento en la habilidad de responder de manera selectiva a los estímulos y procesarlos de manera efectiva (Mah & Ford-Jones, 2012), de tal forma que las infancias en este periodo comienzan a crear conexiones que les permiten un entendimiento más concreto de la realidad y pueden usar

sus procesos cognitivos como herramientas para adaptarse a ella, por lo que se optó por crear guiones narrativos pensados desde el uso de un vocabulario que priorizara lo concreto sin descuidar el significado de ideas complejas y prevaleció un discurso coherente pero simple.

Por otra parte, para una adecuada consideración de los elementos de tono y ritmo, se recurrió al “**storytelling digital**” como referente. El **storytelling digital** es una práctica contemporánea surgida en la digitalidad, la cual utiliza herramientas y medios digitales para contar historias. Según el sitio *Genially* (De la Peña, 2021), quienes se postulan como referentes en storytelling digital, mencionan que esta práctica a pesar de no ser un formato de contenido, si es un elemento que puede ser utilizado más allá de lo narrativo, ya que puede ser un recurso que sirve de hilo conductor en unidades didácticas, infografías, videos educativos, etc. La autora Natalia de la Peña (2021) recupera siete elementos importantes de esta práctica, entre los cuales destacaron tres que hacen referencia al contenido emocional, la grabación de la propia voz y el ritmo, mismos elementos que fueron prioridad durante la creación de los guiones narrativos y la grabación de los mismos.

Respecto al contenido emocional, se sugiere que para que una narrativa sea efectiva, ha de impactar emocionalmente a la audiencia a la cual está dirigida, por lo que se recomienda apelar a las emociones integrales del ser humano en las cuales la audiencia pueda verse reflejada. Esto fue retomado en el discurso de los guiones ya que se procuraba crear un vínculo de identificación entre los personajes que se encontraban en los audiolibros y las infancias participantes del curso. Los personajes de los audiolibros van desde exploradores de siglos pasados hasta artistas contemporáneas, por lo que fue importante que el discurso del guion hiciera ver a estos personajes como personas reales y parecidas a los niños y niñas en su motivación por explorar nuevos mundos. Otro elemento importante fue la grabación de la propia voz, donde la autora de la Peña nos recomienda que para lograr que una narración sea más personal habría que utilizar la propia voz, y recomienda que esto sea practicado para que la narración final se haga con un tono de naturalidad y no desde la monotonía, fomentando el uso de expresiones propias del narrador. Durante la creación de los guiones narrativos, el guion fue cambiando conforme a las prácticas de grabación, hasta encontrar la forma más directa y

simple de decir las frases e ideas principales, y así mismo no fue sólo un miembro del equipo quien hizo las narraciones, sino que cada integrante del equipo se ofreció para prestar su voz en al menos un audiolibro, esto favoreció la diversidad en expresiones verbales acompañadas de emociones y sorpresa, y fomentó la dinámica narrativa en un intento por reducir el factor de monotonía. Por último, la escritora sobre storytelling de *Genially* recomienda considerar el ritmo, ya que de este depende la atención e interés de la audiencia, y aunque se refiere también a los otros elementos de los audiolibros como las imágenes, los sonidos ambientales, etc., supusimos pertinente que la misma narración tendría que tomar en cuenta el ritmo de lo narrado, por lo que durante las grabaciones de práctica el guion también fue cambiando de acuerdo al ritmo. Hubo consenso respecto a que la narración habría de ser espaciada y simple, ya que esto coincidía con las características del desarrollo cognitivo de los niños y niñas durante esa etapa.

Dentro del equipo de Cursos y Talleres, tuvimos el reto de adaptar este contenido preseleccionado por MArCE para infancias de entre seis a doce años, que como hemos mencionado se encuentran en una etapa de desarrollo cognitivo que favorece la aprehensión de aprendizajes concretos, el formato requería ser accesible e informativo, la rítmica debía ser espaciada para que pudiera leerse el guion con claridad y grabar un discurso simple y entendible, el lenguaje complicado tuvo que ser modificado a partir de sinónimos o ideas generales para que se convirtiera en una cápsula concreta de información y no en una cátedra expositiva, y tomando de referencia el storytelling digital se creó una serie de productos donde se priorizó usar tonos de naturalidad que connotaran emociones al narrar y suscitaban interés o sorpresa, así como información concreta e imágenes llamativas. Estas fueron las características principales de los audiolibros, lo cual vale la pena subrayar como un esfuerzo colaborativo y creativo por cumplir uno de los objetivos principales del programa de Servicio Social del MUAC, que es generar y acercar nuevos públicos a los mundos y lenguajes del arte contemporáneo a través de la mediación.

Grabación de narraciones

Para delimitar estas pautas al momento de grabar, era menester que los guiones tuvieran ya delimitado este lenguaje, y se usaran expresiones que suscitaban la emoción y el

interés. Así mismo, el aspecto de la narrativa era también importante, pues cada audiolibro formaba parte de una narrativa más grande dentro del curso de verano, que era la exploración y creación de nuevos mundos. Los guiones tenían que contemplar esta narrativa para que las historias y la información rescatada de los audiolibros tuvieran una finalidad, que era la exploración a partir de ejemplos históricos, y la creación de nuevos mundos a partir de técnicas de cultivo culturalmente delimitadas. Los guiones también contemplaban preguntas clave que suscitaban respuestas que los participantes habrían de retomar durante las sesiones del curso vía Zoom con los artistas-docentes de MArCE.

Para su grabación, fue necesario partir el guion en secciones que permitieran diferenciar y construir la narrativa, esto fue útil para determinar el tiempo de narración por sección y elegir las imágenes y sonidos que acompañarían a la narración del Audiolibro. Se hicieron una serie de pruebas de grabación de voz para determinar la cantidad de tiempo utilizado en una sección, se determinaron tiempos de corte y grabación, y gracias a esta segmentación de los guiones fue posible determinar el tipo de material audiovisual que acompañaría a cada sección del audiolibro.

Si bien el guion es la herramienta principal en esta actividad, también fue necesario desarrollar las presentaciones en PowerPoint donde se pudieran ordenar las imágenes y recursos audiovisuales en serie de tal forma que al momento de la grabación se pudiera presentar la imagen o recurso audiovisual al tiempo que se hacía la narración.

Una vez determinada la narrativa adaptada, los materiales audiovisuales, y las características de la voz, se hacía una grabación de prueba para corregir errores en el tiempo, en la selección de imágenes y audio o modular la voz. Cuando la grabación de prueba tenía el visto bueno del equipo de Cursos y Talleres, se realizaba la grabación final.

Las grabaciones fueron hechas vía Zoom, donde un integrante del equipo tenía enfrente el guion, que estaba acompañado de las imágenes correspondientes a cada sección, y otro integrante se encargaba de pasar las diapositivas de la presentación donde se encontraban los recursos audiovisuales. Se grababa el Zoom donde se integraban las imágenes y la narración, logrando así audiolibros de cinco a ocho minutos

aproximadamente.

Versiones finales de los Audiolibros

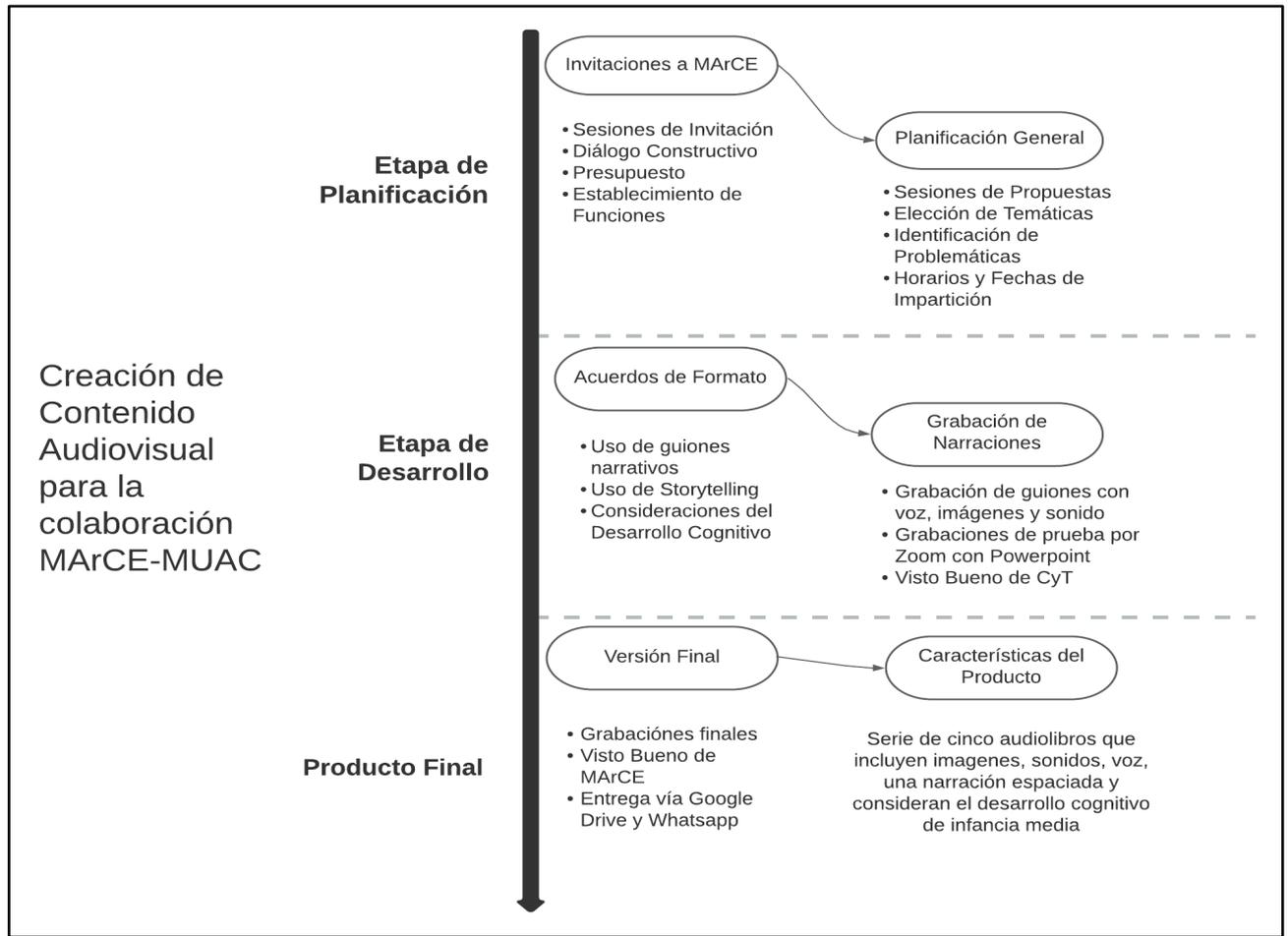
Esta grabación previa era enviada al equipo de docentes de MArCE para su visto bueno y al momento de recibir su confirmación, el equipo de CyT se encargaba de la edición final del audiolibro que incluye la “identidad MUAC” y la “identidad MArCE”, esto con fines de copyright y formalización de la colaboración. La versión final era subida a una carpeta de Drive que fungía como archivo del proyecto, para su posterior entrega vía WhatsApp a los participantes del curso de verano.

Los audiolibros eran enviados mediante WhatsApp al equipo de MArCE, previo a las sesiones con los participantes en Zoom, con el propósito de que pudieran compartirlo con los participantes en los chats de WhatsApp del curso de verano, en una especie de contextualización previa a las sesiones y que los participantes al llegar a las sesiones tuvieran ya un esquema cognitivo del cual partir.

Mapa de Metodología

Se ofrece a continuación la **Figura 3**, que expone de manera global la metodología para la creación de contenido audiovisual para la colaboración MArCE-MUAC.

Figura 3. Creación de Contenido Audiovisual para la Colaboración MArCE-MUAC

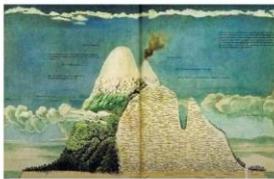

Elaboración Propia, a partir de la Tabla 1

Material ilustrativo de la creación de contenido audiovisual para la colaboración MARCE-MUAC

A continuación, se encuentra la **Tabla 2**, donde se muestra un ejemplo de guion narrativo de una serie de cinco, en este caso el guion corresponde a la sesión tres del curso de verano. Mismo guion que mantiene la guía para los audiolibros siguientes.

Tabla 2. Ejemplo de Guion Narrativo de la sesión tres del curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”

Guión_Audiolibro_Instrucción Sesión 3: ¡Vámonos de expedición!				
16 de agosto 2021 Guión de la sesión 3 del curso de Verano.				
Diapositiva	Texto	Imagen	Duración (aproximada)	Plé de imagen/ Nombre del archivo
1				CV_La vida persiste_Cortinilla2 CV_La vida persiste_Cortinilla2.png
1.1	¡Hola, soy Xioman! ¿Estás lista, estás listo? ¡Vámonos de expedición!		10.54	CV_La vida persiste_Cortinilla1.png
3	<p>-¿Sabías que... una forma para buscar nuevos mundos es haciendo una expedición?</p> <p>Pero ... ¿Qué es una expedición?</p> <p>-Una expedición es un viaje a tierras desconocidas, cada expedición tiene una misión especial, puede ser descubrir nuevas rutas, encontrar nuevos territorios y conocer su geografía! ¿Te acuerdas de nuestro amigo Alfred Wegener? Sus viajes a la Antártida le hicieron comprender que antes vivíamos en el supercontinente, Pangea.</p> <p>-A continuación, viajaremos al pasado para descubrir cómo se hicieron algunas de las expediciones más importantes de nuestra historia.</p>			
4	<p>-Alexander von Humboldt nació en Europa, fue un hombre que hacía de todo, era geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista, pero sobre todo fue un gran explorador. Sus expediciones fueron tan importantes como las de Darwin e inspiró a muchos científicos de su época.</p> <p>-Viajó por Europa, Asia Central y recorrió América de norte a sur.</p> <p>-Para descubrir más sobre las expediciones de Humboldt, puedes buscar "Los viajes de Alexander</p>		2.36	

	Humboldt" en Youtube, te dejamos la link: https://youtu.be/iraHUmVCis .			
5	<p>-Ahora vamos a conocer a Diana María Restrepo. Ella es de Colombia. ¿Conoces a alguien de Colombia?</p> <p>-Diana es una artista sonora, se dedica a investigar la gran variedad de sonidos que se encuentran en el espacio, el cuerpo y en las canciones electroacústicas, como las que se hacen con una guitarra eléctrica o en un teclado.</p> <p>-Diana también es una gran admiradora de Alexander von Humboldt y para celebrar los 250 años de su nacimiento hizo una obra con sonido para la exposición "Reforestando el Arte".</p> <p>Puedes escucharla en el siguiente link. https://soundcloud.com/sabatica/rio-con-sordina.</p> <p>-¿Qué sonidos reconociste?</p>			

B) Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”

Contexto de la Acción

Otra de las acciones que constituyen a la actividad que realicé durante la colaboración con MARCE fue la elaboración de un instrumento de evaluación cualitativa, derivado de una serie de bitácoras de reporte en forma de notas informales que sirvieron como precedente para el instrumento. La estructura de este instrumento se aprecia en el *Extracto del Informe Preliminar*, mostrado en el material ilustrativo de la **Tabla 4**.

Durante sesiones clave del curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó” me fue posible integrarme a manera de escucha, con la finalidad de conocer a profundidad el curso de verano de primera mano. A pesar de que mi función principal era tan sólo conocer, utilicé esta oportunidad para hacer notas clave sobre el curso, y así poder participar durante algunas sesiones logísticas con MARCE informando acerca de los momentos clave, las respuestas de los participantes o

dificultades técnicas. Esto permitió que al final del curso, durante la última sesión donde se exploraba la evaluación de los conocimientos y herramientas adquiridas, yo tuviera ya estructurada una bitácora que me permitiría analizar el testimonio de los participantes y señalar los momentos clave donde conectaban estos testimonios con los contenidos del curso y las metas esperadas. Así, pude construir una retroalimentación que consideraba aspectos generales del curso, así como sugerencias para cursos posteriores. Se prestó particular atención a las formas de representación y productos que los participantes habían creado sobre los temas abordados en el curso. Dichas formas de representación incluían dibujos de ellos en relación a los temas (cuidado del planeta, exploración del territorio, cultivos). Esta evaluación cualitativa del curso fue de gran ayuda para los docentes involucrados, al invitarles a reflexionar acerca de su práctica e identificando aquello que hicieron que obstaculizó o mejoró el desarrollo del curso.

El reporte llamado ***Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano La Vida Persiste: el fin del mundo ya pasó***, al cual nos referiremos simplemente como *Informe Preliminar* de este punto en adelante, presenta una tabla de análisis a partir de la cual podemos observar elementos específicos en el discurso de los y las participantes respecto a su experiencia en el curso de verano, con el fin de identificar aquello que conectó con los contenidos del curso y la experiencia de los participantes, y si el objetivo específico se ha cumplido y en qué medida se cumplió. El documento termina con una serie de observaciones que enriquecen al análisis acerca de lo observado respecto al desarrollo de competencias emocionales así como de la representación y resignificación del mundo y los elementos del curso que permitieron este desarrollo. Cabe señalar que las acciones realizadas en este periodo en función de la colaboración MArCE-MUAC me permitió visualizar la idea de crear un taller online para el MUAC en el contexto del programa pedagógico de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños (LACN). Muchos de los elementos del curso de MArCE, así como su hilo narrativo y el uso de guiones narrativos son un elemento previo que posibilitó la realización del taller ***Atrapasonidos*** del MUAC.

Tabla Metodológica para la creación del *Informe Preliminar* para la evaluación del curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”

A continuación, se muestra la **Tabla 3**, donde se detallan las *operaciones metodológicas* utilizadas para el desarrollo del *Informe preliminar de la evaluación del curso de verano La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó*.

Tabla 3. Metodología para la Creación del Informe Preliminar

Creación del Informe Preliminar
1. Etapa de escucha activa y construcción de instrumento de evaluación
Integración a las sesiones vía Zoom
<p>Al momento de participar en la colaboración MArCE-MUAC en el curso de verano online mediante la creación de la serie de audiolibros, me propuse entrar a las sesiones de Zoom que se dieron Martes y Jueves, únicamente en el turno vespertino, en donde tuve la oportunidad de observar de primera mano la ejecución del curso y el uso de los materiales, así como de los procesos de aprendizaje que se estaban gestionando por parte de los docentes de MArCE. Si bien esta actividad no fue algo que se me encomendara de manera oficial, durante la observación de las clases me fue fácil comenzar a tomar notas pertinentes acerca del desarrollo del curso. Pronto me di cuenta de que estas notas podrían convertirse en algo más importante, y aunque tenía una plantilla de bitácora, no fue hasta el final del curso de diez sesiones que decidí construir un instrumento que me permitiera analizar cualitativamente los testimonios con relación a los contenidos y objetivos del curso. La integración a estas sesiones no se hizo con la intención de intervenir de manera directa, pues se trató más que nada de mera observación. Las notas clave fueron una idea que se desarrolló durante el curso, y no una planificación organizada, dado que yo recién me había integrado al Servicio Social del MUAC.</p>
Notas pertinentes
<p>Durante las sesiones en las que me integré como escucha, comencé a hacer notas sobre eventos específicos, como la participación de ciertos estudiantes, detalles en la comunicación entre pares, o las preguntas clave que hacían los docentes para incentivar el</p>

diálogo. También noté la forma en la que los materiales fueron utilizados y el efecto que tenían ciertas actividades en los niños. Estas notas fueron hechas de manera informal, con el fin de llevar coherencia del curso y entender en su totalidad la dinámica educativa de la propuesta, dándome la oportunidad de presenciar de primera mano la forma en la que se estaban desarrollando las propuestas educativas a distancia, durante la crisis sanitaria en instituciones de promoción cultural y artística. Estas mismas notas fueron las que previeron la idea de construir un instrumento práctico para evaluar el curso a partir de testimonios de los participantes, aplicando un análisis discursivo en relación con los contenidos del curso y el universo de significación que rodeaba a la propuesta educativa. Estas especificaciones teóricas respecto al análisis del discurso de los participantes se retomará más adelante, en la **Etapa de Análisis del Discurso y Observaciones Generales** de esta tabla metodológica.

Sugerencias a docentes-artistas de MArCE

A partir de las notas hechas durante el curso de verano online, en las sesiones semanales que se coordinaban entre MArCE y MUAC me fue posible hacer llegar algunas observaciones y sugerencias respecto a la dinámica, según lo observado.

Por cuestiones de confidencialidad se han cambiado el nombre de los y las participantes.

Un ejemplo de ello fue la niña “Marta” de diez años, quien se mostraba constantemente interesada en los contenidos del curso y solía participar bastante en comparación con el niño “Orlando” de siete años, quien era más tímido al respecto. Había ocasiones donde los niños y niñas se hacían preguntas entre sí, pero los docentes de MArCE interrumpían para responder, en vez de permitir el diálogo entre los participantes. Se les hizo la sugerencia de permitir dentro de lo posible estas interacciones, pues solidifican la socialización y transmisión de conocimientos colectivos acordados dentro del curso de verano. La intención de esta observación no era identificar una falla por parte de MArCE, sino retroalimentar en aquellos puntos claves que permitirían al Museo de Ecatepec estar pendientes de procesos que quizá pasaban desapercibido para ellos durante la práctica en tiempo real.

Elaboración de herramienta de observación (Bitácora Final)

Una vez hechas las notas y las observaciones durante las sesiones con MArCE, pensé en construir un pequeño instrumento de evaluación que permitiera analizar el testimonio de los participantes en un nivel discursivo, con el fin de relacionarlo con los objetivos específicos del curso. Se pensó en la aplicación de este instrumento durante la última sesión del curso de verano, ya que era la sesión donde habría conclusión y se harían preguntas clave a los participantes acerca de su experiencia en el curso, lo que aprendieron y lo que se llevan a sus vidas cotidianas. Era una oportunidad de oro para hacer un análisis de este nivel, y que pudiera contribuir a la reflexión de la práctica docente de MArCE, y así, poder entender también la actividad educativa dentro del MUAC. Este instrumento fue llamado -provisionalmente- **Bitácora Final** e incluye una serie de características distintivas.

La **Bitácora Final** está constituida por una tabla dividida en dos partes principales que se corresponden con los participantes y las observaciones propias. En la sección de participantes, localizada del lado izquierdo, se transcriben las respuestas de los participantes, con relación a preguntas específicas que se hicieron durante la última sesión. Era importante entender estas preguntas para poder analizar las respuestas, por lo que la tabla está construida a partir de dos momentos específicos de la última sesión donde se hicieron distintas preguntas y actividades. Del lado derecho se encuentra el espacio de las observaciones, que es el lugar donde, a partir de las respuestas del lado izquierdo, es posible trabajar sobre fragmentos específicos del discurso de los participantes. Es un instrumento simple, pero práctico. Esta tabla fue la que permitió construir un documento más formal que se enviaría a los docentes de MArCE donde ya se incluyen los objetivos específicos del curso, las preguntas claves, las observaciones específicas y el análisis de discurso en relación a los contenidos y actividades, además, integra una última sección de comentarios generales, en donde se discute lo analizado y se agregan sugerencias. El ejemplo de esta tabla de análisis se encuentra en la **Etapas de Análisis del Discurso y Observaciones Generales**.

Última Sesión del Curso

Durante la última sesión del curso, el instrumento **Bitácora Final** ya estaba construido, por lo que fue al momento de la sesión cuando fue contestada. Para asegurar la precisión del

discurso, se solicitó al equipo de MArCE el permiso para grabar el audio de la última sesión del curso de verano con la finalidad de rescatar fragmentos de voz anónimos que pudieran analizarse para el instrumento de evaluación. Durante la sesión, fue posible visualizar algunas representaciones gráficas (actividades) que habían hecho los niños y niñas del curso, y se presentaron otros trabajos que se hicieron durante el curso, este material, aunque no quedó registrado en audio, fue de fundamental apoyo para las observaciones y el análisis posterior de la tabla. Se escribieron las preguntas claves que el equipo docente de MArCE hizo y la tabla quedó dividida en dos momentos. Una vez transcritas las preguntas y las respuestas específicas se procedió a un análisis discursivo de los testimonios.

Hubo dos momentos particulares de la sesión, que fueron representados dentro del documento final llamado ***Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano “La Vida Persiste: el fin del mundo ya pasó”***. En el primer momento de la sesión se hicieron una serie de preguntas que fueron presentadas en PowerPoint, la cual fue creada con antelación por el equipo de MArCE. Las preguntas estaban destinadas a indagar acerca de su percepción de lo que significa “haber llegado a un nuevo mundo” después de la experiencia del curso y la aproximación con los contenidos. Se hicieron preguntas tales como: **“¿Será posible que hemos llegado a un nuevo mundo?, ¿qué piensan ustedes de esto?, ¿qué cambió en nuestro equipaje?”**

Estas preguntas eran sumamente importantes, porque daban la oportunidad de indagar dentro del pensamiento de los niños y de entender la configuración conceptual que habían alcanzado una vez que hubo esta serie de aprendizajes y actividades propuestas por MArCE en conjunto con los materiales provistos por el equipo de CyT del MUAC.

En el segundo momento de la sesión, se promovió una actividad en la cual se les pedía a los niños imaginar que todos los niños y niñas participantes iban a abrir un museo donde expondrían las obras (actividades, productos que estuvieron haciendo durante el curso) y hablarían de ellas. Los niños y niñas tenían que **elegir las obras** que más les gustaron y **compartir lo que significaba** para ellos.

Una vez que la actividad fue hecha, al final de esta se les preguntó: **“¿Qué fue lo que más**

te gusto del curso del verano? y ¿Qué más les gustaría hacer en un curso cómo este?.” , finalizando la sesión y el curso de verano.

Creación del Informe Preliminar

2. Etapa de Análisis del Discurso y Observaciones Generales

El objetivo del análisis

Para poder analizar los testimonios y cumplir con el objetivo del *informe preliminar*, fue necesario establecer una estructura en el documento de trabajo para contextualizar los testimonios analizados, por lo que se tomó en cuenta los dos momentos de la sesión última del curso de verano, y el documento quedó dividido en dos secciones, lo que facilita el análisis de los discursos en relación a las preguntas y/o actividades de cada parte de la sesión. También se utilizó el audio grabado de la sesión matutina y vespertina, por lo que el análisis incluye respuestas del número total de niños que asistieron a la última sesión, tanto matutina como vespertina. Para que el análisis fuera práctico, solo se seleccionaron las respuestas a las preguntas hechas por MArCE y no la totalidad de lo grabado durante la sesión, pues tal esfuerzo requeriría un número más amplio de colaboradores e implicaría otro objetivo del análisis.

El objetivo básico del informe preliminar fue: *Observar elementos específicos en el discurso de los y las participantes respecto a su experiencia en el curso y en relación con los contenidos, con el fin de identificar aquello que funcionó, lo que puede mejorar y si el objetivo específico del curso se ha cumplido.*

Es decir que la evaluación fue de carácter cualitativo, y no se tomaron en cuenta otras estrategias de evaluación cuantitativa debido a los tiempos de integración y finalización del curso de verano. Además, dado que la evaluación cualitativa no fue pensada hasta ya impartido el curso, no se determinaron el tipo de datos necesarios para otro tipo de evaluación y se trabajó con lo que se tenía al alcance al momento de su ejecución, en este caso el testimonio discursivo de los participantes constituye un dato sólido y de posible análisis.

Elección de la transcripción

Una vez grabada la última sesión, se eligieron aquellas respuestas específicas a las preguntas que el equipo docente de MArCE hizo, y se eligieron ciertos fragmentos de audio, esto con base en las preguntas que MArCE hizo para la evaluación de su curso. Se decidió no transcribir todo el audio puesto que no tenía sentido transcribir expresiones verbales que no estaban directamente relacionadas con las preguntas y actividades programadas para la sesión y que por ende no se encontraban dentro del alcance del análisis, así que se seleccionaron únicamente los testimonios que eran respuestas a las preguntas de MArCE y testimonios relacionados a las actividades de “exponer tu obra”, la cual fue indicada a los niños.

Algunos participantes estuvieron en el horario matutino y vespertino, por lo que sus testimonios en el turno vespertino llegaron a modificarse y diferenciarse de sus primeras respuestas en el turno matutino. Otros participantes solo estuvieron en un turno u otro, por lo que se integró en el mismo documento a todos los participantes.

Para la segunda sección del informe, donde se analiza el testimonio respecto a la actividad donde seleccionan sus obras de arte, por cada participante se agregó su obra elegida y la actividad que les gustaría hacer en otro curso de verano.

Análisis del discurso en relación con las preguntas hechas por MArCE y los objetivos del curso

Para este análisis del discurso se partió de los objetivos específicos y generales del curso de verano, así como de presupuestos de la Semiótica y dimensiones teóricas del discurso. Esta elección no fue al azar, puesto que la Semiótica, al ser la “ciencia de los signos”, toma en cuenta dimensiones pragmáticas y sintácticas del lenguaje. Algunas palabras clave, así como del orden del discurso dejaban ver ciertas valoraciones sobre lo aprendido, y permitía visualizar como el mundo conceptual de los niños había cambiado en relación con la temática del curso. También la actividad de “exposición de obras” que eligieron los mismos participantes brindaba la oportunidad de conocer de qué manera conceptualizaban su

propio esfuerzo en relación con lo aprendido, y de qué manera se modificó su percepción del entorno, en especial en relación a la crisis sanitaria.

Para poder hacer un análisis orientado, era menester entender la dirección del curso y sus objetivos y cotejar los testimonios de los niños y niñas en el contexto de los contenidos y actividades realizadas. **El objetivo general** del curso fue abordar temas de soberanía alimentaria, estilo de vida sustentable, de perspectiva de género y de equidad intergeneracional a través de compartir saberes ancestrales y reflexiones sobre temas de relevancia actual, usando como herramienta el arte contemporáneo. El objetivo específico del curso fue poder reimaginar nuestra presencia en el mundo a partir de estos contenidos, por lo que era posible esperar un cambio conceptual y perceptual de la propia identidad y la identidad del mundo, es decir, **un proceso de resignificación**.

Ahora, la intención de analizar el discurso no fue una elección al azar, pues parte de una serie de presupuestos que fundamentan la decisión y dan rigor al análisis.

Es posible pensar a los significantes como igualmente reales a los objetos que denominan y que estas dos expresiones fenomenológicas son igualmente válidas. Por ejemplo, el significante “manzana” es tan real y válido como el objeto al cual corresponde la palabra, y estas formas de relación que se crean entre los elementos de la realidad son formas de pensamiento, y por ende son signos de procesos complejos. Así mismo, la vida cotidiana es una serie de elementos relacionados, por lo que la vida cotidiana tiene su forma de pensarse, es decir, la vida se piensa (Bruner, 1990).

Según Calsamiglia y Tusón (1999) existen varias formas de discurso, entre las cuales se encuentra la narración, que tiene una estructura propia, así como la argumentación, que junto a la explicación son las formas más comunes de discurso dentro del ámbito científico. Otra forma del discurso es el diálogo. El hecho de que todas estas formas del discurso tengan una estructura particular implica que se haga un uso del lenguaje y de la cultura como herramientas para crearse y propagarse. Las estructuras de los discursos están basadas en una serie de interacciones ordenadas, de corte social y colectivo, es decir, que forman parte de un sistema cultural perteneciente a la sociedad y que cuyos elementos son compartidos entre los agentes de tal sistema.

Lo que interesa al análisis del discurso es lo que se dice y la forma en la que se dice, esta cuestión obliga al psicólogo o al estudioso del discurso, a establecer unidades mínimas de análisis en los discursos. Cuando se habla de estas unidades mínimas, se habla de las proposiciones enteras y no de las palabras o fonemas. Se piensan las interacciones entre los elementos del discurso, y se entiende el enunciado como unidad, que en sí ya contiene una forma de relación intrínseca entre sus elementos y las distintas formas de decir las cosas, lo cual es una práctica que se encuentra en la cotidianidad. En ese sentido, la cultura es un intermediario que condiciona las relaciones existentes entre sujetos y objetos, y soluciona esta tensión dialéctica entre ellos cuando se quiebra la relación basada en orden, puesto que el sujeto y el objeto, son, así como la cultura, estructuras vivas, dinámicas y de orden (Bruner, 1990).

Para Bruner, el sujeto es una estructura que posee intencionalidad, voluntad, interpretación, construcciones del significado, así como deseos, imaginación y la capacidad intrínseca de construir mundos posibles. Estos procesos psicológicos son procesos de pensamiento, y por su carácter social son públicos y compartidos. En su obra "*Actos de significado*", Bruner explica que el significado es de orden público y compartido, grandes grupos de individuos tienen la capacidad de interpretar a través de sistemas de creencias similares (Bruner, 1990). A esto, incluye que el significado también depende de las formas del discurso y que sirven para negociar diferencias de significado e interpretación, en un proceso llamado "negociación de significados". Dentro del juego de la interpretación y expresión del discurso, el sujeto humano no se reduce a ser un decodificador de la información, tal y como lo plantea la moderna ciencia cognitiva, pues antes bien es un creador activo de significados. El sujeto hace uso del contexto, es decir, del sistema de referencias en el cual el individuo se concibe según su estado intencional, emocional y psicológico. El sujeto percibe este sistema según como significa las cosas, esta es una premisa propia de la Psicología Popular (Bruner, 2002). La forma de relación creada entre los elementos, pues, de la realidad, son formas de pensamiento manifestadas en el orden del discurso, es decir, en su estructura. Así mismo, Bruner (2002) también presupone que la identidad puede ser concebida como un evento verbalizado, una especie de meta-evento que ofrece coherencia y continuidad a la experiencia. Se espera entonces que esta identidad y su verbalización o manifestación escrita de cuenta de la experiencia tenida en el curso de verano, y el impacto en la propia identidad de los participantes.

A partir de estas ideas, es que la construcción de un instrumento que permita tener a la mano el testimonio discursivo de los participantes en relación al mundo de significados representados y practicados durante el curso de verano adquiere su fundamento, y proporciona las herramientas metodológicas para poder llevar a cabo dicho análisis. Se utilizó la parte izquierda de la tabla de análisis dentro del documento para la transcripción de los discursos de los participantes, y la parte derecha para las observaciones derivadas del análisis. Expondré un ejemplo para clarificar el proceso.

Se analiza el discurso con relación a las preguntas detonadoras hechas por los docentes de MArCE. El siguiente **Ejemplo 1** es un extracto de la tabla de análisis del **Informe Preliminar** y mantiene su estructura.

Ejemplo 1. Extracto del Informe Preliminar

Preguntas detonadoras: ¿Será posible que hemos llegado a un nuevo mundo? ¿Hubo cambios en nuestro equipaje? ¿Qué cambió en nuestro equipaje?

Participantes	Observaciones
<p>Participante Colonia:</p> <p>-Yo no creo que hayamos llegado a un nuevo mundo. ¡Hemos creado un nuevo mundo! -</p>	<p>En la segunda sesión Colonia dijo algo que puede parecer simple, pero ejemplifica perfectamente el entendimiento que se buscaba con este curso, es decir, reimaginar nuestra presencia en el mundo. En este momento Colonia dice que “no hemos llegado a ninguna parte, porque hemos creado un nuevo mundo”. Este comentario es de suma importancia, porque nos habla de cómo se ha transformado el entendimiento en ella, y concibe el mundo “no como un lugar</p>

	<p><i>en el que se nace</i>” sino como un lugar que se crea y que, por ende, ella es participante y colaboradora del mundo. Colonia ha resignificado el mundo y se ha puesto a sí misma y a sus compañeros como el centro de la estructuración de sus mundos.</p>
<p>Participante Sara:</p> <p>-Ahora tengo el conocimiento de que también para poder plantar plantitas puedo usar bombas de semillas, que también que puedo plantar en mi casa haciendo cuidados a mis plantitas humectándolas siempre, también pues que podemos hacer muchas macetas en nuestra casa-</p>	<p>Sara puede declarar algo que es clave, que los conocimientos y habilidades que ha aprendido en este curso son “transversales”, es decir que son transferibles a otros aspectos de la vida, como lo es la vida cotidiana en casa. Es signo de entendimiento y aprovechamiento del saber cuándo un alumno o participante logra trasladar conocimientos de un área de su vida a otra.</p>

Como se mencionó anteriormente, las unidades mínimas de análisis no son las palabras ni los fonemas, sino las estructuras completas de significado. En el caso de la participante Colonia., es posible verificar, desde la estructura de su discurso, la organización conceptual respecto a la pregunta. La pregunta se hace desde la idea de la exploración de nuevos mundos, sin embargo, la participante Colonia se adelanta y menciona que no se ha llegado a ningún nuevo mundo, sino que se ha creado uno nuevo, dotándola de agencia y consciencia de esta capacidad creadora, ambas dimensiones son elementos que fueron parte de los contenidos del curso.

En el caso de participante Sofia se hace mención de algo interesante, pues los conocimientos y prácticas adquiridas durante el curso de verano han sido, según su testimonio, utilizados o se planean utilizar para crear otras macetas en su casa, es decir,

que tal conocimiento se ha trasladado, al menos en su planificación, a otro entorno de la vida cotidiana fuera del curso. Estos datos son importantes y de extrema validez, aunque no haya verificación alguna del nivel de comprensión, si hay verificación respecto al uso intencional de los aprendizajes adquiridos.

El ***Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano “La Vida Persiste: el fin del mundo ya pasó”*** contiene la misma tabla de análisis, completada con los testimonios discursivos de los demás participantes en relación a los dos momentos de la sesión y las preguntas y actividades de cada momento, ofreciendo una amplia visión acerca de la percepción del curso y el impacto que tuvo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Observaciones para los docentes y entrega final

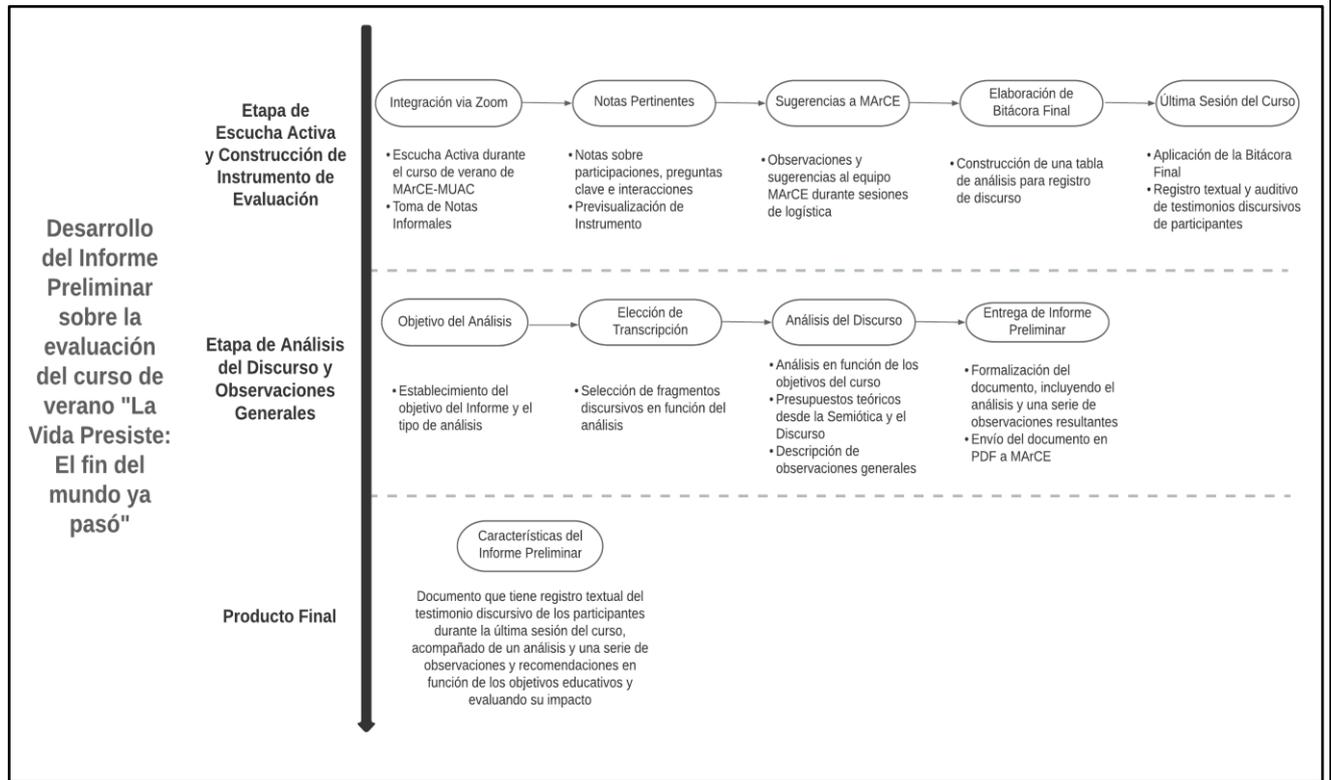
Para complementar el análisis y por ende el documento final, se ofrece una serie de observaciones generales basadas en el análisis discursivo de los testimonios, en relación a los objetivos del curso de verano. Dichas observaciones están enmarcadas en el contexto de la crisis sanitaria por COVID, por lo que se rescata la importancia de estas prácticas pedagógicas y su posible impacto en el desarrollo socio-emocional de los niños en tiempos de crisis, además, se hace un breve recuento de cómo algunos conceptos comunes dentro de la situación pedagógica se han transformado a juzgar por los testimonios dados por los participantes. Por ejemplo, el cómo la idea de “maceta” ha dejado de ser una sencilla maceta que alberga plantas y se ha convertido en una “posibilidad de gestar nueva vida” según las palabras de unos participantes.

Este informe fue enviado al equipo de MArCE en un archivo PDF, quienes respondieron de manera positiva y agradecida, y sugirieron realizar una colaboración más completa a futuro.

Mapa de Metodología

A continuación, se muestra la **Figura 4**, que expone visualmente la metodología para el desarrollo del *Informe Preliminar*

Figura 4. Desarrollo del Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano

Elaboración propia, a partir de la Tabla 3.

Material ilustrativo del Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano

A continuación, se muestra la **Tabla 4**, donde se encuentran extractos del **Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano "La Vida Persiste: el fin del mundo ya pasó"**, que resalta la estructura de la tabla de análisis de discurso, así como la integración de los objetivos del curso, y la sección de observaciones generales.

Tabla 4. Extractos del Informe Preliminar para MArCE-MUAC

Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano “La Vida Persiste: el fin del mundo ya pasó”

El curso de verano “La Vida Persiste: el fin del mundo ya pasó” fue una propuesta educativa que se trabajó de manera colaborativa entre el Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec (MARCE) y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

El objetivo general del curso fue abordar temas de soberanía alimentaria, estilo de vida sustentable, de perspectiva de género y de equidad intergeneracional a través de compartir saberes ancestrales y reflexiones sobre temas de relevancia actual, usando como herramienta el arte contemporáneo. El objetivo específico del curso fue: **Reimaginar nuestra presencia sobre el mundo, juntas y juntos.**

A continuación, se presenta una tabla de análisis a partir de la cual podemos observar elementos específicos en el discurso de los y las participantes respecto a su experiencia en el curso, con el fin de identificar aquello que funcionó, aquello que puede mejorar y si el objetivo específico se ha cumplido y en que medida se cumplió.

Reporte de la última sesión, en donde se indago sobre las experiencias de los participantes en el curso, lo que más les gusto del curso y lo que les hubiera gustado

¿Será posible que hemos llegado a un nuevo mundo? ¿Qué piensan ustedes?

¿Qué cambió en nuestro equipaje?

Participantes	Observaciones
<p>Ceci:</p> <p>-Bueno, esta semana descubrí la luna más grande del sistema solar ¡Ganímedes!</p> <p>-No sé que decir.</p> <p>-Todas las actividades fueron muy padres.</p> <p>*En la segunda sesión*</p> <p>-Yo creo que no hemos llegado a ninguna parte, ¡hemos creado un nuevo mundo!</p>	<p>Aunque en principio Ceci parecía un poco indecisa al respecto de las preguntas, se mostró muy participativa en ambas sesiones y su participación fue clave para que otros compañeros y compañeras participaran. En la segunda sesión, Ceci dijo algo que puede parecer simple pero ejemplifica perfectamente el entendimiento que se buscaba con este curso, es decir, reimaginar nuestra presencia en el mundo. En este momento Ceci dice que “no hemos llegado a ninguna parte, porque hemos</p>

	<p>conocimientos verídicos y reales promueve el desarrollo del concepto en su totalidad.</p>
<p>Francisco:</p> <p>-Me llevo muchas cosas que antes no sabía, como la bomba de semillas, no lo hubiera imaginado, también las macetas como que medio sé hacerlas pero no me había animado a hacerlas, esta muy bien para reciclar y convertirlo en algo diferente y también me gusto mucho hacer la carta, fue muy divertida, se me hizo divertido porque así niños y niñas del futuro podrán ver lo que escribí y maneras de pasarla bien aunque estén en una situación así.</p>	<p>Francisco de manera muy concreta y precisa nos informa la dirección que tomó el curso y nos permite reflexionar sobre el objetivo del curso. Francisco pudo articular el saber que ha logrado, diferenciando entre lo que sabía hacer y lo que no sabía hacer, incluso relaciona ese saber hacer macetas con la idea del reciclaje, idea con la que se jugó bastante durante el curso bajo la premisa de “explorar y construir nuevos mundos”. Hacer una maceta, crear una bomba de semillas y relacionarla con el reciclaje y el bienestar ambiental es un logro mayúsculo. Por último menciona que lo más divertido fue hacer la carta. En un apartado más adelante podemos explorar por qué la carta tuvo tal efecto.</p>
<p>Dani:</p>	

Posteriormente, en la segunda parte de la sesión se promovió la siguiente actividad, que consistía en imaginar que todos iban a abrir un museo, y que los niños y niñas habrían de escoger las obras que más les gustaron y compartir lo que significa para ellos. Al final se les ha pedido que respondan a “¿Qué les gustó del curso de verano” y “¿Que les hubiera gustado hacer en un curso como este?”

- **Mostrar sus obras**
- **Hablar de lo que significa.**
- **¿Qué les gustó del curso de verano?**
- **¿Qué les gustaría hacer en un curso como este?**

Participantes	Observaciones
<p>Ceci:</p> <p>Ceci mostró algunos de sus dibujos.</p> <p>-Es un alienígena, y no se por qué lo dibujé. Los siguientes son de mi futura novela.</p>	<p>“Es un alienígena” incluso aunque la misma Ceci no pudo concretar la razón por la que dibujó un alienígena, podríamos inferir que es una “representación” de un “otro mundo”, por lo que la idea y el concepto de otros</p>

<p>Emanuel:</p> <p>-Hice lo del dibujo, hice esto. [Muestra dibujo]</p> <p>-Es, es el planeta pero casi no me, no pude hacer las estrellas, no pude hacer la luna pero pues así lo dejé.</p> <p>-Pues es que me gusta mmm los planetas, me gustan como se ven. En vez del planeta yo quería hacer el mar o no se. Solo hice dos.</p> <p>-[El otro que hizo fue] una luna, porque Saturno no se puede tocar.</p> <p>También mostró una gran carta, donde escribió en toda la hoja.</p> <p>-Mis bombas de semilla están en mi casa. [No se encuentra en su casa]</p>	<p>Similar al caso de Francisco, los dibujos de Emanuel nos retornan a las significaciones cósmicas. Estos elementos y símbolos no son una cuestión de azar ni tampoco se reducen a simples dibujos de niños. Estos símbolos trabajan con las capacidades de los niños para comprender el mundo en el que viven, y les ayuda a dar sentido al vasto universo del que forman parte. Es muy puntual y muy inteligente lo que Emanuel nos dice al respecto de Saturno. Saturno no se puede tocar. Si bien no es capaz aún de explicar esto, es cierto que los planetas que se encuentran en el borde exterior del sistema son planetas gaseosos, por lo que literalmente “no es posible tocarlos”. El conocimiento científico de los hechos se abre puertas a través del sentido artístico de los estudiantes.</p>
---	---

Observaciones Generales

El curso de verano “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó” surge en parte como una necesidad social. Los pequeños y pequeñas se encuentran en una situación de extraordinaria crisis, mental, emocional, sanitaria y de educación. Propuestas como la que ha trabajado MArCE en conjunto con el MUAC responden adecuadamente a un aspecto fundamental del desarrollo emocional y educativo de los pequeños en tiempos de COVID. Además, hemos de señalar la brillante selección de los temas, pues retomar la idea del “fin del mundo” para poder aperturar la visión hacia otros mundos y la creación de un nuevo mundo para cada quien es un concepto que se trabajó inteligentemente desde el sentido artístico y educativo. Aprovechar “el apocalipsis” del Covid para visualizar la vida, los ciclos de la vida, la idea de exploración y un estilo de vida sustentable ha promovido un ambiente de creación y en donde se pueden compartir sentimientos, pensamientos y aprendizajes. ¡Efectivamente, el fin del mundo ya pasó! y ahora los pequeños que formaron parte del curso lo saben.

¿Y cómo es que lo saben?

Para responder esto, es necesario mirar con detenimiento la capacidad que mostraron los niños y niñas para poder trasladar conocimientos. Es decir, que lo que aprendieron durante

C) Competencias desarrolladas durante la participación en la Actividad 1

Durante la participación en las actividades de creación de contenido audiovisual en el formato de audiolibros y en la elaboración del informe preliminar para la evaluación del curso de verano, un conjunto de competencias fueron puestas en prácticas que corroboran mi participación como Psicólogo en un ambiente profesional. Colaborar en el desarrollo de material audiovisual para niños y niñas participantes del curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó” resultó en la creación de una serie de cinco audiolibros con características muy particulares. Durante su elaboración, fue necesario poner en práctica habilidades para el trabajo en equipo en un ambiente multidisciplinario.

Por otra parte la colaboración con MArCE también me dio la oportunidad de conocer y trabajar junto con cuatro artistas-docentes de otras instituciones artísticas en Ecatepec. Las estrategias tanto de CyT como de MArCE se diferencian según las disciplinas de las que vienen sus integrantes, por lo que el trabajo en equipo, y el desarrollo colaborativo de los proyectos es una de las competencias profesionales que aproveché para desarrollar durante esta experiencia. Por otro lado, habilidades y metodologías utilizadas para la creación del contenido digital también fueron puestas en práctica, en especial porque se trató de un momento de crisis sanitaria donde el trabajo solo podía ser completado a distancia con las herramientas que se encontraban disponibles. Lo que se necesitaba era digitalizar la educación y este fue un escenario constante durante la crisis sanitaria, en ese sentido, el uso de tecnologías digitales y de la información fue menester para completar nuestra colaboración, y permitió el desarrollo de competencias profesionales que me promueven a estar actualizado en un mundo cada vez más globalizado y digital.

Además, se pusieron en juego estrategias de mediación que permitieran crear la serie de guiones narrativos. Para esto, la investigación en arte contemporáneo y de teoría psicológica vinculada al arte fue necesaria para una adecuada adaptación de contenidos tanto para el curso “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó” en colaboración con MArCE como para otros proyectos en las cuales estuve involucrado directamente o que fueron propuestos por mí.

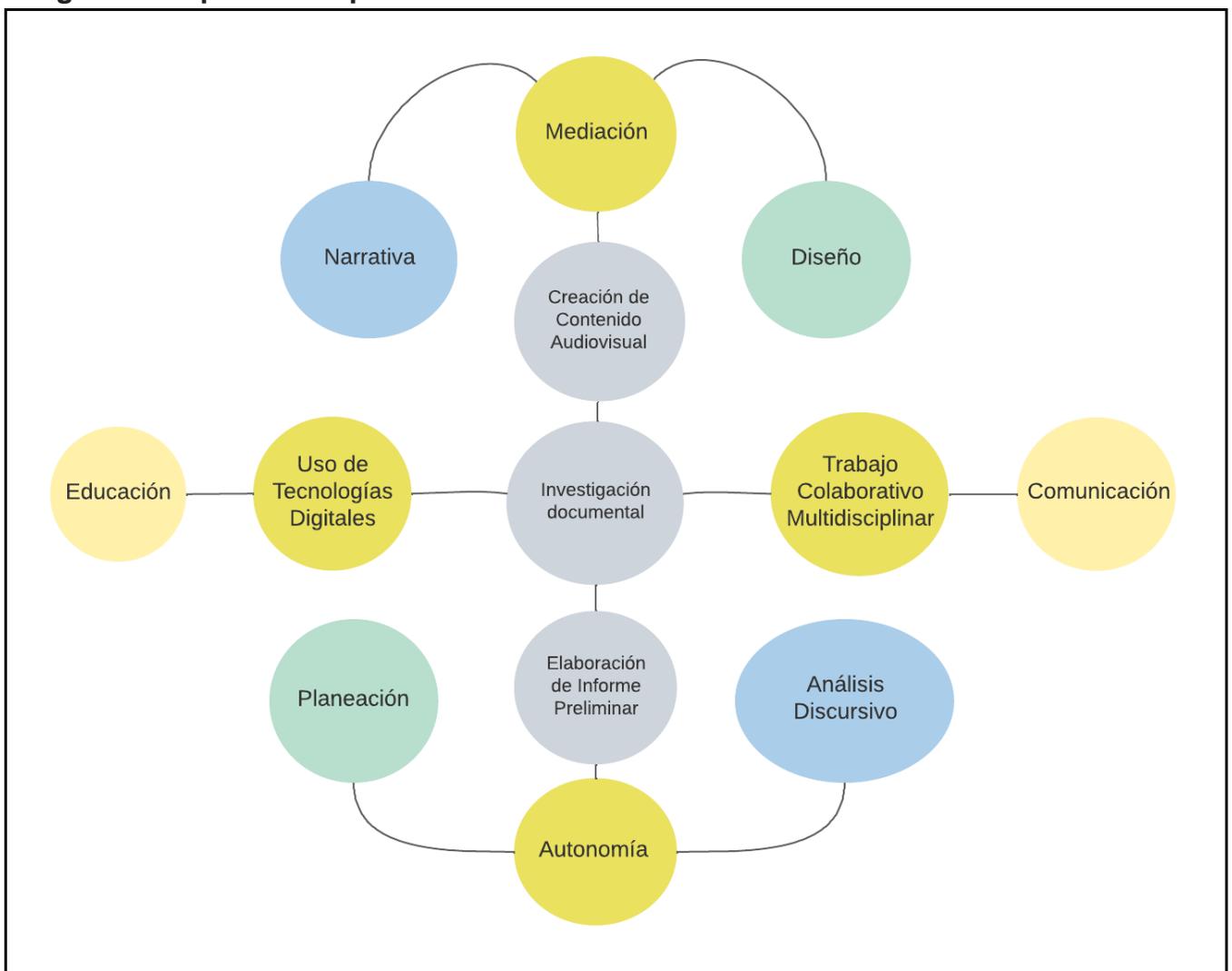
La generación de un lenguaje accesible y adaptado a infancias fue prioridad al momento de escribir y grabar los audiolibros, así mismo, la elección de las imágenes y sonidos también requería previa reflexión y discusión, para que tuviera una fuerte relación con el contenido narrado. Durante este proceso, la participación de estudiantes de artes visuales fue una gran oportunidad para desarrollar este contenido de manera más profesional y creativa que si sólo hubiéramos contado con agentes de una sola disciplina. Esta experiencia y el aprendizaje adquirido durante la misma me permitió entender la complejidad de la mediación cuando se cuenta con públicos no especializados, en particular en un área como la del arte contemporáneo que no está exenta de conceptos complejos. Se puede categorizar este uso de estrategias de mediación y realización de material educativo como una de las herramientas profesionales más amplias para el psicólogo de la educación y aquellos profesionales en ambientes que promocionen el arte y la cultura a través de experiencias de enseñanza-aprendizaje.

Por último, la creación del **Informe Preliminar** fue un gran paso en mi desenvolvimiento profesional durante la colaboración con MArCE, pues significó el inicio de mi autonomía dentro del servicio social al proponer pequeños proyectos que impactaran de manera positiva a la institución y a los involucrados en procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del museo. El informe es el primer producto realizado de la intervención, y aunque pequeño y parcialmente improvisado (pues no hubo una planeación formal, dados los tiempos a los que ingresé al servicio), fue un esfuerzo profesional por participar como psicólogo dentro de los proyectos educativos del MUAC, una ventana de oportunidad que me permitió conocer artistas-docentes de otras instituciones y brindarles retroalimentación profesional respecto a la práctica docente, aún en tiempos de crisis. Esta capacidad para adaptarme al medio laboral, aún en el “fin del mundo”, es una competencia destacable que abriría puertas para las intervenciones que se presentaran en las secciones correspondientes a las demás actividades de las que fui participe.

Mapa de Competencias de la Actividad 1

Se presenta un mapa en la **Figura 5** donde se pueden localizar las diversas competencias tanto específicas como transversales, en relación al tipo de acción que se realizó en esta primera parte del servicio social comprendida entre Julio-Septiembre 2021. En este **mapa** se visualiza la interrelación existente entre las acciones realizadas en el primer periodo de servicio social con el MUAC con las competencias profesionales que rodean la realización de estas acciones.

Figura 5. Mapa de Competencias de la Actividad 1

Elaboración propia

Como se observa, las acciones concretas tales como Investigación, Creación de Contenido Audiovisual y la Elaboración del Informe Preliminar están dentro de círculos grises y centrales, siendo esta centralidad signo del origen de las competencias. Para la acción concreta **Creación de Contenido Audiovisual** se pusieron en juego estrategias de mediación, por lo que exalta **Mediación** como una competencia profesional que se desarrolló durante esta actividad, así mismo, esta competencia profesional estuvo sostenida por dos competencias técnicas, una de ellas es específica a la acción, que es la **Construcción Narrativa de guiones**, y la otra es transversal, es decir el **Diseño**.

En el caso de la creación del **Informe Preliminar sobre la evaluación del curso de verano “La Vida Persiste: el fin del mundo ya pasó”**, la característica principal de esta acción fue la **Autonomía** de la propuesta, y esta misma autonomía está sustentada en otras dos competencias técnicas, una de ellas específica de la actividad, es decir, el **Análisis Discursivo**, y otra de ellas transversal. es decir, la **Planeación**.

Investigación como acción concreta se coloca de manera central ya que fue la base para el desarrollo de las demás actividades y además contribuyó al adecuado desempeño de competencias laterales que enriquecieron la intervención. Tuvo dos impactos directos: el uso de tecnologías digitales y la colaboración en equipos con integrantes interdisciplinarios. Si bien estas competencias no están relacionadas a la investigación sino a las diferentes actividades realizadas, estuvieron informadas por la investigación documental en las bases de datos y en la investigación internacional. Cada una de estas competencias tiene un área de impacto particular donde se pueden desarrollar con más riqueza. En el caso del **Uso de tecnologías digitales** el impacto directo y/o potencial reside en el área de la **Educación**. Así mismo, la competencia **Trabajo colaborativo multidisciplinar** tiene impacto directo y potencial en el área de procesos sociales y de **comunicación** dentro de equipos de trabajo.

Actividad 2. MISS MUAC: Modelo de Integración al Servicio Social del MUAC para nuevos integrantes de CyT

A) Mentoría Informal

Contexto de la Acción

Previo a la consolidación de un modelo concreto, tuve la oportunidad de servir como mentor para una colega nueva de la carrera de Pedagogía. A sabiendas de la dificultad que implicaba integrarse vía *online*, me propuse guiar a la nueva integrante a través de los proyectos generados por el MUAC, me limité a aquellos proyectos en los que me vi directamente involucrado. A las alturas de la acción de mentoría que se desarrolló aproximadamente por Septiembre-Octubre 2021, la encomienda por diseñar el taller *Atrapasonidos* ya había iniciado, y ya se habían hecho algunos bocetos generales de la estructura del taller y algunos elementos. Así que sugerí a la nueva integrante de Pedagogía que se sumara al proyecto y pudiéramos pensar sobre el taller de manera conjunta. En principio encomendé pequeñas actividades puntuales de investigación, tal como investigar qué tipo de actividades involucraban sonido y eran adecuadas para infancias de entre seis a doce años. Por otra parte, era común abrir un espacio virtual de trabajo vía Zoom en donde la nueva integrante, yo y la Coordinadora de Cursos y Talleres pudiéramos concretar ideas para desarrollar el taller y determinar la dirección, los objetivos y proponer sugerencias de diseño. Esto fue importante dado que su experiencia en pedagogía era un recurso valioso para poder construir el taller. Cabe resaltar que había una necesidad de sistematizar la integración de nuevos miembros y promover una infraestructura de apoyo, por lo que el proceso de mentoría informal funcionó como precedente para resolver esta necesidad del MUAC. Para lograr una mentoría que aprovechara las competencias de la nueva compañera, fue necesario partir de una filosofía de trabajo colaborativo, donde se toma en cuenta al otro de tal manera que pueda sentirse como un elemento importante y profesionalmente activo dentro de la comunidad del MUAC, y así mismo, que pudieran desarrollarse en un ambiente de igualdad. Esta filosofía de trabajo me acompañó durante la mentoría informal y posteriormente fue una premisa básica del *Modelo de Integración*.

Al final de esta experiencia, la compañera pedagoga de la Facultad de Filosofía, ya sumada e integrada a las actividades del equipo de CyT del MUAC, ofreció una serie de productos y recursos y además aportó ideas pertinentes para el desarrollo del taller que permitieron crear materiales didácticos y propuestas de actividades centradas en el objetivo general del taller *Atrapasonidos*. Entre estos productos se encuentran infografías para las sesiones, dos video-cápsulas temáticas, selección de información pertinente a las temáticas de cada sesión, guiones narrativos para las sesiones y propuestas de actividades adecuadas para infancias en donde el sonido juega el papel de elemento central. La compañera de Pedagogía describe que la experiencia de mentoría fue de gran ayuda y que pudo sacar provecho de sus habilidades y construir una identidad de pertenencia al equipo de CyT. Posterior a la experiencia de mentoría, la coordinadora de CyT me confió la responsabilidad de poder dar seguimiento a la integración de nuevos miembros del servicio social en CyT.

Tabla Metodológica para la Integración vía *Mentoría Informal*

A continuación, se muestra la **Tabla 5**, donde se describe la metodología usada para la integración de una estudiante de Pedagogía al equipo de CyT mediante la asignación de tareas específicas por proyecto, mediante operaciones de *Mentoría Informal*.

Tabla 5. Metodología de Integración a Cursos y Talleres vía *Mentoría Informal* para una estudiante de Pedagogía

Integración vía <i>Mentoría Informal</i>
1. Etapa de integración
<p>Cuando la nueva integrante de Cursos y Talleres del Museo Universitario Arte Contemporáneo recién ingresó al equipo, no había una estructura organizativa de integración de la cual pudiera guiarse para poder establecer qué tipo de actividades podía hacer y en qué proyectos podía integrarse. Es decir, el contexto de la situación era similar a las</p>

condiciones en las cuales yo me integré. Afortunadamente, yo ya me había involucrado en un par de proyectos del MUAC y se me había encomendado el diseño instruccional del siguiente Laboratorio de Arte Contemporáneo para Niños, por lo que mi integración se había logrado poco a poco.

Al conocer la situación de mi compañera, me propuse apoyar en el proceso de su integración, por lo que agendé una serie de sesiones en las que pudiera conocer sus intereses, sus expectativas e indagar en las habilidades que ha desarrollado o le gustaría desarrollar.

Sesión de Bienvenida

En un primer momento, agendamos una sesión general de bienvenida, donde tanto yo como otros compañeros de servicio social estuvimos presentes vía Zoom para poder brindarle una cálida bienvenida y conocer acerca de los intereses de nuestra nueva compañera de Pedagogía de manera general, conocer un poco más acerca de su experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras y en específico sobre su práctica pedagógica. A partir de esta sesión es que pudimos comprender su dirección y entender las motivaciones que la llevaron a elegir el MUAC como espacio para su desarrollo profesional durante el servicio social.

Efectivamente, la compañera había tenido previas experiencias preparando cursos breves para infancias de siete a diez años, y actualmente se encontraba impartiendo clases particulares a niños vía remota. Si bien no tenía experiencia previa respecto al arte, la planeación didáctica era uno de sus puntos fuertes. Le pedimos que preparara un *portfolio* de trabajo donde nos mostrara aquello que ha hecho y lo que la había motivado a elegir ciertas temáticas para su práctica profesional.

Los compañeros que ya teníamos un poco de tiempo dentro de Cursos y Talleres también compartimos sobre nuestra experiencia previa y como ha sido estar cercanos al Museo, aun cuando durante estas épocas no había un gran número de proyectos en los cuales participar por cuestiones de la crisis sanitaria, pero la idea general era poder compartir experiencias, expectativas, gustos, y establecer un diálogo que nos permitiera crear terreno común.

En esta misma sesión, la Coordinadora aprovechó para mostrar una serie de diapositivas donde se enlistan los proyectos del MUAC y en los cuales estábamos involucrados, así como ciertas características de cada proyecto de manera general para dar a conocer la forma de trabajo dentro de CyT.

Sesiones de integración a los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños (LACN)

Después de conocer un poco de su experiencia, intereses y expectativas, comenté a la Coordinadora que las competencias de la nueva compañera y su práctica profesional podrían ser de amplia ayuda para la creación del taller online de arte sonoro *Atrapasonidos* en el contexto de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños, por lo que me propuse personalmente a mostrarle el proyecto a detalle a la nueva compañera de Pedagogía, compartir los presupuestos teórico-metodológicos y la planificación hasta ese momento aún incompleta. Cuando se me dio la oportunidad para este trabajo de mentoría, la coordinadora y yo agendamos una serie de sesiones donde yo pudiera mostrar de manera general, luego específica, los detalles del taller *Atrapasonidos*, y que a partir de ahí, pudiéramos trabajar en una planificación colaborativa que nos permitiera desarrollar el diseño instruccional.

Se le mostró la generalidad del proyecto *Atrapasonidos*, sus metas, objetivos, se compartió a detalle la dimensión teórico-metodológica usada por mí para plantear las premisas del taller en línea y la expectativa. Se incentivó el diálogo para permitir una creación colectiva, recibir retroalimentación desde su perspectiva pedagógica, así como sugerencias, modificaciones y alternativas.

Sesiones de tareas específicas basadas en el proyecto

Construí una lista de actividades que eran menester para completar fases del desarrollo del taller, entre las cuales se incluía crear un cronograma de actividades, la elección de actividades dinámicas relacionadas a cada sesión del taller, la elección de material textual a partir de la cual haríamos una serie de video-cápsulas informativas.

Nos dividimos estas actividades y coordinamos de manera conjunta cuáles eran aquellas donde la nueva integrante de Pedagogía podría sentirse más a gusto, así como en cuáles le

gustaría participar para tener más presencia en el proyecto y en el equipo de CyT. Este diálogo surgió a partir del reconocimiento de sus habilidades y experiencias previas, por lo que algunas actividades fueron delegadas, no sin antes haber aclarado de manera concreta cuál era el objetivo de cada una. Otras actividades las continué haciendo por mi cuenta, y un número de actividades se resolvían a partir de acuerdos mutuos.

Integración vía *Mentoría Informal*

2. Etapa de actividades de planeación y diseño instruccional

Establecimiento de sesiones de trabajo

Una vez que la nueva integrante tenía conocimientos suficientes sobre el proyecto, así como de las partes que lo componían y las actividades que eran menester para completarlo, tomó una participación más activa respecto a la planeación de la construcción del taller *Atrapasonidos* y su contribución fue clave en el diseño final. Previo a las actividades propias de esta fase, se determinaron los días y las horas de la semana en las que dentro de CyT nos encargaríamos de trabajar específicamente en el taller online *Atrapasonidos*, por lo que se requería de constancia y disciplina, así como de un calendario de procesos.

Revaloración del primer diseño

Hubo un par de sesiones donde la idea era revalorar el primer diseño. El primer diseño de *Atrapasonidos* había sido construido a partir de una metodología de investigación por diseño. Sin embargo, se partió de una serie de presupuestos que enaltecían el aspecto técnico de la práctica artística, pero bajo un enfoque bastante mecánico. Fue construido como una secuencia didáctica preliminar, sin embargo, reconocía la necesidad de retroalimentación profesional por parte de miembros de CyT de disciplinas alternas, así como de profesionales cercanos a la práctica artística.

Gracias a este reconocimiento y el esfuerzo por coordinar un par de sesiones a la revisión del taller en línea en su primera versión , inicialmente con la coordinadora directa de Cursos

y Talleres, luego con la nueva compañera de Pedagogía, se llegó a una serie de acuerdos donde se propuso modificar ciertos elementos de la primera versión, así como enaltecer el aspecto creativo y expresivo del taller, en vez de hacer el énfasis total en el aspecto técnico. En este sentido, la compañera de Pedagogía priorizó la búsqueda de actividades donde se incentivara el juego y la participación creativa, propuso una serie de ejercicios sonoros y actividades lúdicas que fueran acorde con los contenidos del taller. También sugirió la modificación del énfasis técnico para que el taller fuera más dinámico.

Sesiones específicas para la planificación detallada del taller *Atrapasonidos*

Una vez revalorado el primer diseño y anotadas ciertas modificaciones, se puso en plan una serie de sesiones cuyo objetivo era el diseño instruccional sesión por sesión en la totalidad del taller. Un total de siete sesiones fueron revisadas de manera detallada, por lo que se coordinó una serie de espacios dedicados específicamente para la construcción del diseño instruccional de cada una de las sesiones del taller *Atrapasonidos*, la construcción fue de manera colaborativa y la compañera nueva de Pedagogía se involucró de manera activa. La manera de integrarla a esta actividad ya no dependía tanto de mi mentoría sino de establecer un diálogo fructífero, donde me fuera posible escuchar sus opiniones, ideas y establecer planes de trabajo entre los dos, por lo que el diseño final fue un trabajo hecho entre los dos.

Creación de las video-cápsulas y guiones

Una vez que habíamos desarrollado el diseño instruccional del taller online *Atrapasonidos* sesión por sesión, nos dedicamos a enlistar el tipo de material, las herramientas y ayudas pedagógicas para la secuencia didáctica. Con las sesiones establecidas, sabíamos cuál era el tipo de información pertinente y qué sentido tenía cada parte de contenido dentro del taller, por lo que nos propusimos a crear una serie de video-cápsulas para cada una de las sesiones con fines de exposición virtual a un tipo particular de contenido, y el uso específico de un tipo de narrativa. Fue menester, previo a la creación final de las video cápsulas, escribir una serie de guiones narrativos que guiaban el sentido de estos recursos. La naturaleza de las video-cápsulas y cómo fueron construidas se abordará más adelante a detalle en el **Capítulo Tercero** de este trabajo. Este paso dentro de la fase de planeación y diseño instruccional fue una de las actividades concretas que hicieron evidente la

participación y promovió la integración general de la nueva compañera de Pedagogía a los proyectos de Cursos y Talleres.

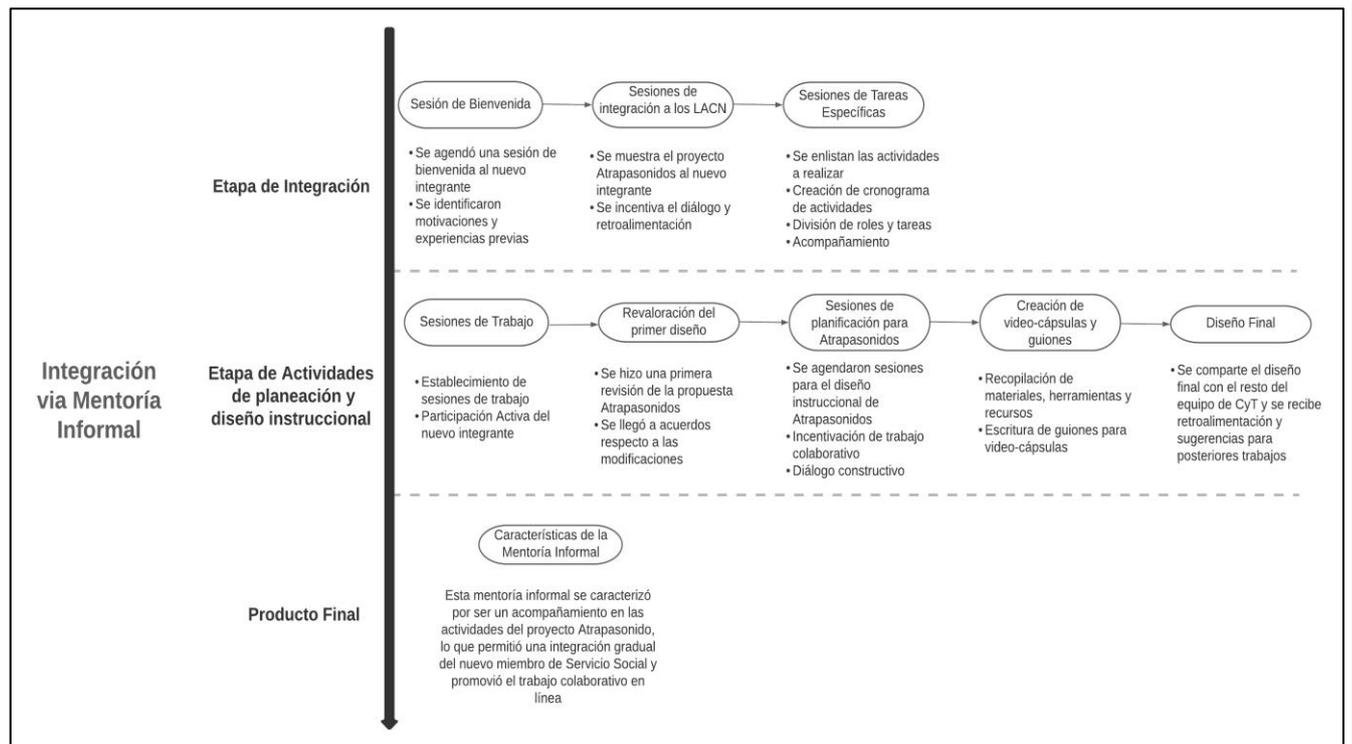
Diseño final

Una vez que habíamos construido el diseño instruccional por sesión, en conjunto con las video-cápsulas y los materiales didácticos del taller *Atrapasonidos*, fue que decidimos compartir la propuesta al resto del equipo de CyT, y por ser un proyecto de iniciativa propia, en donde tuve la oportunidad de integrar a la nueva compañera de Pedagogía, es que fuimos referentes para la independencia tan característica de los nuevos integrantes que fueron formando parte del equipo de Cursos y Talleres, según lo manifestó la Coordinadora. Fue un ejemplo de trabajo autónomo dentro de CyT, y un ejemplo de cómo los nuevos integrantes podían asimilar, intervenir y modificar proyectos desde la autonomía y la disciplina. La propuesta de taller *Atrapasonidos* también sirvió como referente para futuras planeaciones didácticas, donde se podrán replicar algunos procesos, herramientas de planeación y contribución colectiva.

Mapa de metodología

A continuación se ofrece la **Figura 6**, donde se puede apreciar la metodología que se siguió para la Integración vía *Mentoría Informal*

Figura 6. Integración vía Mentoría Informal

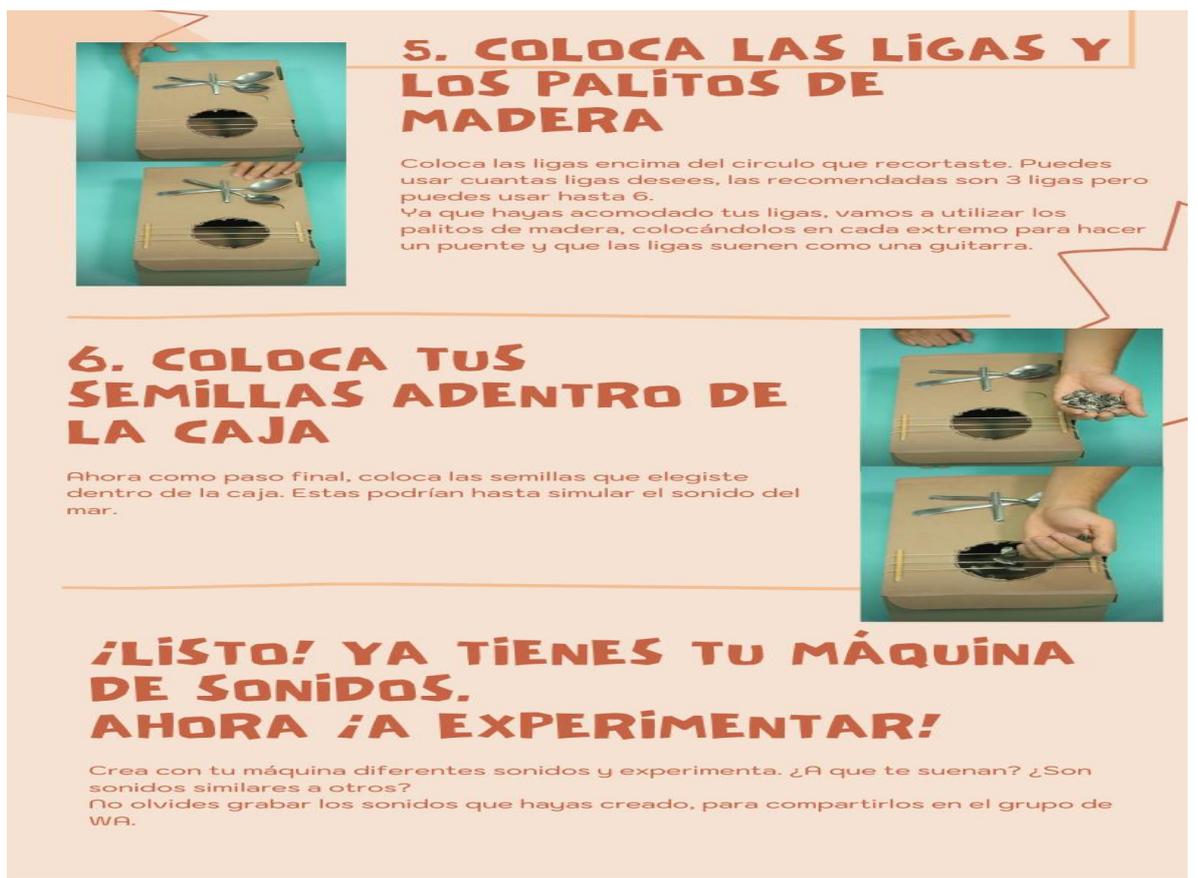

Elaboración propia, a partir de la Tabla 5.

Material ilustrativo de la acción de *Mentoría Informal*

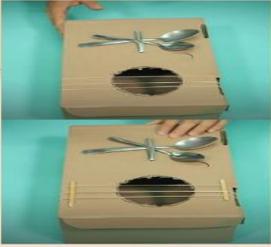
A continuación, se muestra la **Tabla 6**, donde se encuentran ejemplos y segmentos de las infografías realizadas por la compañera de Pedagogía, así como capturas de pantalla de segmentos de las video-cápsulas creadas por nosotros, lo cual resalta la participación activa y la evidencia de trabajo de la, en ese entonces nueva, integrante de Pedagogía al equipo de Cursos y Talleres a través de la *Mentoría Informal*. Su construcción fue revisada por mí en una primera etapa, y luego por la coordinadora principal de Cursos y Talleres.

Tabla 6. Ejemplo de Infografía de la sesión dos y segmento de la video-cápsula de la sesión dos, trabajo colaborativo con la compañera de Pedagogía.

5. COLOCA LAS LIGAS Y LOS PALITOS DE MADERA

Coloca las ligas encima del círculo que recortaste. Puedes usar cuantas ligas desees, las recomendadas son 3 ligas pero puedes usar hasta 6.
Ya que hayas acomodado tus ligas, vamos a utilizar los palitos de madera, colocándolos en cada extremo para hacer un puente y que las ligas suenen como una guitarra.

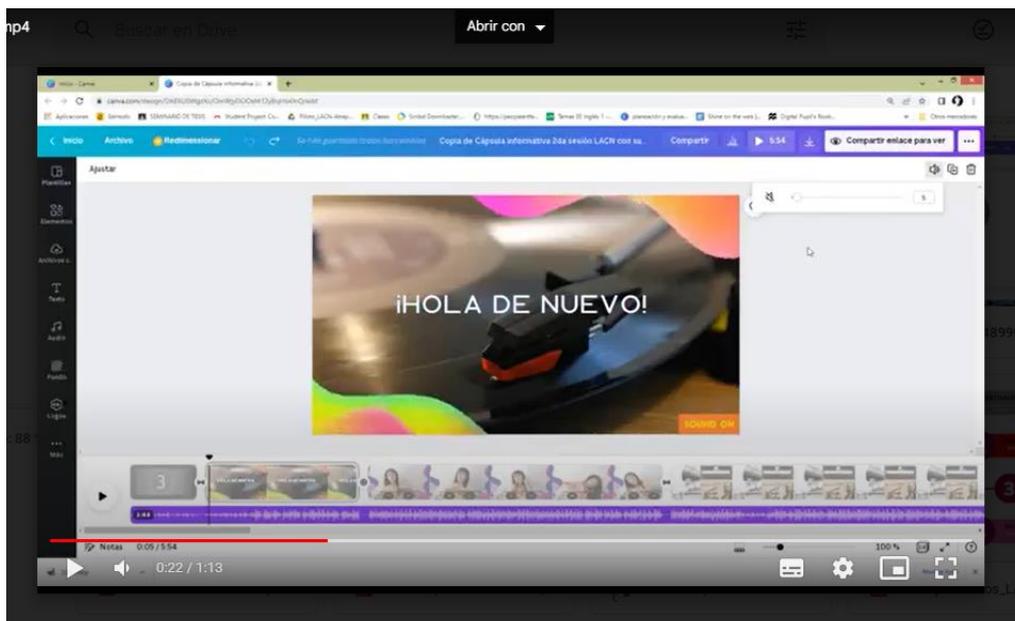
6. COLOCA TUS SEMILLAS ADENTRO DE LA CAJA

Ahora como paso final, coloca las semillas que elegiste dentro de la caja. Estas podrán hasta simular el sonido del mar.

**¡LISTO! YA TIENES TU MÁQUINA DE SONIDOS.
AHORA ¡A EXPERIMENTAR!**

Crea con tu máquina diferentes sonidos y experimenta. ¿A que te suenan? ¿Son sonidos similares a otros?
No olvides grabar los sonidos que hayas creado, para compartirlos en el grupo de WA.

B) Integración de nuevos miembros de Servicio Social del MUAC y desarrollo del MISS MUAC

Contexto de la Acción

Después de la experiencia de mentoría informal con la nueva compañera de Pedagogía y demostrar que el trabajo colaborativo, aún a distancia y bajo situación de crisis global era posible, me propuse participar en la integración de futuros miembros de servicio social, lo cual condujo a la creación de un Modelo de Integración al Servicio Social del MUAC, que responde al nombre de *MISS MUAC*, el cual sirvió como base para la integración futura de otros miembros. El modelo surge de la necesidad de sistematizar la integración y proveer una estructura organizativa de apoyo que guíe a los nuevos integrantes a través de los proyectos del MUAC, ya que previo a la pandemia y durante el periodo de cuarentena no existía un proceso construido que se ocupara de integrar a los participantes. Según la Coordinadora de Cursos y Talleres, esta transición ocurría sin necesidad de un modelo ya que el Servicio Social del MUAC se desarrollaba presencialmente, pero cuando se declaró la cuarentena nacional, el MUAC y el servicio social carecían de una estrategia para hacer frente a la nueva normalidad y a la integración de nuevos miembros. La idea fue la de crear un Modelo de Integración que pudiera funcionar como un circuito de actividades donde los nuevos miembros puedan desenvolverse de manera orgánica y el equipo de Cursos y Talleres pudiera aprovechar las competencias y habilidades específicas de cada uno de los integrantes nuevos, así que previo a la finalización del servicio social, tuve la oportunidad de integrar, brindar acompañamiento y presenciar el desenvolvimiento de otros nuevos integrantes provenientes de la carrera de Historia, Pedagogía, y Artes Visuales. La ya formada compañera de Pedagogía fue un apoyo clave al momento de preparar las sesiones de integración para los nuevos miembros, y junto con la Coordinadora determinamos las sesiones de **Contexto**, de **Tertulia** y de **Logística**, lo que nos permitió una visualización del proceso de integración y construir el modelo de integración *MISS MUAC*.

Tabla Metodológica para la Integración de miembros nuevos al Servicio Social del MUAC

A continuación, se muestra la **Tabla 7**, donde se describen las *acciones metodológicas* usadas para la planificación, integración, y capacitación de nuevos integrantes de Servicio Social del MUAC, donde se destaca la creación del *Modelo de Integración al Servicio Social MUAC*.

Tabla 7. Metodología de Integración a Cursos y Talleres vía *MISS MUAC* para nuevos miembros

Integración vía <i>MISS MUAC</i>
1. Etapa de integración, observación y reformulación
<p>Integración de nuevos miembros de Historia, Pedagogía y Artes Visuales.</p> <p>Después de la experiencia de mentoría informal con la compañera de Pedagogía, me propuse participar de manera activa en la integración y orientación de los nuevos miembros que iban entrando al Servicio Social del MUAC, para tal momento, dos compañeros nuevos de la carrera de Historia y Pedagogía respectivamente estaban recién siendo entrevistados por la Coordinadora de CyT para ingresarlos al equipo de Cursos y Talleres dentro del Servicio Social del MUAC y se les informó del horario en el que la sesión inicial vía Zoom se iba a llevar a cabo. Esto fue una oportunidad clave para poder entender el proceso de integración y verificar la posibilidad de sistematizar tal integración. La experiencia de integración de estos dos compañeros de Historia y Pedagogía sirvió como antecedente para la creación de un <i>Modelo de Integración al Servicio Social</i> del MUAC o <i>MISS MUAC</i>, mismo que sirvió de base para la integración futura de otros tres miembros nuevos provenientes de la carrera de Artes Visuales.</p> <p>Para este punto, en el equipo de Cursos y Talleres nos habíamos percatado de la importancia de brindar una bienvenida cálida que permitiera sentar las bases para una interacción basada en el respeto, claridad y honestidad, sin descuidar los aspectos formales del trabajo dentro de Cursos y Talleres, por eso mismo, fui encargado de preparar una sesión de bienvenida para los dos integrantes de Historia y Pedagogía. La planificación de dicha sesión se basó en la idea de poder presentarnos de manera cordial e invitar a aquellos</p>

nuevos miembros a hacer lo mismo. Dicha forma de actuar, aunque parece algo común en equipos de trabajo profesionales, es una dimensión que suele olvidarse con frecuencia cuando la estructura de trabajo es jerárquica y las relaciones al interior del equipo de trabajo se ven afectadas por crisis de fuerzas mayores, como lo fue la pandemia. Se retomaron los valores de cordialidad, respeto y equidad como valores representativos de la comunidad UNAM, que son valores de profesionalidad y cultura institucional.

Cabe destacar que la compañera de Pedagogía fue clave al momento de preparar dicha sesión, pues fue a partir de su experiencia que pudimos reconocer la importancia de esta bienvenida y lo que le hubiera servido saber durante sus primeras semanas en el MUAC. A partir de diálogos con la compañera de Pedagogía “Lesly”, pudimos reconocer algunos elementos que podrían haber dificultado o favorecido a la integración durante la mentoría informal. Por una parte, a pesar de haberle dado la bienvenida de manera consciente y reconociendo el valor de incentivar un sentido de comunidad, al llegar la compañera Lesly no había aún un ambiente de trabajo colaborativo marcado, ya que los miembros anteriores no habían formado parte de un nuevo modelo, por lo que las tareas se encontraban disipadas y sin claridad de una dirección en conjunto del trabajo colaborativo. Por otra parte, la asignación de tareas para la compañera Lesly se limitaron a ser dentro del proyecto *Atrapasonidos*, a pesar de haber muchos otros proyectos donde ella podía colaborar, que sin embargo escapaban de mi propia área de desarrollo, ya que yo no estaba enterado en su totalidad de otros procesos administrativos y pedagógicos, por lo que no podría haber asignado tareas que escapaban de mi entendimiento. Otro elemento importante era la forma en la que se hacía llegar la información respecto a los demás proyectos. Esto se hacía mediante una presentación que muestra los proyectos en los cuales se involucra el equipo CyT, sin ejemplos concretos ni lineamientos a seguir, por lo que a pesar de la aparente sencillez, dejaba más dudas que respuestas.

Sin embargo otros elementos destacan por haber facilitado la integración. Por ejemplo, el acompañamiento que hice durante toda la integración de Lesly fue clave para que ella pudiera sentirse parte del equipo y que de verdad estaba haciendo algo. Esto fue algo que me compartió la compañera Lesly y en lo cual me expresó agradecimiento por el acompañamiento y la paciencia por mostrarle lo que sabía del trabajo en CyT. Otro elemento favorable fue integrarla casi de manera inmediata a uno de los proyectos de CyT, el

Atrapasonidos, ya que dicha actividad estaba en coherencia con su experiencia académica y Lesly llegó a expresar que se sentía “libre” de poder aportar ideas y modificaciones. Un elemento más fue el coordinar sesiones específicas para el proyecto de *Atrapasonidos* y conocer a detalle los procesos que implicaban el desarrollo de un taller para los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños.

De esta forma, podemos identificar tres elementos que podrían mejorar y que fueron tomados en cuenta para el nuevo modelo, que son:

- La manifestación de una cultura de trabajo colaborativo, a través de los demás compañeros de CyT
- La asignación de tareas en varios proyectos de CyT
- Información concreta sobre los proyectos actuales de CyT

Y los elementos que favorecieron la integración de Lesly se pueden enlistar de la siguiente manera:

- Acompañamiento por parte de los miembros activos con los nuevos integrantes a través de las tareas de los proyectos
- Integración en tiempo real a actividades y proyectos pertinentes al área académica y los intereses profesionales y personales de los nuevos integrantes
- Coordinación de sesiones específicas para proyectos de CyT

Estos elementos fueron tomados en cuenta al momento de planificar la nueva integración de los miembros a Servicio Social del MUAC. Planificamos la sesión de bienvenida de tal forma que los primeros 20 minutos fueran utilizados para presentar a los miembros activos de CyT y compartir algunas experiencias respecto a lo que nos motivó a elegir el Servicio Social del MUAC, y el resto de la sesión (aproximadamente otros 30 minutos) promovimos la presentación de los nuevos integrantes, partiendo de preguntas clave tales como:

1. *¿De qué carrera vienes?*
2. *¿Qué fue lo que te motivó a elegir al MUAC como servicio social?*
3. *¿Cuáles son tus expectativas de trabajar dentro de este equipo?*
4. *¿De qué manera te gustaría desarrollarte durante este periodo?*

5. *¿Qué intereses extracurriculares tienes?*
6. *¿Practicar alguna actividad relacionada al arte?*

Cada una de estas seis preguntas pertenece a una categoría que es de utilidad para el equipo de CyT al momento de conocer a los nuevos integrantes. Por ejemplo, la pregunta uno pertenece a la categoría de **Área Profesional**, la pregunta dos responde a las **Motivaciones del integrante**, la pregunta tres procura entender e identificar las **Expectativas durante el Servicio Social**, la cuarta pregunta pertenece a la categoría de **Oportunidades de Desarrollo**, la quinta pregunta tiene como finalidad conocer los **Intereses y hobbies** de los nuevos integrantes, y la sexta pregunta responde a la categoría de **Relación con el Arte**.

Cada una de estas categorías forman parte de un entramado que busca elaborar una narrativa concreta sobre quién es el nuevo miembro, qué le motiva, qué espera de su tiempo en el MUAC, qué aspiraciones profesionales tiene, qué actividades más allá de lo académico desarrolla y de qué manera se encuentra relacionado al arte. Cada categoría puede ser explorada con variaciones de las preguntas clave. A continuación explico el por qué estas categorías son las de interés y de qué manera ayudan al proceso de integración.

Área Profesional

Para una adecuada integración al Servicio Social del MUAC, conocer el área profesional del nuevo integrante nos otorga la oportunidad de identificar de manera superficial los intereses profesionales, las probables actividades en las cuales se ha envuelto, y reconocer el tipo de proyecto en el cual se podría desenvolver con facilidad o al menos el tipo de proyecto donde podría sentirse más seguro de poder aportar. También, de esta forma en el equipo de CyT tenemos la oportunidad de reconocer al nuevo integrante como profesionista activo, lo cual aporta certeza al sentido de identidad profesional de los nuevos miembros.

Motivaciones del integrante

Esta categoría es de suma importancia, dado que nos da la oportunidad de identificar los motivos al menos aparentes detrás de la elección del Servicio Social del MUAC. Esto permite al equipo de CyT conocer al miembro más allá de lo meramente profesional, ya que

a partir de la experiencia de integración de algunos miembros nos hemos dado cuenta que, si esta categoría es abordada con franqueza y en un ambiente libre de prejuicios, los miembros comparten ambiciones personales, profesionales y artísticas, así como historias y experiencias pasadas que los motivaron a tomar el Servicio Social del MUAC. Además sirve para que al identificar las motivaciones explícitas, podamos abordar el trabajo colaborativo y la asignación de tareas basándonos en los intereses individuales, incentivando un sentido de consideración y respeto.

Expectativas durante el Servicio Social

Explorar esta categoría permite al equipo de CyT conocer la “visión” que tienen los nuevos integrantes sobre lo que significa trabajar en el CyT del MUAC. Los humanos suelen construir una serie de preceptos acerca de lo que es pertenecer a algún lugar, en especial si es de importancia profesional. Así, nos permitimos verificar que tan lejos o cerca puede estar la expectativa de los miembros. Esto es importante porque podemos establecer desde las primeras sesiones lo que es trabajar en CyT y evitar futuras malinterpretaciones, es una oportunidad para ser honestos respecto a la forma de trabajo. Sin embargo, aún más importante es conocer las ambiciones y expectativas del Servicio Social porque nos da un parámetro verbal de cómo piensa el nuevo miembro desarrollarse durante el Servicio Social y nosotros como equipo de CyT brindar desde lo posible las herramientas para lograrlo.

Oportunidades de Desarrollo

Esta categoría es parecida a la de expectativas, sin embargo va más allá de solo el precepto previo que se tiene. Aquí lo que se busca indagar es las ambiciones profesionales de los nuevos miembros, ya que así también podemos pensar en que tipo de proyectos los nuevos miembros pueden participar, aunque no sean en “coherencia” con su contexto académico. Miembros que vienen de Artes Visuales pero que tienen interés en conocer el proceso administrativo de los pagos e inscripciones son también invitados a participar en tales proyectos, ya que conocemos de antemano que es un área de desarrollo que les interesa conocer.

Intereses y Hobbies

Esta categoría es menos “rígida” en el sentido de que probablemente no sea de vital importancia para el trabajo colaborativo en CyT, sin embargo, como Museo de Arte se reconoce la importancia de conectar con profesionales de distintas disciplinas y dar seguimiento a sus proyectos u ofrecer apoyo en la difusión de trabajos artísticos. También, permite a los nuevos miembros mostrar “aquello que en las oficinas ignoran”, es decir, aquello que no suele ser de “interés” laboral, pero que es algo que trabajan y tienen pasión en hacerlo. Esto es más cierto para nuevos miembros que vienen de las artes o disciplinas creativas. Para los miembros que vienen de disciplinas más “rígidas”, es la oportunidad de mostrar sus intereses en Cine, Música, Videos de Gatos por internet, etc., lo cual incentiva un intercambio de gustos e intereses, y esto solidifica la relación entre los miembros, que se ven más allá que como simples profesionistas. La intención final de esta categoría es crear un sentido de convivencia sin juicios y donde se pueda apoyar los intereses y proyectos de los nuevos integrantes.

Relación con el arte

Esta última categoría es importante para conocer la experiencia que han tenido los nuevos miembros con el arte en general, para conocer su visión o concepto del cual parten. Dentro de CyT se trabaja principalmente con talleres que usan el arte como un medio para proyectos pedagógicos. Conocer a profundidad el arte no es un prerrequisito para los nuevos miembros, antes bien lo que se busca conocer es la relación que mantienen con el arte, para que más adelante al momento de construir los talleres podamos retomar esa relación y repensarla con fines pedagógicos. Los miembros de CyT son muy diversos, por lo que el aprovechar las diversas formas de relacionarse con el arte es clave al momento de pensar talleres para el público general.

Sesiones de Bienvenida

Poder hacer estas preguntas de manera inicial fue clave en el proceso de integración, porque así podíamos conocer las dimensiones donde los intereses y las actividades se unen, en especial si las actividades previas de los nuevos miembros se relacionaban tanto con el arte como con la enseñanza. Si los nuevos miembros tenían experiencia previa en el

arte como enseñanza, era importante identificarlo ya que el Servicio Social podía brindar las herramientas para que profundizaran en esta área y así mismo, era importante porque se podían compartir las experiencias de tal forma que se pudieran retomar en la planificación de talleres. Durante estas sesiones de bienvenida se recibían algunas respuestas tales como “el interés en adquirir habilidades para dar talleres”, “el interés en planificar sesiones” o “el interés por unir la práctica docente con la práctica artística”. A partir de las respuestas que recibimos de estos nuevos integrantes es que inferimos qué proyectos del MUAC podrían ser compatibles con ellos, aunque estas sugerencias no eran imperativas y se discutían en sesiones futuras con ellos. Así, el Servicio Social del MUAC tendría la oportunidad no sólo de enriquecer sus actividades a partir de los nuevos miembros, sino también de regresar el favor al enriquecer a los miembros con una experiencia profesional que fuese sólida y otorgada en un ambiente de respeto y de acuerdos mutuos.

Durante las sesiones de bienvenida, se plantea la presentación de cada miembro ya activo de CyT (aproximadamente 15 minutos de una sesión) cada uno procurando abordar las mismas categorías que las preguntas clave, se procede a dar la palabra a los nuevos miembros con las respectivas preguntas (aproximadamente 20 minutos). Una vez que hemos conocido de manera superficial a los nuevos miembros, los miembros activos pasamos a describir nuestra experiencia al estar dentro del MUAC, esta descripción es breve y puede tomar alrededor de 15 minutos, se describe de manera breve los proyectos en los que hemos estado participando y lo que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra estadía. De esta manera, descubrimos que se incentivaba un sentido de pertenencia al concluir que, dentro de estas motivaciones, encontrábamos varias razones comunes para estar en el MUAC, y el proceso de identificación se llevaba a cabo de manera orgánica. Viéndolo de otra forma, un 30% del tiempo total de la sesión se dedicaba a presentar a los miembros activos, otro 40% de la sesión se dedicaba a presentar a los nuevos miembros y el 30% de la sesión era para la descripción de los proyectos donde estábamos involucrados los miembros activos y compartir nuestra experiencia en el Servicio Social. .

Dentro del proceso de identificación, lo más común a partir de las respuestas de los nuevos miembros ha sido el interés en conocer el desarrollo de talleres con relación al arte, seguido de la curiosidad por los procesos administrativos implícitos en la entrega de talleres, y en el desarrollo de habilidades creativas para brindarlos y proponerlos. Esto ha sido de utilidad

para CyT ya que podemos inferir el tipo de proyectos que más se adecuan a los intereses de los nuevos miembros, así como otros proyectos que pueden brindar la oportunidad de desarrollar habilidades diferentes a las que uno tiene al ingresar.

Después de la sesión de bienvenida, procuramos el inicio de una sesión de continuación, normalmente el día siguiente o dos días después de la bienvenida, donde se ofrece un breve recorrido por los proyectos del MUAC, esto se hacía de manera general y con algunos ejemplos específicos, pues lo importante de esta parte era que los nuevos miembros conocieran los proyectos que conforman al equipo de Cursos y Talleres, y percibieran la variabilidad de tareas y responsabilidades de las cuales podían formar parte, sin necesidad de forzarlos a tomar una u otra. Anteriormente, se utilizaba una presentación superficial sobre los proyectos, pero sin concretar en proyectos actuales, sino sólo presentando la generalidad de proyectos, lo que se prestaba a la confusión en las actividades de CyT. En la nueva presentación procuramos tener puntos clave acerca del desarrollo de cada proyecto de CyT, y se ofrecen ejemplos concretos y actuales. Los nuevos miembros expresaron, a través de diálogos posteriores, un entendimiento más global de las actividades de CyT.

A continuación se ofrece una descripción breve de los proyectos en los cuales el equipo de CyT está involucrado, seguido del apoyo visual **Mapa de proyectos CyT**, de la **Figura 7**. Esta misma información es la base de la presentación de bienvenida.

Cursos de Verano

Los cursos de verano son cursos que se imparten durante Julio y Agosto, se invitan a artistas y talleristas de otras instituciones para compartir conocimientos y aprendizajes de sus prácticas artísticas, en donde se estimula la imaginación y el trabajo colectivo. Están dirigidos a niños y niñas de entre seis a doce años. El equipo de CyT participa desde la extensión de cartas invitación, registro de participantes, administración de los ingresos, planeación didáctica junto con los talleristas invitados y presta apoyo durante el curso, ya sea en las didácticas y en la preservación del orden y la seguridad de los niños y niñas participantes. Un ejemplo concreto de este proyecto es el curso de verano online de 2021 “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”.

Talleres de fin de semana

Todos los fines de semana, a excepción de días conmemorativos o por inauguración de exposiciones se ofrecen talleres gratuitos al público general y no requieren reservación. Los talleres están inspirados en la colecciones y exposiciones del Museo, y se realizan Sábados y Domingos en un horario de 11:00 am a 16:00 pm. El equipo de CyT se encarga de la creación del contenido didáctico, de la generación de cartas descriptivas, de la redacción de formatos para difusión y la impartición de los talleres de manera presencial. Aunque durante la pandemia se suspendieron, fue a principios de 2022 cuando volvieron a lanzarse, por lo que ejemplos concretos de estos proyectos abundan, tal como los Talleres de fin de semana “Modificar, Re-usar, Reparar” y “Un Mapa de Ti” que se desarrollaron durante 2022.

Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños (LACN)

Estos laboratorios suelen tomar la forma de talleres que duran aproximadamente dos semanas, y se toman dos veces a la semana, y están pensados para que los niños y niñas desarrollen habilidades creativas y críticas a partir de metodologías de disciplinas artísticas y de lenguajes propios del arte contemporáneo a través del teatro, la plástica, el dibujo experimental, el arte sonoro, el videoarte, entre otros. El equipo de CyT se encarga de la planeación didáctica, de la creación del contenido, de la invitación a artistas de las disciplinas seleccionadas, de las cartas descriptivas y formatos de difusión, así como de la inscripción de los y las participantes y los respectivos proceso administrativos relacionados al pago de las inscripciones. Si bien durante la pandemia y hasta la fecha los LACN no se han podido reanudar, existen ejemplos de años pasados y la propuesta de *Atrapasonidos* para ilustrar este tipo de proyectos educativos.

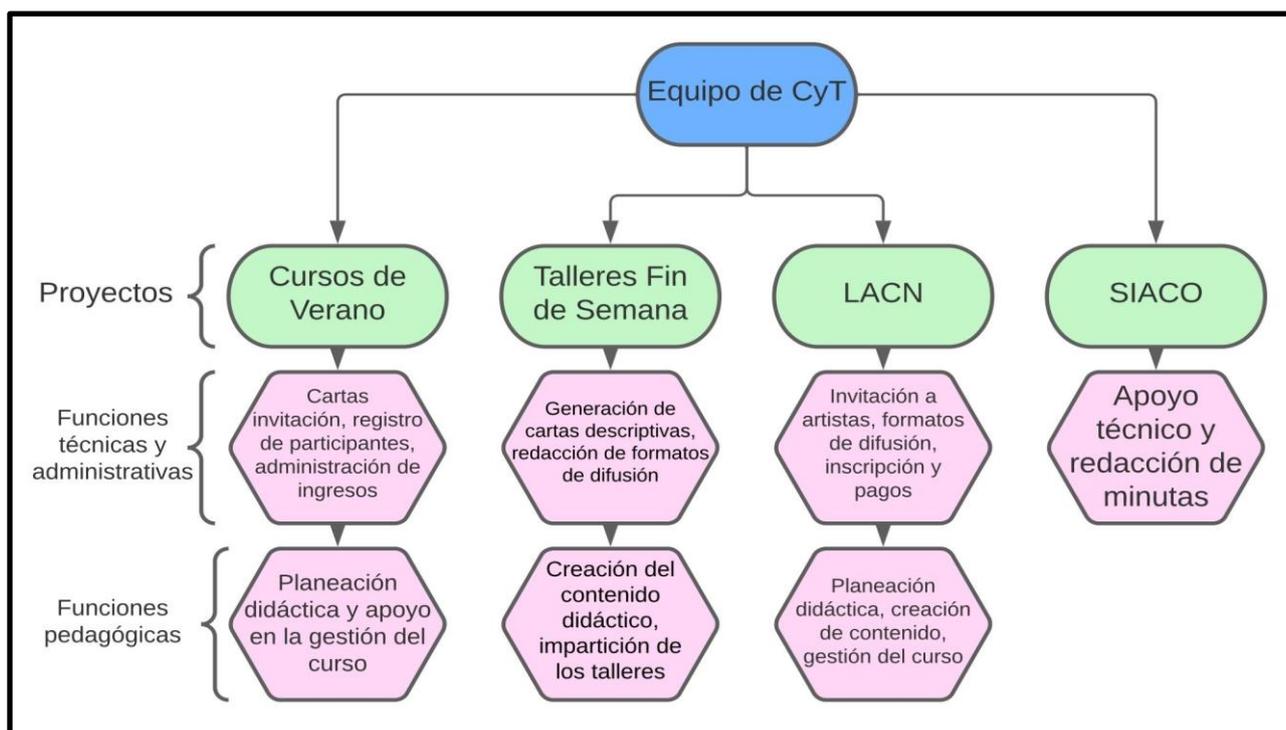
Seminario Introductorio al arte contemporáneo (SIACO)

Son cursos desarrollados con la intención de aproximar a los y las participantes al arte contemporáneo en el ámbito nacional e internacional. Se realiza de manera anual y tiene una estructura modular seriada. Se revisan algunos conceptos y movimientos de la historia del arte, donde se hace énfasis en los marcos históricos, políticos y filosóficos que dan pie a las prácticas artísticas de hoy en día. Su desarrollo está a cargo de las coordinaciones encargadas del programa académico, sin embargo CyT apoya en el aspecto técnico y en la redacción de minutas de los contenidos, ya que las sesiones se realizan vía Zoom. Los ejemplos concretos de esta actividad son pertinentes durante Junio-Julio-Agosto, dado que

los miembros de Servicio Social que ingresan antes o después de estas fechas no suelen tener la oportunidad de participar en ellos, ya que se realizan una vez al año.

Con la presentación superficial de los proyectos, se completaban las primeras sesiones de bienvenida, las cuales nos percatamos en realidad tenía la intención de **contextualizar** a los miembros nuevos y crear un terreno común.

Figura 7. Mapa de Proyectos de CyT

Elaboración propia a partir del archivo digital de Google Drive de la Coordinación de Cursos y Talleres (Coordinación de Cursos y Talleres, 2021).

A pesar de que la bienvenida de los compañeros y compañeras de Historia y Pedagogía fue una prueba inicial previa a la formulación de una propuesta del modelo de integración, esta experiencia nos reveló que cada sesión vía Zoom podía tener una intención formativa, y gracias a ello, la planificación se volvía medular al momento de integrar los.

Otra dimensión importante de la integración de nuevos miembros era multidisciplinar. Esta dimensión fue clave para poder planificar futuras integraciones y se reconoció como dimensión fundamental del equipo de Cursos y Talleres. Reconocer, incentivar y aprovechar las distintas competencias de colegas provenientes de disciplinas distintas era menester y

una dimensión que tenía que estar presente al momento de trabajar colaborativamente.

Para los compañeros de Historia y Pedagogía, dicho proceso de bienvenida fue hasta cierto punto informal, dado que no existía un modelo que sirviera como infraestructura, sin embargo, fue una integración planificada y guiada por algunas nociones brindadas por la experiencia previa de mentoría, y se rodeaba la idea de la integración y cómo habría de hacerse de manera funcional para el equipo de Cursos y Talleres del MUAC. Para los estudiantes de Artes Visuales que ingresaron después, ya existía una primera propuesta del Modelo de Integración, basado en la experiencia con los compañeros de Historia y Pedagogía, y en el cual los ya integrados servicios sociales ofrecieron retroalimentación importante, ya que, después de los primeros tres meses dentro del Servicio Social de estos últimos, les pedí permiso para hacerles unas preguntas respecto a su proceso por medio de WhatsApp y Gmail, con el fin de tener un testimonio discursivo acerca del proceso. Las preguntas fueron las siguientes:

- 1.- *¿Que te hizo elegir al MUAC como opción de servicio social?*
- 2.- *¿Cómo fue tu integración al equipo? ¿Puedes narrar tu proceso hasta el presente?*
- 3.- *¿Cómo te sentiste durante las primeras interacciones con tus supervisores/supervisoras?*
- 4.- *¿Te fue sencillo participar en las actividades del servicio social cuando te integraste al equipo? ¿Qué dificultades encontraste?*
- 5.- *¿Qué te permitió encontrar actividades en las que puedes aprovechar tus habilidades?*
- 6.- *¿Cómo te sientes ahora como parte del equipo? ¿Cuál piensas que es tu función o que podrían ser tus funciones?*
- 7.- *Si entrara alguien nuevo la siguiente semana, ¿qué le recomendarías?*

La intención de estas preguntas era conocer de primera mano cómo los nuevos integrantes habían percibido su proceso de integración, así como conocer aquello que habían percibido como facilitadores u obstáculos para su proceso. Por último había interés en conocer el tipo de funciones con las que se identificaban dentro del equipo y el tipo de información que compartirían a alguien nuevo. Así, podíamos identificar nuevos elementos que facilitaban el proceso, y que quizá no estaban tomados en cuenta en esta primera planificación, y conocer que obstáculos podían presentarse. El conocer el tipo de funciones que habían adquirido nos daba la oportunidad de identificar ciertas tendencias del desarrollo en estudiantes de

ciertas disciplinas, en este caso de Historia y Pedagogía.

Para ilustrar estos puntos, valdría la pena revisar algunas preguntas que se hicieron a Lesly de Pedagogía (quien se integró por mentoría informal, y no por planificación) y Marco, de Pedagogía (cuya integración y la de su compañero de Historia fue planeada).

Lesly de Pedagogía (integración informal)

¿Cómo fue tu integración al equipo? ¿Puedes narrar tu proceso hasta el presente?

“Al principio fue muy confuso todo, porque no sabía cuáles eran mis funciones o qué debía hacer y cómo hacerlo, pero gracias a Xiomani, mi compañero y mentor las dudas se disiparon muy rápido. Me acerqué a él porque supuse que al ser el más cercano a mi carrera podría ayudarme a establecer una rutina o un orden dentro del equipo. Además él siempre se mostró dispuesto a apoyarme. Hemos logrado establecer un buen ritmo de trabajo además de que la comunicación y el apoyo mutuo siempre ha sido clave para lograr nuestros objetivos. Fabi también me ha hecho sentir bienvenida y valorada en el equipo y creo que eso también es fundamental para sentirnos cómodxs y realizar un buen trabajo”

¿Te fue sencillo participar en las actividades del servicio social cuando te integraste al equipo? ¿Qué dificultades encontraste?

“Como escribí en una respuesta anterior, la comunicación constante (aunque sea por WhatsApp o Zoom) es fundamental a la hora de adaptarse al ritmo de trabajo. De eso se encargó Fabi, siempre hubo mucha claridad en cuanto los días, las horas o las veces que teníamos reunión, o cuando cada integrante debía realizar una presentación, nos avisaba con anticipación. Además de que en las reuniones nos presentaba a los demás integrantes y nos permitía explicar parte de nuestras carreras y podíamos vislumbrar con quién íbamos a armar equipo. En general no tuve dificultades para realizar las actividades que se requerían.”

¿Qué te permitió encontrar actividades en las que puedes aprovechar tus habilidades?

“Si soy honesta todavía sigo aprendiendo a aplicar mis habilidades en determinados momentos. Pero lo que sí descubrí fue que, disfruto mucho la educación no formal. Poder diseñar un curso o un taller, o en este caso un laboratorio de arte, me da mucha satisfacción.”

¿Cómo te sientes ahora como parte del equipo? ¿Cuál piensas que es tu función o que podrían ser tus funciones?

“Siento que encontré mi lugar, disfruto mucho las actividades y el trabajo que realizamos mi compañero Xiomani y yo. Las aportaciones que tienen todos y cada uno de los integrantes del equipo son valiosísimas y muy enriquecedoras. Si tengo que decir cuál es mi función, sería principalmente el diseño, planeación y aplicación del LACN.”

Si entrara alguien nuevo la siguiente semana, ¿qué le recomendarías?

“Le recomendaría que siempre esté dispuestx a aprender nuevas cosas, que trate de estar en contacto con temas de interés como por ejemplo de arte contemporáneo, películas, música, libros. Y que tenga disposición de apoyar a los otros.”

Marco de Pedagogía (integración planeada)

¿Cómo fue tu integración al equipo? ¿Puedes narrar tu proceso hasta el presente?

“Mi integración fue muy amena, pues el ambiente que había dentro del equipo era muy bueno y me recibieron de muy buena manera.

Lo primero fue mandar un correo a Aidé que es la coordinadora del servicio social [...]

Finalmente me quedé en programa de cursos y talleres, que está a cargo de Fabi, quien de inmediato me integró al grupo de WhatsApp, y a las sesiones que tenían.

Una vez ahí, tuve un par de sesiones cuando me dejaron realizar mi primera presentación.

Me he sintiendo cómodo hasta el día de hoy, y ya he podido ir realizando otras actividades como ir al museo, e ir conociendo el contenido de algunos trabajos y carpetas.”

Te fue sencillo participar en las actividades del servicio social cuando te integraste al equipo? ¿Qué dificultades encontraste?

“Al principio me costó un poco, pues a pesar de que cada uno de los integrantes fue muy amable conmigo, seguía teniendo algo de nervios, pues a pesar de tener un interés por el arte era algo "nuevo" para mí, y no sabía que decir, sin embargo, al leer un poco sobre el folio negro y escuchar a cada uno sobre las actividades que realizaban dentro del servicio me ha hecho acoplarme más.”

¿Qué te permitió encontrar actividades en las que puedes aprovechar tus habilidades?

“Sí, pues realmente hay muchas cosas en las que podría ayudar y aportar cosas y conforme vaya pasando el tiempo espero y se demuestre.”

¿Cómo te sientes ahora como parte del equipo?

“Me siento bien, aunque ahora que ya me voy sintiendo más en confianza, ya se van algunos pues ya terminaron su servicio. Aun así, muy a gusto porque sé que otros se irán incorporando”

¿Cuál piensas que es tu función o que podrían ser tus funciones?

“Pues siento que tendré una función importante pues tendré que tener y llevar un orden de las carpetas, más otras funciones que vayan surgiendo durante el tiempo que esté en este gran equipo.”

Si entrara alguien nuevo la siguiente semana, ¿qué le recomendarías?

“Que tenga la confianza de expresarse y de preguntar si tiene alguna duda, pues hay una gran confianza dentro del equipo. Y que se sienta cómodo.”

A partir de la valiosa retroalimentación que ofrecieron los miembros de CyT en dos momentos distintos de la integración (informal y planificada), podemos notar algunas diferencias interesantes, por ejemplo, Lesly expresa que durante su proceso de integración se sintió confusa al principio porque sus funciones no estaban claras, sin embargo también expresa que el acompañamiento que se le dio durante su proceso fue de vital importancia para establecer rutinas y horarios de trabajo, así como involucrarse activamente en los proyectos. Por su parte, Marco expresa que la integración fue amena y que ya había un “ambiente de equipo”, dejando en evidencia la importancia de manifestar una cultura de trabajo colaborativo desde el principio para amenizar los procesos de integración.

Por otra parte, respecto a las dificultades de la integración, Lesly identifica que la comunicación fue clave para adaptarse al ritmo de trabajo y que la claridad de horarios también fue vital para su proceso de integración, hace mención de Fabi (Coordinadora de Cursos y Talleres y nuestra supervisora de Servicio Social) al momento de ser muy clara con respecto a esto. Marco declara que a pesar de sus nervios, algo clave para su integración fue el acceso a bibliografía recomendada en CyT (el folio negro) para que pudiera entrar en terreno común, resaltando la importancia de establecer un “universo de significados” común entre los miembros del equipo.

Otra cosa notable es que Marco declara que su integración fue amena no sólo por la cultura de equipo colaborativo, sino también por ciertas actividades en las que estuvo involucrado desde el principio, dichas actividades fueron hasta algún punto planeadas, ya que sabíamos que un primer acercamiento a los museos y los proyectos podía promover una integración satisfactoria para CyT y sus nuevos miembros.

En ambos casos, es notable que Lesly y Marco pueden expresar con cierta seguridad cuáles son sus funciones dentro de CyT, dejando en evidencia la “confusión” con la que entran al no saber sus funciones y su proceso donde terminan por adaptarse y adoptar funciones dentro de CyT, lo cual es un gran avance dentro de los procesos de integración, que se sientan que forman parte de un equipo que los respalda y en el cual confían, y que identifican sus propias funciones.

De esta manera pueden definirse a estos estudiantes de Historia y Pedagogía como la primera generación cuya integración fue planeada. Como segunda generación cuya

integración fue planeada, se tiene a tres estudiantes de Artes de la Facultad de Artes y Diseño, que se corresponden con las disciplinas de Fotografía y Artes Plásticas, sin embargo esto sucedió durante el final de mi servicio social y posterior a su terminación. Afortunadamente tuve la oportunidad de formar parte del proceso de integración de esa segunda generación.

Formulación de las Sesiones de Contexto

Previo a la conceptualización del MISS MUAC, hubo sesiones entre la Coordinadora Fabiola, la compañera de Pedagogía (que de ahora en adelante se le referenciará como “Lesly”) y yo para discutir respecto al proceso de integración. Dentro de aquellas sesiones nos dimos cuenta de la importancia de retomar las sesiones vía Zoom semanales que teníamos ya establecidas (tres por semana) y resignificarlas en torno a los procesos de integración y capacitación. Las primeras de estas sesiones de integración y capacitación se conceptualizó como **“Sesiones de Contexto”**

En las sesiones de contexto, consideramos que era importante conocer, en principio, las condiciones actitudinales en las cuales los nuevos miembros llegan, nos damos a la tarea de conocer sus intereses, motivaciones, expectativas y sus historias, saber por qué han llegado al MUAC, por qué seleccionaron esta opción de Servicio Social, qué es aquello que los conecta con el museo o el arte, y qué expectativas tienen al formar parte del equipo de CyT. La razón detrás de esta indagación de condiciones es poder conocer y conectar con los nuevos miembros de manera más efectiva a través de lo que esperan de su Servicio Social, de lo que los motiva a estar dentro del Museo y lo que los conecta con el arte. A través de este conocimiento interpersonal y de intenciones es que el equipo de CyT tiene acceso a los “universos de significados” de cada miembro, por lo que se facilita el proceso de negociación, de creación de terreno común, y un universo de significados compartidos.

Por otra parte, también permite al equipo de CyT estar conscientes de los posibles retos, dificultades o facilidades que el Servicio Social puede brindar a sus nuevos miembros en relación al trabajo colaborativo. Además, cabe recordar que al trabajar con talleres cuyo eje principal es el arte y las disciplinas creativas, conocer los intereses creativos de los miembros de CyT da pie a consultarles sobre aquello que les apasiona cuando llega el

momento de adaptar algún taller en específico. Es decir, si se requieren audiolibros para un taller o curso, consultamos a los miembros que les interesa la creación de contenido audiovisual y/o tienen experiencia en la edición. Yo mismo a través de mi periodo de servicio llegué a expresar mi pasión por la escritura creativa, por lo que tomar iniciativa respecto a la creación de guiones narrativos o instruccionales fue de manera orgánica, en CyT nos habíamos percatado de esto y constantemente promovemos el uso de habilidades que van más allá del campo profesional de los miembros con el fin de utilizar dichas habilidades en la creación e impartición de los talleres y que la construcción y transferencia de la disposición para tomar iniciativa sea más efectiva para el estilo de trabajo del equipo CyT. Por otra parte, procuramos pedir a los miembros activos de CyT que den su testimonio de cómo ha sido su proceso de integración, de cuáles elementos facilitaron comenzar a participar en las actividades y los proyectos, y qué es lo más enriquecedor que han adquirido en su experiencia tanto de manera profesional como personal.

Las sesiones de **contexto** se realizaron los días Lunes vía Zoom en un horario de 18:00 a 19:00 horas, a reserva de las posibilidades de horario de los nuevos integrantes. Las sesiones de **contexto** después de aquellas de “Bienvenida”, es decir, las sesiones de contexto después de las primeras dos semanas que recién se integran los nuevos miembros, se centran en “contextualizar” a todo el equipo (no sólo a los nuevos integrantes) respecto al status de los proyectos, aquellos realizados y aquellos por venir, dialogamos al respecto de las situaciones que se dan en el museo y las nuevas exposiciones que van abriendo, por lo que se conceptualizó estas sesiones de **contexto** como *continuales*.

Nota: En CyT hemos elegido nombrar las sesiones de **Contexto, Logística y Tertulia** con el nombre de *Iniciales* a las sesiones de integración que se dan durante las primeras dos semanas bienvenida, y hemos designado como *Continuales* a aquellas que *continúan* después de las semanas de bienvenida. Así, las sesiones de integración **Contexto, Logística, y Tertulia** están clasificadas en dos tipos, las *iniciales* y las *continuales*, estas últimas manteniendo una función de transición de “miembro nuevo” a “miembro activo”.

Sesiones de Integración de Contexto

- Sesiones *iniciales* de contexto:

Son sesiones orientadas a dar bienvenida y contextualizar a los nuevos miembros acerca de cómo se trabaja en CyT y en cuales proyectos estamos involucrados. Durante estas dos semanas de bienvenida se prioriza conocer a los nuevos miembros a través de las categorías descritas anteriormente y que los miembros activos se den a conocer bajo las mismas, además de que se presentan de manera general y específica los proyectos y ejemplos concretos de ellos. La intención de estas sesiones de contexto es la de conocer a los nuevos integrantes y presentar al equipo de CyT, así como dar testimonios de la experiencia de otros colegas ya integrados. En la segunda semana de Contexto se les presenta de manera general cada uno de los proyectos en los cuales Cursos y Talleres está involucrado. Dichos proyectos son presentados por los miembros ya integrados y sirve también como retroalimentación para el equipo, al mismo tiempo que informa de manera más puntual a los nuevos integrantes. Se dan durante las dos primeras semanas, son sólo dos sesiones donde se prioriza la *Bienvenida*. Estas sesiones duran alrededor de 50 minutos cada una, y se dan los días Lunes de cada semana.

- Sesiones *continuales* de contexto:

Son sesiones orientadas a la *transición* entre la bienvenida y el trabajo activo dentro de CyT. Tienen la función de contextualizar a todos los miembros acerca del status de los proyectos y los eventos en el Museo que están llevándose a cabo o se van a inaugurar. Se dan después de las dos semanas de “Bienvenida” y forman parte de las sesiones permanentes dentro del CyT del MUAC. El sentido de estas sesiones continuales es poder transicionar entre la *Bienvenida* y el seguimiento de proyectos en tiempo real dentro del MUAC, y si bien tienen esta función de transición se lleva a cabo durante las dos semanas posteriores a la bienvenida, se establecen como sesiones permanentes durante todo el Servicio Social del MUAC. Estas sesiones duran alrededor de una hora y se dan los Lunes de cada semana, dependiendo de la disponibilidad de horario.

Durante estas sesiones mantuve un rol de moderador, ya que tuve las siguientes funciones:

- Dar la bienvenida a nuevos integrantes
- Invitarlos a presentarse de manera inicial
- Mantener activo el diálogo e incentivar a los demás integrantes para presentarse

También compartí responsabilidad al momento de presentar los proyectos y asegurar una comunicación abierta y cordial. En ese sentido, el rol de los miembros activos es fundamental, ya que son ellos quienes incentivan un ambiente colaborativo y de confianza, además de presentarse como miembros de un equipo que confía en sus compañeros y compañeras, asegurándose de crear un ambiente de confianza. Si bien presentarse de tal manera no está en ningún guion, parece ser que se da de manera orgánica.

La pertinencia de las sesiones de Contexto reside, de manera particular, en contextualizar a los nuevos integrantes para que puedan conocer el status de los proyectos de manera general, entender qué hacemos, cómo lo hacemos y a qué nos dirigimos. Se parte de la pregunta, ¿Dónde estamos?

Formulación de las Sesiones de Logística

Previo a la realización de un Modelo de Integración, existían sesiones vía Zoom donde nos coordinábamos para la gestión de tareas y proyectos, aunque no estaban planificadas, pues se procuraba responder a las exigencias del momento. Para formular estas sesiones en función de un modelo, en CyT las resignificamos para que fueran pertinentes en el proceso de integración para los nuevos miembros, y que también fueran útiles para miembros activos, determinando que era importante mantener una sesión a la semana en específico donde se abordara la asignación de roles, tareas y proyectos y trazar un plan de acción que incluyera a los miembros nuevos y a los activos. .

En las sesiones de **logística**, se presentan de manera puntual los proyectos actuales y se prevé la disponibilidad de horarios, así como la selección provisional de roles para los nuevos miembros. Estas sesiones tienen la función de servir como espacio donde se coordinan los recursos atencionales, se delegan las responsabilidades y se escogen los proyectos en los cuales se puede o se quiere participar, así como conocer aquellos

proyectos que requieren atención inmediata. No hay restricción alguna para participar en algún proyecto y en su mayoría se participa en ellos de manera voluntaria, ya sea porque hay interés en el proyecto o simplemente por querer ayudar a que se faciliten ciertos procesos.

En algunos casos se sugiere a los miembros que participen en ciertas actividades en las que sus habilidades pueden ser aprovechadas. Las sesiones iniciales de logística se caracterizan por tener a los miembros activos de CyT presentando los proyectos actuales de manera más puntual, enfatizando sus funciones dentro de estos y ofreciendo una visión más completa de cada proyecto, a diferencia de las sesiones de bienvenida. Se diferencian de aquellas de Contexto dado que en éstas la revisión de proyectos es superficial y general, pero en las de Logística cada proyecto se visualiza de manera detallada, resaltando las fases y/o procesos a seguir, esto con la intención de identificar tareas, tiempos, y conformar equipos de trabajo. Estas presentaciones fortalecen la comunicación entre pares, ya que cuando los miembros activos comparten lo que saben de sus proyectos, ganan confianza sobre su labor, puesto que están comprometidos a formalizar en una representación gráfica y textual (presentación de PowerPoint) los elementos clave para entender el proyecto en el cual están involucrados e identificar los pasos siguientes para llevarlo a cabo, y esto provoca que sea más fácil y adecuada la comprensión por parte de los nuevos. En las sesiones *continúales* de logística, es decir aquellas después de las dos semanas de “bienvenida”, la dinámica de Logística mantiene la idea de coordinación y gestión de los recursos para la realización de los proyectos del MUAC. Se determinan los planes de acción, se candelarizan las actividades y se crean cronogramas para tener clara la dirección de los esfuerzos y de las siguientes sesiones. Dichas sesiones se produjeron los días Jueves de 18:00 a 19:00 horas.

Sesiones de Integración de Logística

- *Sesiones iniciales* de Logística:

Son sesiones orientadas a brindar información más detallada y específica acerca de los proyectos en los cuales CyT se encuentra involucrado. Se prioriza la presentación de los proyectos generados por el MUAC por parte de miembros activos. Estas presentaciones son más detalladas que las que se dan en Contexto, porque la función

de las presentaciones es que tanto miembros activos como miembros nuevos puedan mantener un canal de comunicación cuyo sentido se encuentra en la realización de proyectos específicos, más que el reconocimiento general de los proyectos. Los miembros integrados presentan aquellos proyectos en los cuales están involucrados o han estado involucrados, incentivando la comprensión desde su posición y compartiendo también lo que saben de los proyectos. La intención hacia los nuevos integrantes es que tengan un conocimiento detallado acerca de los pasos, las tareas, las fases y las actividades que se requieren para llevar a cabo proyectos específicos, y que a partir de ello puedan identificar aquellos en los que pueden integrarse con facilidad, o aquellos otros proyectos donde pueden desarrollar habilidades que deseen. Así mismo, en estas sesiones iniciales se busca conocer la disponibilidad de horarios de los nuevos integrantes para poder coordinar los recursos atencionales que se requerirán. Se llevaron a cabo los días Jueves de las primeras dos semanas de “Bienvenida” y su duración fue de una hora.

- Sesiones *continuales* de Logística:

Son sesiones orientadas a establecer las tareas y la asignación de roles dentro de los proyectos. En estas sesiones se prioriza la presentación de los proyectos pendientes y actuales, la confirmación de horarios de disponibilidad y selección de actividades básicas de los miembros nuevos, así como determinar el curso de acción de los miembros activos, su función es determinar los pasos a seguir y se asignan los roles de trabajo para cada proyecto. Los integrantes son libres de elegir en que proyectos quieren participar, y a partir de ello se conforman pequeños grupos de trabajo para cada proyecto. Una vez que se han completado las sesiones de integración a lo largo de cuatro semanas, las sesiones de logística se mantienen fijas como un espacio de coordinación de recursos y tareas. Se llevaron a cabo los días Jueves de las dos semanas posteriores a las semanas de “Bienvenida”. Duran aproximadamente de una hora a una hora y cuarto.

Mis funciones principales durante las sesiones de logística tuvieron variaciones. La Coordinadora de Cursos y Talleres, quien conoce a detalle cuales son los pasos a seguir, guía al resto del equipo en el cumplimiento de las normativas y procesos gestionados por el MUAC y que tienen un carácter institucional. Sin embargo, en otras ocasiones se me ha

delegado la responsabilidad de dar a conocer los siguientes pasos y de planear la forma de trabajo de manera semanal, por lo que la responsabilidad general de las sesiones de logística es compartida. Así mismo, durante las sesiones *iniciales* es mi responsabilidad -y la de los demás miembros activos- el dar a conocer aquellos proyectos en los cuales estamos involucrados mientras que en las *continúales* mi función se limita a sugerir o incentivar la participación de los nuevos miembros a partir de lo que se ha identificado durante las semanas de “Bienvenida”.

Durante las sesiones *iniciales* de Logística, los miembros activos presentan los proyectos en los cuales están involucrados y las tareas pertinentes para lograrlos. Durante las sesiones *continúales*, los miembros activos tienen la responsabilidad de determinar bajo algún consenso, la forma en la que van a abordar los proyectos y los horarios en los cuales van a colaborar, ya sea de manera individual o en equipo, dependiendo de la complejidad de la tarea.

La pertinencia de las sesiones de logística reside en la importancia de conocer a detalle los proyectos del museo, así como en la determinación de roles, en conocer la flexibilidad de trabajo y asignación de responsabilidades. También es un espacio para conocer y actualizar los horarios de disponibilidad para cada integrante. Se parte de la pregunta ¿Qué haremos?

Formulación de las Sesiones de Tertulia

Previo a las sesiones de Tertulia, existían ya unas sesiones donde nos reunimos los integrantes de CyT para hablar acerca de cine, literatura, gustos, hobbies, y/o compartir intereses extracurriculares. Para resignificarlas dentro del Modelo, establecimos que en las sesiones de Tertulia, la importancia reside en conocer y compartir con los demás intereses y gustos para incentivar un sentido de integridad e identidad, así como de cohesión y colaboración dentro del equipo de Cursos y Talleres. Dichas sesiones se elaboraban vía Zoom, los días Miércoles en un horario de 18:00 a 19:00 horas. Son sesiones que estuvieron pensadas para ser menos rígidas y en su mayoría de las veces no tienen que ver directamente con los proyectos del museo, sino que son un espacio libre para poder dialogar, discutir, compartir gustos, intereses y descubrimientos de cada integrante, así como para crear vínculos y conexiones entre nosotros y entender la dinámica de trabajo de

cada quien. Durante el desarrollo del modelo, estas sesiones se establecieron como parte de un circuito más grande de integración y se aprovecharon como un espacio para incentivar el diálogo libre y común, donde es posible conocer los intereses individuales de cada integrante, así como compartir inquietudes o incluso productos culturales, ya que esto es importante para crear cohesión entre el equipo y fomentar un espacio de honestidad, donde podemos expresar de manera menos restrictiva asuntos que van más allá de lo que se hace en el Museo, y en varias ocasiones, sirvió como espacio para fomentar salidas sociales a otros museos o actividades culturales y de ocio.

Es muy importante mantener el concepto del equipo de CyT como un grupo de universitarios que buscan vivencias que se enriquezcan de la experiencia del Servicio Social del Museo, con la intención de crear redes sociales que pueden ser de utilidad en el futuro profesional y artístico de sus miembros. Las sesiones *iniciales* de tertulia para los nuevos integrantes, si bien mantienen esta idea de compartir y dialogar, se centra en pedir a los nuevos integrantes una presentación de PowerPoint donde podamos conocer más acerca de ellos como personas, más allá de sus actividades académicas, procuramos centrarnos en sus trabajos creativos, su experiencia o simplemente las actividades de las que forman parte, ya sea alguna actividad creativa-artística o profesional de su carrera. El punto es que puedan compartir aquello de lo que se sientan seguros, y al equipo de CyT nos sirve para también identificar intereses y competencias que puedan ser aprovechadas en proyectos futuros o nos den indicios de los proyectos en los que los nuevos integrantes podrían desarrollarse o simplemente para conectar de manera más profunda con los compañeros y crear amistades. El desarrollo profesional no tendría por qué estar separado del crecimiento personal y social. La sesiones se llevaron a cabo los días Miércoles, y duraron aproximadamente 50 minutos.

Sesiones de Integración de Tertulia:

- *Sesiones iniciales* de Tertulia:

Son sesiones destinadas a conocer mediante presentaciones y *portfolios* (concepto común dentro del ámbito artístico para designar el conjunto de trabajo creativo que ha realizado algún artista) los intereses, experiencias previas y áreas de desarrollo de los nuevos miembros más allá de su faceta académica. Estas sesiones también tienen como propósito fomentar un sentido de comunidad libre, en donde los integrantes

tanto nuevos como ya activos puedan crear un ambiente de comunicación de manera libre y mediante el respeto, donde se abordan temas de pertinencia profesional, artística o incluso personal. Se diferencian de las sesiones de contexto que tienen la intención de dar a conocer, de manera general, el status de los proyectos o conocer de manera general los intereses de los nuevos integrantes. En estas sesiones el énfasis está en compartir aquello que nos gusta, nos interesa y nos apasiona, se busca dar bienvenida a las competencias creativas y se visualiza más como un espacio de diálogo informal. Su duración es de 50 minutos y se tuvieron los días Miércoles durante las primeras dos semanas de “Bienvenida”, el horario puede variar.

- *Sesiones continuales* de Tertulia:

En estas sesiones se busca construir la Tertulia como hábito del equipo de CyT, y constantemente se comparten productos culturales tales como películas, series, libros, canciones, etc., se puede llegar a discutir análisis más profundos al respecto, pero también se aprovecha para generar diálogo en torno a temáticas particulares, estas pueden ser referentes a temas del museo, del arte en general, política y sociedad, o simplemente diálogo libre. Puede darse el caso de que en estas sesiones se busque continuar con presentaciones pendientes de los nuevos integrantes o presentaciones de miembros ya integrados. También, estas sesiones son aprovechadas para planificar salidas a museos o eventos culturales. Estas sesiones ocurrieron después de aquellas dos primeras semanas, los días Miércoles y duraron aproximadamente 50 minutos.

Mi función pasa de ser moderador a participe dentro de una comunidad activa, fomentar el diálogo horizontal y la participación pero no desde una posición de “autoridad” como puede ser visto un moderador, sino como parte del equipo que se relaciona de manera horizontal. No es una función asignada, ni estaba realmente planeada, pero dado que eran las primeras semanas de algunos miembros, a veces el diálogo puede ser difícil de mantener ya que recién están conociendo el equipo, por lo que mis habilidades comunicativas fueron bien aprovechadas para generar un ambiente de confianza mediante preguntas y mediante el compartir mis propios intereses. También tuve la oportunidad de tomar nota acerca de inquietudes respecto a la forma de trabajo o procesos administrativos, para poder resolver dudas de acuerdo a lo que en ese momento estaba yo informado. No hay roles específicos

para los demás miembros activos en estas sesiones más que las de compartir, recomendar productos culturales y platicar, sin embargo cabe destacar que los miembros activos mediante sus habilidades comunicativas, son una parte importante al momento de fomentar un espacio seguro, de respeto y de confianza.

La pertinencia de las sesiones de Tertulia reside en la conformación de un sentido de identidad y comunidad, así como de pertenencia. Se destaca la importancia de conocer y compartir intereses comunes y/o particulares y crear un terreno común más allá de lo académico. Es un espacio que se aprovecha para la promoción de la cultura, y que sirve como un espacio libre que procura el diálogo bajo los valores por los cuales se guía el trabajo colaborativo dentro de CyT del MUAC y de la UNAM, con el fin de crear, cosechar y fortalecer vínculos entre los miembros, fomentando así un sentido de solidaridad y apoyo. Las sesiones parten, precisamente, de hacer preguntas.

Fijación de las sesiones posteriores a la integración

Tanto las sesiones de Contexto, como las de Tertulia y Logística, aún después de la integración, se mantienen como una estructura fija en la que todos los miembros de CyT del Servicio Social del MUAC participan. Se dan semanalmente por lo que se garantiza que de cinco días laborales de la semana al menos tres son necesarios para reunirse y dar seguimiento a proyectos o dirigir planes de acción, así como para compartir y crear sentido de pertenencia al museo.

El patrón de integración

Después de la experiencia de mentoría y la integración de los dos nuevos integrantes de Historia y Pedagogía, encontré el patrón de actividades que seguíamos, por lo que fue posible discernir un modelo de integración dividido en dos etapas. Cada etapa consta de dos semanas. La *Etapa A "Bienvenida"*, que son dos semanas de primer contacto, son aquellas dedicadas a actividades de bienvenida, presentación y selección de horarios. En la *Etapa B "Transición"*, es decir, las últimas dos semanas del modelo, son semanas de aprehensión (en el sentido psicológico y filosófico de la palabra) en donde las sesiones de Contexto, Tertulia y Logística se desarrollan con la intención de ayudar a los miembros nuevos convertirse en miembros activos, su finalidad es apoyar a los nuevos integrantes a

adecuarse al ritmo de trabajo que se lleva dentro de CyT, es decir, que la *Etapa B* tiene una función de “transición”, por lo que la estructura de la integración queda de la siguiente manera:

Etapa A “Bienvenida”: Dos semanas de iniciación en el equipo de CyT del Servicio Social del MUAC

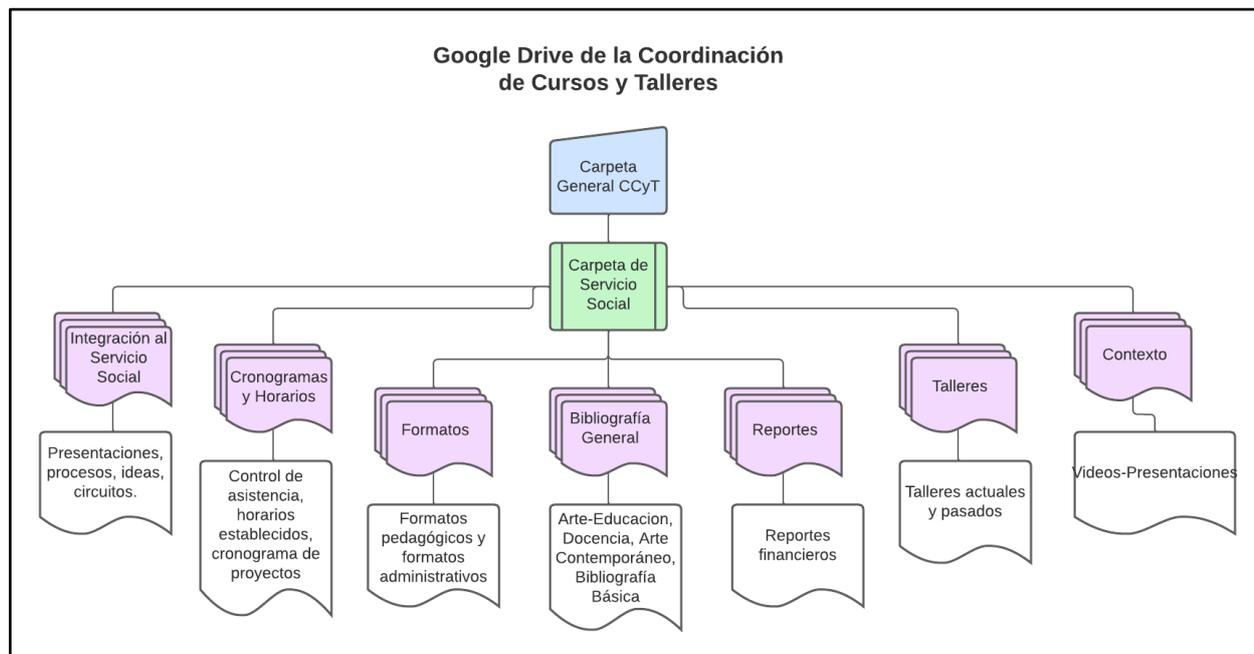
- Sesiones de **Contexto** destinadas a conocer a los miembros nuevos y dar a conocer a los miembros activos, así como los proyectos actuales.
- Sesiones de **Logística** destinadas a presentar de manera detallada los proyectos y sus fases, así como las tareas pertinentes y la selección de horarios.
- Sesiones de **Tertulia** destinadas a fomentar un vínculo entre los miembros mediante la presentación de *portfolios*, además de compartir y dialogar alrededor de temáticas libres.

Etapa B “Transición”: Dos semanas de aprehensión de la rutina habitual de CyT en el Servicio Social del MUAC.

- Sesiones de **Contexto** destinadas a dar a conocer el status de los proyectos y del Museo, además de sugerir bibliografía pertinente.
- Sesiones de **Logística** destinadas a la designación de roles, horarios y establecimiento de equipos de trabajo.
- Sesiones de **Tertulia** destinadas a crear un sentido de comunidad, fomentar el dialogo respecto a temas de interés individual y común y la planificación de salidas a Museos, espacios culturales y de socialización.

Por otra parte, para facilitar el flujo de información entre miembros, existe una Carpeta de Google Drive (Coordinación de Cursos y Talleres, 2021), organizada de tal forma que toda la información pueda ser encontrada con facilidad. Además, durante las semanas de “Bienvenida” se procura la recomendación de bibliografía pertinente, aunque esto no se ha regularizado hasta la fecha, sin embargo algunos referentes se quedan constantes y pueden encontrarse en estas carpetas. Se ofrece a continuación un **diagrama visual de carpetas** en la **Figura 8**, con la intención de mostrar la organización del Google Drive interno del equipo de CyT.

Figura 8. Diagrama Visual de Carpetas

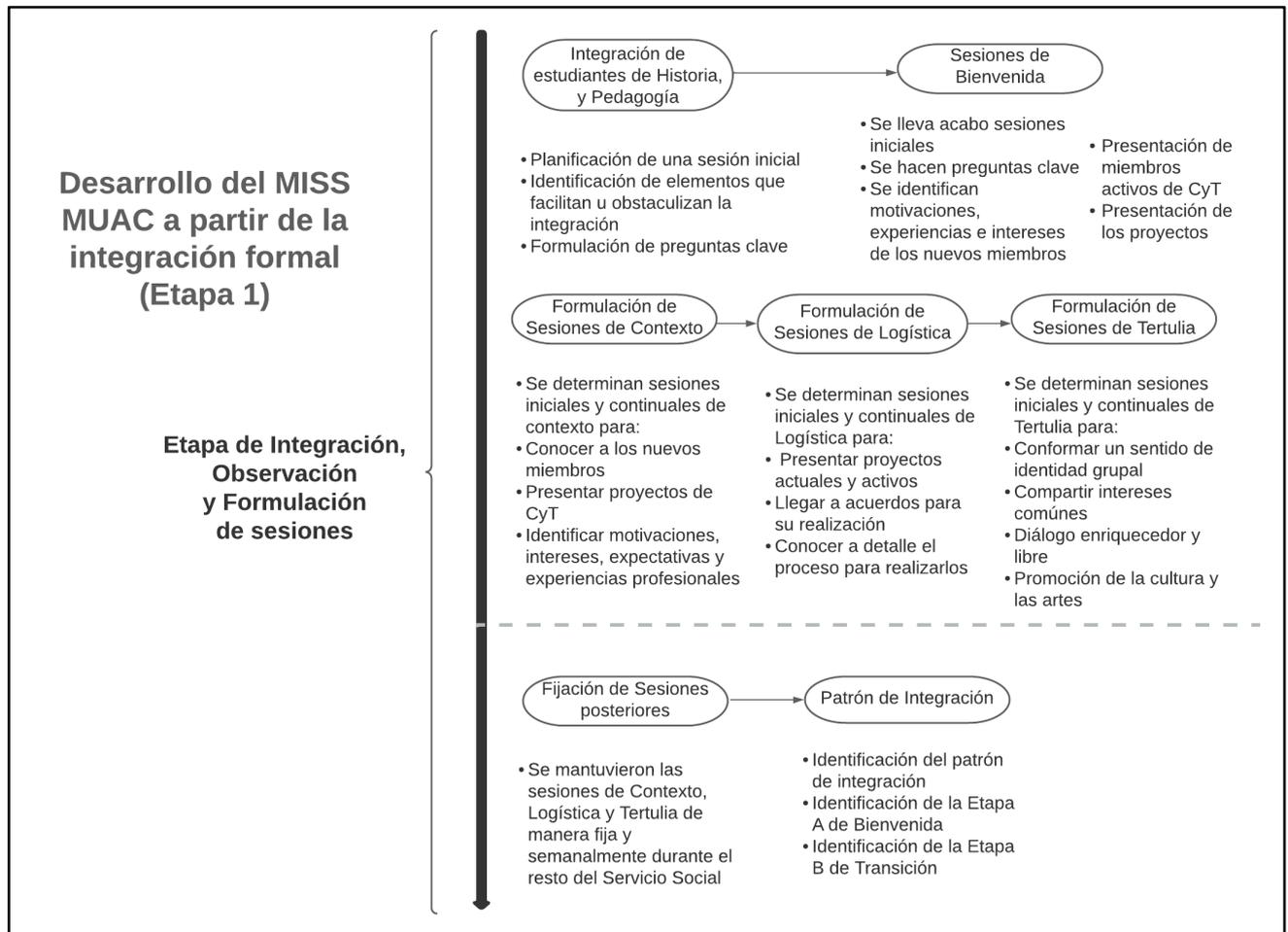

Elaboración propia a partir del archivo digital de Google Drive de la Coordinación de Cursos y Talleres (Coordinación de Cursos y Talleres, 2021).

Mapa de Metodología

A continuación, es posible visualizar la **Figura 9**, donde se expone de manera visual el proceso metodológico para el desarrollo del MISS MUAC durante la Etapa 1, expuesta en esta tabla metodológica.

Figura 9. Desarrollo del MISS MUAC en la Etapa 1

Elaboración propia, a partir de la Tabla 7.

Integración vía MISS MUAC

2. Etapa de proyectos y propuesta del Modelo

Integración y acompañamiento en Actividades

Una vez que se han establecido las semanas iniciales de integración, es durante las semanas *continuales* que se comienzan a delegar roles de participación y responsabilidad para una serie de proyectos o los procesos que estos conllevan. La asignación de responsabilidades se da de manera guiada y en un principio los nuevos integrantes no lo hacen solos, tienen el acompañamiento ya sea de la coordinadora del equipo de CyT, o de miembros activos del equipo. Se les muestran las actividades que han de llevarse a cabo

para la realización de los proyectos, entre tales actividades destacan las siguientes.

Cartas Descriptivas

Dado que el equipo de Cursos y Talleres se encarga principalmente de la promoción y entrega de productos de corte educativo para el MUAC, es menester una serie de requisitos previos a la formulación de algún proyecto pedagógico. Para facilitar esta interacción entre CyT y los equipos de Difusión del Museo, así como la comunicación con la Dirección General, es que se llenan las *Cartas Descriptivas*. Estas cartas permiten al Museo conocer de manera general la estructura, el fundamento y la planeación de los cursos o de los talleres que se generan dentro de Cursos y Talleres, por lo que es necesario hacer saber a los nuevos integrantes la manera en la que dichas cartas descriptivas se llenan.

En sesiones continuales de Contexto, donde nos reunimos junto con los nuevos integrantes para presentar los documentos, los formatos y las solicitudes necesarias para este trámite, se visualizan ejemplos previos de otros grupos que han trabajado en CyT, esto con el fin de mostrar el sentido con el que estas cartas deben ser redactadas y las características principales de los talleres que deben quedar reflejadas para que Difusión pueda hacer su trabajo. Al principio suele haber dudas respecto a cómo han de llenarse, por lo que tener ejemplos previos facilita el entendimiento a los nuevos integrantes al respecto. Durante este proceso, dado que el museo no detiene sus actividades de promoción y desarrollo de talleres y cursos, es que se tienen planes de talleres futuros a entregar, por lo que las actividades para llenar las *Cartas Descriptivas* se desarrollan en tiempo real, aunque es común que las cartas más “urgentes” sean aquellas relacionadas con talleres que se van brindar próximamente. Se resalta la colaboración de los alumnos de Pedagogía en el llenado de las fichas descriptivas, pues son quienes tienen cierta experiencia con este tipo de formatos, sin embargo, en varias sesiones, colegas de otras disciplinas participan para poder escribir y darle forma a las *Cartas Descriptivas*. Luego se pasa a una revisión general con el resto del equipo para conseguir un visto bueno, y se mandan a la dirección general del Museo, así como al equipo de Difusión.

Investigación en temas de educación y arte

Otra de las actividades recurrentes, producto de la conexión entre arte y educación, es la

constante búsqueda de referencias culturales, artísticas o educativas al respecto del tema de enseñanza en las artes. Existe una serie de textos que sirven como bibliografía general para los integrantes de CyT, son de libre acceso y sirven como base para poder mantenernos informados al respecto. Pero cuando se planifican ciertos cursos y talleres, la investigación es necesaria para poder preparar los productos educativos y que la intervención no carezca de profesionalidad, la bibliografía pertinente para CyT así como de algunos ejemplos de bibliografía de utilidad se encuentran resguardadas en las carpetas de Google Drive del equipo de CyT (Coordinación de Cursos y Talleres, 2021), entre las cuales destacan “MUAC: Folio Negro” (Debroise, de la Torre, Medina, 2015), “Manual para Maestros que Lloran por la Noche” (Morales, 2016), “La Educación Artística no son Manualidades” (Acaso, 2009), “Imagination, Inspiration, Intuition” (Beuys and Steiner, 2007) y el “Jardín de Academus” (Casanova, 2011), entre otros. Los descubrimientos, reflexiones y demás impactos conceptuales suelen compartirse de manera informal en las sesiones de Tertulia, sin embargo, cuando se trata de digerir una serie de conocimientos prácticos y teóricos, se hacen presentaciones sobre los temas. A los nuevos integrantes se les recomiendan los textos que se encuentran en las carpetas virtuales del equipo de trabajo, mientras que los miembros ya integrados salen en búsqueda de nuevos recursos, o comparten aquellos que han encontrado de manera personal.

Preparación de materiales y creación de contenido

Cuando los productos educativos tienen autorización desde dirección para realizarse, se inicia la fase de creación de contenidos, principalmente la preparación de materiales didácticos. Para ese momento dentro del Museo a finales de mi prestación de servicio social, se comenzaba poco a poco a regresar a las actividades presenciales, por lo que fue una gran oportunidad para preparar materiales para los siguientes talleres que se darían de manera presencial. Los materiales van desde la creación de formatos pedagógicos para el uso interno de los talleristas (como mi formato *Claro_Oscuro*), hasta la creación de infografías, video-cápsulas informativas, o guiones instruccionales para las sesiones. También se preparan algunos videos de invitación que serán enviados al equipo de Difusión y se seleccionan imágenes pertinentes al tema de los talleres para agregarlos en la difusión. Dado que se requiere de un gran esfuerzo técnico para su realización, se delegan responsabilidades simples a los nuevos integrantes, tales como la búsqueda de información

acerca de actividades, selección de fotografías e imágenes, así como el llenado de ciertos formatos para el equipo de Difusión. Todas las actividades son acompañadas, es decir, que como todas las actividades son en pequeños equipos de dos a tres integrantes, siempre los miembros nuevos están acompañados ya sea por la coordinadora de CyT, o por miembros activos, quienes muestran y guían como hacer y llegar con ideas innovadoras para el diseño y la creación de los materiales de los talleres. Los avances y resultados también pasan por un proceso de revisión y retroalimentación para asegurar el visto bueno general del equipo.

Organización de Carpetas Virtuales

Otra actividad pertinente es aquella relacionada a la organización de la información en las carpetas virtuales. El flujo de información suele cambiar a medida que los proyectos avanzan, así como ciertas carpetas cambian de nombre, u otras más son eliminadas porque ya no son útiles. Sin embargo, la organización de estas carpetas es pertinente dado que proporciona un esquema de organización y su función es facilitar la información y que ésta sea accesible a todos. Además, es importante tener en cuenta que, en cierto momento durante la prestación del servicio social, los nuevos integrantes ganan autonomía y requieren acceso a estas carpetas para cumplir sus funciones. Por otra parte, estas carpetas sirven como espacio común entre los proyectos, pues es a partir de la carpeta que se gestan.

Redacción de Correos Electrónicos

Otra parte importante de las actividades comunes dentro de CyT es la redacción de correos, en especial cuando se trata de invitar cordialmente a talleristas-artistas de otros espacios de promoción cultural o a participantes previos de los talleres y/o cursos (designamos como *participantes* al público general, sean niños o adultos, que participan en los talleres ofrecidos por el MUAC, en el caso de niños *participantes* los correos electrónicos de invitación se mandan a los tutores legales). El MUAC sigue un formato institucional rígido, por lo que capacitar en la redacción de correos es una tarea que requiere práctica y constancia. Dichas capacitaciones se generan en sesiones alternas a las tres principales, es decir, que se generan horarios extra para atender estos asuntos y se muestra la manera en la que han de ser redactados, así mismo se hacen en conjunto, a manera de pequeños equipos para dicha redacción, y se revisan de manera colaborativa con el resto del equipo.

Capacitaciones

Hay ocasiones donde se requiere conocer ciertos programas de edición, un ejemplo de ello fue la capacitación para Canva, esta plataforma permite realizar videos, infografías, imágenes, o demás productos audiovisuales de manera sencilla e intuitiva, y es una de las herramientas más accesibles para que CyT pueda realizar algunos materiales didácticos. Por lo mismo, fue necesario generar una sesión informativa y de capacitación en Canva, dada por Lesly. Estas actividades de capacitación se extendieron para otros procesos de los proyectos, tales como la redacción de correos, la organización de las carpetas, y para la creación de las cartas descriptivas. También se han abordado otros temas tales como la inclusión de personas con discapacidad en educación informal o la creación y autogestión de agrupaciones colectivas de educación-arte (como *Las Brillantinas* del MUAC). Dichas capacitaciones duran solamente una sesión de una hora y han sido realizadas por miembros activos de CyT.

Visitas a Museos

Una de las actividades que dentro de CyT nos percatamos que eran vitales para desarrollar un sentido de pertenencia y acompañamiento, fue la visita a museos. Este tipo de actividad que podría considerarse extracurricular, nació de la necesidad de conectar presencialmente aun cuando el MUAC se encontraba cerrado por el COVID. Durante la formación del Modelo de Integración, surgió como actividad permanente estar en búsqueda de museos abiertos al público general, y coordinamos salidas a estos museos en días Domingo, invitando a todos los miembros, nuevos y activos, e incluso en ciertas ocasiones a aquellos que recién habían terminado su servicio social para reunirnos todos en un museo específico. Cabe mencionar que mantener contacto con algunos exmiembros que ya habían terminado su servicio tenía la función de fortalecer y expandir los vínculos entre la comunidad artística joven que cruzan caminos en el MUAC, además de que cuando llegaron a asistir a estas reuniones, compartían experiencias que enriquecieron su participación durante el Servicio Social del MUAC, fomentando el sentido de comunidad y pertenencia de los miembros nuevos. Esta actividad se hacía con una frecuencia de al menos una vez por mes, para poder compartir la experiencia y dialogar en torno a ella. También servía para reconocer las prácticas artístico-educativas en otros museos y aprender de ellas.

Formulación del Modelo de Integración del Servicio Social MUAC.

Durante 2021, que fue el año en que ingresé al Servicio Social del MUAC, el Museo había decidido continuar con una forma de trabajo a distancia para proveer de una experiencia digital mientras las cosas se regularizaban. Sin embargo, la falta de una organización presencial de trabajo, la ausencia de vínculos horizontales entre los miembros y la ambigüedad de los proyectos pueden haber influenciado en la experiencia de los prestadores de servicio social de manera significativa, algunos miembros de ese momento expresaron a través de ciertas sesiones informales vía Zoom que les hubiera gustado estar de manera presencial, ya que el Servicio Social del MUAC no había cumplido sus expectativas, por lo que había quienes expresaban que la experiencia se sentía “incompleta”. Cabe mencionar que esto se debe primordialmente a la realidad de estar inmersos en una situación de crisis global de extrema incertidumbre por la pandemia, y no todas las instituciones estaban preparadas para esto.

Desde el principio de mi periodo en el Servicio Social, me di cuenta de la necesidad de contar con una estructura de integración para nuevos miembros, en especial en los tiempos de crisis sanitaria. La pérdida de la presencialidad era el principal reto a superar, sumado a las dificultades particulares de cada integrante durante este periodo. Cuando ingresé no existía un camino claro para aquellos que recién ingresaban, y había cierta desconexión comunicativa entre los miembros activos y los nuevos. A pesar de esta falta de estructura, la idea no maduró hasta que pude visualizar y participar en ciertos proyectos del MUAC. Una vez que tuve la oportunidad de servir como mentor para la compañera Lesly de Pedagogía, encontré importante la decisión de crear un modelo que permitiera que este proceso fuese más sencillo y basado en los proyectos y las necesidades de cada integrante. Sin embargo, el marco teórico-metodológico del Modelo de Integración era una de las preocupaciones principales de esta actividad, ya que era necesario tener un hilo conceptual que diera sentido a lo observado y experimentado durante la integración de nuevos miembros y la formulación de las sesiones de **Contexto, Logística y Tertulia**, por lo que decidí partir de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural y de un modelo de gestión de equipos virtuales en la ejecución de proyectos académicos colaborativos, de los autores Alcalá-Zarate y Borrero-Puentes en 2020. Ahora, una vez que había identificado este problema estructural a partir de mi

experiencia previa en prácticas profesionales de la Facultad, así como la experiencia vivida durante mi integración al Servicio Social del MUAC, me pareció necesario pensar en un modelo de integración, y no fue esta idea algo que surge sólo por la necesidad estructural del MUAC, sino porque, como psicólogo asumí la responsabilidad de aportar algo de valor profesional a la comunidad, así que tenía que meditar sobre mi propia experiencia al integrarme al MUAC, hacerme preguntas clave tales como ¿qué actividades me hubieran facilitado entender la totalidad de los proyectos? ¿qué me hubiera gustado saber cuando estaba iniciando? ¿qué función podía ejecutar? ¿de qué manera podría ser útil para la organización y aprovechar mi formación en Psicología? ¿Qué actividades se pueden llevar a cabo durante éste periodo de digitalidad para que la experiencia de servicio social sea más enriquecedora?

Discusiones sobre el tema se comenzaron a gestar cuando propuse la idea, y entonces una indagación en los testimonios de integrantes actuales de aquel momento y otros que acababan de terminar su servicio fue clave para entender cuáles eran las expectativas generales de los nuevos miembros y de qué manera aprovechar el carácter multidisciplinar del equipo. Hice una investigación documental para entender el fenómeno de los modelos de equipos de trabajo a distancia, bajo los presupuestos teóricos de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, y el resultado de esto fue la propuesta del Modelo de Integración al Servicio Social *MISS MUAC*.

Los siguientes elementos formaron parte del fundamento teórico del modelo.

Teoría de la Actividad Histórico-Cultural

Una serie de ideas clave fueron rescatadas de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, una de estas ideas es que las personas desarrollan conjuntos de *acciones* coordinadas e interrelacionadas a partir de *operaciones* con el fin de alcanzar una serie de metas u objetivos predeterminados de alguna *actividad* social, lo cual funciona dentro de un sistema que otorga sentido a las acciones individuales y colectivas, mismas que están influidas por el contexto social e histórico. Los *sistemas de actividad*, que es otra idea clave, se encuentran ubicados socioculturalmente y están constantemente influenciados por su contexto histórico, en dicho contexto se desarrollan *herramientas de mediación* de carácter simbólico que facilitan la participación y realización de las diferentes acciones que comprenden a una actividad “socialmente relevante”, es decir, una *Actividad Societal*, y a su vez, la

participación dentro de la actividad y el uso de sus herramientas simbólicas promueven el desarrollo de estructuras de pensamiento análogas a la actividad, es decir, una *interiorización* (Wertsch, 1988). De tal forma que las ideas clave que influyeron en la creación del Modelo son las *Acciones, Operaciones, los Sistemas de Actividad, las Herramientas de Mediación, la Actividad Societal, y el proceso de Interiorización.*

Ahora, la participación en las actividades del MUAC y formar parte del desarrollo de los procesos de elaboración de estas actividades permite a los participantes estar en constante cambio y procura procesos atencionales al entorno que tiene características contextuales y sociales en las cuales se puede enmarcar un tipo de actividad específica o una diversidad de actividades que funcionan dentro de la institución y, por ende, dentro de la comunidad que participa de ellas. Al comprender la figura del mentor como un ente que posee habilidades y conocimientos propios de una actividad, es fácil relacionar tal figura con el concepto de *andamiaje*, ya que el mentor actúa como agente dentro de una actividad para poner los *andamios* a los miembros nuevos de tal actividad, y dicho fenómeno se da entre pares expertos y aquellos recién ingresados a la actividad, y este proceso incentiva el desarrollo de competencias a través de la interacción social.

Algunos autores han definido la mentoría de manera formal como la relación de apoyo que existe entre una persona con mayor experiencia y alguien con menor experiencia, cabe señalar que se constituye la mentoría formal de esta manera porque los mentores son asignados y actúan conforme al seguimiento de propósitos estructurados en un programa definido (Ragins y Cotton, citados en Larose, Cyrenne, Garceau et al., 2011, en Ceballos, García-Cabrero, Cervantes, Soto y Rodríguez, 2018). Las funciones del mentor, según el texto de Ceballos, abarcan tanto el conocimiento, las habilidades de comunicación y el soporte emocional (Larose et al. 2011, en Ceballos et al., 2018). El mentor fomenta la autonomía en el mentorizado y orienta a que ellos planeen la forma de lograr sus metas, así como enseñarles técnicas que apoyen el logro de objetivos y fomentar la visita a los lugares donde van a desenvolverse, es la figura mediadora entre quienes son para sus proyectos y quienes pueden ser, así como los pasos probables para lograrlo (Larose et al. 2011, en Ceballos et al., 2018).

A partir de estas nociones generales desde la Teoría de la Actividad Histórico Cultural, y de

la mentoría abordada desde dicha perspectiva, es que un modelo de integración cobra sentido como paso siguiente al momento de procurar la exitosa integración y aprehensión de los proyectos del MUAC, cuando este último es visto no sólo como institución sino como comunidad, que está enmarcada en una serie de actividades con sentido contextual. Sin embargo, para poder desarrollar un modelo basado en la investigación documental, fue menester encontrar un modelo de ejemplo que fuera coherente con el contexto de ese momento, es decir, de digitalización de los equipos de trabajo.

Para Belbin (2015), Sung y Choi (2012) en el texto de Borrero-Puentes y Alcalá-Zarate de 2020, el trabajo colaborativo se posiciona como una dimensión que está directamente relacionada a la conformación de equipos de alto desempeño, y se hace énfasis en la asignación de los roles de trabajo de cada uno de los integrantes siempre en relación con habilidades y conocimientos propios de sus disciplinas (Rugeles Contreras et al., 2015, en Borrero-Puentes y Alcalá-Zarate, 2020). De tal forma es necesario que los miembros sean partícipes de sus procesos de aprendizaje y adaptación para que puedan convertirse en integrantes activos y participativos de las responsabilidades de las funciones generales o específicas que desarrollan (Borrero-Puentes, Alcalá-Zarate, 2020).

A partir de la virtualidad, el trabajo colaborativo elimina las distancias físicas y por ello una nueva flexibilidad en horarios se vuelve presente (Vaillant, 2016, en Borrero-Puentes y Alcalá-Zarate, 2020), por otra parte, las metodologías de asignación de roles y responsabilidades que se basan en las características y competencias de los integrantes contribuyen a la planeación de modelos de gestión de equipo virtuales. El texto de Borrero-Puentes y Alcalá-Zarate resalta una serie de características generales de la ejecución del trabajo colaborativo en proyectos de gestión virtual, inspiradas en el trabajo de Guitert y Jiménez (2000, en Borrero-Puentes y Alcalá-Zarate, 2020). Estas características fueron tomadas en cuenta al momento de la construcción del MISS MUAC.

- Manejo de Habilidades Comunicativas
- Asignación de Tareas según sus conocimientos y habilidades
- Responsabilidad Individual Recíproca
- Motivación por el alcance de objetivos
- Establecimiento de relaciones simétricas

Manejo de Habilidades Comunicativas: Para un adecuado trabajo colaborativo es menester que la comunicación entre los miembros sea rápida y práctica, ya que un contacto continuo entre los miembros puede favorecer las dinámicas de entrega y funcionamiento de los equipos de trabajo. Por otra parte, también se vuelve necesario la constante exposición a ideas generadas por los miembros del equipo, con la finalidad de que sean claras y concretas, para poder compartirlas y evaluar decisiones de manera conjunta, cada afirmación que se haga tendría que estar justificada a partir de la argumentación o acompañada de razones de tal manera que puedan prestarse a un diálogo crítico y constructivo entre los miembros del equipo.

Asignación de Tareas según sus conocimientos y habilidades: La asignación de tareas y proyectos a partir de las capacidades y competencias de los miembros, destacan en las metodologías de trabajo colaborativo, ya que logra plasmar las habilidades de los integrantes y ponerlas en práctica en tiempo real. Así mismo, se vuelve necesario conocer el estilo de trabajo de cada integrante para reconocer sus perfiles de competencia y que la asignación de tareas se vuelva natural y orgánica. Una vez que se reconoce el perfil activo de cada integrante, entonces es posible asignar los roles de responsabilidades. Dicha asignación dependerá de las capacidades y competencias de los integrantes.

Responsabilidad Individual Recíproca: Cada integrante del equipo de trabajo ha de adquirir conocimientos sobre las tareas y sus finalidades, y se sugiere que planteen objetivos de trabajo, de participación y compromiso con la dinámica del equipo, lo cual implica una responsabilidad individual hacia las tareas proyectadas, ya que avanzar en el logro de los objetivos del equipo requiere de iniciativa individual. Cada miembro tendría que mostrar su interés y su implicación individual, así como tomar iniciativa en los aportes de elementos de reflexión y análisis. Además, es importante fomentar la autorreflexión y valorar en qué medida puede implicarse en las dinámicas de trabajo.

Motivación por el alcance de objetivos: Los miembros del equipo tienen la responsabilidad de conocer y dar a conocer de forma clara las tareas que hay que realizar, para que nadie se quede atrás, sin tener conocimiento del trabajo que se pide ni de los objetivos que se persiguen. Se han de establecer normas de trabajo a partir de la dinámica del mismo

equipo, que estén enfocadas a favorecer el progreso en la obtención de los objetivos que el equipo plantea. Por lo mismo, es menester la claridad de estos objetivos y fomentar su obtención a partir de la colaboración colectiva y la responsabilidad individual.

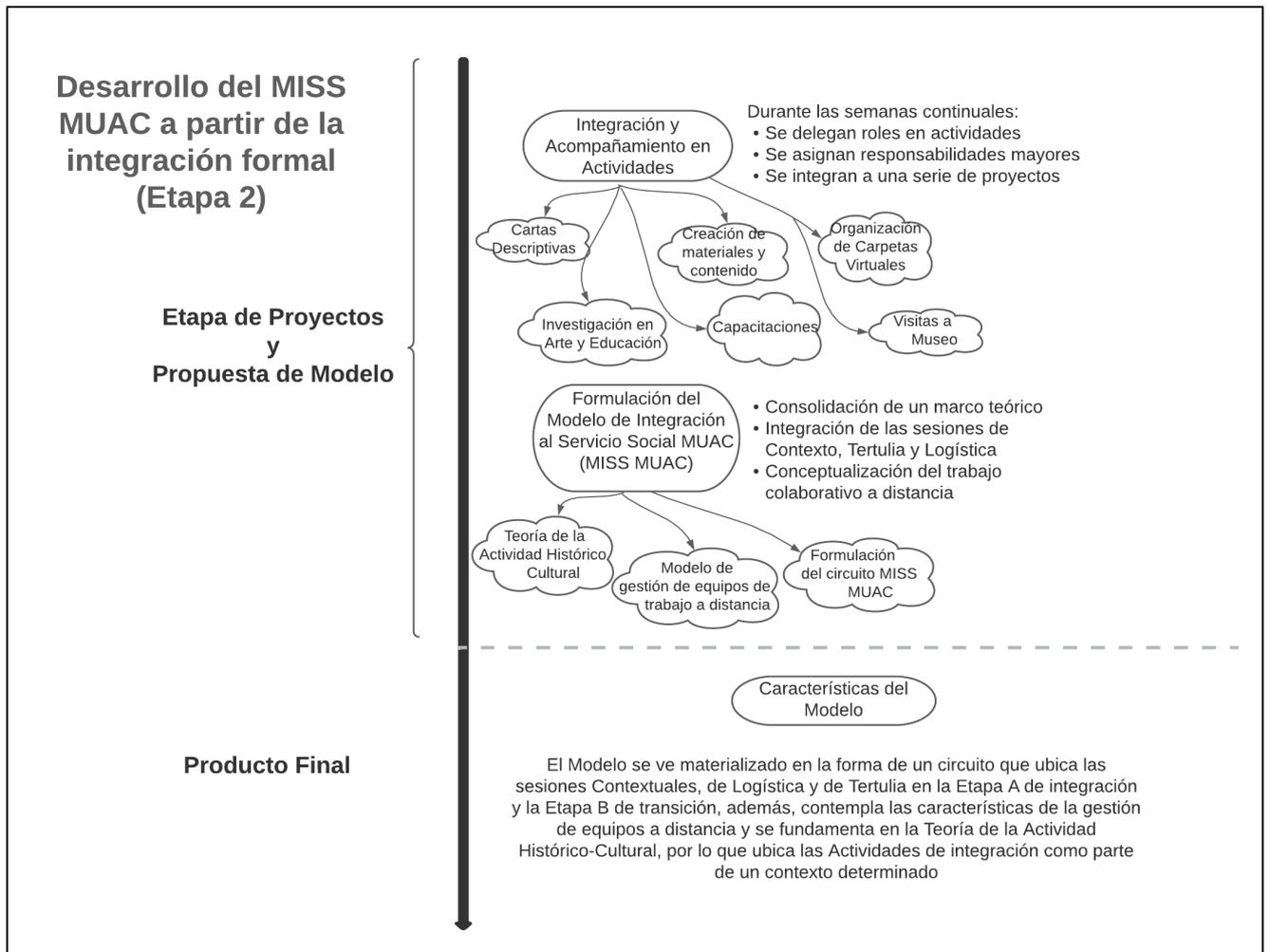
Establecimiento de relaciones simétricas: Es importante estar actualizado e involucrarse en el trabajo de los demás miembros, incluso cuando las tareas son distintas, ya que fomentar un ambiente de apoyo y brindar este mismo genera experiencias colectivas y favorece el compartir los avances, resultados y dificultades. Se recuerda que el trabajo depende de la participación de todos los miembros del equipo, por lo que establecer relaciones simétricas se vuelve vital para el desarrollo del mismo.

Con estas consideraciones teóricas, es que fue posible pensar un Modelo que sirviera de base para el proceso de integración de nuevos miembros, por lo que para conceptualizarlo, se hizo uso de los mapas presentados anteriormente y terminó por definirse como un *circuito* de etapas, donde todas las sesiones y actividades están orientadas a que los nuevos miembros asimilen y participen de los proyectos a cargo del equipo de CyT. Una metodología de integración basada en la colaboración ha de tomar en cuenta las habilidades de cada uno de sus integrantes, así como considerar variables de ambiente de equipo, tal como el tiempo, la comunicación y las redes o plataformas de conexión virtual (Borrero-Puentes y Alcalá-Zarate, 2020). Estas son aristas principales que el modelo contempla y que el *MISS MUAC* procura integrar, partiendo de la experiencia previa en la mentoría informal y la planificación de la integración de los estudiantes de Historia y Pedagogía. El circuito de integración que refleja el sentido del Modelo se presenta en la **Tabla 8**.

Mapa de Metodología

También es posible consultar la **Figura 10**, donde se expone visualmente el desarrollo del *MISS MUAC* durante la Etapa 2, que culmina con el desarrollo del circuito de integración.

Figura 10. Desarrollo del MISS MUAC en la Etapa 2.

Elaboración propia, a partir de la Tabla 7.

Material Ilustrativo del Modelo de Integración

A continuación, se muestra la **Tabla 8**, donde se encuentra el *Circuito del Modelo de Integración al Servicio Social MISS MUAC*, de creación propia, donde se resaltan las Etapas A y B, así como una breve descripción del sentido de cada sesión. La descripción tiene una función orientativa y no imperativa. Este esquema es accesible a todos los miembros de CyT mediante el Google Drive compartido.

Tabla 8. Circuito del Modelo de Integración al Servicio Social MISS MUAC

	CONTEXTO	LOGISTICA	TERTULIA	VISITAS	
Semana 1	BIENVENIDA Conocer a los nuevos integrantes y presentar al equipo de CyT, así como dar testimonios de la experiencia de los miembros activos	PRESENTACIONES Los miembros activos presentan de manera detallada los proyectos en los cuales están involucrados o en los que han participado anteriormente	PORTFOLIOS Presentación de <i>portfolios</i> de trabajo de nuevos miembros, se comparten intereses, experiencias previas y áreas de desarrollo de los nuevos integrantes		ETAPA A: BIENVENIDA
Semana 2	BIENVENIDA Presentación de manera general del status de cada uno de los proyectos en los cuales Cursos y Talleres está involucrado en tiempo real y las fases que hay que llevar a cabo	ASIGNACIÓN Identificación de proyectos en los que los nuevos integrantes pueden participar o desarrollar habilidades. Conocer la disponibilidad de horarios y se asignan tareas básicas	INTERESES Se sigue con presentaciones pendientes o la presentación de <i>portfolios</i> de miembros activos. Se prioriza la exploración de terreno común		
Semana 3	CONTEXUALIZACIÓN Conocer de manera general el status de cada proyecto en el cual CyT está actualmente involucrado y los eventos próximos en el Museo	COORDINACIÓN Se prioriza la revisión de proyectos urgentes, se confirman horarios de disponibilidad y se asignan responsabilidades parciales y equipos de trabajo	COMUNICACIÓN Se comparten productos culturales tales como películas, series, libros, canciones, etc., se producen acuerdos para generar diálogo o análisis en torno a estos mismos productos		
Semana 4	STATUS Seguimiento de los proyectos en tiempo real, informes semanales de cada proyecto y ruta a seguir para su realización	COORDINACIÓN Se determinan fases y pasos para cada proyecto. Los integrantes se coordinan para participar o colaborar en ciertas tareas y se llega a acuerdos sobre el modo a trabajar	IDENTIDAD Se busca generar diálogo en torno a temáticas particulares, estas pueden ser referentes a temas del museo, arte, política, o simplemente diálogo libre	DIA DE MUSEO Visita presencial a museos pre-seleccionados o exposiciones de arte, con el fin de conocer y compartir	

Tipo de sesión

- INICIALES
- CONTINUALES
- VISITA

C) Competencias desarrolladas durante la Actividad 2

Sin duda, el *Modelo de Integración al Servicio Social MUAC* (MISS MUAC) fue uno de los productos más beneficiosos para el equipo de CyT del MUAC, así como para mi formación profesional. Cabe recordar que durante la etapa inicial de mi servicio social la falta de una estructura organizativa de trabajo a distancia era un obstáculo, debido a la pandemia y a retos sociales que implicaba esta misma. Dicha falta de estructura organizativa no era (tan) evidente antes de la emergencia por COVID, puesto que la misma organización del museo y sus espacios posibilitaban la presencia física y participación cercana a actividades del Museo, y esto facilitaba la integración de los miembros nuevos del servicio social de manera orgánica, sin necesidad de un formato previo ni un modelo de trabajo en equipo a distancia. De hecho, el MUAC apenas estaba incursionando en su modalidad online pues antes de la pandemia las

actividades virtuales eran reducidas y esporádicas, según explica Amanda de la Garza Mata, directora del MUAC, al periódico La Jornada (Flores, 2021).

Con la llegada de la pandemia y la necesidad de conectar con “un mundo herido”, la modalidad virtual del MUAC se generalizó y los equipos de trabajo comenzaron a colaborar de manera cercana, aun en la distancia. Un ejemplo de ello es el equipo de Cursos y Talleres y su relación con la Coordinación de Comunicación y Difusión, donde los contenidos de los post en línea de difusión y la modalidad de entrega de los cursos y talleres dependen de sintonizar en la misma frecuencia temática. El MUAC inició entonces un proceso de hibridación en sus proyectos, y la virtualidad proveía la oportunidad de emprender esta nueva época en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo por excelencia de la Ciudad de México. Los integrantes del Servicio Social de CyT anteriores a mí cumplían con pequeñas tareas, pero ninguno tenía un rol específico. Esto mismo fue confirmado a partir de sus testimonios. Había que entender la situación social de los integrantes, muchos los cuales sufrimos pérdidas durante la pandemia, tanto de trabajo, de estabilidad económica, y de familiares, y al ser un museo cercano a la práctica artística, no es ajena a las problemáticas sociales ni a los sentimientos de sus integrantes, en ese sentido, tampoco era ético exigir esfuerzos indiferenciados a los integrantes del servicio social a sabiendas del contexto.

La principal problemática con la que me encontré al entrar al Servicio Social ofrecido por el MUAC era que, aún los más experimentados no tenían una idea muy clara de sus intervenciones, ni había un interés en compartir lo que sí se sabía, y si bien esto no se debía a un rasgo egoísta de su parte, si respondía a la ignorancia de procesos de integración a equipos de trabajo, en especial si estos se desarrollan *vía online*. Es aquí donde mi participación jugó un papel clave para una actividad de integración de nuevos miembros donde fue pertinente la creación de un modelo que permitiera a estos mismos desenvolverse y participar de manera activa, colaborativa, reflexiva y creativa bajo dinámicas que enaltecieran el respeto, la cordialidad, la comunicación y la comprensión como valores fundamentales del equipo de CyT. La problemática original de la infraestructura de integración fue localizada rápidamente y la necesidad de crear un modelo de integración fue inevitable, la pregunta residía en cómo lograr esto tomando en cuenta las características del Museo como comunidad y de sus

integrantes como equipo de trabajo, así como superar la barrera de distancia que suponía la crisis por COVID-19.

Para lograr esto fue necesario practicar y desarrollar una serie de competencias propias a la naturaleza de la actividad, entre las cuales destaco la autonomía al momento de hacerme responsable de la acción de mentoría informal para la recién integrada compañera Lesly de Pedagogía y asegurar una integración orgánica al equipo de CyT. También se destaca la investigación documental, la creatividad, planificación, elaboración y puesta en práctica del Modelo de Integración al Servicio Social *MISS MUAC*, donde habilidades para la búsqueda de literatura actualizada y contemporánea en bases de datos especializadas, así como la interpretación crítica de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural fueron el fundamento, la motivación y la muestra de profesionalismo al momento de participar.

Sin embargo, una vez que me hice responsable no solo del proceso de Mentoría Informal de Lesly, sino también de analizar el patrón de actividades y la dirección que el equipo de CyT toma cuando hay nuevos integrantes, y realizar una serie de observaciones y esquemas que daban cuenta de este proceso, fue posible crear el *MISS MUAC* y ponerlo en práctica con los últimos integrantes de Servicio Social que coincidieron con mi periodo. Al momento de participar no sólo en la creación del modelo, sino también en su entrega, me enfrenté a la práctica de moderación y liderazgo, procurando los aspectos sociales del modelo. Mi participación fue clave al momento de moderar y dar la bienvenida en las sesiones iniciales de Contexto, presentar algunos proyectos en los que estuve involucrado durante las sesiones de Logística, incentivar el diálogo, la comunicación, el respeto, la cordialidad, la horizontalidad y los acuerdos en las sesiones de Tertulia, y darme a la tarea de conocer las habilidades, intereses particulares y comunes y las experiencias previas de los nuevos miembros, así como asegurarme de que se sintieran cómodos, bienvenidos y motivados en la participación de los proyectos de CyT en el MUAC.

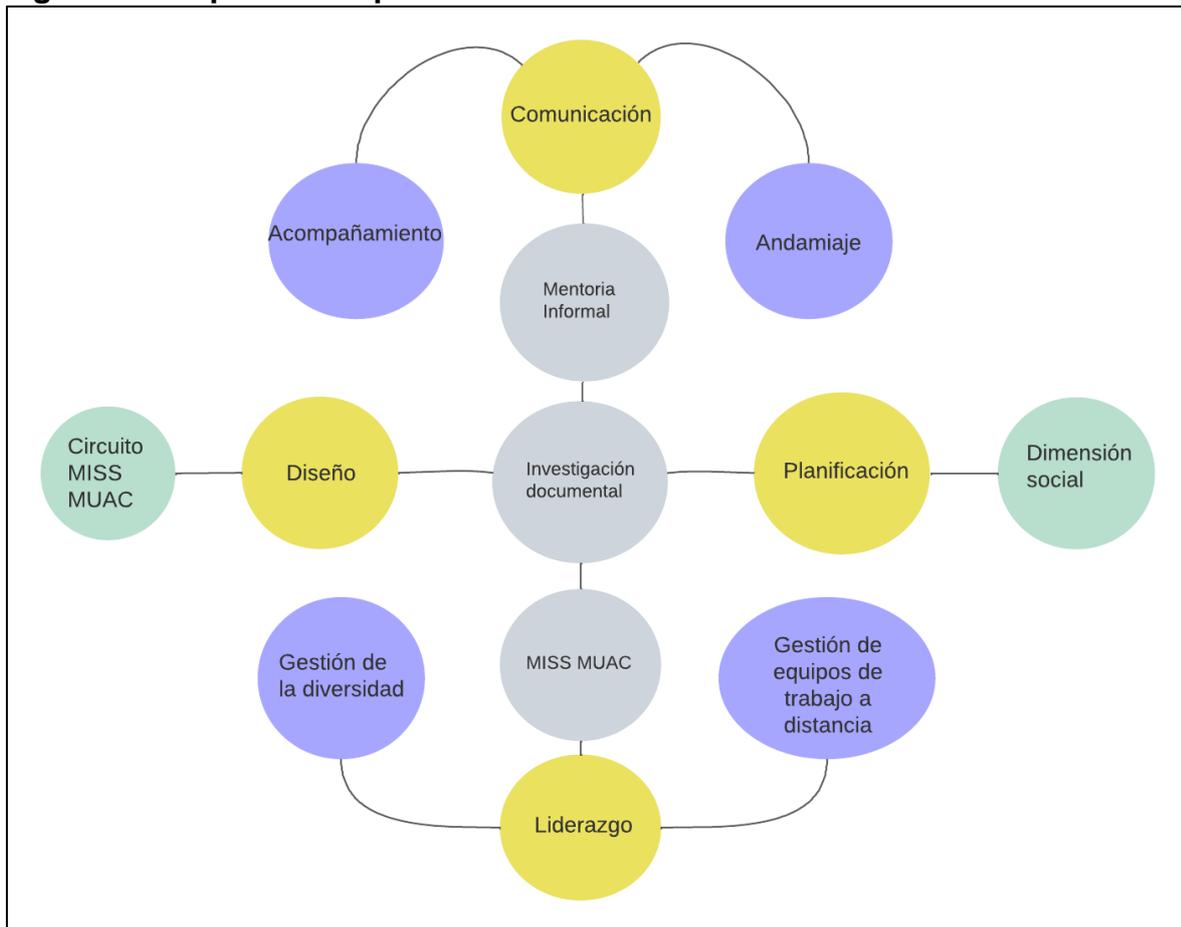
Otra parte importante de mi participación fue el acompañamiento en ciertas actividades de CyT, y sugerir a algunos miembros activos que procurarían el acompañamiento en actividades en los cuales mostraban ya cierta *expertise*. También participé en la creación de formatos que permitían visualizar algunas fases de los

proyectos, tales como cronogramas o formatos de diseño instruccional (*Claro_Oscuro*), y se reutilizó un Google Drive de CyT (Coordinación de Cursos y Talleres, 2021) de años anteriores para que permitiera el flujo de información incluso a distancia, se reorganizó y sirvió como depósito de bibliografía, datos, formatos, videos, materiales y demás recursos pertinentes para la adecuada realización de los proyectos del MUAC.

Mapa de Competencias de la Actividad 2

En la **Figura 11** se presenta el **Mapa de competencias** correspondiente a esta actividad, donde se pueden localizar las competencias específicas (en azul) como transversales (en amarillo), en relación al tipo de actividad (en gris) que se realizó en esta parte del servicio social comprendida entre Noviembre-Diciembre-Enero 2022/2023

Figura 11. Mapa de Competencias de la Actividad 2

Elaboración propia

Las acciones están encerradas en círculos grises. Cada acción implicó la práctica y el desarrollo de competencias transversales, que se encuentran en círculos amarillos. Las competencias **Liderazgo y Comunicación** tienen a su vez dos competencias técnicas que fueron específicas a las actividades, mientras que las competencias de **Planificación y Diseño** vienen acompañadas de resultados obtenidos en círculos verdes, es decir, el impacto en el **Circuito MISS MUAC y la Dimensión Social** del modelo de integración y capacitación.

Las competencias de **Liderazgo y Comunicación** fueron aquellas menester para el desarrollo de un ambiente de respeto, cordialidad y mutuo interés en las experiencias de los nuevos miembros, por lo que se destaca la **gestión de la diversidad** ya que en un equipo multidisciplinario dentro de una comunidad tan amplia está conformado por distintas personalidades con intereses propios y metas particulares, así como están cargados de historias distintas y vienen de contextos complejos. Ser consciente de estas dimensiones me permitieron empatizar y reaccionar de acuerdo a las múltiples facetas de los integrantes, por lo mismo, la **comunicación** fue clave, ya que esta competencia era necesaria y fue puesta en práctica durante la mentoría informal, y aunque tales competencias no son mutuamente exclusivas de las actividades que las conforman, si son competencias que en ambos casos se utilizaron y fueron un recurso fundamental para un entendimiento con nuevos integrantes y facilitó el proceso de integración y capacitación. Las competencias técnicas para ambas competencias transversales implicaron también la **gestión de equipos de trabajo a distancia, el andamiaje y el acompañamiento**. La gestión de equipos de trabajo es una competencia adquirida por la naturaleza del equipo de CyT durante la crisis de COVID 19, y el modelo contemplaba esta naturaleza a distancia, sin embargo, no es mutuamente exclusiva de las prácticas de andamiaje que se utilizaron durante la mentoría informal con la recién ingresada compañera Lesly de Pedagogía, y así mismo fue un recurso clave al momento de integrar a los nuevos miembros vía MISS MUAC. El acompañamiento de igual manera fue clave en ambos procesos y en ningún momento durante el circuito de integración MISS MUAC se dejó a los miembros solos, esto se dio gradualmente cuando comenzaron a mostrar iniciativa y autonomía para participar en proyectos ya con los conocimientos necesarios para su ejecución.

Nuevamente, la **investigación documental** fue una actividad clave para la planificación y el diseño del Modelo de integración al Servicio Social MISS MUAC, pues sólo a partir de la literatura contemporánea e internacional acerca de la gestión de equipos de trabajo, así como los artículos de aplicación práctica de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural a ambientes educativos fue posible desarrollar un modelo que, como anteriormente se ha descrito, contemplara las dimensiones sociales, culturales, educativas, las necesidades de la institución, de la comunidad y de sus integrantes.

Capítulo Tercero

Actividad 3. Diseño Psicopedagógico de la propuesta de taller online de arte sonoro *Atrapasonidos*

De todas las actividades hechas en el MUAC dentro de la Coordinación de Cursos y Talleres, destaca el diseño de la propuesta de taller online de arte sonoro llamado *Atrapasonidos*. Presto especial atención a esta actividad puesto que es donde las competencias profesionales implicaron habilidades de investigación, comprensión, análisis y diseño instruccional. Por otra parte, se destaca de entre las demás actividades porque fue el primer proyecto a mediano plazo en el cual me pude desarrollar de manera autónoma, con independencia creativa, y bajo ciertos lineamientos de las propuestas pedagógicas del MUAC, es decir, que fui el responsable directo de esta actividad en el Museo, y en donde pude aplicar de manera profesional las dimensiones teóricas y prácticas de una planeación de esta talla aprovechando la formación científica de la carrera de Psicología.

Después de la experiencia de colaboración MArCE-MUAC y durante las intervenciones de mentoría e integración, *Atrapasonidos* fue un proyecto clave que me ayudó a entender no sólo los procesos dentro del MUAC, sino la delicada situación de crisis global en la cual nos encontrábamos, y de alguna forma, fue este proyecto el que respondía directamente a una necesidad tanto institucional como de la comunidad. Además, el tomar autonomía sobre el proyecto *Atrapasonidos* también me permitió asumir poco a poco más responsabilidades dentro del equipo de Cursos y Talleres, y al mismo tiempo, me acercó al arte sonoro, disciplina con la cual he sentido una profunda conexión a partir de la música y la cultura sónica. Mis experiencias previas en el proyecto académico de la Facultad de Psicología, Aleph, me permitieron desarrollar ciertas competencias específicas que incluyen el análisis curricular, la investigación documental en bases de datos especializadas de talla global, el intercambio de diálogo constructivo, el diagnóstico de problemáticas entorno a la experiencia de enseñanza-aprendizaje, el trabajo colaborativo multidisciplinario y el diseño instruccional. Con esta experiencia detrás, *Atrapasonidos*, dentro del

programa pedagógico de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños (LACN) fue la oportunidad idónea para contribuir al MUAC.

La crisis sanitaria por COVID-19 imposibilitó la entrega de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños del 2020, y subsecuentemente la del 2021. Sin embargo, existía cierto vacío respecto de los contenidos del LACN 2020. Lo que se sabía es que seguiría una estructura similar a las versiones de años anteriores y esta nueva versión se centraría en el arte sonoro. En cuánto me enteré de esto y siendo consciente de la delicada crisis global en la que todos nos encontrábamos en aquel momento, así como de la previa experiencia que tuve en las prácticas profesionales, me propuse diseñar el taller y seleccionar los contenidos, a falta de artistas-docentes invitados y del vacío instruccional del taller.

El tema central de esta parte del Informe Profesional es el desarrollo conceptual, el diseño instruccional y el soporte teórico-metodológico de la propuesta de un taller de arte sonoro online llamado *Atrapasonidos*, que contempla el fenómeno de semiosis como principio organizador de los signos sonoros en relación a las experiencias de aprendizaje, resultando en una resignificación de las emociones en el contexto de crisis sanitaria global. Su planeación y diseño parten de premisas de la Semiótica, la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, y las expresiones creativas de algunos y algunas artistas sonoros.

1. Justificación

Para atender la creación de un taller online de arte sonoro, había que hacerse un par de preguntas clave. ¿Por qué es importante el diseño de un taller que busca acercar a los niños y niñas al arte contemporáneo? ¿Por qué es importante en el contexto de una crisis global sanitaria como COVID-19? Para responder a estas preguntas, fue necesario entender que el arte en este sentido no es un fin sino un medio.

La crisis global sanitaria por COVID-19 ha sido un fenómeno que ha mostrado tener efectos negativos sobre la salud emocional de las personas, y un grupo especialmente vulnerable son aquellos que se han educado detrás de una pantalla durante los años de pandemia. Los niños y niñas de Latinoamérica se encontraron en una situación de

harto estrés emocional, de distanciamiento físico y social, además de enfrentarse a los retos que implicaba el pánico generalizado, las enfermedades de los padres y familiares, la muerte y el miedo a la incertidumbre que rodeaba al mundo. Según UNICEF (2021), el impacto en la población infantil fue intenso, ya que la llegada de la pandemia fue abrupta y significó importantes cambios en la vida de toda la población, especialmente en la de los niños, niñas y adolescentes, ya que la pandemia visibilizó la aparición de afectaciones y preocupaciones que tienen efectos sobre la salud mental de la población.

No se desconoce que los humanos somos una especie social que busca la interacción para incrementar las posibilidades de supervivencia (Urbina-García, 2020), e incluso algunos estudios han demostrado la manera en la que las relaciones sociales positivas impactan el bienestar mental de los seres humanos (Cacioppo & Cacioppo, 2014; Haslam, Jetten & Alexander, 2012; Holt-Lunstad & Smith, 2012; Huxhold, Fiori & Windsor, 2013; Seppala, Rossomando & Doty, 2013, en Urbina-García, 2020). Sin embargo, las crisis “*nivel Vengadores*” tienen consecuencias catastróficas para la población. Un ejemplo de ello fue la epidemia de Ébola del 2013 en África, donde estudios revelaron un nivel alarmante de estrés y ansiedad en los miembros de la sociedad (Shultz et al., 2016, en Urbina-García, 2020). En la pandemia de 2020 por COVID-19, una dimensión impactada profundamente por el caos social y las estrictas *nuevas normas de conducta* en la población mexicana ha sido la socioemocional. Las habilidades socioemocionales son necesarias para el desarrollo de relaciones que se generan con el entorno social (Isaac, 2013, en Urbina-García, 2020) y es importante reconocer la importancia de esta dimensión en los niños y niñas, dado que la cuarentena y el aislamiento social impuesto por los gobiernos puede llevar a padecimientos de ansiedad, pensamientos obsesivos y delirios, según Mucci y colaboradores (Mucci, Mucci & Diolaiuti, 2020, en Urbina-García 2020).

Investigaciones en epidemiología social han demostrado que la comorbilidad en desórdenes mentales es alta cuando se dan situaciones de ausencia de relaciones sociales positivas, como puede ser el caso de una contingencia sanitaria de esta escala (Cacioppo & Cacioppo, 2014, en Urbina-García 2020). Además, cabe recordar que la infancia, así como la adolescencia son momentos clave en la constitución subjetiva de la identidad, y las condiciones histórico-sociales tienen un rol central

(UNICEF, 2021). Durante esta etapa, los vínculos sociales con las personas encargadas de la crianza, educación y seguridad del infante, así como la cercanía con otros niños y niñas contribuyen al desarrollo y constitución de la identidad (Bleichmar; 2005, en UNICEF, 2021), por lo que las restricciones sociales con el fin de disminuir los contagios fueron un factor determinante en el desarrollo social y emocional de las infancias. UNICEF, en su estudio sobre el impacto en la salud mental de niños de entre tres y doce años durante la pandemia realizó una serie de mediciones, en las cuales se reporta que las primeras mediciones el impacto parecía superficial y leve, sin embargo el estudio también confirma en posteriores mediciones que con la prolongación de la pandemia hubo un creciente agotamiento de la capacidad de adaptación y procesamiento simbólico de los niños y niñas para asimilar lo que estaba ocurriendo, se observó una profundización en malestares tales como angustia y llanto, expresiones de enojo, irritación, ansiedad y altibajos emocionales e incluso presencia de trastornos en la alimentación y de sueño (UNICEF, 2021).

A lo largo de la historia, hay quienes han advertido que existe una conexión entre la creatividad espontánea y la salud mental. Lowenfield en 1900 ya hipotetizaba que la educación del arte se podría utilizar como estrategia para el desarrollo creativo y mental de los niños, ya que presupone que el arte es una vía para el desarrollo de los ajustes emocionales, y por ende esta práctica podría proporcionar estrategias para hacer su vida más positiva -a reserva del concepto de positividad del año 1900-, Lowenfield advierte un cambio cognitivo en la regulación emocional a partir del arte (Lowenfield, 1947, en Granados, 2009) *"Puesto que percibir, pensar y sentir se hallan igualmente representados en todo proceso creador, la actividad artística podría muy bien ser el elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las emociones infantiles"*. sugirió posteriormente Lowenfield en 1961 (recuperado de Granados, 2009). La relación existente entre arte y gestión emocional es clara para Lowenfield así como para otros investigadores de la educación y del arte.

Se concibe pues el arte como medio, ya que puede ser una vía que proporcione herramientas que puedan ser utilizadas frente a adversidades presentadas por crisis de emergencia como es el caso de la pandemia de COVID-19. Frente al miedo y el pánico social, las vivencias de las pequeñas y pequeños se encuentran codificadas en sus emociones, y una vía para manifestarlas, así como para transformarlas, es

mediante la expresión creativa, mediante la práctica artística. Además, en el estudio UNICEF llama la atención que uno de los factores de protección mental puesto en práctica por niños y adolescentes, independientemente de su contexto social, es la simbolización de las emociones, la capacidad de crear y la construcción de sentido desde la creatividad (UNICEF, 2021).

El Dr. Urbina-García, en su documento de 2020, propone una serie de estrategias para incentivar el desarrollo socioemocional durante la cuarentena por COVID-19, una de las estrategias principales es **escuchar** la perspectiva de los niños para lograr tener un entendimiento acerca de cómo están interpretando y experimentando la crisis, entender de qué manera están *leyendo* al mundo, dicha estrategia coincide con el factor de protección mental identificado en el estudio de la UNICEF acerca de *sentirse escuchado y cuidado*. Con esta estrategia en mente, el taller contempla que los niños y niñas están o estuvieron atravesando por una situación que amenaza su salud mental y física, y esto desencadena emociones de supervivencia. Por otra parte el taller también contempla la utilidad del arte como vía para el desarrollo de herramientas socioemocionales mediante la simbolización de las emociones y la capacidad de construcción de sentido mediante el juego y la participación social. Se considera primordial reivindicar y recuperar la perspectiva de las infancias sobre la situación que estuvieron viviendo y que sigue latente en varios aspectos de su cotidianidad, y procura proporcionar mediante el arte sonoro una herramienta para la manifestación de sus procesos emocionales, ofreciendo así la oportunidad de transformarlos en un entorno que incentiva la socialización, aun cuando ésta sea digital.

Para lograr la conceptualización de un taller online de arte sonoro que contemplara los aspectos socioemocionales, fue idóneo partir de un eje teórico-metodológico que pudiera articular los elementos de la práctica artística de manera que pudieran ser funcionales psicopedagógicamente. La Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, la Semiótica y el Arte Sonoro permiten esa articulación.

La creación del taller online *Atrapasonidos* está fundamentada a partir de la necesidad de tener a la mano una propuesta educativa contextualizada, que provea herramientas que permitan a los niños y niñas en la identificación, reconocimiento y expresión de

sus emociones a través de estrategias creativas propias del Arte Sonoro y de sus sujetos-modelos, es decir, el o la artista sonoro. Fue menester el desarrollo, el diseño y la planificación de un entorno de aprendizaje virtual que acentúe la interacción social y facilite la gestión emocional frente al contexto de crisis sanitaria.

2. Soporte Teórico

2.1 El arte en tiempos de crisis y el impacto psicosocial de la pandemia

Arte y Crisis

Durante la peste bubónica en la Edad Media, la bacteria *Yersinia* fue la responsable de eliminar a un tercio de la población europea en 1347. Es uno de los eventos históricos que más han marcado a la humanidad en su desarrollo sociocultural, y aunque no hay registros acerca del impacto psicosocial de ese momento, es posible inferir ciertas características del estado de ánimo de aquellos quienes la experimentaron y manifestaron dicha experiencia mediante productos culturales, no solo durante la crisis sanitaria, sino incluso décadas después. Los artistas del Medievo plasmaron una serie de expresiones artísticas bastante oscuras durante el Medievo Tardío, en el siglo de la Peste (de 1300 a 1400 d.C), representando el poder igualitario de la muerte sobre todas las castas sociales. Este género fue conocido como la “Danza Macabra” o “Danza de la Muerte” (Casanova et al., 2021). Dicho género explora la universalidad de la muerte; una entidad (normalmente una calavera) llama a personas de distintas edades, castas o clases sociales a bailar con ella alrededor, esperando recibirlas en su tumba. Se piensa que las danzas macabras eran bailadas y representadas teatralmente en el siglo XIV. Pero vale la pena preguntarse; ¿estas representaciones son testimonios de la experiencia emocional y social? Quizá las Danzas de la Muerte no eran danzas per se, sino una forma de representar la experiencia epidémica durante el brote de Peste Bubónica. En ese tiempo, la Danza Macabra representó un recordatorio de la fugacidad de la vida y la inutilidad de los placeres terrenales frente a los terrores existenciales que amenazan la realidad humana, pues una de las características que comparten obras creadas durante este periodo es la constante presencia de la muerte (Guillén, 2020 en Casanova et al., 2021).

Otra crisis sanitaria que llama la atención es la Gripe Española en 1918. En vísperas del fin de la Primera Guerra Mundial. Aproximadamente por Enero-Marzo de 1918 se desencadenó la primera gran pandemia del siglo XX por un virus de influenza, mismo que durante ese año y 1919 sería la responsable de más de cincuenta millones de muertes a nivel global, superando el número de muertes por la Gran Guerra de 1914 (Payá, 2009). Durante esta crisis sanitaria, el pintor expresionista Edvard Munch fue uno de los artistas reconocidos del momento que padeció la terrible enfermedad y expresó esta experiencia a través de un par de pinturas que sirven como testimonio de su padecimiento en 1919. Sin embargo, no fue el único autor reconocido de aquella época al cual la sombra mortal de la enfermedad persiguió durante el brote de Gripe Española. Egon Schiele, reconocido personaje del expresionismo austriaco estaba teniendo éxito en la venta de sus obras y recién se había casado con Edith Harms, y en 1918 esperaban a su primer hijo. Fue entonces cuando comenzó a dibujar su último cuadro, sin saber que sería el último. El cuadro hoy en día es conocido como *La Familia*, en el cual intentó plasmar su futuro. En el cuadro se ve a su propio retrato junto con su mujer y un bebé. Sin embargo, el virus tocó las puertas de su vida llevándose a su esposa Edith quien aún estaba embarazada de su bebé, y tres días después de su muerte, Schiele, quien tenía 28 años, también falleció. La pintura nunca se terminó y es considerada como obra póstuma de Egon (Mora, 2020 en Casanova et al., 2021).

Otra crisis sanitaria que cabe recordar del siglo XXI es el brote de ébola durante 2013 y 2016 que se hizo presente en África y se extendió a algunos otros países alrededor del mundo. Dicho brote provocó el fallecimiento de aproximadamente 11,300 personas, principalmente en África. Durante este periodo de crisis sanitaria, hubo varias manifestaciones artísticas cuyo fin era sensibilizar a la población sobre los peligros de este virus, algunos artistas trabajaron sobre este tema como Abu Bakarr Mansaray o William Kentridge, con su obra *More Sweetly Play the Dance* en 2015 (Barragán, 2020). Esta última era una instalación de audio y video donde era posible visualizar una especie de marcha a lo largo de una serie de pantallas que solo muestran siluetas de médicos, curanderos, enfermos, y algunas otras criaturas, todos participando en una especie de ritual de la muerte, lo cual recuerda a las Danzas Macabras del medievo.

La relación entre crisis de naturaleza viral y las manifestaciones artísticas son una ventana susceptible de análisis acerca de los estados emocionales, los cambios estructurales de pensamiento, de simbolización e interpretación del mundo de aquellos quienes las experimentaron. Algunos testimonios artísticos son de quienes lograron sobrevivir, y podemos visualizar los efectos que las epidemias y pandemias han tenido sobre su interpretación del mundo, pero más importante, es posible visualizar cómo éstas impactaron la dimensión social, política y cultural de sus épocas. Otros testimonios son de quienes no lograron sobrevivir, y sus obras quedan como recordatorio de lo súbita que puede ser la muerte en estos periodos tan complicados, y nos invitan a reflexionar acerca de los procesos de duelo, pérdida de la esperanza, y estrés emocional que se viven.

El impacto psicosocial de la crisis sanitaria por COVID-19

En el primer año de pandemia las investigaciones que llegaron de China, al ser el primer país afectado, sugirieron que el miedo, la incertidumbre y demás emociones relacionadas a la cuarentena y al temor por el virus podrían llegar a evolucionar a formas más agudas de enfermedades mentales, tales como trastornos de estrés, ansiedad, depresión o incluso conductas de riesgo (Ozamiz-Extebarria, Dosil-Santamaria, Picaza-Gorrochatequi & Idoiaga-Mondragon, 2020, en Nuñez et al., 2020). Sin embargo, el mundo no estaba preparado para lidiar con las consecuencias psicosociales de un evento de esta magnitud, y los aspectos ausentes en la planificación de acciones de respuesta a la crisis sanitaria fueron justamente los aspectos psicosociales y de malestar emocional, dicha ausencia en las planificaciones de respuesta de varios gobiernos a través del globo ya se había advertido en años anteriores (OPS/OMS, 2016).

Es importante reconocer que las emociones y los problemas sociales mantienen una interconexión difícil de negar, y que una vez que una crisis sanitaria de esta magnitud se hace presente, la seguridad y el funcionamiento de la comunidad se ven amenazadas, por lo que la actitud y las estrategias que las personas adoptan frente a los problemas de salud son un elemento clave en el mantenimiento de ciertos

patrones de conducta que podrían significar la adopción de ciertas acciones de autocuidado, favoreciendo así el estrés asociado a la enfermedad (Costa, de Lima & Silva, 2018, en Nuñez et al., 2020). Sin embargo, la preocupación y el pensamiento catastrófico, así como el malestar emocional parecen ser los constructos socioemocionales con mayor índice de incidencia en ciertas poblaciones de estudio (Nuñez et al., 2020), es decir, que estas actitudes y comportamientos son aquellos adoptados frente a la situación de contingencia sanitaria. Por otra parte, cabe recordar que, en situaciones de crisis de comunidad, la dimensión socioemocional procura la resolución a través de acciones colectivas, mismas que forman parte de identidades sociales interseccionales, y se parte de la necesidad cognitiva y comunicativa en el proceso de relaciones intersubjetivas (Nuñez et al., 2020). Al estar inmersos en una pandemia de estas dimensiones, se conflictúan los procesos culturales, emocionales y sociales, por lo que se requiere encontrar estrategias de afrontamiento, ya que los individuos rompen con equilibrios y rutinas establecidas que han venido construyendo a lo largo del tiempo, y una crisis sanitaria de este tipo puede ser un evento disruptivo en varios niveles desde lo individual hasta lo global.

Por otra parte, UNICEF (2021) destaca que, a pesar de las circunstancias adversas y de incertidumbre generadas por la pandemia, los niños y niñas hacen uso de recursos, capacidades y estrategias para hacer frente a la situación. Durante mediciones posteriores en el estudio de UNICEF, se afirma que las infancias mantuvieron la capacidad de jugar modificando, recreando y transformando los espacios sociales a los que pertenecen, apropiándose de la realidad y confiriendo nuevos sentidos a sus experiencias. Los niños y niñas crean juegos donde simulan las características del virus y lo dotan de cualidades de seres vivos y atributos humanos como una forma de resignificar sus experiencias y ser partícipes de los acontecimientos, por lo que se afirma que las infancias mexicanas de entre tres y doce años han mostrado una capacidad lúdica impresionante que les ha posibilitado construir situaciones y escenas como formas de expresión y comunicación que les ayudaron a hacer frente a las restricciones sociales de sus vínculos afectivos, lo cual constituye una forma de protección de la salud mental. Sin embargo, el mismo estudio reporta que a pesar de que tanto niños y niñas implementaron estrategias de juego y simbolización de las afectaciones emocionales para hacer frente a la crisis, durante la prolongación de la pandemia hubo un incremento en el agotamiento de

esta capacidad para procesar simbólicamente lo que estaba ocurriendo en sus alrededores, a lo cual el organismo sugiere que para una adecuada elaboración de estas estrategias es importante la mediación de las y los adultos (UNICEF, 2021).

Para Bisquerra & Pérez (2007, en Nuñez et al., 2020), las competencias socioemocionales relacionadas a la regulación emocional, tales como la capacidad para manejar emociones de manera adecuada, tomar consciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, o tener estrategias de afrontamiento para crisis, son el tipo de competencias que pueden aportar factores de protección sociales y emocionales frente a la incertidumbre, el peligro, el temor, y toda la cascada de malestar emocional que surge a partir del contexto de pandemia por COVID-19 actualmente, por lo que la incentivación de estas competencias socioemocionales puede ser clave al momento de pensar un taller que pueda aprovechar las disciplinas artísticas como método para su desarrollo.

2.2 Sobre el desarrollo conceptual del taller

El COVID representa una nueva crisis de talla global, pero esta vez tenemos más conocimiento acerca del impacto del aislamiento social y los factores de riesgo en las dimensiones socioemocionales de los niños. y dicha información nos permite entender de qué manera la cuarentena de COVID-19 ha impactado a un sector de la población especialmente vulnerable, es decir, las infancias.

Por ejemplo, a partir de la investigación documental es posible identificar que los niños en circunstancias de aislamiento social son susceptibles a desarrollar emociones de tristeza e inseguridad (Hawkley & Capitano, 2015, en Urbina-García, 2020), y a pesar de que estas emociones son parte natural del ser humano, la cuarentena podría haber desatado o agudizado estos padecimientos. Por otra parte, estudios indican que los niños son propensos a desarrollar altos niveles de estrés cuando en el día a día se enfrentan con situaciones que son percibidas como riesgo (Stephoe, & Kivimäki, 2012, en Urbina-García, 2020). Los seres humanos reaccionamos biológicamente con miedo, estrés o ansiedad cuando nos encontramos en situaciones que amenazan nuestra forma de vida (Crescentini, 2016 en Urbina-

García, 2020), pero los niños también se encuentran en un momento de aprendizaje perpetuo y significativo, por lo que también están en proceso de aprender a gestionar lo que sienten. Algunas investigaciones enfocadas a la dimensión socioemocional demuestran que un factor clave para ayudar a los niños en el control de sus emociones es a través de la identificación y reconocimiento de las emociones que experimentan (Meyer et al., 2014, en Urbina-García, 2020).

La evidencia apunta a que cuando las necesidades, intereses e ideas de los niños son escuchadas y comprendidas, entonces se sienten importantes y valorados, y esto afecta profundamente en su bienestar socioemocional, y cuando los adultos tienen la disposición para escuchar a los niños y sus perspectivas sobre diversas situaciones, los niños se sienten amados, valorados y mucho más importante, se sienten a salvo. Esto es de suma importancia en tiempos de crisis global (Dacey et al., 2016, en Urbina-García, 2020). Además, a partir de los resultados del estudio de UNICEF (2021), el organismo ha dado una serie de recomendaciones que son coherentes con la evidencia, de los cuales destaca la implementación de estrategias que ayuden en el proceso de simbolización de la situación de la pandemia a través de espacios lúdicos, el sostenimiento de la dimensión socio-afectiva en los procesos de enseñanza a partir de actividades sincrónicas virtuales, y el garantizar espacios en donde los niños y las niñas puedan ser escuchados y comprendidos.

La escuela de la Gestalt reconoce que la expresión creativa es clave al momento de la construcción de la identidad y el desarrollo personal, aumenta el valor y la consistencia de la personalidad y favorece el desarrollo de la autoestima, así como el interés por la vida y la presencia en el mundo (Rodríguez Estrada, 2006, en Granados, 2009). Es decir, que el arte a través de sus procesos creativos afecta las emociones de las personas y el desarrollo de su identidad, pues el trabajo artístico se convierte en una forma de “encarnar” los procesos emocionales, donde las pasiones y los sentimientos se convierten en la materia prima del artista y de la obra, quedan plasmadas y transformadas. Según Khinkanina (2014), el arte puede incentivar una especie de *metamorfosis de la sustancia*, dando paso a la transformación de los sentimientos, y para Vygotsky, la esencia de estas transformaciones que se elevan por encima de las emociones individuales y son transmitidas como emociones generalizables se traducen como sentimientos comunes, entonces es posible

visualizar que el arte y el trabajo artístico cumplen una función social (Khinkanina, 2014). La catarsis vista desde este aspecto Vygotskiano, es el proceso del enfrentamiento como un reto personal, al momento de descubrir verdades auténticas de la vida y sus situaciones a través del arte (Leóntiev, 1958, en Khinkanina, 2014).

El taller se plantea entonces como una vía para escuchar las perspectivas de los niños acerca de sus experiencias durante la pandemia y fomentar la expresión creativa a través del arte, lo cual es clave para la catarsis emocional, la construcción de la identidad, el reconocimiento de las emociones propias y comunes, y la auto revisión de nuestra presencia en el mundo y la simbolización de procesos emocionales. Un esfuerzo multidisciplinario para el desarrollo de un taller de arte sonoro puede utilizar herramientas teóricas de la Psicología y conocimientos prácticos de la Pedagogía, y así mismo utilizar metodologías de disciplinas artísticas para articular una propuesta educativa que de salida a preocupaciones emocionales que se gestaron durante la pandemia. El arte, la educación y la psicología pueden hacer uso de sus herramientas disciplinares para crear talleres vía online que ofrezcan estrategias de gestión emocional a través de la manifestación artística característica del arte sonoro, es decir, es posible desarrollar una situación de enseñanza-aprendizaje donde mediante la transposición didáctica se pueda utilizar las diversas metodologías del artista sonoro para incentivar actividades didácticas creativas que permitan un aprendizaje lúdico y estético que aprovechen la experiencia emocional de tal manera que impacten el proceso de elaboración simbólica y al mismo tiempo den voz a los niños y niñas respecto a la forma en la que vivieron la pandemia.

Pero, ¿de qué manera es posible articular las disciplinas para el desarrollo de este taller? ¿qué conocimiento teórico-metodológico es de utilidad para poder pensar las premisas básicas de un taller que aproveche el sonido como medio para compartir estrategias de gestión emocional? Por una parte, había que observar al arte sonoro como disciplina, y al artista sonoro como sujeto que participa de una *actividad social* y cultural específica, que tiene su variedad de metodologías y aplicaciones. Por otra parte, había que pensar el *sonido como signo* dentro de un sistema de representaciones y fenómenos comunicativos del entorno. Y, por último, contemplar el tipo de *elaboración simbólica* relacionado a la disciplina, y su conexión con el desarrollo de competencias socio-emocionales.

He organizado la información de tal manera que sea posible discernir entre los conceptos teóricos de cada dimensión que conforma la plataforma teórico-metodológica del taller online *Atrapasonidos* en el contexto del Programa Pedagógico del MUAC y los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños LACN.

Teoría de la Actividad Histórico-Cultural

La teoría de la Actividad Histórico-Cultural permite tener el fundamento teórico al momento de pensar la actividad del artista como un sistema de actividad social. Vygotsky amplió el estudio y la investigación sobre las funciones psíquicas, las cuales se desarrollan a partir de la realización de acciones envueltas en un sistema cultural que utiliza sus propios códigos, herramientas y símbolos, los cuales tienen correspondencia con sistemas de actividad propios del entorno sociocultural donde se desarrollan. La Teoría de la Actividad Histórico-Cultural surge de las propuestas teóricas de Vygotsky, reformuladas por Alexis Leóntiev quien utiliza el enfoque Vygotskiano para ofrecer una visión innovadora de la actividad humana, concepción que ha sido ampliada, estudiada y reflexionada para sus usos prácticos en educación por las escuelas neovygotstkianas de psicología sociohistórica de intelectuales como Wertsch, Cole y otros, quienes conceptualizan la acción humana desde la mediación, el lenguaje y otros instrumentos que dan forma a la acción humana. (Wertsch, 1991, en Druker, 2002), desde entonces, la teoría ha ido evolucionando con diferentes autores hasta su tercera generación con Engeström.

La teoría de la Actividad Histórico-Cultural parte de considerar a la actividad como la relación e interacción entre sujeto-objeto, la cual está mediada por artefactos y herramientas simbólicas (Vygotsky, 1933, en García, 2017), sin embargo, quienes continuaron el legado del enfoque Histórico-Cultural de Vygotsky, tal como Leóntiev (1984, en García, 2017) y colaboradores se encargaron de definir los elementos de la *Actividad*, la cual pasa a estar constituida por *acciones* y *operaciones*, de tal forma que es posible considerar también a los artefactos mediadores, sistemas de producción, distribución, y los esquemas de organización social dentro de los cuales los individuos se desarrollan y participan en conjunto para alcanzar la transformación de un objetivo que es especulado socialmente. Estos desarrollos en la Teoría de la

Actividad Histórico-Cultural han dado pie a lo que Engeström (2001) llama *Sistemas de Actividad* como las unidades de análisis principales dentro de la tercera generación de esta teoría. Estas unidades de análisis son útiles para el desarrollo de un plan psicopedagógico que contempla estos elementos.

Desde la teoría de la Actividad Histórico-Cultural, los sujetos realizan *acciones* que están orientadas a alcanzar metas y objetivos, lo cual lleva a la necesidad de desarrollar conjuntos de *acciones* coordinadas e interrelacionadas entre sí, y dichas relaciones funcionan dentro de un sistema social que les otorgan sentido a las *acciones*, esto en esencia lo que es una *Actividad Societal*. Los *sistemas de Actividad* están ubicados socioculturalmente e influenciados por su contexto histórico y político, y en dichos contextos se desarrollan *herramientas de mediación* de carácter simbólico, los cuales facilitan la participación y realización de las acciones coordinadas, así como la “interiorización” de los procesos. (Wertsch, 1988)

Hay dos aspectos importantes a reconocer para poder visualizar la *Actividad Artística* desde la teoría de la Actividad Histórico-Cultural. El primero es el concepto de **Agencia** que funciona como nexo entre las motivaciones sociales de la *actividad* y la *acción*, que es la participación dentro del circuito de *actividad*. La *Agencia* es pues, lo que dota de profundidad experiencial al sentido de la *actividad* y las *acciones*. El segundo aspecto fundamental a tomar en cuenta es la **distinción** entre *Actividad*, *Acción*, y *Operación*, para lo cual es útil comprender que toda *Actividad* está compuesta de *Acciones*, y que dichas acciones están compuestas de *Operaciones*, por lo cual las acciones se llevan a cabo bajo ciertas especificaciones.

Comprender la dimensión de *Actividad* dentro del arte, significa visualizar la *Actividad Artística* como una actividad social constituida por *acciones* y *operaciones*. El Artista tiene una variedad de motivaciones detrás de la realización de cada obra, por lo que nos limitaremos a hablar de la *Actividad Societal* del Artista cuyo fin es la exposición de su obra en algún espacio. Y para entender la forma en la que el Artista lleva a cabo esta finalidad, habría que voltear a ver las metodologías del Artista. Sus metodologías vendrían a ser el conjunto de acciones y operaciones específicas al desarrollo de su obra, sin tomar en cuenta las operaciones necesarias para acciones que se ocupan del aspecto administrativo-burocrático de presentar la obra en algún

espacio de promoción cultural. Por ello, cada una de estas acciones metodológicas - las orientadas al desarrollo y exposición de la obra- están compuestas por operaciones que permiten visualizar en unidades útiles el desarrollo de la *Actividad Artística*.

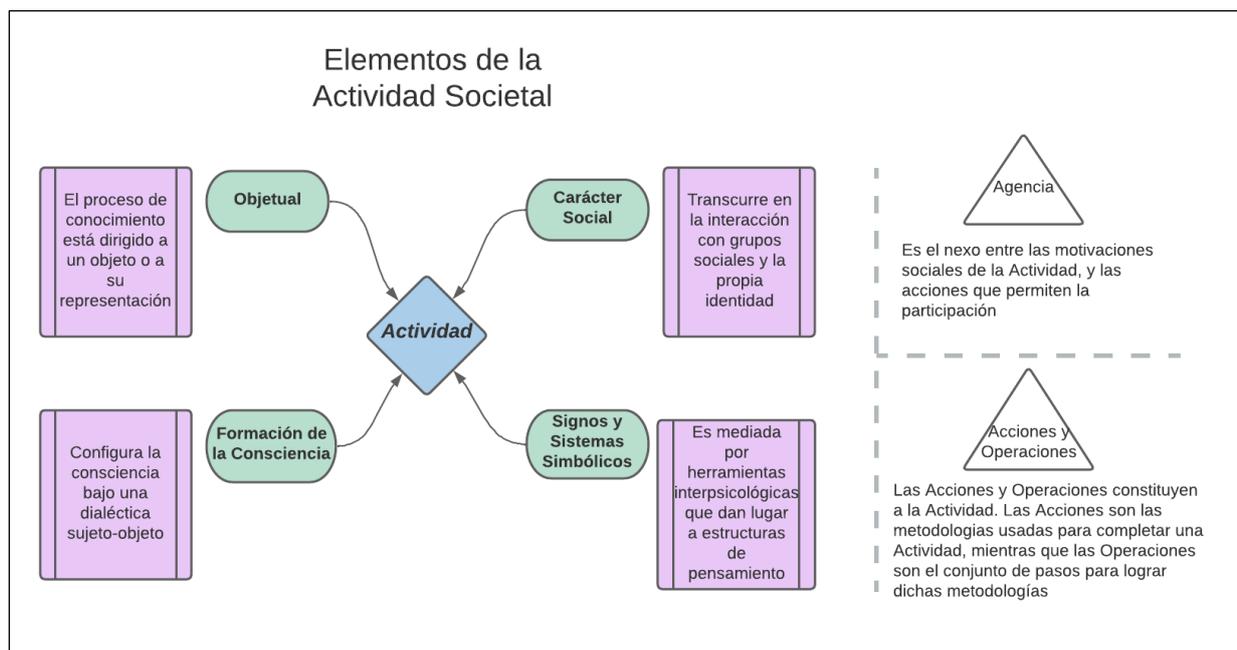
Por otra parte, los participantes de cualquier *Actividad Societal* (tal como la *Actividad Artística*), se desarrollan dentro del sistema de actividad a través de herramientas de mediación, es decir, aquellas herramientas simbólicas o físicas que se encuentran dentro de un set de reglas que se han gestado y reproducido desde la comunidad en la cual la actividad se encuentra inmersa, por lo que la teoría de la Actividad Histórico-Cultural contempla la ubicación sociohistórica de los participantes de las *Actividades Sociales*, y está alerta sobre la manera en la que estos factores pueden influenciar la forma en la que se desarrollan las acciones u operaciones, así como las herramientas y roles que se asimilan durante una *Actividad*.

Druker (2002) caracteriza a la actividad humana a través de una serie de elementos útiles para el análisis y desarrollo de entornos de aprendizaje que buscan utilizar la teoría de la Actividad Histórico-Cultural como aproximación teórico-metodológica (**Figura 12**). Para Druker, cuatro elementos son pertinentes dentro de cualquier actividad humana:

- a) El proceso activo del conocimiento es **objetual**. Es decir, que todo proceso de conocimiento está dirigido a un objeto, o implica la producción mental (*representación*) de un objeto, bajo necesidades particulares.
- b) La Actividad Humana es de **carácter social**. Dado que toda actividad humana transcurre en la interacción con grupos sociales, instituciones, comunidades y con la propia representación de uno mismo, ésta es de carácter social.
- c) La Actividad Humana da lugar a la **formación de la consciencia**. La actividad da lugar a la formación de la consciencia en el sentido de que la configura bajo una dialéctica general, es decir, mediante la relación que el ser humano establece con su realidad, por lo que en esencia la consciencia es un evento de transformación.

d) La Actividad Humana se encuentra mediada por **signos y sistemas simbólicos**. La mediación hace uso de estos elementos durante el desarrollo de toda actividad. Son de carácter interpsicológico y sólo son asimilados mediante la participación en tal actividad societal, es decir, que la interiorización de las funciones psíquicas adecuadas a la actividad sólo es posible a partir del uso de estos signos y sistemas simbólicos, por lo que la estructura de la actividad se forma simultáneamente con la estructura del pensamiento.

Figura 12. Elementos de la Actividad Societal

Elaboración propia, a partir de Druker (2002)

Ahora, ¿por qué elegir esta teoría para el desarrollo del taller de arte sonoro *Atrapasonidos*? García (2017) en su texto describe la aplicabilidad de la teoría de la actividad al comportamiento informacional, y sugiere que los contextos económicos y culturales, así como los sistemas de actividades que involucran relaciones complejas entre sujeto-objeto a través de herramientas específicas de la comunidad y el contexto de las actividades constituyen ejes principales por los cuales es posible direccionar las motivaciones y necesidades de los sujetos. La actividad de los seres humanos implica una relación sujeto-objeto integrada de manera cognoscitiva y

afectiva que se da en contextos sociales específicos, tales como instituciones, comunidades o grupos y es por este carácter social de la mediación que la configuración de entornos de aprendizaje se puede diseñar dentro de plataformas sociales -como el Museo- ya que nos permite manipular las herramientas de mediación, condicionar las experiencias estéticas y de aprendizaje para desarrollar objetivos planteados desde una visión pedagógica específica, en este caso, dentro del marco de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños en el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

Adecuar la planificación psicopedagógica desde la teoría de la Actividad Histórico-Cultural nos brinda elementos teóricos valiosos para el diseño de un entorno de aprendizaje que promueva la creatividad, la participación, la expresión y la producción de piezas artísticas que impactan directamente o indirectamente el desarrollo de competencias socioemocionales.

El Arte Sonoro como Actividad Histórico-Cultural

El Arte Sonoro es un grupo de prácticas artísticas que tienen por objetivo crear diferentes nociones del sonido, así como formas de escuchar y de producir una amplia variedad de experiencias sonoras a partir del uso diversos materiales, o la invención de instrumentos sonoros. Dicho uso afecta a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo durante la actividad sonora (Jara, 2021), de tal forma que este grupo de prácticas *configura consciencia sonora*. Rocha (s/f, en Jara, 2021), quien es un exponente del Arte Sonoro, sugiere que este conjunto de prácticas usa el sonido como un vehículo principal de expresión y esto constituye su esencia.

Este arte nació en los años sesenta como una forma de experimentación musical que procuraba las posibilidades del sonido como una necesidad de definir aquello que escapara al concepto tradicional de música, aun cuando usara elementos musicales (Rocha, s.f., en Rado, 2016). No hay aún un consenso oficial respecto al origen del término, sin embargo el lugar donde se empleó por primera vez y ha quedado documentado fue la muestra *Sound/Art*, en Nueva York en 1983 (Rado, 2016), aunque anteriormente, durante la década de los 60's y 70's del año 1900, ya había

algunos precedentes los cuales tenían como finalidad la exposición de un nuevo género artístico que usaba el sonido como eje central unido a un ámbito artístico y pretendían manifestar la inclusión del sonido como material artístico y consigo la presentación de un nuevo arte, el Arte Sonoro (Molina, 2008, en Rado, 2016).

Los exponentes del Arte Sonoro a menudo se oponen a definir lo que es, bajo el argumento de que se corre el riesgo de limitar la práctica ya que es un campo complejo que requiere del cambio constante para su evolución, por lo que una definición concreta podría encapsular el cambio o la formulación en la que el Arte Sonoro se encuentra. Sin embargo, hay un par de definiciones que nos pueden ayudar a conceptualizar al Arte Sonoro con fines prácticos, por ejemplo Maginvent (2015, en Rado, 2016) sugiere que el Arte Sonoro es la forma de expresión que relaciona lo acústico, lo sonoro, lo táctil y lo verbal, en el sentido de que las artes contemporáneas son multisensoriales, y las expresiones sonoras hacen uso de una variedad de sentidos dependientes del espacio y el tiempo, mientras que Molina (2008, en Rado, 2016) indica que, de acuerdo con la definición de John Cage de la música (sonidos organizados en el tiempo), el arte sonoro sería música. Su definición está más relacionada con las obras que utilizan el sonido como vehículo de expresión y que lo convierten en su columna vertebral. En ese sentido, el Arte Sonoro representa una oportunidad contemporánea para la exploración sensorial, ya que nos ofrece una vía novedosa, reciente y lo suficientemente amplia como para experimentar sus métodos que no están aún establecidos, pero que comienzan a tener una función social de expresividad, y por ende, de gestión emocional por medio del sonido.

Por otra parte, para Jara (2021) el objeto de la educación artística es el de la experiencia estética, ya que ésta contempla modos particulares de observar el mundo a partir del sentir y del expresar, así como de representar ciertos fenómenos de la naturaleza, la cultura o la historia. Sin embargo, en los últimos años el sentido sónico ha pasado a segundo plano, ya que ha perdido su valor social y educativo (Batalla, s.f., en Rado, 2016). Rado explica que la pérdida de este valor social puede deberse al uso excesivo de la vista, ya que vivimos en un mundo que ha inundado la comunicación y el entretenimiento con imágenes, estímulos visuales y otros artefactos que enaltecen la visión, dejando olvidados el resto de los sentidos. La gran cantidad

de estímulos visuales puede deberse a que se considera la visión como el principal órgano de percepción, por ser el sentido que más información provee en nuestra interacción con la realidad.

Con este reto en frente, es decir, con el hecho de que el sentido auditivo ha pasado a segundo plano y se enaltece la visión, cabe preguntarse ¿de qué manera el Arte Sonoro puede proveer herramientas en el ámbito educativo?. Para darnos una idea de su uso pedagógico, podemos encontrar algunos proyectos que han intentado mostrar el potencial de usar el sonido en procesos de aprendizaje-enseñanza. Por ejemplo, el programa “*Minute Of Listening*” procuraba que niños y niñas del aula escucharan a diario 60 segundos de una grabación sonora, y dicha intervención mostró tener resultados prometedores, ya que demostró que el uso del sonido puede ser útil al momento de desarrollar pensamiento analítico y la exploración conceptual, así como el mejoramiento de habilidades de habla y escucha (Matos, 2013, en Rado, 2016). Otro proyecto interesante que demostró que las actividades relacionadas al Arte Sonoro potencian la creatividad y la imaginación, la experiencia lúdica y experimentación sensorial tanto en docentes como alumnos fue “*Paisaje y Arte Sonoro, propuestas intermedias para una educación musical*” de López y Molina (2015, en Rado, 2016).

Estos proyectos son una pequeña muestra de que el Arte Sonoro puede ofrecer herramientas para el desarrollo de la creatividad, ya que cuando se practica la escucha, también se está en búsqueda de los sonidos que nos envuelven, del reconocimiento de la voz propia y ajena, esto contribuye al descubrimiento de dimensiones multisensoriales que complementan a la cultura visual (Batalla, s.f, en Rado, 2016), y vale la pena reconsiderar en ese sentido, la forma en la que la cultura auditiva y el Arte Sonoro pueden contribuir también al desarrollo de competencias socioemocionales o el desarrollo de la identidad. Por ejemplo, la participación de niños en prácticas sónicas con fines pedagógicos en Ciudad de Cuenca sugieren que el uso del Arte Sonoro puede contribuir en la expresión de emociones, sentimientos y vivencias, dado que las “provocaciones” -como llama la autora a las intervenciones hechas en su práctica- aplicadas para la expresión de emociones cumplieron su propósito al lograr crear expresiones emocionales verbales y no verbales e incidieron en sentimientos y experiencias (Jara, 2021).

Con esto en mente, se sugirió que una propuesta educativa para el Museo Universitario Arte Contemporáneo en configuración de taller de arte contemporáneo habría de utilizar al Arte Sonoro como herramienta, y el énfasis habría de estar en el impacto socioemocional de los niños y niñas, se sugirió la creación de un Paisaje Sonoro como proyecto del taller en el cual los niños y niñas participarían de la elaboración simbólica de sus experiencias mediante la metodología artística del artista sonoro. Se seleccionó el Paisaje Sonoro ya que es el conjunto de sonidos perceptibles en una situación concreta (Garza, 2008), como la brisa del viento, el sonido de la ciudad, o las aves de un bosque, y se pensó que dicha situación concreta habría de ser la cuarentena que experimentó la población general durante 2020-2022. Aún había que pensarse de qué manera diseñar la situación pedagógica, y por ello fue menester pensar al Arte Sonoro desde la Actividad Histórico-Cultural.

¿De qué manera la Actividad Artística puede ser visualizada como una Actividad Histórico Cultural?

El arte tiene una variedad de motivos por los cuales se crea y se comparte, pero para hacer práctica la construcción pedagógica del taller se requirió visualizar la *Actividad Societal* del arte contemporáneo, es decir, aquella actividad que tiene función social. Para el caso del arte contemporáneo y en específico del Arte Sonoro se conceptualizó que la *Actividad Societal* sería la *exposición de una pieza sonora en un lugar de promoción cultural*, ya que al lograr que una pieza propia llegue a una sala en algún lugar de promoción cultural tal como lo es el Museo, su práctica tendría una significación social fuerte y esto facilita visualizar la finalidad del taller.

Esta *Actividad Societal* sólo es posible a partir de una serie de acciones que constituyen una metodología completa desde la exposición al fenómeno sonoro hasta la presentación de la obra en el museo. Todo forma parte de la actividad real del artista y permite a los participantes no sólo realizar la actividad creativa sino participar de su promoción y conocer los pasos que conllevan la creación de la pieza y compartirla a la comunidad.

Cada paso para lograr la meta de promoción de la *pieza sonora*, conlleva acciones específicas que son manipulables para que sean aprovechadas en un ambiente de aprendizaje. Para visualizar el Arte Sonoro como actividad sociocultural, más allá de la mera exposición de la obra, y centrándonos en la producción, es útil descomponer el Arte Sonoro como actividad basándonos en los cuatro elementos descritos por Drucker.

Su **objeto** es el sonido. El objeto del arte sonoro es el sonido, el sonido es aquello que compone su médula espinal, la esencia y vehículo del arte sonoro. Es el objeto al cual el artista sonoro pone sus manos (u oídos). Y por sonido no se refiere a la expresión física de las vibraciones a través del aire sino como un fenómeno perceptivo, la traducción de las vibraciones a formas perceptuales que configuran una realidad sónica. El sonido por sí solo no es un objeto aislado y conlleva una serie de significaciones que están ancladas a la experiencia de escuchar, por lo que el sonido en un ambiente de aprendizaje se vuelve la herramienta principal para el docente y el participante. Es el sonido y la experiencia sónica lo que hila la totalidad de la actividad del artista sonoro, pues es su vehículo de significado.

El **carácter social** del arte sonoro reside en las dimensiones sociales de la producción y promoción de la obra. No hay arte ni artista alguno cuyo proceso esté aislado del conocimiento y las experiencias compartidas con los demás. En el caso particular que se plantea para el taller, la experiencia de la cuarentena es un terreno común con los demás participantes, son el carácter social de la producción de la obra. La intención de compartir la experiencia, así como de transformar y gestionar las propias emociones tienen su fundamento en la función social, por lo que el arte sonoro y sus obras son un producto compartido, producido y dirigido a uno mismo y a los demás. La exposición de las obras de arte sonoro facilita la comprensión de su carácter social, al tener que hacerse en un espacio de promoción cultural, que es inherentemente un espacio de encuentro social no sólo con los demás sino con el universo cultural de la comunidad. Al situar las obras en un espacio de promoción, éstas adquieren también su propio espacio dentro de ese universo.

El arte sonoro configura la **consciencia sonora**, y como actividad histórico-cultural este es un proceso y no solo un resultado. La consciencia sonora se configura dentro

de la actividad al estar el artista en constante contacto con su objeto (el sonido) y con las herramientas para manipularlo, permitiendo una constante transformación de los conceptos del sonido y de la experiencia sónica. La configuración de la consciencia sonora es un proceso de aprendizaje continuo y la fuente del trabajo creativo del artista sonoro. Para lograr esto, es menester crear el hábito de la escucha activa, lo que permite estar al pendiente de la variación en las vibraciones sónicas del ambiente, en relación con los propios procesos de significación, es un proceso semiótico.

El arte sonoro, como Actividad Histórico-Cultural utiliza sus propios **signos y herramientas**. El arte visto como actividad permite visualizarla como una práctica que utiliza y genera sus propias herramientas para lidiar con su objeto, ya sea para aprehenderlo, modificarlo y crearlo. Si bien los instrumentos musicales son una manifestación física de las herramientas que se utilizan para manejar el sonido, también es posible entender que dichas herramientas pueden ser de naturaleza simbólica, como la notación musical. Sin embargo, en el arte sonoro dichas herramientas simbólicas también pueden ser autogeneradas, y se puede utilizar la escritura, el dibujo, el nombramiento del sonido y otras formas de representación para poder trabajar sobre el sonido.

Sin embargo, la conceptualización del arte sonoro como Actividad Histórico-Cultural no está completa si no contemplamos la dimensión de la **Agencia**. Y para esto vale preguntarse; ¿Quién es el sujeto de la actividad? El sujeto del arte sonoro, es pues, el Artista Sonoro, pero, ¿qué caracteriza al Artista Sonoro?, como en toda Actividad Histórico Cultural, el sujeto no es un ente estático, sino el resultado de la interacción entre la acción y la actividad, por lo que no hay forma de definir una sola forma de sujeto. Lo más viable para poder comprender esta dimensión de la actividad es conocer diferentes *prototipos* de artista sonoro. Para este propósito es útil considerar a tres artistas que han utilizado el sonido como medio. No todos ellos se consideran a sí mismos como artistas sonoros, sin embargo, sus obras son propuestas que utilizan el sonido como vehículo expresivo.

El primero de estos artistas es John Milton Cage Jr. (1912-1992), mejor conocido como John Cage, quien fue compositor, teórico musical, artista y pionero de la

música aleatoria y del uso no estándar de los instrumentos musicales. Durante su vida incursionó en la música mientras realizaba sus estudios en Europa, sin embargo, se alejó de la tradición musical para experimentar con sonidos y retar la estructura estándar de la composición (Salgado, 2014). Según el sitio *johncage.org* en la recolección completa de sus trabajos artísticos (Larson Associates, 2016), Cage utilizó sistemas de tablas del I Ching (un oráculo chino basado en el azar) para componer piezas cortas de piano, y desde 1951 toda su música fue compuesta a partir de procedimientos azarosos. Para Cage, era importante dotar de no-intervención a los sonidos, a los cuales les tenía un gran respeto y rechazaba las estructuras de composición, por lo que su método era un ejercicio de improvisación y escucha activa, al intentar promover e inspirar la consciencia sonora de los entornos y cómo los sonidos interactúan entre sí, procurando “regresar” el protagonismo al azar y a los sonidos como creadores. Cage pensaba que la obra de arte tenía que ser una obra abierta a la vida, en donde el ego del artista tiene que hacerse a un lado y dejar que los acontecimientos sucedan y coexistan, de tal manera que sus obras son menos “expresivas” con el fin de que las emociones surjan del espectador y no del artista. Un ejemplo de ello es la obra 0'0”, donde prepara y corta vegetales, los introduce a una licuadora y se bebe el jugo. Los sonidos de estas acciones son eventos cotidianos y John Cage los amplifica y reproduce a través de bocinas. Podemos ver pues, que, para Cage, el mundo y la realidad no son un objeto dicotómico, sino un proceso.

Otro artista cuyo trabajo sonoro llama la atención es Ariel Guzik, aunque él mismo no se considera artista, es un músico, investigador, científico, herbolario e inventor cuyo trabajo está influenciado por una fuerte nostalgia que busca reconectar el juego entre la ciencia y el arte, movido por un gran cariño hacia la naturaleza. Según la revista online de música y arte sonoro *Sulponticello*, Ariel Guzik utiliza conceptos y técnicas relacionadas a la resonancia, el electromagnetismo y la armonía natural, y mediante su arte, procura la intersección con la ciencia y la naturaleza (Jiménez, 2022). Cabe recalcar la carrera científica de este artista, que por 25 años estuvo investigando en biología, matemáticas, física y música para diseñar y construir dispositivos que funcionan a partir del electromagnetismo, a través de los cuales es posible captar vibraciones y resonancias del entorno natural, para después reproducirlas de tal forma que los seres humanos podamos escuchar la “música” de los fenómenos

naturales. Guzik ha sido autodidacta en teoría electromagnética, ingeniería electrónica, física y música desde 1974, además de ser el fundador del Laboratorio de Investigación en Resonancia y Expresión de la Naturaleza. Este laboratorio es un espacio inspirado en la ciencia ficción, pero que busca expandir la percepción que tenemos del universo a través de mecanismos de resonancia que conlleven al entendimiento entre la Tierra y sus criaturas. Un ejemplo de estos inventos, de su filosofía y de su actividad artística es el Espejo Plasmath, un dispositivo que se conecta a las plantas del desierto y es capaz de traducir sus señales bioeléctricas en música.

Por último, pero no menos importante, encontramos a la interesante Diana María Restrepo, quien según el sitio *dianarestrepo.co*, es una artista sonora de Colombia, previamente percusionista, que explora las posibilidades del sonido en relación al cuerpo, al espacio y la composición electroacústica (Pattin, s.f.). Esta artista centra sus obras en la exploración del lenguaje, el territorio y la cartografía desde el sonido y la escucha, y busca ser un agente de cambio en la reacción a las crisis climáticas. Sus trabajos en Río con Sordina para la exposición Reforestando el Arte rescatan el sonido del agua como transición. Sus obras nos permiten indagar en la memoria íntima y cómo esta memoria se encuentra en las fronteras con la memoria colectiva en contextos geográficos y geopolíticos, así como en las dimensiones antropológicas y sociales, haciendo énfasis en las presencias sonoras que no han tenido la posibilidad de convivir en el umbral de la memoria, y que se convierten en aquello que construimos en el acto de escuchar.

Algo que se encuentra en común en estos tres artistas sonoros es la relación que crean con respecto al espacio, a la naturaleza, al entorno, al cuerpo y a las circunstancias. Todos ellos realizan o realizaron experimentos con el sonido de tal manera que la conexión con el entorno y el sonido fuera clara para el espectador, y sus obras nacen a través de su experiencia con lo cotidiano. Estos artistas buscan, de alguna forma, rescatar sonidos, construirlos y/o generarlos con diferentes fines, ya sea para evocar una emoción en el público, para comunicarse con las plantas y animales, o crear conciencia ecológica usando recursos naturales, y articulan estos elementos de tal manera que sea la naturaleza autora de los sonidos, o ser ellos mismos autores de sonidos para la naturaleza. El *Artista Sonoro* no tiene una

metodología específica para lograr su cometido, pero algo común entre estos *prototipos* es la importancia de la escucha activa, la selección de experiencias concretas, y los objetivos para los cuales sus obras son creadas, y todos ellos utilizan el sonido como recurso para crear un mensaje más amplio. En el caso de John Cage se rescata la relación del sonido con el día a día, la cotidianidad y el azar, mientras que para Guzik la relación del sonido con la comunicación entre especies y seres vivos del planeta es lo importante, por su parte María Restrepo identifica y procura la relación entre el sonido y la memoria. También, otra cosa que llama la atención es la formación multidisciplinaria, ya que no sólo son artistas sino también científicos o estudiosos de diferentes áreas, por lo que el pensamiento crítico, la observación y el análisis de los fenómenos son constantes dentro de sus prácticas, así como la sapiencia de conocimientos técnicos para su realización.

Teniendo esto en cuenta, fue posible procurar una trasposición didáctica entre la práctica de estos artistas para adaptarlos a una situación pedagógica. Para poder realizar esta trasposición, fue necesario pensar a la actividad *del Artista Sonoro* en las siguientes divisiones desde la teoría de la Actividad, las cuales componen todo circuito de actividad dentro de esta teoría, es decir, la **Actividad, Acción y Operación**.

La *Actividad Societal* es la exposición de la pieza de arte sonoro, dado que es el fin social de la exposición de las piezas producidas. La *actividad* es aquella que está enmarcada en un circuito de actividad que pertenece a una comunidad en específico, donde se comparten prácticas, tradiciones, técnicas y espacios. En un mismo circuito de actividad podemos encontrar no sólo la exposición de piezas, sino también la curaduría de las mismas, e incluso la venta de boletos del museo, así como las tiendas de souvenirs. Existen otras actividades dentro de este circuito que son de corte más burocrático o relacionadas a la seguridad del lugar, pero todas las actividades forman parte de una comunidad que convive en un contexto, en un lugar específico, en este caso el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Aquí lo que nos interesa es la exposición de las piezas producidas, pues dicha *Actividad Societal* es la más cercana al artista y a la obra.

Ahora, las *Actividades Societales* están compuestas por *acciones*. La *Actividad Societal* de exposición de la obra sonora tiene sus propias acciones para poder llevarse a cabo, estas acciones son específicas a la finalidad de la actividad. Para lograr que la *Actividad Societal* de exposición de la obra sonora se lleve a cabo, es necesario en principio tener una obra que presentar, y visualizar el camino que se lleva a cabo desde que se tiene un primer acercamiento al sonido, hasta la producción de la pieza sonora y su exposición en un espacio de promoción cultural. Todos estos pasos en el camino son los que podemos conceptualizar como **acciones**, lo cual implica visualizar una especie de *prototipo* de la metodología que el artista sonoro realiza para sus piezas. Se propuso el siguiente prototipo, basado en la investigación acerca de los *Artistas Sonoros* seleccionados, su filosofía, técnica y la naturaleza de sus producciones artísticas.

El prototipo considera las siguientes **acciones** para lograr la meta de la *Actividad Societal* del artista sonoro, con fines pedagógicos.

1. Estar expuesto al fenómeno acústico y cosechar consciencia sonora a partir de la representación
2. Conocer ejemplos de cómo el sonido es utilizado mediante herramientas de sonido (máquinas de sonido) y la fabricación de herramientas de sonido
3. El reconocer el sonido en conexión con la vida y la memoria. Por ejemplo, aquellos sonidos experimentados durante la cuarentena.
4. El reconocer el sonido en conexión con la imaginación y proyección. Por ejemplo, imaginar el sonido de probables futuros
5. Identificar la conexión que mantiene el sonido con la dimensión emocional y su uso expresivo
6. Conocer y aplicar la instrumentalización necesaria para captar, representar y ordenar los sonidos hasta producir una pieza sonora que articule todos los elementos
7. Finalmente, preparar la exposición de la pieza y terminar por exponerla en el Museo

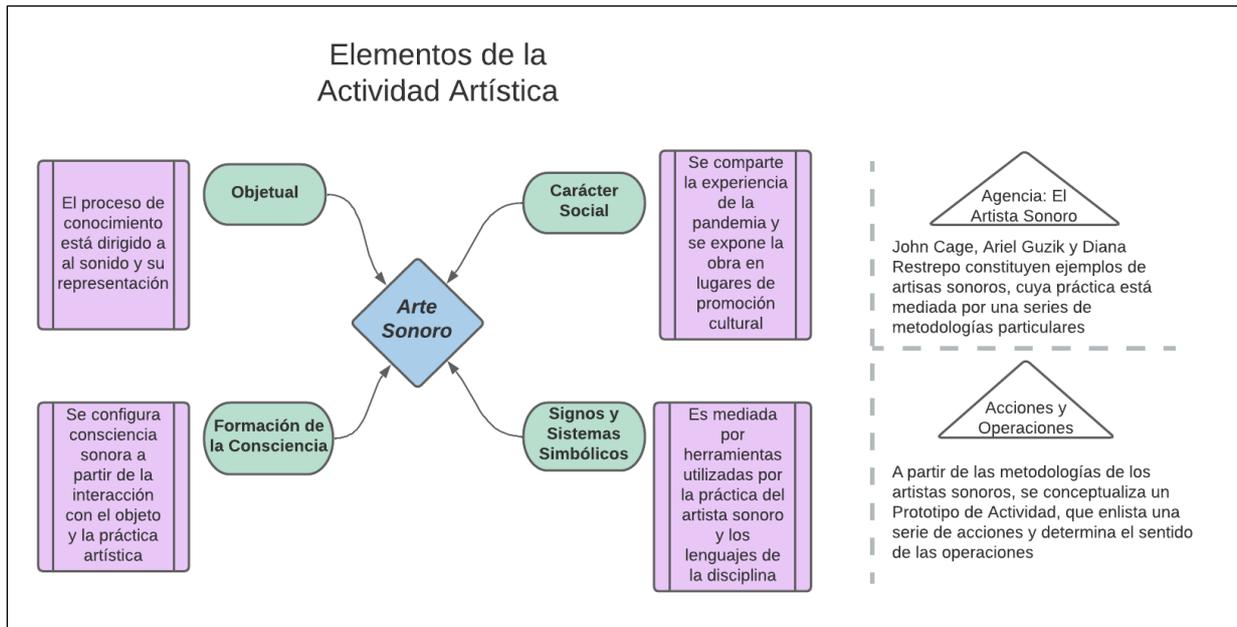
Cada una de estas *acciones* conllevan una serie de *operaciones*. Por ejemplo, para la *acción* de la exposición al fenómeno acústico y la formación de consciencia sonora,

es menester estar en contacto con el sonido a partir de ciertos recursos pertinentes, así como elaborar una propia definición de lo que es el sonido y su potencial para ser utilizado. Estas *operaciones* están definidas de manera general por el propósito de la *Actividad*, sin embargo el carácter específico de cada una se define a partir del sentido de la *acción* en las cuales están inmersas. Las *operaciones* pueden verse, metafóricamente, como el untado de cemento y pegamento en los ladrillos de la *acción*. Las operaciones tienden a ser específicas, cortas e involucran activamente a los y las participantes, pero son el fundamento de toda *Actividad*, pues han de estar dirigidas a los propósitos psicopedagógicos de la misma.

En el taller *Atrapasonidos*, este *prototipo de metodología* parte la actividad del *Artista Sonoro* para traspasarla a un sistema que permita utilizar sus elementos de manera pedagógica, de tal forma que se cuida que en un primer momento se contextualice a los participantes y se les exponga gradualmente al sonido como fenómeno que puede ser utilizado para expresarse creativamente y dar lugar a las emociones. En un segundo momento se incentiva el uso de grabaciones de audio y formas de representar el sonido, haciendo uso tanto de la memoria (experiencias pasadas), como de la imaginación (futuros probables). En un último momento, se produce la pieza con todo lo trabajado durante el taller, para finalmente tener una pieza colaborativa que usa el sonido, las experiencias y las expectativas como materia prima de una obra de arte sonoro, misma que será expuesta de manera similar a como lo hacen los artistas profesionales en museos de arte.

En la **Figura 13**, se expone una conceptualización visual de la *Actividad Artística* desde los elementos de Druker que conforman a toda Actividad dentro de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural.

Figura 13. Elementos de la Actividad Artística del Arte Sonoro

Elaboración propia, a partir de la Figura 12

Semiótica, de la Experiencia a la Resignificación

¿De qué manera la Semiótica como disciplina puede brindarnos herramientas valiosas para el diseño de un entorno de aprendizaje, en este caso para el taller online *Atrapasonidos*? ¿Por qué sería este un bagaje teórico adecuado para un taller que contempla al arte sonoro? Para responder estas preguntas entendamos por Semiótica aquella ciencia que se encarga de los signos y procesos de significación.

Los signos, según Danesi en el prefacio del libro *“Introducción a la Semiótica”* de Thomas Sebeok (1993), constituyen la base del pensamiento humano. Por signo nos referimos a cualquier símbolo. movimiento corporal, señal o información que sirve a procesos de comunicación para organismos vivos dentro de un entorno dado, sea biológico o cultural. Podemos reconocer el origen de la Semiótica desde los intentos de los primeros médicos de Occidente por comprender la interacción entre el cuerpo y la mente en sistemas culturales particulares (Sebeok, 1993). Durante largo tiempo en Occidente ha sido reconocida la conexión intrínseca que mantienen la mente, el cuerpo y la cultura, y este proceso tridimensional de producción e interpretación de signos de la existencia se conceptualiza como *semiosis*.

Cuando hablamos de Semiótica, nos referimos propiamente al estudio de la capacidad innata de seres humanos y otros organismos vivientes para comprender y generar toda clase de signos, desde aquellos más simples como sistemas psicológicos hasta aquellos más complejos como estructuras simbólicas. La palabra *semiótica* proviene de la palabra griega «*sema*» que significa “signo o señal” y que es raíz del término *semántica* que es el estudio de la significación (Danesi, en Sebeok 1993). Ha habido una amplia diversidad de conceptualizaciones teóricas en torno al estudio de los signos, por ejemplo para Eco (1994, en Olivares-Rodríguez, 2020) la Semiótica vendría a ser la disciplina encargada del estudio de las variedades de los signos y también sería una técnica de investigación que busca explorar el funcionamiento de la comunicación y la significación, dotándole a la disciplina de un carácter investigativo y de praxis (Olivares-Rodríguez 2020), a lo cual Morris (1985, en Olivares-Rodríguez, 2020) coincide en que la Semiótica mantiene un doble vínculo con las demás ciencias, al ser ciencia e instrumento a la vez, dado que toda ciencia utiliza su propio lenguaje a partir de un sistema de signos establecidos y reporta sus descubrimientos y resultados alrededor de tal sistema, por lo que se establece a la Semiótica como una meta-ciencia (Olivares-Rodríguez, 2020), y es a partir de este establecimiento que es posible lograr una cooperación entre ciencias sociales, las humanidades, las ciencias biológicas y físicas. Olivares también sugiere que una colaboración particular se ha dado entre la semiótica y la comunicación, dado que ambas disciplinas sustentan sus aportes en favor de la comprensión de procesos comunicativos y de producción de sentido, así como de intercambio simbólicos y culturales. Rescatando esta noción de Semiótica como disciplina interesada en los procesos de generación de sentido, también mantiene un diálogo con la pedagogía, en el entendido de que la educación es un fenómeno social donde ocurre la construcción y generación de sentido por medio de prácticas que incentivan el desarrollo de sujetos sensibles, cognoscentes y reflexivos (García, 2014, en Olivares-Rodríguez 2020).

Dentro de la Semiótica, un concepto central es la *semiosis* que es entendida como proceso mental y que está compuesta por el signo (una imagen, un icono, una palabra), un objeto al cual se refiere (el cual puede ser concreto o abstracto) y el significado, que es el resultado de la interacción entre el signo, su objeto y el

interpretante mental. Cabe decir que el *interpretante* se refiere a la interpretación particular que da un individuo sobre la relación triádica que mantiene con el signo y su objeto, posición que le es inherente en el proceso de *semiosis* (Sebeok, 1993). Pero ¿de qué manera esta relación triádica constituye un fenómeno de la experiencia? ¿qué sucede al organismo vivo durante el proceso de semiosis? Los organismos a partir de sus estructuras orgánicas elaboran estructuras cognoscitivas para interactuar con su entorno (lo que para Kant sería la estructura que permite el conocimiento *a priori*) y tienen la capacidad de transformar experiencias corporales y perceptuales en signos y sistemas sígnicos, lo que modifica de manera crucial a las unidades cognoscitivas de los organismos. Así como Castillo Morquecho describe en sus reflexiones en torno a la obra de Uexkull, es menester entender el juego de relaciones entre los organismos y los distintos reinos que les rodean, y ejemplifica este juego a partir del ejemplo de la araña, que se ve afectada por la morfología de la mosca, pues sus redes están específicamente diseñadas para atraparlas, por lo que parte del mundo de significados de la araña está involucrado con la estructura anatómica de la mosca. De la misma forma, los sentidos de los seres humanos están hechos para percibir ciertos tipos de estímulos (fenómenos visuales o sónicos y demás) con el fin de interpretar los elementos de su ambiente, por lo que se conceptualiza que la estructura orgánica y perceptual de cada especie determina la relación que se establece con los objetos y seres vivos de su entorno, es decir, dicha relación es un proceso de *semiosis*. (Castillo, 2012)

Para revalorar esta capacidad biológica-semiótica de los organismos, von Uexkull propone que cada ser vivo está compuesto por diferentes universos de significación interiores y exteriores y que la clave para entender la interrelación entre estos se encuentra en la estructura anatómica de los organismos. Uexkull y Sebeok han coincidido en que los organismos no perciben objetos *per se*, sino que los perciben de acuerdo a la organización estructural de sus componentes biológicos, lo cual lleva inevitablemente a procesos perceptuales especiales para cada tipo de organismo vivo, lo que ellos llamarían *Bauplan* (Sebeok, 1993). Para Sebeok como para Uexkull, comprometerse con una semiótica basada en la biología permite visualizar y analizar las interrelaciones existentes entre la mente y el cuerpo para generar signos, señales, mensajes y pensamientos, así como conducta cultural compleja. Cabe destacar que, en este sentido, la Semiótica no procura proponer una visión absoluta sobre el

“mundo real”, sino que se encarga de contemplar los modelos alternativos sobre él, de tal modo que la semiótica no puede nunca revelar lo que es el mundo, sino que concibe aquello que es posible conocer sobre él. Por lo que al precisar una visión biológica de la Semiótica, lo que se está contemplando es la red de interrelaciones en la que como seres humanos estamos inmersos, lo que permite discernir significados y esquemas de interpretación subyacentes (Castillo, 2012), de tal manera que la *semiosis*, al ser un proceso que forma parte del mundo concebible y de la construcción de su significado, es un evento natural de la vida, y por lo tanto, es posible concluir que la vida es semiosis (Sebeok, 1993).

Dado que cada especie, a partir de su estructura orgánica percibe y organiza mundos de significados, y por ende genera significados interrelacionados, hay que resaltar que el ser humano se encuentra inmerso en una compleja red de significados condicionados culturalmente, y que esta red de significados pueden entenderse como una *semiosfera* cultural. Esta idea de semiosfera nos permite ubicar la Semiótica dentro del contexto cultural de los seres humanos, y saltar de la biología a las ciencias sociales, sin excluir ni dividir la teoría en fragmentos irreconciliables.

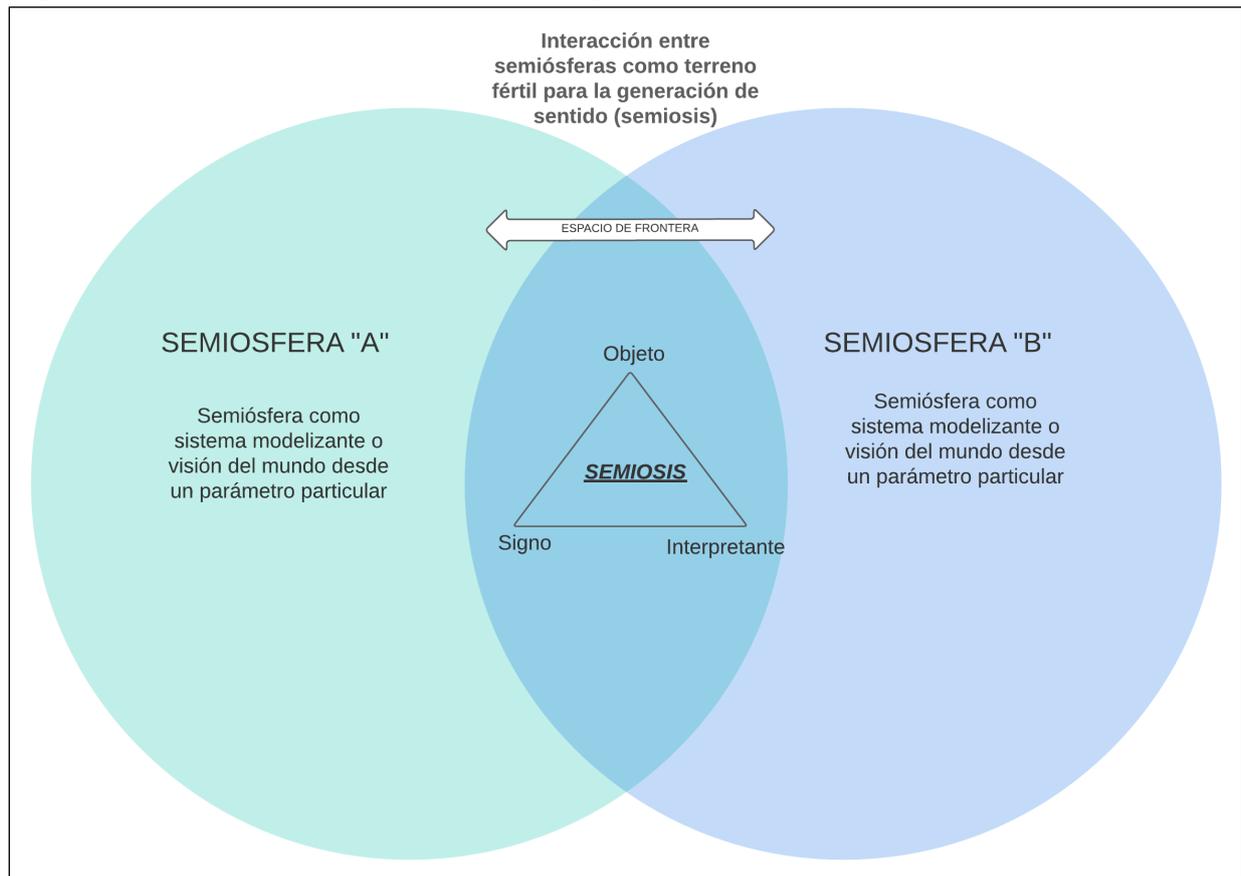
Para entender el concepto de *semiosfera*, vale la pena retomar la reflexión de Sebeok (2005, en Oliveros-Rodríguez, 2020) en torno a los *modelos del mundo*, postulado en el cual utiliza las nociones de *sistemas modelizantes*. Estos sistemas se entienden como lenguajes naturales, es decir, *sistemas modelizantes primarios* que son sistemas de signos que se adquieren a partir de la experiencia social y cultural en un determinado contexto, y podemos entender los *sistemas modelizantes secundarios* como aquellos lenguajes contruidos de manera artificial sobre una lengua natural, en donde se incluye el arte, el mito, las religiones, etc. De cualquier manera, ambos *sistemas modelizantes* son sistemas semióticos que procuran explicar, bajo un modelo determinado, el mundo y la experiencia que se vive en el (Cáceres, 1994, en Olivares-Rodríguez, 2020).

A partir de esta noción de *sistemas modelizantes*, es que Iuri Lotman construye el concepto de *semiosfera*, el cual es fundamental dentro de sus trabajos. La *semiosfera* es el *continuum* abstracto que se genera dentro de un sistema, es el espacio semiótico del cual es imposible la existencia de *semiosis* fuera de él. Dentro de la

semiosfera es que se lleva a cabo la generación de sentido (Lotman, 1998, en Olivares-Rodríguez, 2020). Piénsese en las matemáticas, que dentro de la disciplina maneja un tipo determinado de lenguaje que configura una visión del mundo y de cómo interactuar con él, lo mismo sucede con sistemas secundarios como lo puede ser la magia dentro de un grupo cultural específico, que conjuga sus propias reglas, significados y una cosmovisión.

Como todo espacio, la *semiosfera* tiene *fronteras* que delimitan el alcance de significado de la *semiosfera*, y en donde se lleva a cabo una actividad de “traducción”, la cual permite la transmisión e intercambio de significados entre una *semiosfera* y otra. Es esta operación de transmisión e intercambio la condición necesaria para generar sentido y la producción de nueva información en las *semiosferas* (Lotman, 1985, en Olivares-Rodríguez, 2020). Es a partir de esta actividad de frontera que las *semiosferas* se vinculan entre sí mismas y permiten la traducción de los contenidos internos de la *semiosfera* para su intercambio con otras *semiosferas*, y así mismo permite la entrada de información externa a estas, de tal forma que la *semiosfera* como *continuum* es un espacio fértil para la *semiosis*, es decir, la producción y generación del sentido (Olivares-Rodríguez, 2020). En la **Figura 14**, se ofrece un apoyo gráfico que conjuga los elementos de la semiótica que hasta este momento se han mencionado.

Figura 14. Interacción de Semiosferas y Generación de Semiosis.

Elaboración propia, a partir de Oliveros-Rodríguez (2020)

Signo Sonoro, Semiótica y Educación

Se dice que el signo depende de la designación que uno haga sobre el mismo signo, y tal designación evidencia las prácticas culturales (Chandler, 1998). Desde este punto de vista, la Semiótica se sugiere como método que permite la visualización y utilización de elementos de estudio y análisis de la sociedad, dado que los signos se construyen a partir de prácticas culturales. Entonces, la semiótica no solo se encargaría del signo en sí, sino de las implicaciones o influencias sociales que se encuentran en él, permitiendo una compleja red de significaciones que circulan dentro de un grupo cultural determinado.

Guadarrama (2012) dentro de su texto donde busca establecer una diferencia del concepto de signo sonoro entre fenómenos sonoros y el lenguaje musical nos menciona que los sonidos, triviales o cotidianos tales como una campana de iglesia o

una sirena de automóvil adquieren significado porque se encuentran dentro de un contexto sociocultural que se ha aprendido a lo largo de la vida, y funcionan a partir de los paradigmas y prejuicios que se encuentran en la comprensión común. Sin embargo, una mirada semiótica hacia el sonido nos podría indicar que cualquier fenómeno sonoro, independientemente de su ubicación en un lenguaje cultural -como la música-, es un transmisor de mensajes, es un evento comunicativo, pues *informa* de algo, y nos mantiene al tanto del ambiente.

Para este respecto, vale la pena reconocer la diferencia entre dos clases de signos, que para San Agustín (Chaparro, Cárdenas & Lorenzo, 2020) son los signos naturales y los signos artificiales. Se ejemplifica el signo natural con la huella en la tierra, que informa acerca del animal o persona que estuvo en ese lugar, mientras que en el caso del signo artificial se puede referenciar al sonido de una trompeta, que puede tener diferentes significados dependiendo del contexto social y cultural, a partir de las modulaciones de su sonido (Beuchot, 1986, en Chaparro et al., 2020), y en ese sentido, es a través de los sentidos que los signos afectan directamente a los seres humanos, pero según Figueroa (2007, en Chaparro et al., 2020), el sentido de la audición es el sentido que recibe mayor influencia de aquellos.

Por otra parte, desde la Semiótica se define al arte cómo un *lenguaje secundario*, es decir, un *sistema modelizante secundario* (Chaparro et al., 2020), ya que el arte permite visualizar lo que se interpreta de la realidad, y no la realidad en sí como podría ser el caso de la escritura convencional, ya que el arte no tiene un lenguaje que explicita los mensajes que procura. Las manifestaciones artísticas hacen uso de universos subjetivos y su interpretación es el resultado de la comprensión de la audiencia sobre el hecho artístico (Prieto, 1975, en Chaparro et al., 2020).

En lo que compete al campo del Arte Sonoro, el sonido es su objeto y su signo, es decir, su vehículo de significado, pero al carecer de un lenguaje exclusivo de la disciplina artística, se convoca la utilización de universos subjetivos para comunicar las interpretaciones de la realidad desde la disciplina, por lo que se vuelve menester la utilización de un *sistema modelizante secundario*, y de las herramientas físicas y simbólicas para llevar a cabo el proceso de interpretación y comunicación. Esto supone que el arte sonoro convierte al sonido en una “pieza” dentro del sistema de

representaciones que se decidan utilizar, y esto significa que es posible utilizar herramientas para manipularlo dentro de la *Actividad Artística-Sonora*.

El sonido, dentro del arte sonoro, informa de algo. Por eso es importante visualizarlo como un signo, es decir, el *signo sonoro*. Todo *sistema de actividad*, ya sea que utilice sistemas modelizantes primarios o secundarios, hace uso de signos y símbolos como herramienta de mediación entre la realidad sónica y las posibles interpretaciones por parte del autor y de la audiencia, es decir que estas herramientas tienen una función organizadora y comunicativa. Pero, ¿por qué se vuelve importante y pertinente entender esta función del *signo sonoro* dentro del diseño instruccional de un taller de arte sonoro? Se infiere tal importancia a partir del potencial del *signo sonoro* por ser resignificado por el autor de la pieza sonora, es decir que los participantes del taller tendrían la oportunidad de resignificar el *sonido* y su *experiencia sónica*, ya que involucra directamente a sus sentidos. Sin embargo la exposición al sonido no es suficiente, sino el establecimiento de un *universo subjetivo de significados* en torno a una experiencia particular, y en el caso del taller *Atrapasonidos*, la intención es resignificar la experiencia de cuarentena, para proveer herramientas desde el arte contemporáneo para dar salida o expresión a experiencias emocionales vividas durante ese periodo, a partir de la resignificación del sonido, es decir, a partir de la *semiosis*.

Meyer (1989, en Chaparro et al., 2020) afirma que cuando los oyentes se exponen a los sonidos, se logra establecer parámetros sobre los mismos, y este proceso permite tener significación sobre ellos y por ende, de *semiotizar* el sonido. La experiencia de *semiosis* permite la apropiación de elementos del entorno por parte de los participantes, ya que el sonido puede influenciar aspectos importantes de la comunicación, la percepción y la representación de lo que se percibe, con el fin de poder hacer uso de símbolos y traducciones sonoras del entorno social, tal como lo describe la investigación de Chaparro y colaboradores (2020).

En tal investigación, se afirma que en las prácticas que utilizan el sonido de manera compositiva y organizativa, son los autores los que se encargan de otorgarles sentido (Zomosa, 2000 en Chaparro et al., 2020). Se menciona que los participantes de la investigación pudieron manifestar a partir de la creación de piezas sonoras, aspectos

de su comunidad y su realidad social a través de elementos sýgnicos. Se afirma pues, que estos aspectos se reflejaron no solo en las producciones sonoras, sino también en el proceso creativo. La *Semiótica*, en el caso particular de la investigación de Chaparro y colaboradores (2020), permitió la decodificación de los “cuadros escénicos” de los participantes a partir de elementos del entorno sonoro y la condición sociodemográfica de la población de estudio, a lo que los autores enfatizan que cuando la Semiótica mira hacia la educación, no centra sus esfuerzos solamente en los resultados, sino en la forma en la que puede intervenir para que cada uno de sus elementos evaluativos funcionen. Entonces, en el contexto evaluativo, la investigación del texto *Música y sociedad* sugiere que el docente que utiliza el sonido como herramienta pedagógica, ha de considerar elementos que permitan crear un ambiente donde fluya el conocimiento y del cual los estudiantes puedan participar mediante el uso y la creación de representaciones verbales y no verbales (Chaparro et al., 2020). En tal caso, la Semiótica le dota a la evaluación en educación un carácter menos rígido, ya que fija su atención en la búsqueda de la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la Semiótica se vuelve una herramienta para el docente que permite la visualización de elementos que a primera vista no parecen trascendentales, sin embargo juegan un rol importante en el proceso de enseñanza (Vásquez, 2004, en Chaparro et al., 2020).

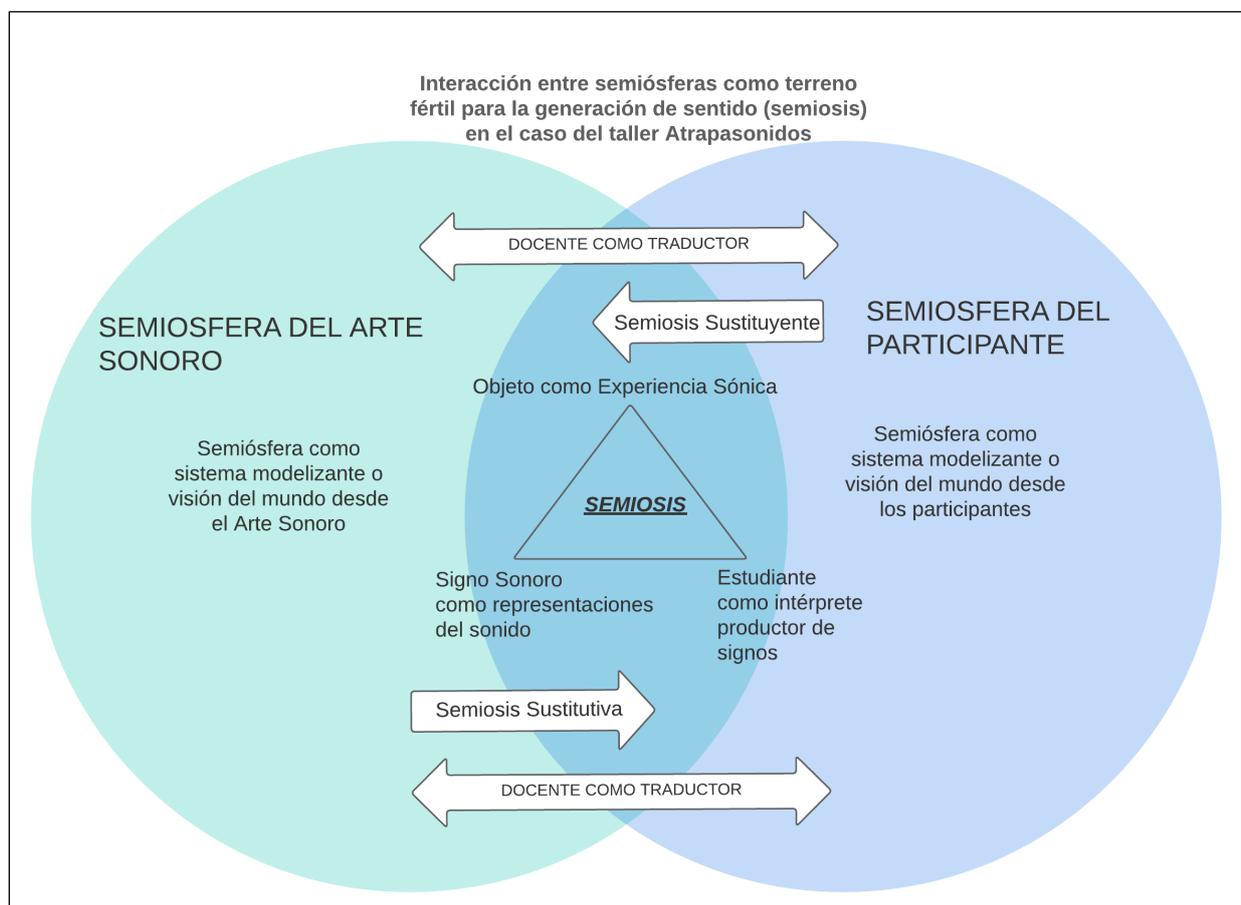
Durante el proceso educativo ocurren diversas *semiosis* al momento de compartir significados con otros y traducir los contenidos de las semiosferas en contacto, y en este sentido se reconoce que la semiótica es una práctica en sí misma significativa, científica y socializante (García, 2012 en Oliveros-Rodríguez, 2020). El papel de docente como traductor de la semiosfera tiene impacto en el *pensamiento* del estudiante en el contexto semiótico, donde el pensamiento se ve transformado en sus límites ya que se trata de un sistema virtual de interpretación, y dicha transformación determina a un “nuevo interpretante” en la cognición del estudiante, quien a través de su razón y de los sentidos establece una nueva forma de percibir su objeto, y es este “nuevo interpretante” quien no sólo utiliza un tipo específico de pensamiento (por ej. el *pensamiento científico*), sino que también hace uso de variedades de estructuras de pensamiento, entre ellos un pensamiento del tipo lúdico, creador o artístico (Oliveros-Rodríguez, 2020). Dicha incentivación puede promover nuevos procesos de significación en los talleres del Museo.

En la *semiosis*, que puede entenderse como un *sistema virtual de signos*, de sus relaciones y combinaciones a partir de las cuales surgen las expresiones semióticas con las que los sujetos que hacen uso de estos signos establecen una configuración visual, comportamental y conceptual de lo que los rodea (García, 2012 en Olivares-Rodríguez, 2020) es cuando el estudiante conceptualizado como “intérprete productor de signos” participa de manera activa en los procesos de construcción y apropiación de los signos del proceso de aprendizaje-enseñanza en el cual está inmerso. Esto ocurre, según Magariños (2008, en Olivares-Rodríguez, 2020) durante dos momentos llamados *semiosis sustituyente* y *semiosis sustitutiva*, en el primer caso se entiende por *semiosis sustituyente* a la configuración perceptual (imágenes, objetos y comportamientos) con lo que se le asigna un sentido a lo que se percibe del entorno que rodea al estudiante, por lo que el docente utiliza las estrategias didácticas para establecer un terreno común con el estudiante, mientras utiliza recursos educativos que enriquecen el acto de enseñanza con el fin de configurar en la mente del estudiante “intérprete productor” los esquemas que le serán necesarios para la producción de la *semiosis* (Olivares-Rodríguez, 2020). Por otra parte, en la *semiosis sustitutiva*, se describe el proceso por el cual los aprendizajes significativos tienen lugar en los estudiantes “intérpretes productores”, una vez que el docente ha logrado desarticular los constructos semióticos de los estudiantes y “sustituido” por medio del discurso y estrategias pedagógicas las concepciones que presentan los estudiantes sobre el objeto del cual se pretende enseñar (García, 2014, en Olivares-Rodríguez, 2020).

Magariños (2008, en Olivares-Rodríguez, 2020) también menciona que durante estos procesos de enseñanza-aprendizaje dichos momentos tienen el propósito de alcanzar la resignificación del mundo a partir de la adquisición del conocimiento validado y operativo que permite a los estudiantes comprender las situaciones y estar preparados con las herramientas y el pensamiento para crear y construir -o deconstruir- mundos semióticos posibles. En este sentido, la Semiótica aplicada a la cognición y el aprendizaje, conceptualiza al estudiante como un sujeto sensible al flujo de información que producen las semiosferas y que entra en constante interacción con sus creencias y esquemas de conocimiento del mundo (Olivares-Rodríguez, 2020), de tal forma que el docente tiene la oportunidad de colaborar en el proceso del

estudiante de apropiación de nuevos modelos de conocimiento y estructuras de pensamiento, y que los espacios de enseñanza-aprendizaje son sólo uno de los diversos contextos en los que tanto el docente como el estudiante participan de la semiosis y la producción de signos, y por ende de resignificación del mundo. Una representación visual de la interacción de estos elementos de la semiótica, contextualizándose en el acto de enseñanza y aprendizaje es ofrecida en la **Figura 15**.

Figura 15. Interacción de Semiosferas y Generación de Semiosis en el taller Atrapasonidos

Elaboración propia, a partir de la Figura 14

2.3 Sobre el diseño y la planificación del taller

Los LACN como plataforma

Los Laboratorios de Arte Contemporáneo para niños, como se ha mencionado antes durante el informe, tienen la intención de desarrollar situaciones de enseñanza-aprendizaje para infancias entre seis y doce años, donde se prioriza la asimilación y apropiación de metodologías y lenguajes del arte sonoro, la expansión de habilidades de aprendizaje, habilidades para la expresión e interpretación, y promueve el desarrollo de individuos creativos y críticos. Los Laboratorios buscan abrir espacios de formación artística a través de disciplinas tradicionales y no tan tradicionales del arte, como la experimentación plástica, el teatro contemporáneo, danza, arte sonoro, entre otros, con el fin de brindar a los participantes las metodologías y procesos del arte contemporáneo para que puedan ser integrados como herramientas del día a día y fortalecer el pensamiento crítico y artístico en la cotidianidad.

El proyecto de los LACN persigue el desarrollo de afinidades creativas para solucionar problemas del día a día desde la multidisciplina, la investigación colaborativa, la memoria, la percepción y la intuición, aprovechando el espacio del Museo y el arte como medio. Los LACN buscan promover la dimensión creativa de los participantes con las herramientas más cercanas a su entorno inmediato, se motiva a los participantes a desarrollar sus capacidades críticas, intelectuales y creativas para la formación de proyectos artísticos que se desarrollan desde el juego y el trabajo colectivo, tomando en cuenta sus propios universos conceptuales y perceptuales para llevarlos desde la imaginación hacia la expresión estética, lo cual permite abordar problemáticas sociales que están presentes en la comunidad, desde la manifestación creativa de los mismos. Los LACN priorizan el enfoque multidisciplinar ya que los participantes trabajan de cerca con creadores contemporáneos activos, quienes suelen estar inmersos en espacios de trabajo colaborativo y llevan a cabo investigación artística y pedagógica.

En estos Laboratorios, los niños y niñas tienen la oportunidad de trabajar con los conceptos de producción de los mismos artistas que les enseñan, y se llevan a cabo experimentos con instalaciones de video, fotografía, pintura de cuerpo, etc., como

medios para crear nociones personales de tiempo y espacio, lo cual permite una apropiación del arte contemporáneo. En ese sentido, los LACN también son vistos como propuestas de investigación artística, donde los participantes pueden explorar y crear alternativas para la expansión de sus habilidades cognitivas, habilidades de socialización, o el desarrollo de la curiosidad por el arte contemporáneo, así como de la generación de relaciones experienciales con el Museo y la asimilación de éste como un espacio para el intercambio de ideas, conocimientos y experimentación de formatos no tradicionales.

Es importante mencionar que cada fin de ciclo de las actividades del LACN, se llevan a cabo eventos de exhibición, otorgando la posibilidad de que los y las participantes puedan experimentar no solo el proceso de creación, sino también de exposición y exhibición de los trabajos realizados.

Desde 2015 hasta 2019, previo a la pandemia, se llevaron a cabo ocho talleres por semestre de manera ininterrumpida, para 2019 ya se habían entregado un total de 25 talleres, cada semestre abre espacio suficiente para 60 lugares, y para ese momento se habían integrado a los talleres un total de 1,380 niños, dejando a los LACN como una de las propuestas educativas más importantes para el Museo. Entre los talleres que se dieron en los años previos a la pandemia, destacan los siguientes:

Taller de experimentación plástica y dibujo “Cámara y acción”

Por los artistas visuales Enrique Lanz y Fabiola Frago.

En este laboratorio los niños y niñas experimentaron con instalaciones para dibujo, con la fotografía como registro y el cuerpo como medio para crear nociones personales de tiempo y espacio, apropiándose del arte contemporáneo mediante la generación de eventos y momentos plásticos.

Taller de Video Arte “Ambiente en movimiento”

Por los artistas visuales Natalia Millán y Renán Villamil

En este laboratorio se puso en práctica un taller de exploración y documentación de expresiones creativas en video. Los niños y niñas desempeñaron individual y colectivamente una serie de dinámicas de movimiento corporal, para generar

maneras de conectar con la tecnología de videocámara y sus recursos comunicacionales.

Taller de Arte Sonoro “Cuerpo y Movimiento”

Por los artistas, coreógrafos y danzantes Fermín Martínez y Tonalli Villalpando

Durante el taller brindado en este LACN, se experimentó con las diferentes cualidades del sonido y sus repercusiones en el cuerpo, así como la forma en la que crea resonancia con el movimiento desde una perspectiva sinestésica, a través de la exploración con aparatos tecnológicos reconfigurados y con el uso del cuerpo como un instrumento sonoro. Se incentivó que los participantes pudieran integrar de manera orgánica los procesos de construcción, experimentación y creación desde un enfoque interdisciplinar y cruce entre diferentes prácticas artísticas.

Como participante, formar parte de las propuestas de actividades artísticas y educativas en los LACN del MUAC y ser parte del desarrollo de la reconstrucción de procesos de elaboración -es decir, las metodologías- de las disciplinas artísticas, permite estar inmerso en un entorno que tiene características contextuales y sociales particulares, en las cuales se puede enmarcar un tipo de actividad específico, con un sujeto específico (la *actividad artística* del *artista sonoro*), lo que significa que uno forma parte también de la comunidad donde se lleva a cabo la actividad, es decir, de la plataforma de intercambio social y de aprendizaje que el MUAC ofrece a partir de sus cursos y talleres, así como de la presentación de las obras y sus procesos de exhibición mediante la participación activa de los participantes y el diálogo con el público general, generando un puente entre la comunidad y el Museo a través de la actividad artística.

Sin embargo, durante la declaración de cuarentena en México, que duró de principios de 2020 hasta finales de 2022, no hubo oportunidad de proponer un nuevo LACN. Hasta la fecha de este escrito, los LACN no se han regularizado para entregas presenciales a pesar de ser una de las actividades educativas más importantes de la propuesta pedagógica del MUAC. El por qué no se han vuelto a dar los LACN es consecuencia de varios factores, pero en particular se debe al semáforo epidemiológico de ese periodo y a la escalada regularización de las actividades presenciales de 2022. Sin embargo, durante mi prestación de servicio social, se había

planteado la idea de planificar un nuevo LACN para 2021, que tuviera un formato virtual y pudiera tomarse a distancia, ya que los constantes cambios del semáforo epidemiológico impedían tener certeza acerca de la presencialidad de las actividades. Esto sirvió como precedente para la creación de otros talleres de fin de semana.

En aquel momento, me propuse para desarrollar una propuesta para los LACN, ya que la Coordinadora de Cursos y Talleres había mencionado que se planeaba que los LACN de 2020 abordaran el arte sonoro, sin embargo por la pandemia esto quedó inconcluso. Me vi motivado por la oportunidad de acercarme a las metodologías del Artista Sonoro, ya que fue un campo de interés personal y profesional, y el desarrollar una propuesta educativa para estos Laboratorios me permitía articular en la práctica los conocimientos previos que tenía sobre diseño instruccional, teoría de la Actividad y Semiótica, así como integrar mi pasión por la música y la creatividad. Por otra parte, también me vi motivado por la oportunidad de brindar un espacio de expresión creativa y metamorfosis de la experiencia emocional a través de la virtualidad, ya que era el único espacio disponible para la educación y socialización durante la pandemia. Por tal razón, los LACN significaron ser la perfecta plataforma de experimentación para aportar a la comunidad UNAM y del Museo, y cosechar habilidades para mi propio desarrollo profesional.

Visualización del Taller de Arte Sonoro

Antes de iniciar el desarrollo del taller de Arte Sonoro, procuré estar informado acerca de las entregas anteriores de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños, sin embargo la información en los archivos digitales internos del MUAC no estaba estructurada de tal forma que hubiera una línea pedagógica o una metodología de diseño instruccional muy clara, por una parte se entiende ya que son talleres generados en colaboración con diferentes artistas de diferentes disciplinas, y cada quien tiene su forma de trabajo, sin embargo no había un terreno común para que algún profesional relacionado al aprendizaje y a la educación que no es artista, pudiera abordar y proponer un taller para los LACN. Mas allá de esto, dentro de los recursos bibliográficos del MUAC, si existía un precedente pedagógico para establecer los parámetros desde los cuales se visualizan los LACN, aunque este no

era un documento oficial para el desarrollo de los LACN, si era lo más parecido a lineamientos pedagógicos en los que uno como profesional pudiera contextualizar la propuesta.

La propuesta de lineamientos pedagógicos fue la de Casanova (2011) “Jardín de Academus”. En dicho documento, se desarrolla un interesante diálogo en torno a la relación Arte-Educación-Enseñanza. La propuesta de González está pensada para acercar al público general a las prácticas del arte contemporáneo mediante la relación entre artistas, educadores y participantes de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, y al mismo tiempo cuestiona la relación diádica de varios conceptos, con el fin de reformularlos. Algunas de estas relaciones en diadas son el Alumno-Maestro, la Representación-Presentación, lo Global-Local, el Objeto-Sujeto, la Subjetividad-Intersubjetividad, entre otros (Casanova, 2011), esto con el fin de resignificar los espacios que el Museo provee para las actividades, los talleres y obras.

Es importante reconocer que las bases sobre las que se sostiene la propuesta pedagógica de Jardín de Academus es que son intervenciones que nacen de la colaboración con artistas y educadores, lo que facilita la comprensión de las bases pedagógicas y epistemológicas para el uso del arte como medio educativo, y es en gran medida la base para otros proyectos educativos dentro del MUAC, como los talleres de fin de semana. El Jardín de Academus logra articular la visión que tiene el MUAC sobre lo que se propone lograr con sus proyectos, con las obras y el diálogo que se plantea con su público general a partir de propuestas educativas. Se parte de la idea de que el valor positivo del Arte Moderno y el Arte en general está en la experimentación implícita del proceso creativo y no sólo en su resultado, ya que todo proceso creativo resulta en una experiencia estética, y esto es importante ya que se considera a la experiencia estética como terreno fértil para procesos creativos, y estos procesos son susceptibles de ser contruidos, decontruidos y reinventados.

Desde la propuesta de Jardín de Academus, el espacio del Museo ya no es visto como un depósito de obras, sino como parte de los componentes de la obra misma, inmiscuido en el proceso de la obra en sí. Esto es una oportunidad para resaltar la importancia del proceso de creación de las mismas, dejando en evidencia el potencial educativo de los espacios del MUAC y de los procesos artísticos que se llevan a cabo

dentro de él. González plantea que el museo promueve lugares de socialización que funcionan como plataformas de visibilidad, pero que también tienen una función como territorios de actividades socialmente construidas, donde la socialización forma parte del proceso educativo. En el contexto del MUAC como museo, las piezas dejan de ser obras terminadas y se convierten en piezas que configuran procesos de aprendizaje, de experiencia didáctica entre artistas y públicos y de experiencias estéticas personales. En este sentido, el arte cumple con una función de expresión y creación, lo cual genera experiencias de aprendizaje-enseñanza.

La propuesta de Jardín de Academus sugiere que la exposición-creación como proceso artístico resulta en experiencias de aprendizaje-enseñanza entre artistas y participantes, y es este último quien se vuelve un colaborador activo de su creación y adquiere responsabilidad sobre su proceso de aprendizaje, mediante la construcción de su identidad y la identidad del otro, mediante el trabajo y el aprendizaje colaborativo, a partir del reconocimiento de lo propio y de lo externo. Los participantes se vuelven constructores de su saber y de su experiencia con el entorno de los rodea. Esto es algo que González rescata de manera puntual, ya que considera que el objetivo del docente es que los alumnos sean sus propios maestros, y que el objetivo del artista es que su público deje de ser espectador y se vuelva creativo y activo, logrando una transgresión del orden canónico de lo que se supone es la relación maestro-estudiante o artista-público, convirtiendo la relación jerárquica en una relación horizontal donde todos y todas pueden asumir diferentes papeles. Por último, algunas sugerencias del Jardín de Academus recaen en la importancia de la elaboración de materiales didácticos, de posicionarse políticamente, de la gestión de situaciones de comunidad (fiestas, conciertos, eventos, etc.) y de la resignificación de la convención social. Estos elementos fueron tomados en cuenta al momento de pensar en el desarrollo de la propuesta *Atrapasonidos*.

Para comenzar el desarrollo del taller *Atrapasonidos* para los LACN cuyo fin es compartir la metodología artística del arte sonoro y brindar la oportunidad de otorgar herramientas para la resignificación de la experiencia y de las emociones, fue menester iniciar por hacer una búsqueda documental y de recursos audiovisuales que pudieran informarme acerca del Arte Sonoro, qué es, para qué sirve, quién lo hace, y lo más importante, cómo se hace. Sin embargo, propuestas educativas

específicamente sobre arte sonoro aplicado a niños y niñas había muy pocas, pero aquellas que había eran de mucha utilidad al momento de visualizar la situación de enseñanza-aprendizaje. El mejor ejemplo y principal influencia en el desarrollo de mi propuesta fue aquella puesta en práctica que se aplicó en Ciudad de Cuenca.

La propuesta educativa en Ciudad de Cuenca por parte de Jara (2021) para usar el arte sonoro como medio de aprendizaje se basa en la creación de estructuras sonoras donde los niños y niñas puedan experimentar con el sonido de manera libre, promoviendo la manifestación de vivencias y experiencias. Sin embargo, dado que las condiciones por la cuarentena restringieron las actividades presenciales del MUAC, había que pensar el taller como un modelo virtual, por lo que algunas recomendaciones como la creación de una estructura sonora tuvieron que ser reimaginadas. En su lugar se pensó en la creación de “instrumentos de bolsillo”, es decir, instrumentos hechos con materiales reciclables y al alcance de los participantes en casa, con los cuales podían crear pequeños instrumentos con los que experimentar el sonido. Por otra parte, el incentivar un ambiente de exploración y experimentación son fundamentales, como recomienda Jara en su intervención, cuando se trata de trabajar con arte sonoro. Otra recomendación que se rescata del trabajo de Jara en Ciudad de Cuenca es que el uso de arte sonoro puede trascender si se complementa con otro tipo de manifestaciones creativas, como el dibujo, la danza, el teatro o la escritura, de tal recomendación se consideró que el dibujo y la escritura podían acompañar a las actividades sonoras como formas de “representación” del sonido, es decir, que mediante otras manifestaciones creativas era también posible representar, y por ende, experimentar con el sonido. Además, Jara también recomienda que para una experiencia abierta y fluida, se sugiere el uso de pequeños grupos de aprendizaje de no más de diez participantes. Esto es ideal ya que los LACN están pensados para máximo doce participantes. Por último, se recomienda que las experiencias sonoras y las actividades (o provocaciones pedagógicas, como menciona ella) no sean repetitivas y deberían basarse en la opinión y gusto de los y las participantes.

A partir de estas referencias pedagógicas y metodológicas, y de la previa investigación respecto a obras y exponentes de arte sonoro en el mundo y en Latinoamérica, es que se comenzó a formular el taller online de Arte Sonoro

Atrapasonidos. El nombre de *Atrapasonidos* fue elegido ya que existía previamente un curso en colaboración con Museos de Latinoamérica en la virtualidad, aunque dicho curso no estaba centrado en el Arte Sonoro, si tenía ciertos elementos que podían ser resignificados para la situación pedagógica de los LACN, y la idea de atrapar sonidos podía ser una actividad bien aprovechada para el aprendizaje y el uso del sonido como medio de expresión. Al final, la propuesta de *Atrapasonidos* es la de un taller virtual donde los niños y niñas pudieran estar expuestos al sonido como un fenómeno que significa y comunica, y que dicho fenómeno puede ser utilizado como un medio por el cual es posible resignificar las emociones y las experiencias vividas durante la cuarentena, con el fin de otorgar herramientas a los y las participantes para la gestión de sus emociones en un mundo post-covid, a través de sesiones sincrónicas vía Zoom y actividades asincrónicas que llegarían vía WhatsApp. Se pensó que el taller habría de incluir cápsulas informativas en forma de videos cortos e infografías, actividades que involucraran la representación del sonido por medio del dibujo, de la escritura y de la grabación por audio, así como otras actividades que incluyeran la manipulación del sonido a través de instrumentos de bolsillos mediante el juego. La meta del taller fue crear una pieza de arte sonoro colaborativa, donde se rescatarían audios grabados por los y las participantes, dibujos, palabras, y la voz de los y las participantes, todo esto a partir de la participación activa e integración de los niños y niñas en el proceso de creación de la pieza sonora, que sería expuesta en una plataforma virtual de las redes sociales del Museo.

Consideraciones Técnicas de Diseño Instruccional

Con el fin de obtener una comprensión clara del proceso de construcción del taller "Atrapasonidos" y asegurar su coherencia con los fundamentos teóricos y los lineamientos pedagógicos del MUAC, fue necesario emplear una metodología de diseño instruccional. Aunque el diseño instruccional es ampliamente conocido en la actualidad, existen diversos modelos adaptados a diferentes contextos y situaciones de aprendizaje. Para satisfacer las necesidades del taller "Atrapasonidos", se optó por utilizar una metodología estándar y básica de diseño instruccional.

El diseño instruccional se puede definir como un sistema que aplica principios científicos y metodológicos para la planificación, diseño, creación, implementación y evaluación efectiva de la instrucción (Díaz-Barriga & Morales, 2008). En contraste con una planificación arbitraria, el diseño instruccional ofrece la ventaja de vincular teorías del aprendizaje con la práctica educativa. Su objetivo es comprender y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de lograr objetivos educativos específicos. Además, enriquece la práctica educativa mediante la utilización de métodos apropiados de instrucción para fomentar cambios en el aprendizaje y el conocimiento.

Según Herrera (2006, citado en Díaz-Barriga & Morales, 2008), el diseño de ambientes de aprendizaje, especialmente en entornos virtuales, se caracteriza por cuatro aspectos fundamentales:

- a) Interacción y comunicación entre los participantes del ambiente de aprendizaje.
- b) Disponibilidad de herramientas o medios de interacción.
- c) Existencia de acciones reguladas relacionadas con contenidos específicos.
- d) Presencia de un espacio donde se desarrollan las actividades.

Estas características son esenciales para crear un entorno propicio para el aprendizaje, promoviendo la participación activa, la colaboración y la regulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Durante la planificación y diseño del taller virtual, se tuvieron en cuenta estas características, lo que permitió ampliar las posibilidades de interacción entre los elementos involucrados. Según Coll (2004, citado en Díaz-Barriga & Morales, 2008), la innovación en el diseño de entornos virtuales de aprendizaje radica en la capacidad de integrar sistemas semióticos y potenciar la representación, transmisión y compartición de información. En el caso del taller Atrapasonidos, esta oportunidad respondía directamente a la necesidad contextual de simbolizar y representar los procesos emocionales durante la pandemia. El taller se concebía como una vía reguladora que, a través de la práctica artística, permitía abordar esta temática de manera significativa.

Diaz-Barriga & Morales (2008) proponen que un sistema de desarrollo instruccional implica la consideración simultánea e interrelacionada de múltiples fases y componentes de planificación. Esta aproximación permite seleccionar adecuadamente los medios y estrategias de enseñanza para construir aprendizajes significativos de acuerdo con los contenidos y objetivos de un programa educativo específico. Uno de los modelos más ampliamente utilizados que encapsula el proceso de diseño instruccional de manera básica es el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación). Este modelo se caracteriza por sus etapas interrelacionadas, independientes y que aportan un enfoque sistémico a la práctica de diseño. A continuación, se presentan las etapas del modelo ADDIE, según lo expuesto por Diaz-Barriga & Morales (2008).

Análisis: En esta etapa se lleva a cabo la identificación de las características y necesidades contextuales del entorno. Se recopilan y analizan los materiales y recursos necesarios para un curso o evento educativo específico. Además, se obtienen datos sobre la población objetivo y su contexto, lo que permite identificar las necesidades de formación, el presupuesto disponible, las limitaciones de aprendizaje y las fechas previstas para la impartición.

Diseño: En la etapa de diseño se formulan los objetivos de aprendizaje y se establecen los procesos, estructuras y estrategias para adquirir conocimientos, habilidades y aprendizajes. Se toman decisiones sobre los métodos de instrucción y las habilidades del estudiante. Durante esta fase, se pueden desarrollar planos o diagramas que muestren la secuencia de enseñanza y se define el currículo o temario del curso, que incluye unidades o módulos, formas de evaluación, entorno de aprendizaje adecuado y objetivos o competencias a alcanzar.

Desarrollo: En esta etapa se implementan los planes de diseño y se establecen los procedimientos para el desarrollo de la enseñanza. Se consideran los recursos instruccionales disponibles, las notas de contenido y el plan de lecciones. Durante esta fase, se construyen los contenidos y se crean actividades de aprendizaje y evaluación, así como guiones instruccionales y productos multimedia. Además, se recomienda realizar pruebas para verificar el funcionamiento del curso, especialmente en el caso de propuestas virtuales.

Implementación: Durante esta etapa, se lleva a cabo la ejecución del curso o evento educativo, considerando aspectos operativos, administrativos y logísticos. Se realizan pruebas para identificar y solucionar posibles limitaciones y se distribuyen los materiales a los estudiantes o participantes. Además, se brinda seguimiento y asesoramiento en caso de ser necesario, asegurando el adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje.

Evaluación: Esta etapa se lleva a cabo de manera continua a lo largo de todo el proceso de diseño instruccional. En esta fase, se busca analizar y describir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de cada una de las etapas del modelo ADDIE. Se evalúan los estándares instruccionales implementados, considerando los objetivos establecidos en cada fase. Además, se pueden aplicar pruebas y evaluaciones del curso o evento educativo, así como desarrollar encuestas de satisfacción para recopilar la retroalimentación de los participantes. La evaluación proporciona información valiosa para realizar ajustes y mejoras en futuras implementaciones.

Para la realización del taller online Atrapasonidos, se llevaron a cabo las primeras tres etapas del modelo ADDIE: Análisis, Diseño y Desarrollo. Debido a que los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños no se encontraban en funcionamiento regular, no fue posible llevar a cabo la implementación y evaluación del taller. A pesar de esto, se realizó una investigación documental exhaustiva, se desarrollaron herramientas de planificación y se crearon materiales y recursos para ofrecer una propuesta de aprendizaje sólida. Estos procesos de análisis, diseño y desarrollo se ejemplifican en la **Tabla 9**.

Tabla Metodológica para el Desarrollo de la Propuesta de Diseño Instruccional para el Taller online de Arte Sonoro Atrapasonidos

A continuación, se muestra la **Tabla 9**, donde se describe la serie de pasos con el fin de construir una propuesta de diseño instruccional, se procuró la creación de algunos materiales de muestra como video-capsulas, infografías y esquemas descriptivos para tener claridad sobre la secuencia didáctica del taller online. Así mismo, a través de

estos pasos hubo una serie de retos al momento de crear un modelo virtual para los LACN. A continuación se presentan una tabla metodológica con los pasos seguidos para desarrollar la propuesta de diseño instruccional.

Tabla 9. Metodología para el desarrollo de la propuesta de diseño instruccional del taller *Atrapasonidos*

<i>Desarrollo de la propuesta de diseño Instruccional para el taller online de Arte Sonoro “Atrapasonidos”</i>
<p>Investigación documental</p> <p>Para el adecuado diseño instruccional del taller <i>Atrapasonidos</i>, fue menester iniciar por la investigación documental en bases de datos académicas, así como en la literatura científica respecto al diseño de actividades artísticas con fines pedagógicos y al aprendizaje de las infancias.</p> <p>Se priorizó la búsqueda a partir de los siguientes ejes: a) Aprendizaje en niños de primaria b) Desarrollo cognitivo en infancia media c) Arte y Educación d) Talleres Virtuales de Arte Contemporáneo e) Arte Sonoro y Educación f) Educación en Museos de Arte g) Arte Sonoro h) Propuestas educativas internacionales en Museos de otras partes del mundo i) Metodologías de Artistas Sonoros</p> <p>Durante la búsqueda respecto al aprendizaje en infancias, se recopilaron algunos principios fundamentales para el diseño de entornos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a niños de primaria. Se seleccionó esta etapa por ser el periodo de edad de entre seis a doce años, ya que coincide con las edades para las cuales están dirigidos los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños. El texto de Stella Vosniadou (2000) <i>“Cómo Aprenden los Niños”</i> fue la referencia principal para determinar los principios bajo los cuales habría de ser diseñado el taller <i>Atrapasonidos</i>.</p> <p>El texto de Vosniadou reconoce la importancia de basar las prácticas educativas en</p>

investigación contemporánea sobre proceso de aprendizaje y divulgar de manera sintética los principios de aprendizaje que están respaldados por la investigación empírica para su uso práctico en el aula, y aunque el Museo no es precisamente un aula, ha de pensarse como un lugar donde ocurren situaciones de enseñanza-aprendizaje.

Se seleccionaron los siguientes principios del texto de Vosniadou por ser premisas fundamentales para el diseño del entorno de aprendizaje para niños de primaria, y por ende, como premisas a tomar en cuenta durante el desarrollo de la propuesta de diseño del taller *Atrapasonidos*.

Principio de participación activa: El aprendizaje requiere la participación activa

Vosniadou sugiere que el docente ha de pensar la creación de sus ambientes de aprendizaje desde la premisa de que ha de involucrar cognitivamente a los estudiantes mediante aprendizajes interesantes y desafiantes que alienten la participación, por lo que recomienda que el docente proporcione proyectos, actividades manuales, experimentos, observaciones, alentar la discusión en las sesiones, y que los estudiantes tomen cierto control sobre su aprendizaje, entre otras valiosas sugerencias. Además advierte que hay que evitar tratar al estudiante como un oyente pasivo por largos periodos. Para el taller fue considerado que los niños y niñas no estuvieran expuestos a una típica propuesta catedrática donde su rol sea de oyentes, en cambio, apoyándome en la noción de experimentación, se propone que los y las participantes estén en constante construcción de sus propios conceptos de sonido, memoria, futuro, y expresión emocional, a partir de actividades y preguntas que puedan incentivar dicha construcción activa.

Principio de participación social: El aprendizaje es una actividad social, y esto sólo ocurre cuando el estudiante participa en la vida social de la escuela

En nuestro caso particular, como Museo, es menester que dentro de las prácticas de enseñanza-aprendizaje, también exista un ambiente de socialización entre los participantes, y que a través de esta participación social los niños puedan

“adueñarse” de las actividades, hábitos, lenguajes, etc., con el fin de desarrollar una identidad de pertenencia a una comunidad. Se sugiere la creación de circunstancias donde los niños y niñas puedan trabajar de manera colaborativa e interactúen compartiendo sus opiniones y trabajos con otros niños. También se recomienda vincular el aula con la comunidad. Dicha sugerencia es clave para el desarrollo del taller, donde la misma actividad pedagógica tiene un fin social, que es crear una pieza de arte sonoro que será exhibida dentro de los espacios del Museo, y además la pieza de arte sonoro sería construida de manera colaborativa, ambas características cumplen con una función social y socializante.

Principio de Actividades Significativas: Los estudiantes aprenden mejor cuando sus actividades se perciben como útiles y culturalmente relevantes

Este principio es coherente con el marco teórico-metodológico de la Actividad Histórico-Cultural. La participación en *Actividades Sociales* contempla que dichas actividades deben ser de pertinencia cultural y contextual del entorno inmediato del estudiante o agente de la actividad. El Museo es un perfecto espacio para poner en práctica el uso de estas actividades culturales con fines educativos. La autora sugiere que los docentes pueden hacer más significativos los aprendizajes si las actividades están situadas en contextos auténticos y que se relacionan explícitamente con la vida diaria. El taller toma en cuenta este principio y procura que los aprendizajes no tengan sólo un fin social como lo es la exposición y exhibición de la pieza, sino de situar las actividades asincrónicas en relación con el contexto de vida inmediato de los y las participantes. Además, la pieza sonora como producto final del taller se enmarca en las actividades de promoción y exhibición del Museo, por lo que la misma acción está situada en el espacio destinado a la comunidad.

Cabe mencionar que, aunque estos fueron los principios más generales y la base para el diseño instruccional, no son los únicos propuestos en el texto de Vosniadou, pero se explicitan estos tres en particular por su significancia general y su coherencia con los marcos teóricos de referencia y la ambición pedagógica del Museo.

Por otra parte, la búsqueda no se limitó a los acervos académicos y científicos, también fue menester encontrar referentes de arte sonoro actuales, en específico de Latinoamérica. Para este respecto, también fue necesario consultar a la Coordinadora de Cursos y Talleres, ya que siendo Artista, estaba más en contacto con el mundo de las artes y tenía acceso a otro tipo de información a la que estamos acostumbrados en la Facultad de Psicología. Gracias a este apoyo por parte de la Coordinadora, fue posible encontrar a John Cage, a Ariel Guzik y a Diana Restrepo como exponentes de Arte Sonoro para el taller Atrapasonidos. Esto se debe a que en la red había suficiente información, recursos audiovisuales y muestras de su trabajo, las cuales eran accesibles, además, tanto Ariel Guzik y Diana Restrepo son artistas de Latinoamérica, por lo que se priorizó su inclusión.

Derivado del marco teórico-metodológico, también se prestó especial atención a entender cuál era exactamente la *Actividad Societal* del Artista Sonoro, sin embargo, dentro de la comunidad artística no es claro desde una perspectiva histórico-cultural cuál se supone que sea la *Actividad* del artista, a pesar de que esto puede parecer “obvio”, sin embargo lo que motiva al artista contemporáneo a crear su obra dista mucho de lo que puede esperarse de las motivaciones más académicas de otro tipo de *Actividad*, como la del Historiador o la del Matemático, cuyas actividades están establecidas dentro de un marco rígido y su función social está más documentada. El *Artista Sonoro* no siempre tiene en mente que su obra tendrá algún fin que no sea la obra en sí misma, sin embargo, sí hay algo en común entre los artistas y sus obras, y es que la finalidad de las obras, sea ya por ambición del artista o por la naturaleza de su práctica, es que sea exhibida en lugares de promoción cultural, como pueden ser museos, eventos de arte y cultura, espacios autogestivos de artistas, etc. De esta forma, se puede entender a la *Actividad Artística* como la exposición y exhibición de su obra en espacios de promoción cultural, y así mismo, esta *Actividad* sigue una serie de pasos para lograrse.

Ahora, lo que faltaba era el proceso de creación de piezas sonoras. Se analizaron los trabajos de John Cage, Ariel Guzik y Diana Restrepo.

Con John Cage, se analizó la pieza “Water Walk”, que fue emitida por primera vez en la CBS *I’ve Got a Secret* en 1960. Durante la pieza, John Cage utiliza una serie de instrumentos no convencionales, como ollas de cocina, patitos de hule, una bañera, vasos de agua, y agua. Además, utiliza el tiempo como espacio entre los sonidos, y este tiempo está cuidadosamente cronometrado. En la pieza de Cage es posible identificar que no es una pieza convencional de música, y que de alguna forma se juega con el azar y los objetos cotidianos que se encuentran en la cocina, en el baño, en la sala, etc. Lo que nos muestra Cage es que es posible utilizar los utensilios cotidianos de manera artística y esto deriva, si es construido conscientemente, en la elaboración de una pieza significativa. El elemento protagonista de esta pieza es el agua, ya que está en diferentes presentaciones. Se encuentra en las jarras, en la bañera, en la plancha de ropa, en los patitos de hule, y el agua junto con Cage, “camina” a través de este espacio en el tiempo. Cage demuestra que es posible hacer arte sonoro a partir del uso creativo de objetos cotidianos y el azar.

Por otra parte, la práctica del mexicano Ariel Guzik es muy interesante, ya que se dedica a la investigación en resonancia sónica y comunicación inter-especie. Cabe recordar que Guzik no se considera a sí mismo como artista, sin embargo sí es un investigador, iridólogo e inventor, entre otras cosas (Jiménez, 2022). Ariel Guzik recobra importancia ya que su trabajo procura la integración de ciencia, arte y expresión. La pieza analizada de Ariel Guzik fue “Concierto para Plantas”, donde hace uso de uno de sus inventos; el Laúd Plasmath. Este invento es un instrumento de cuerda con el cuál se busca establecer comunicación con las plantas, ya que capta las vibraciones de las plantas y el Laúd las devuelve en armonía, este instrumento fue construido con el fin de darle voz a las plantas frente a la presencia de otras plantas y humanos. Ariel Guzik se caracteriza por tener varios instrumentos que sirven como cajas de resonancia y máquinas de sonido con el fin de comunicarse con otras especies. De Ariel Guzik se rescata la creatividad para inventar instrumentos sonoros y la curiosidad por la comunicación mediante el sonido, demostrando que para la creación de arte sonoro vale la pena tener sensibilidad hacia otros seres, utilizar el sonido como forma de comunicación y la

creatividad para inventar “Máquinas de Sonido”.

Por último tenemos a la brillante Diana Restrepo, esta artista colombiana investiga múltiples formas y posibilidades del sonido en relación con el espacio, el cuerpo y la composición (Pattin, s.f.). Hace varias colaboraciones con otros y otras artistas y se eligió la pieza “Río con Sordina” que presenta en la exposición Reforestando el Arte, en Bogotá, 2019, en el marco de la celebración de los 250 años del nacimiento del explorador Alexander von Humboldt. Es una pieza miniatura en estéreo con objetos encontrados. En su pieza abunda el sonido de agua en diferentes presentaciones, como río, como lluvia. También abundan sonidos de piano y platos de batería. A través de la pieza se generan algunos silencios que se conectan mediante el sonido del agua. Dicha pieza puede ser escuchada y es accesible mediante la aplicación SoundCloud. A través de su brillante pieza para Reforestando el Arte, se prioriza la conexión que mantiene el sonido con el ambiente y los caminos del agua, acompañado de un breve poema donde conecta la noción de cuerpo y el río, identificando su propio ser con módulos de sonido, como un viaje al centro del río. También, durante este viaje, denota la existencia de entes que la acompañan y que le presentan piedras pequeñas, y promueve la siembra de algo nuevo sobre su ser. De Diana Restrepo se rescata la conexión del sonido con el espacio y el cuerpo, y la manera en la que la grabación de audio puede ser una herramienta útil para poder dar significados a eventos que pueden parecer triviales, como el sonido del agua. Además, también se rescata la actividad literaria que acompaña a la pieza en relación al mensaje que se procura, y la conexión con la “memoria” del agua.

Recopilación de recursos

Ya que el taller se pensó para su modalidad virtual, había que considerar complementos audiovisuales tal como se hizo en el Curso de Verano online de 2021 en colaboración con MArCE. De la experiencia de MArCE se rescató la idea de tener audiolibros y videos que explicaran como hacer las actividades, además

de que se enviaban tareas vía WhatsApp. En el caso de *Atrapasonidos* se pensó en la realización de video-cápsulas informativas y de infografías, pero para este fin fue necesario tener recursos virtuales que pudieran servir dentro del taller. Por otra parte, también fue necesario pensar en los ejemplos de Artistas Sonoros y sus obras, y dichas piezas tendrían que ser accesibles. Entonces se recopilaron los siguientes recursos.

Piezas de Arte Sonoro

Se priorizó la selección de piezas u obras que fuesen accesibles y se pudieran mostrar durante las sesiones sincrónicas del taller. Además de los artistas ya mencionados, también se agregaron las piezas de otros tres más, ya que fueron pertinentes para los temas que se abordarían en cada sesión. Todas las piezas son de artistas sonoros que muestran una forma particular de relacionarse con el sonido, desde máquinas de canicas hasta un canto de ballenas. Se seleccionaron porque se reconoce la importancia de estar en contacto con el sonido e indagar en las diversas maneras que existen para manifestar esta conexión, así como los distintos mensajes que se pueden comunicar.

- Video de la pieza “Water Walk” de John Cage
- Video de la pieza “Concierto de Plantas” de Ariel Guzik
- Video de la pieza “Nereida” de Ariel Guzik
- Sonido de la pieza “Río con Sordina” de Diana Restrepo
- Video de la pieza “Marble Machine” de Wintergatan
- Video de la pieza “TESTIMONIUM” de Jakob Kirkegaard
- Video de la pieza “Du Bist die Ruh (por ballenas)” de Fátima Miranda

Información para las Video-Cápsulas e Infografías

Se consideró que la información de las video-cápsulas tendría que ser accesible, concreta y sencilla, por lo que se buscaron artículos de internet que pudieran resumir de manera muy clara la información, misma que sería adaptada para la creación de las video-capsulas, bajo los mismos parámetros que se usaron para la

creación de audio-libros de MArCE. Es decir, considerando las características de narración, el uso de imágenes llamativas y videos cortos relacionados a las temáticas, y procurando que la información fuese “traducida” a un formato más concreto, considerando las características de desarrollo cognitivo de los niños y niñas en la infancia media. También se buscó información relativa a actividades que podrían llevarse a cabo durante el taller. Estas actividades ocurrirían de manera sincrónica durante las sesiones de Zoom, y las indicaciones serían enviadas vía WhatsApp. En este paso la colaboración de Lesly de Pedagogía fue de crucial importancia, ya que fue ella quien encontró y sugirió desde su experiencia profesional las actividades sonoras ideales para la secuencias didácticas que constituyen el taller. A continuación se enlista la información que se buscó según su uso en video-cápsulas o infografías, los detalles del por qué se seleccionaron estos temas y materiales será desplegada durante la sección de **Propuesta de Diseño por Sesiones**.

- *Información sobre el Disco de Oro (video-cápsula)*
- *Información sobre las Máquinas de Sonido (video-cápsula)*
- *Información sobre El Sonido en la Cuarentena (video-cápsula)*
- *Información sobre materiales para Caja de Sonido (infografía)*
- *Información sobre materiales para Rain Stick (infografía)*
- *Información sobre El Sonido de los Animales del futuro (video-cápsula)*
- *Información sobre el Viaje del Sonido (video-cápsula)*
- *Información sobre materiales para Vasos Sónicos (infografía)*
- *Información sobre materiales para Fanzine (infografía-recurso tutorial)*

Sobre el diseño de las video-cápsulas informativas y las infografías

El diseño de las cápsulas informativas siguió un procedimiento similar a los audiolibros para MArCE, y considerando las características del desarrollo neurocognitivo de las infancias entre seis a doce años. La diferencia es que la información no fue pensada para contar, como en un audiolibro, las historias desde un enfoque narrativo, sino como pequeños videos, precisos y sencillos, sobre fenómenos acústicos y sociales que estuvieran en relación con los temas

seleccionados para el taller. Se siguió el mismo procedimiento de escritura de guion, grabación de la voz y recopilación de material audiovisual, sin embargo a diferencia de los audiolibros, estos no fueron grabados vía Zoom, ya que se priorizó el material audiovisual antes que la visualización de las personas que narran las video-cápsulas. Además, las video-cápsulas al ser informativas, seguían un formato distinto, aunque el storytelling siguió usándose como referente, ya que se aprovechó las ventajas de este formato para poder brindar datos curiosos y relevantes a las temáticas mediante historias reales.

La función de las video-cápsulas es que niños y niñas tengan acceso a información actualizada respecto a temas relacionados a fenómenos sónicos o a las temáticas del taller, y que esta información les sirviera como un contraste o experiencia previa a la exposición a piezas de arte sonoro o artistas sonoros.

A continuación se describe la temática de cada video-cápsula propuesta para cada sesión y la información en la que está inspirada :

Disco de Oro

Esta video-cápsula está orientada a brindar información acerca de los esfuerzos de la humanidad por dejar mensajes más allá del tiempo y del espacio, en particular el esfuerzo de la NASA y el equipo de Carl Sagan por enviar un disco vinil de oro en un transbordador espacial. Dicho disco de oro contiene imágenes de varios lugares del planeta y sonidos del mar, de los animales, de las ciudades, etc., así como canciones famosas de cada continente y saludos en varios idiomas, de tal forma que, desde una perspectiva artística, puede considerarse al Disco de Oro como una pieza de arte sonoro, y explorar la intención de manifestar y expresar a través de sonido e imágenes las experiencias de la especie humana hacia lo desconocido.

Máquinas de Sonido

La meta de esta video-cápsula es dar un breve recorrido histórico por las distintas formas en la que los seres humanos han grabado sonidos, desde las primeras

máquinas para grabar y reproducir sonido hasta las últimas generaciones de grabación por celular. La idea detrás de la video-cápsula es mostrar el potencial del sonido de ser “capturado” y utilizado para otros fines. Se recurrieron a algunas notas informativas sobre grabación de audio en el siglo XIX.

El Sonido de la Cuarentena

Esta video-cápsula está orientada a mostrar ejemplos de sonido durante la cuarentena por COVID-19 en México, se recupera información acerca de cómo sonaban las ciudades cuando estaban vacías a través de sonidos que fueron posteados en línea por la comunidad. La idea detrás de esta video-cápsula es mostrar la capacidad de capturar el sonido de los ambientes y los significados que lo rodean, en especial durante la crisis sanitaria.

El Sonido de los Animales del Futuro

Durante la pandemia, se supo ampliamente sobre la migración de algunos animales cuando retomaban los espacios de las ciudades y de otros entornos de los cuales habían sido despojados, se recopilaron notas de noticias al respecto y se propuso la creación de una video-cápsula que informara acerca de este fenómeno y se prestara especial atención a los sonidos naturales hechos por los animales al migrar a estos espacios y su combinación con el silencio urbano.

El Viaje del Sonido

Esta video-cápsula está orientada a proveer información sencilla y veraz acerca de cómo se origina el sonido y cómo se propaga, en especial cuando es producido por seres humanos, con el fin de dilucidar la relación que existe entre la intención para comunicar un estado emocional hasta la propagación del sonido por medio de las vibraciones físicas y la recepción por medio de los sentidos. Se busca informar , acerca de cómo los bebés humanos usan el sonido para expresar, compartir y escuchar a partir de las propiedades emocionales atribuidas al sonido y las características físicas del fenómeno. Se parte del ejemplo de cómo los bebés hacen

ciertos sonidos para indicar cosas y mostrar estados emocionales

Lanzamiento

Esta video-cápsula fue pensada para proveer información acerca de cómo es el proceso de preparación de una exhibición de arte. Es la única video-cápsula que no está directamente relacionada con el sonido, sin embargo es importante porque informa a los y las participantes acerca de lo que se va a necesitar hacer para inaugurar la pieza de arte sonoro que se ha venido preparando. Se muestra el uso de las *Fanzine* para presentar la obra.

Cada video-cápsula está pensada para abordar una perspectiva diferente respecto al sonido, misma perspectiva que se ve complementada por las piezas de arte sonoro que se eligieron para ilustrar la información que se ha mostrado. Por ejemplo, las primeras dos video-cápsulas giran en torno a la idea de que el sonido puede ser utilizado para mandar mensajes y que pueden ser generados a partir de máquinas de sonido, y que esto no es ajeno a lo que los humanos, creativamente, han hecho. Las video-cápsulas tres y cuatro hablan más acerca de los sonidos durante la cuarentena y sus diferentes significados, ya que por un lado están los sonidos de los humanos durante la cuarentena, rodeados de un aura misteriosa de vacío e incertidumbre, y por otro lado el sonido de los animales exploradores de ciudades vacías, rodeado de un sentido de curiosidad y nueva vida. Por último, la video-cápsula sobre el viaje del sonido tiene la intención de mostrar la conexión que existe entre las emociones humanas y la manifestación física por medio de las vibraciones sonoras, lo que le confiere una dimensión de naturaleza a la expresión emocional por medio del sonido. Con las video-cápsulas abordando estas temáticas, se busca la construcción conceptual del sonido, un sonido que puede significar y manifestar recuerdos, situaciones, sueños y sentimientos, y que todo esto ocurre conectado con las características físicas del sonido, es decir, que hay una conexión que no cae en la abstracción, sino en la relación orgánica entre los sentidos y las emociones.

Por otra parte, las infografías estuvieron pensadas para servir de manual para crear

los diferentes “instrumentos de bolsillo” de las sesiones, están pensadas para ser enviadas previo a las sesiones vía WhatsApp, con el fin de preparar el terreno para las sesiones sincrónicas en Zoom. El formato tendría que ser llamativo, pero simple, con instrucciones bastante claras. La compañera Lesly de Pedagogía se encargó de realizar un par de muestras de infografías para las primeras dos sesiones, un ejemplo de estas infografías se encuentra en el material ilustrativo de la acción de mentoría, ubicada en la Actividad 2, del **Capítulo Segundo**. Por último, se propone la creación de una video-cápsula informativa respecto a los procesos de curaduría en la presentación de una pieza de arte en el MUAC, enfatizando particularmente la creación de *Fanzines*, que son documentos para el público general con información de las piezas presentadas.

Creación de herramientas para la planeación didáctica

Una vez concluida la investigación documental y la recopilación de recursos, había que determinar la forma en la que todos estos elementos constituirían un diálogo didáctico entre ellos, y para conocer el papel que los y las participantes tomarían en su proceso de aprendizaje. Para este fin, realicé una variedad de esquemas que ofrecían apoyo textual y visual al momento de entender el taller como un todo, con el fin de que futuros docentes o talleristas no tuvieran dificultad para visualizar el taller y tuvieran la oportunidad de comprender la dinámica de sus elementos.

Formato de estructuración instruccional Claro_Oscuro

El formato de estructuración instruccional *Claro_Oscuro* fue la primera herramienta que diseñé con el fin de visualizar al menos de manera textual la meta de cada sesión, la forma en la que cada sesión se llevaría a cabo, la intersección con los materiales y recursos recuperados, así como los medios por los cuales se entregarían las infografías, las video-cápsulas y las actividades asincrónicas. Además, también contempla el tiempo estimado de cada sesión y las preguntas clave que se podrían hacer durante las sesiones.

Para crearlo, hubo que reformular un formato anterior que co-diseñé durante las

prácticas profesionales de la Facultad de Psicología, y resignificarlo para que fuera adecuado a la situación pedagógica que se requería en el MUAC. Una vez que se destilaron los elementos funcionales del formato, se comenzó a llenar el formato de acuerdo a la información pertinente del taller. A continuación, hago una descripción de cada elemento y su función dentro del formato.

Datos Generales

Dentro de esta sección del formato, se encuentran los datos generales del taller. Dichos datos son el Título del taller, la Ubicación dentro del programa pedagógico, la Información General que incluye las fechas de impartición, el horario en que se va a impartir, la población a la cual se va a impartir y el número de sesiones que se impartirán. Esta sección es importante dado que, conocer los datos generales del taller que se va a proponer nos permite contextualizarnos como docentes o talleristas respecto al giro de la propuesta, determinar el título facilita el desarrollo de los contenidos y su dirección, mientras que reconocer la ubicación del taller respecto al Programa Pedagógico nos permite dar seguimiento a los contenidos y aprendizajes esperados desde cierto marco pedagógico (por ejemplo, el marco pedagógico del cual parten los *Viernes en el MUAC* es ligeramente diferente de los *Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños*, y sus objetivos también pueden variar). Así mismo, esta sección nos permite conocer el número de sesiones, los horarios de las sesiones y el tiempo estimado por sesión, con la finalidad de tener una claridad del panorama general del taller.

Introducción

En la *Introducción*, se prioriza la información acerca de la *Actividad Societal*, la propuesta de *Preguntas Detonadoras* dirigidas a los talleristas, y la *Descripción General de la Meta*, la cual hay que describir con claridad para entender cuál será la mejor manera de llevar a cabo el taller. Esta sección es importante por los siguientes puntos; se define la diferencia entre *Actividad Societal* y la *Meta*, ya que entendemos por *Actividad Societal* aquella actividad que está situada de manera histórico-cultural dentro de un determinado sistema de actividades de la comunidad,

en este caso, de la comunidad artística y la comunidad museística. Dicha *Actividad Societal* ha de tener relevancia y significancia social, y su deconstrucción revela la metodología seguida por sus *Agentes*, es decir, por aquellos sujetos que llevan a cabo tal actividad, en este caso los *Artistas Sonoros*. Dicha revelación de la metodología de la *Actividad Societal* nos permite identificar los elementos con potencial pedagógico de la actividad “real” para adaptarlos a situaciones de enseñanza-aprendizaje. Para dejar claro esto, podemos recurrir al ejemplo del Historiador. Una de las *Actividades Sociales* del Historiador es la Crítica Cinematográfica, la cuál es una actividad socialmente relevante en la disciplina histórica y está situada en su contexto histórico-cultural, lo que significa que está rodeada de herramientas externas (sociales) e internas (intrapsicológicas), elementos que están en diálogo entre el *Agente* que lleva a cabo la actividad y la *Acción* metodológica para llevarla a cabo, además, la actividad socialmente relevante está rodeada de su propio lenguaje según la disciplina a la que se corresponde, por lo que esto facilita la asimilación y uso de lenguajes propios de la disciplina histórica. En el caso de *Atrapasonidos*, la actividad socialmente relevante, es decir, la *Actividad Societal*, es la Galería de Sonido. La Galería de Sonido es la actividad elegida ya que se trata de una actividad reconocida dentro de la comunidad artística y museística, que conlleva la exposición de piezas sonoras en un espacio de promoción cultural, y por ende implica la participación del *Artista Sonoro* para llevarla a cabo.

Por otra parte, las *Preguntas Detonadoras* son aquellas preguntas que guían la secuencia didáctica del taller, y están principalmente dirigidas a los docentes o talleristas, aunque esto no significa que no puedan usarse con los y las participantes. Se parte de la siguiente pregunta: **¿Qué es lo que queremos lograr, como grupo (docentes y participantes) mediante esta secuencia?**. La importancia de las preguntas detonadoras para los docentes es que los mismos talleristas sean críticos y reflexivos hacia su propia práctica, e intenten responder a estas preguntas no mediante respuestas meramente textuales, sino mediante la acción en la secuencia didáctica. Las preguntas son propuestas previo al diseño de las sesiones del taller, con el fin de dirigir los recursos y materiales a la construcción de actividades que nos permitan responderlas. Para el taller

Atrapasonidos, se propusieron las siguientes preguntas:

¿Cómo podemos aprovechar el sonido para re-aperturar el mundo post-covid? ¿Cómo resignificar el sonido a partir de la experiencia Covid-19? ¿Qué herramientas nos da la experimentación y expresión del sonido para la gestión de nuestras emociones? ¿Es posible aprovechar la percepción auditiva y la creación sonora para expresar emotividad, ideas o pensamientos?

Dentro de estas preguntas se procura recuperar la reflexión en torno al sonido como herramienta para la expresión y experimentación de las emociones, y se cuestionan acerca de la ventaja que nos puede proveer la percepción auditiva y la creación sonora para la gestión o manifestación emocional, de ideas, y de pensamientos en un mundo post-covid. El proceso de aprendizaje, en tal sentido, no pertenece solo al estudiante/participante, sino también al docente/tallerista.

En este apartado también se escribe la *Descripción General de la Meta*, donde ha de hacerse explícita la meta a la cual el taller llevará tanto al docente como al participante. Se procura que la descripción sea clara, concisa y práctica, con el fin de que cualquier otro docente o tallerista que quiera replicar la secuencia didáctica pueda entender con claridad cuáles fueron los objetivos y de qué manera se planteaba llevarlos a cabo. En el caso de *Atrapasonidos*, la meta fue:

“[el participante] formará parte de los procesos de creación y desarrollo de piezas sonoras en distintas actividades. Mediante la imaginación, experimentación, representación y recreación del sonido, a partir de diversos instrumentos hechos con materiales en casa y de la exposición a obras de arte sonoro en donde podrán experimentar la diversidad sensorial del sonido y las maneras de relacionarse con él desde manifestaciones emocionales. Todo ello con objeto de que obtenga un experiencia estética y de aprendizaje que le permitan experimentar sus propias piezas sonoras o producciones acústicas con los sonidos que ha logrado recuperar a partir de la exploración, la imaginación, la creación y la técnica, y en especial, a partir de la sensibilidad. Que esto sea una herramienta para la gestión de emociones.”

Sin embargo, a pesar de que esta es la descripción general de la meta, también se aprovecha este espacio para concretizar la forma en la que se piensa llevar a cabo la meta, por lo que se añade la siguiente descripción:

*El producto consiste en producir **distintas representaciones del sonido, mediante el dibujo, el texto, la comunicación y varios instrumentos sonoros que se pueden hacer en casa con materiales**. Es también a través de la exposición a diferentes tipos de experiencias acústicas, así como a fuentes artísticas relacionadas a la producción de obras sonoras dentro de corrientes de arte contemporáneo en México y el mundo, en conjunto con estrategias de representación de fenómenos acústicos que las y los participantes ofrecerán productos y reflexiones sobre aspectos emocionales, cotidianos y de reapertura/resignificación del mundo, reflejados en la producción de sus propias piezas sonoras.*

- 1. Los participantes realizarán ejercicios que involucren la escucha activa, la reflexión, la grabación de sonidos y la creación de materiales e instrumentos sonoros.*
- 2. Las actividades y fases guiarán la exploración de obras sonora con base en ejes temáticos propios de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niñxs, haciendo uso de las experiencias sobre sus emociones, su vida cotidiana y la re-apertura del mundo post-covid.*
- 3. El producto final (creado a partir de la participación individual y colectiva) será compartido vía digital del MUAC mediante una cuenta digital que fungirá como “Galería Virtual de Sonido”.*

Durante este apartado, se describen de manera clara y precisa los pasos por los cuales se planea llevar a cabo el taller, y se hace énfasis en dar a conocer cuál es el “producto final” que se espera conseguir de la secuencia didáctica, es decir las piezas sonoras que serán convertidas en una obra de arte sonoro, cuya exposición se llevará a cabo en la “Galería Virtual” que se planea inaugurar desde el espacio digital del MUAC.

Objetivos de Aprendizaje

En este apartado del formato de estructuración instruccional, se hace explícito el objetivo del taller, que es diferente a la meta. La meta se puede conceptualizar como el “lugar al cual llegar” mediante la secuencia didáctica, pero los objetivos de aprendizaje hacen referencia al objetivo educativo de la meta, los procesos de aprendizaje que se planean llevar a cabo, las habilidades que se espera que se desarrollen durante la secuencia, y se hacen explícitas las *dimensiones* a las cuales se busca impactar con las actividades. Estas *dimensiones* hacen referencia a dimensiones del aprendizaje, por una parte socio-emocionales y por otra parte, cognitivas y del pensamiento. Por tanto, estas dimensiones contemplan las *Competencias Socio-emocionales*, sin embargo, también se reconoce que el taller

puede impactar a otras áreas propias del aparato de aprendizaje de los y las participantes. En el caso particular del taller *Atrapasonidos*, se presta atención al desarrollo de *Tipos de pensamiento*. Esta noción hace referencia a las estructuras de pensamiento que se ven influenciadas por el uso de herramientas y lenguajes de una determinada disciplina, desde la perspectiva de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural. Para este respecto se definió el tipo de *Pensamiento Artístico*. Para ejemplificar esta dimensión, junto con las *Competencias Socio-emocionales*, podemos verificar la descripción que se utilizó en el formato:

Objetivos de Aprendizaje

El alumno reflexionará en torno al proceso de creación artística y de experimentación creativa, a través de la exposición y la práctica de actividades sonoras íntimamente ligadas a conceptos de percepción del sonido, el sonido mismo, y en relación con el contexto de la cuarentena y el mundo post-covid. Harán instrumentos sencillos con materiales caseros, y las grabaciones de sus mismas experimentaciones serán material para la producción final de una pieza de arte sonoro, misma que será expuesta en la “Galería Virtual de Sonido”, una galería digital donde se hará una presentación para la exhibición de las piezas sonoras producidas. Mediante la exposición gradual de los y las participantes a piezas sonoras y sus creadores, junto con actividades y el desarrollo de distintos instrumentos caseros, se llevarán a cabo múltiples formas de representación sonora, vivirán el proceso por el cual diversos autores producen determinados sonidos con diferentes intenciones expresivas. Es importante subrayar que en estos laboratorios los niños y niñas tienen la oportunidad de trabajar en la producción de conceptos propios del arte contemporáneo, y del arte sonoro en específico.

Se espera el impacto en dos tipos de dimensiones del aprendizaje, por una parte a la dimensión socio-emocional, caracterizada por las competencias socio-emocionales, y por otro lado el desarrollo de ciertas estructuras de pensamiento propias del artista, es decir, se busca incentivar el desarrollo de pensamiento artístico, así como brindar a los participantes de herramientas de expresión sonora, fomentando la creatividad y socialización mediante el uso de la intuición en la actividad real del artista sonoro.

Competencias Socio-emocionales.

Según Bisquerra (2003, en Arranz, 2014) podemos definir las Competencias Socio-emocionales como aquel conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma adecuada los fenómenos emocionales en contextos sociales, y se dividen en competencias intrapersonales y competencias interpersonales. Las primeras contemplan la identificación de las emociones propias y la capacidad para reconocerlas y

regularlas, mientras que las interpersonales hacen referencia a la identificación de las emociones de los demás y actuar en consecuencia de las habilidades sociales que uno va adquiriendo. Bisquerra define los rasgos de las competencias socio-emocionales como **conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, inteligencia interpersonal y habilidades de vida y bienestar**. Cada uno de estos rasgos implican una serie de competencias y habilidades específicas, por ejemplo:

Conciencia Emocional: Se caracteriza por la toma de conciencia de las propias emociones, reconocer e identificar y nombrar las emociones, habilidades para utilizar un vocabulario emocional, comprensión de las emociones de los demás.

Regulación Emocional: Caracterizado por la toma de conciencia de la interacción entre cognición y comportamiento y la forma en la que los estados de ánimo influyen en el comportamiento, también se caracteriza por la capacidad de expresar las emociones de manera adecuada y la capacidad de regular los propios sentimientos, así como de obtener habilidades de afrontamiento.

Autonomía Personal: Se caracteriza por la construcción de una autoestima que posibilite tener una imagen positiva de uno mismo, por la capacidad de automotivarse e implicarse en actividades de la vida personal y social, la responsabilidad en la toma de decisiones y adquirir la capacidad de hacer análisis críticos de las normas sociales.

Inteligencia Interpersonal: Se caracteriza por el dominio de habilidades para escuchar, saludar, despedirse, pedir favores, etc., también incluye el respeto por los demás, la intención de aceptar y aprender de las diferencias individuales y grupales y valorar los derechos de todas las persona, la capacidad para la comunicación receptiva y expresiva, así como la capacidad para compartir y transmitir emociones en una actitud prosocial y de cooperación.

Habilidades de Vida y Bienestar: Caracterizado por la identificación de situaciones que requieren soluciones o decisiones y la evaluación de riesgos y limitantes, la capacidad para afrontar conflictos sociales e interpersonales a partir de soluciones positivas e informadas sobre los problemas, la capacidad para fijarse objetivos positivos y realistas, así como la capacidad para la negociación en conflictos considerando la perspectiva y sentimientos de los demás.

Dentro del taller *Atrapasonidos* se prioriza el desarrollo de las competencias socio-emocionales dentro de un ambiente educativo que invite al respeto, a la comprensión de perspectivas diferentes, y se incentiva la comunicación de estados emocionales a través de técnicas propias del arte sonoro. Dentro del taller, los y las participantes tendrán la oportunidad de identificar, reconocer y dar nombre a sus experiencias emocionales durante la cuarentena, y se pretende compartir las herramientas que pueden aportar en la expresión y manifestación de las mismas desde el trabajo colaborativo y el juego.

Pensamiento Artístico.

El arte produce un conocimiento ligado y fiel a lo sensible, muchos aspectos de la vida no solo requieren explicaciones sino comprensiones sentidas, imaginadas, soñadas, es decir la emergencia de un **sujeto estético**. El pensamiento artístico no ilustra un saber ajeno a su propio acontecer, no representa ni se adecua a verdades o ideas preexistentes, por ello se puede hablar de simultaneidad de pensamiento y creación en las artes. el pensamiento se produce dejándose afectar, a partir de los encuentros con el mundo. El pensamiento artístico no surge naturalmente, ni por un acto de buena conciencia o buena voluntad, ni por un esquema metodológico, o por el ejercicio disciplinado de la razón. Las ideas, más que un punto de partida, son algo que ya se tiene y simplemente se transmite, es algo a construir y producir a partir de encuentros vitales.

El pensamiento artístico, según el trabajo de Olena Polishuck (2014), puede ser considerado como una ancestral e independiente **estrategia de producción y funcionamiento del pensamiento humano**, cuyo portador suele ser una personalidad estéticamente desarrollada o que se ha visto involucrada en actividades que consideran la **estética** como experiencia primordial, y es también una personalidad con un nivel alto de **sensibilidad** que es capaz de estipular otras formas de pensamiento (lógica, científica, etc.). El pensamiento artístico está orientado por motivos estéticos no solo en la actividad, sino en el trabajo creativo y en la vida en general. La estrategia de pensamiento artístico en niños es un factor que promueve resistencia ante momentos difíciles en sus vidas personales y sociales, así como incentiva la adaptación de la persona en periodos de retos globales o condiciones de crisis de la sociedad moderna, tal como el COVID ha demostrado ser. Como consecuencia, a partir del pensamiento artístico puede haber un incremento en el nivel de tolerancia, creatividad y resiliencia.

Desarrollo por sesiones

En esta sección del formato de estructuración se despliega la información acerca de la estructura de cada sesión. Se acordó que el taller habría de estar compuesto por seis sesiones de aprendizaje y una última sesión donde se desarrolla la exhibición de la pieza sonora en la Galería de Sonidos virtual. El taller, en el sentido de la experimentación, habría que desarrollarse como un medio por el cual descubrir el sonido, sus usos y su potencial para compartir ideas y emociones. Con esta idea en mente, se acordó el número de sesiones y la dirección general que tendría que llevar. La propuesta de taller virtual implica el uso de herramientas digitales para las sesiones y para la comunicación con los y las participantes, pero respecto al arte sonoro, se busca replicar, mediante el *Prototipo de Metodología del Artista Sonoro*, el proceso por el cual la pieza de arte sonoro puede llevarse a cabo en una situación pedagógica. Los **acciones** son los siguientes.

1. Estar expuesto al fenómeno acústico y cosechar consciencia sonora a partir de la representación
2. Conocer ejemplos de cómo el sonido es generado mediante herramientas de sonido y crear instrumentos que sirvan de herramientas de sonido
3. El reconocer al sonido en conexión con la vida y la memoria. Por ejemplo, aquellos sonidos experimentados durante la cuarentena.
4. El reconocer el sonido en conexión con la imaginación y proyección. Por ejemplo, imaginar el sonido de probables futuros
5. Identificar la conexión que mantiene el sonido con la dimensión emocional
6. Conocer y aplicar la instrumentalización necesaria para captar, representar y ordenar los sonidos hasta producir una pieza sonora que articule todos los elementos
7. Finalmente, preparar la exposición de la pieza, hasta terminar por exponerla en el Museo

Este *Prototipo de Metodología* tiene la intención de dejar claro el proceso por el cual el artista sonoro crea sus obras, desde la exposición al sonido hasta la exhibición de su pieza. Previo a la conceptualización de las sesiones individuales, se tomó en cuenta que cada sesión tendría que abordar una dimensión del sonido respecto al arte sonoro, como la relación entre sonido y máquinas e instrumentos, sonido y memoria, sonido e imaginación, sonido y emociones, y por último, arte sonoro y exposición en el Museo. Con esto en mente, cabe recordar que la finalidad del taller es crear de manera colaborativa una pieza de Arte Sonoro a partir de una serie de producciones de audio que serán grabadas por los y las participantes, es decir, que los participantes *atraparan el sonido*. Además, esta pieza se verá complementada por material como fotografías de las actividades, haciendo especial énfasis en el proceso por encima del resultado. El objetivo del taller como situación pedagógica y como laboratorio experimental es lograr la construcción conceptual e integral entre el uso del sonido como medio y herramienta para la manifestación de experiencias emocionales vividas durante la pandemia y la manifestación de una imaginación proyectada a un mundo post-covid.

Cada sesión contempla el uso de piezas de arte sonoro de otros artistas sonoros del mundo, el uso de video-cápsulas informativas, actividades que involucran la representación gráfica, textual y sónica por medio del juego, la construcción del aprendizaje mediante el intercambio del diálogo y la negociación de significados, hasta llegar a un producto final que será mezclado por el docente o tallerista en un software digital de audio gratuito. Este producto será una construcción colectiva entre el tallerista y los participantes, donde la participación de todos y todas será menester para la elección de los elementos que conformen la pieza. La pieza de arte estará inspirada en el formato del Disco de Oro, por lo que se busca la mezcla de imágenes y audios diversos con la intención de mandar un mensaje al futuro. La exposición final forma parte de la secuencia en el sentido de que provee un acercamiento real a la actividad del artista en lugares de promoción cultural y artística, lo cual es pertinente en el sentido de que involucra a los participantes en la comunidad del Museo, permitiendo su apropiación del espacio y del lenguaje artístico.

Se decidió basar cada sesión en cada uno de los pasos del *prototipo*, por lo que las sesiones quedaron de la siguiente manera.

1.- **Contextualización:** Sesión para exponer a los participantes al sonido como pieza artística y promover consciencia sonora a partir de la representación

2.- **Máquinas de Sonido:** Sesión para conocer las diferentes formas de producir sonidos a partir de otros objetos y reconocerse uno mismo como agente activo de la pieza

3.- **El sonido de la cuarentena:** Sesión para conectar el sonido con la vida, ser testigos de la conexión que mantienen los sonidos con eventos que nos rodean, se activa la conexión entre sonido y memoria. .

4.- **Mundo Post-Covid:** Sesión para conectar el sonido con la imaginación y la proyección a futuro y los posibles significados que podemos asignarles. Se activa la conexión entre sonido e imaginación.

5.- **Re-Conectando:** Sesión para explorar la relación de continuidad que existe

entre los sonidos que producimos y las emociones que encuentran expresión a través de ellos, haciendo uso del concepto de propagación de sonido.

6.- **Eco**: Sesión para conocer y preparar el proceso previo a la exhibición de una exposición artística en el MUAC, con el fin de estar listos para la Galería de Sonido que se ha ido preparando a través del taller.

7.- **Lanzamiento!**: Sesión de exhibición de la pieza de arte sonoro en forma de Galería de Sonido, a través de una plataforma digital que permita transmisión en vivo de la inauguración.

En el *formato de estructuración instruccional Claro_Oscuro*, esta información se ve reflejada en forma de tablas, donde cada tabla representa una sesión, dando como total seis sesiones sincrónicas y una sesión de exhibición de la pieza. En el formato, el taller se ve compuesto por una serie de tablas donde se ingresa la meta de cada sesión, un texto guía que ejemplifica el desarrollo esperado, preguntas detonadoras para los y las participantes, la indicación del uso de material audiovisual (videos, sonidos y video-cápsulas), se explicita la actividad de cada sesión y el cierre de las mismas. Cada tabla está dividida en tres secciones, la correspondiente a la **sesión sincrónica**, donde se muestra la guía del desarrollo de la sesión por Zoom, la correspondiente a las **actividades asincrónicas**, donde se colocan las indicaciones que han de entregarse a los y las participantes para la entrega de tareas y actividades asincrónicas, y la sección de **materiales**, donde se enlistan los materiales que el o la tallerista deben tener listos previo a la sesión, además del día en el que dichos materiales deben enviarse por WhatsApp. La idea es que los talleristas o docentes interesados en replicar la secuencia tengan una visión general de cómo ha de llevarse a cabo cada una de las sesiones, que tengan claridad sobre la meta de cada sesión, una idea de cómo puede desarrollarse, las preguntas sugeridas para entablar diálogo constructivo con los y las participantes, el uso de los materiales y cómo llevar a cabo la actividad de cada sesión, además de visualizar la manera en la que éstas están conectadas.

El diseño del formato de estructuración instruccional "*Claro_Oscuro*" fue pensado para funcionar como herramienta descriptiva de la situación pedagógica, misma que procura conjugar los objetivos de aprendizaje, las dimensiones que impacta, la

división de las sesiones, el material a utilizar, los links de referencia y las actividades pedagógicas pertinentes para que cualquier docente o tallerista pueda hacer verificar la estructura del taller, modificarlo o replicarlo. Está pensada para ser accesible a docentes o talleristas menos experimentados, y que puedan tener una herramienta que les brinde claridad y fomento seguridad al momento de impartir el taller, además de que funciona como “terreno común” para las ideas que se gestan para el diseño de talleres en el Museo.

A continuación se ofrece un el **Ejemplo 2**, donde se visualiza la estructura de la tablas donde se aloja la información de cada sesión, dentro del formato *Claro_Oscuro*

Ejemplo 2. Tabla de sesión dentro del formato *Claro_Oscuro*

Zoom (sesión sincrónica)

Número y Título de la sesión + tiempo estimado:

Meta de la sesión: Se describe de manera breve la meta de la sesión, misma meta que guiará su desarrollo.

Desarrollo de la sesión en prosa, se utilizan textos guía que orientan al docente a ubicarse en cada momento de la sesión.

- Se inicia por la bienvenida.
- Se sigue con algunas preguntas que incentiven el diálogo en torno al tema de la sesión y la exploración de lo que los y las participantes ya saben o de lo que los participantes han elaborado en sesiones anteriores
- Se presenta una video-cápsula informativa relacionada al tema de la sesión
- Se generan preguntas en torno a la video-cápsula y se explora lo que los y las participantes piensan al respecto.
- Se hace uso de una pieza de arte sonoro para exponer a los participantes al fenómeno sónico en relación al tema de la sesión
- Se genera diálogo en torno a la pieza y se hacen preguntas al respecto con

el fin de construir terreno común y se dirige la sesión al inicio de la actividad.

- **Actividad:** Se explicita el momento en donde la actividad inicia.
- Construcción de un texto que guíe al docente respecto a las instrucciones para la actividad.
- Desarrollo de la actividad.
- Se procura la conexión con la siguiente sesión. Se dan indicaciones para los recursos que se van a enviar vía WhatsApp.
- Cierre de la sesión

Actividad Asincrónica

Aquí se describen las indicaciones que los y las talleristas han de dar para las actividades asincrónicas de los participantes y los materiales o recursos que se enviarán por WhatsApp

Materiales

Aquí se enlistan los materiales necesarios para llevar a cabo la sesión.
Además, también se indica el día en que los materiales serán enviados.

Sobre las Herramientas Digitales

Dada la naturaleza virtual del taller, fue necesario pensar en el tipo de herramientas digitales que se podían usar en el momento, con la finalidad de tener espacios de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como un espacio para guardar las diversas entregas de los y las participantes. Las principales herramientas sugeridas para *Atrapasonidos* fueron:

Zoom: Herramienta digital que permite crear sesiones y reuniones de manera virtual, se manda un link a los participantes y estos pueden entrar con un código. La Coordinación de Cursos y Talleres tienen su propia cuenta de Zoom, por lo que las sesiones podían durar tiempo indefinido a diferencia de la versión gratuita. El uso de Zoom fue primordial para el diseño de este taller virtual, ya que era el “reemplazo” al alcance para sustituir la presencia en persona y evitar el riesgo de contagio por

COVID-19. Zoom se pensó destinado a las sesiones sincrónicas, es decir que los y las participantes podían reunirse con los y las docentes por esta vía en tiempo real, además de que la plataforma ofrece una serie de herramientas útiles, como compartir pantalla o el uso de pizarras digitales

WhatsApp: Esta plataforma de mensajería instantánea mostró ser bastante útil durante el curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”, ya que fue por ahí que se compartía la información relevante del curso, las instrucciones para entrar a las sesiones de Zoom y las ligas de acceso, además de que permite el almacenamiento de documentos, archivos digitales, audio, imágenes, etc. Se pensó en el uso de WhatsApp como la vía por la cual se podían dar indicaciones para actividades asincrónicas y mantener informados a los y las participantes sobre las sesiones de Zoom, además por este medio también sería posible enviar los productos que se piden durante las actividades del taller.

Canva: Este software gratuito permite la creación de diseños gráficos de manera intuitiva, es fácil de usar y además tiene funciones para crear video. El uso de Canva fue reservado para los y las docentes, ya que ahí podían realizarse con facilidad las infografías y video-cápsulas. Aquí se crearon las tres propuestas de infografías para las primeras sesiones, por lo que se recomendó su uso durante la creación de contenidos para el taller.

ShortCut: Esta aplicación móvil permite al usuario editar de manera sencilla videos y fotografías. Su versión gratuita tiene herramientas que facilitan la edición de video, permite el uso de audio y la integración de diversos materiales visuales, por lo que se sugirió su uso para la creación de las video-cápsulas. En ShortCut se hicieron dos video-cápsulas como muestra para la creación de contenidos para el taller *Atrapasonidos*, además de que facilita la descarga de los productos audiovisuales.

TikTok: La aplicación de videos cortos fue uno de los medios utilizados durante la pandemia para entretenimiento y aprendizaje. Se recomendó su uso para la creación de video-manuales de corta duración que serían compartidos vía WhatsApp. Se sugirió su uso ya que el formato es accesible y familiar para las infancias, además de que la creación de videos cortos por medio de esta plataforma es bastante intuitiva y no requiere de mucha producción, por lo que se pensó como

un elemento práctico para la creación de video-manuales sencillos y cortos que serían descargados para enviarlos vía WhatsApp.

LucidChart: Esta es una plataforma para crear esquemas visuales de manera sencilla, fue pensada para el uso de los talleristas, ya que a partir de ahí podían crear esquemas visuales sobre los temas del taller. Esta plataforma fue utilizada para la creación de un esquema que permitía visualizar la totalidad del taller, los elementos de cada sesión, así como las actividades que se realizarían para cada una.

Excel: El uso de Excel se reservó para los y las talleristas, ya que a partir de su formato en tablas fue posible crear un documento que simplificaba la información de los contenidos del taller y la manera en la que estos se conectaban. Además, también sirvió como herramienta para dar seguimiento al proceso de creación de materiales para el taller.

BandLab: Plataforma Digital de Audio, se sugiere el uso de BandLab al ser una aplicación sencilla y gratuita donde es posible mezclar pruebas de audio y exportarlas como formato descargable y reproducible desde cualquier teléfono celular u ordenador. El uso de BandLab se recomienda para la mezcla final de las grabaciones de audio (o “sonidos atrapados”) de los y las participantes. No se requiere de conocimientos específicos para este tipo de mezcla, ya que la aplicación es dirigida al público general y maneja una interfaz intuitiva.

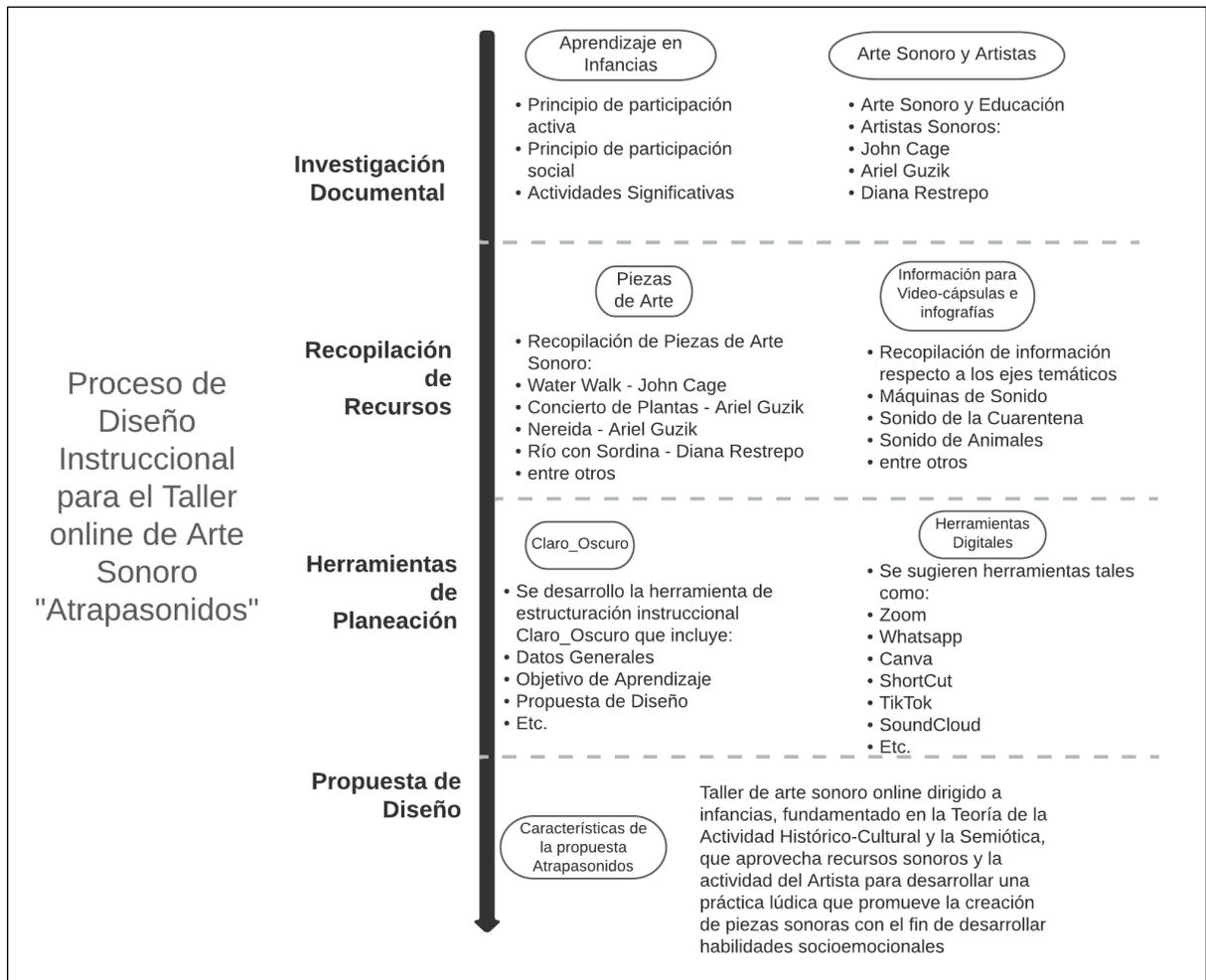
SoundCloud: Esta plataforma es una red social donde se pueden subir los audios hechos para el taller o por los participantes, es gratuita y no requiere de conocimientos técnicos, por lo que es ideal para alojar contenido de audio.

La integración de los elementos en el formato **Claro_Oscuro**, es decir, de los esquemas visuales del taller, los materiales creados para el taller, así como algunas herramientas de organización será más evidente en la parte posterior a esta tabla metodológica, donde se describe la **Propuesta de Diseño por Sesiones**.

Mapa de metodología

A continuación se ofrece la **Figura 16**, que representa visualmente el proceso de diseño instruccional para el taller online de arte sonoro *Atrapasonidos*.

Figura 16. Proceso de Diseño Instruccional para Atrapasonidos

Elaboración propia, a partir de la Tabla 9

3. Propuesta de Diseño por Sesiones

Una vez que se han considerado los elementos teórico-metodológicos, se ha conceptualizado la *Actividad Societal* del artista sonoro y determinado la secuencia didáctica del taller en forma de Galería de Sonido, fue posible construir la propuesta sesión por sesión. Actualmente, existen ejemplos de materiales tales como infografías, video-cápsulas y algunos guiones instruccionales para las primeras tres sesiones, sin embargo el *Formato de Estructuración Instruccional Claro_Oscuro* para el taller online *Atrapasonidos* está completo y es la materialización de la propuesta desplegada en una estructura clara y que enlista los materiales y recursos necesarios, así como las plataformas y herramientas digitales sugeridas. Es decir, la propuesta de taller está reflejada en el *Claro_Oscuro*, este documento se ve reflejado en los fragmentos de ejemplo disponible en los **Anexos** (Anexo 1), después de la sección de referencias. Dentro del formato, la descripción por sesión es más precisa y detallada, e incluye listas de materiales, links de utilidad y referencias. Si desea verificar los detalles de cada sesión de la propuesta, por favor consulte el *Formato de Estructuración Instruccional Claro_Oscuro "Atrapasonidos"*.

Por otra parte, para la propuesta del taller como taller virtual, se sugirió el uso de sesiones sincrónicas y asincrónicas, por lo que el uso de Zoom y WhatsApp es primordial, el primero para las sesiones sincrónicas y el segundo para actividades asincrónicas. Previo al inicio del taller, se asume que se han recopilado los datos de contacto de los y las participantes por medio de los tutores responsables, ya que será vía WhatsApp que se les planea mandar la información y las ligas de acceso al taller, de manera similar a como se hizo durante el curso de verano en colaboración con MArCE "La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó". El MUAC tiene la infraestructura de inscripción a cursos y talleres para recopilar estos datos de contacto, por lo que de antemano se tiene el número de WhatsApp correspondiente a cada participante. Se sugiere que previo a comenzar el taller, se construya un grupo de WhatsApp con el número de contacto de cada participante, donde se compartirá información relevante. Por otra parte también se sugiere abrir un espacio en Google Drive para alojar los materiales que serán usados en el taller, así como los archivos de audio y de imagen que se irán recopilando durante el taller. Por último, es menester tener una cuenta de Zoom que permita sesiones de más de 40 minutos, por lo que no se recomienda el

uso de cuentas gratuitas. El MUAC tiene un Zoom institucional que permite esto. Si estas tres plataformas están listas para su uso, entonces se inician las sesiones.

Cada sesión sincrónica se planteó para ser efectuada los días Sábado en un horario de 11:00 am a 12:15 pm. Sin embargo, para realizar la recepción de tareas y el envío de infografías y otros materiales, se contemplan los días Lunes y Jueves. En dichos días no hay sesión sincrónica, pero se envían las actividades y materiales vía WhatsApp previo a las sesiones sincrónicas, excepto para la sesión uno que funge como inicio del taller. Se determinó que cada sesión estará dividida en tres momentos, por ejemplo, la sesión uno está subdividida en sesión sincrónica (Contextualización 1.1, Sábado), el día de recepción de actividades (Contextualización 1.2, Lunes) y el día de envío de infografía (Contextualización 1.3, Jueves). Para fines prácticos de este Informe Profesional, a continuación se presentan las generalidades de cada sesión, procurando abordar los aspectos más importantes.

3.1 Sesión 1: Contextualización

Meta de la sesión: Contextualizar a los y las participantes respecto a la dinámica y dirección del taller así como explorar las experiencias y conceptos previos que los participantes tienen acerca del sonido. La idea es sentar las bases del taller, donde se puede discutir la noción de experimentación y realización de obras de arte para el Museo, indagar acerca del conocimiento previo que tienen los participantes sobre el sonido y acercarlos a una pieza de arte que usa el sonido como medio.

Desarrollo de la sesión: Mediante la exploración de la experiencia de los y las participantes con el sonido a partir de preguntas clave, se busca entablar un diálogo horizontal que permita al tallerista acercar a los participantes al arte sonoro mediante recursos audiovisuales y el ejercicio de la escucha activa. Se procura, a partir de estos recursos, construir un terreno común de experiencias y significados respecto al sonido, al arte sonoro y a la cotidianidad. Se propone la elaboración de una representación gráfica del sonido como actividad en conjunto con los y las

participantes (se les sugiere dibujar una “*máquina de sonido*”), hacer algunas preguntas detonadoras para generar diálogo y construir conocimientos colectivos. Al final, el tallerista expondrá de manera clara la finalidad del taller y su estructura, y entusiasmará a los participantes a crear una pieza de arte sonoro colectiva con la intención de crear un mensaje al futuro post-covid. Se hace la presentación de un diagrama de la secuencia donde se visualiza la dirección del taller y se cierra con indicaciones para el uso de WhatsApp donde recibirán información relevante y podrán enviar sus actividades asincrónicas.

Recursos: Se sugieren dos recursos audiovisuales en particular, por una parte se sugiere el uso del video John Cage de la pieza “*Water Walk*”, ya que John Cage es un referente internacional respecto a la experimentación artística del sonido y su pieza “*Water Walk*” nos muestra la posibilidad de hacer uso de elementos de la cotidianidad con fines artísticos, donde el elemento que prima es el sonido del agua, esto es importante ya que es un primer acercamiento al sonido como medio artístico y deja en evidencia la posibilidad de utilizar objetos cotidianos para crear una obra de arte sonoro. Por otra parte se sugiere el uso de la primera video-cápsula “*Disco de Oro*”, donde se recupera información acerca del disco vinil de oro que la NASA lanzó al espacio con el fin de dejar un legado acerca de la Tierra y sus habitantes, dentro de este disco se encuentra una colección de fotografías y sonidos de la Tierra, dicha información es útil para abordar la noción de que es posible transmitir mensajes e intenciones a través de productos audiovisuales, y que la humanidad ha hecho lo propio con sus proyectos, además, el disco de oro fue lanzado también como una suerte de mensaje esperanzador hacia el futuro, por lo que se recupera este concepto y se propone como motivo principal de la pieza de arte sonoro que se pretende construir con los y las participantes. Por último, se sugiere el recurso visual “*Esquema de Atrapasonidos para niños*” (**Anexo 2**), donde se visualiza de manera simple las sesiones y finalidad del taller.

Materiales y herramientas digitales: El tallerista necesitará usar la plataforma Zoom para iniciar la sesión sincrónica, también hará uso de WhatsApp para mandar la información pertinente al grupo de participantes y las ligas de acceso. Otra herramienta útil para el tallerista sería el formato *Claro_Oscuro*, ya que esto le permitirá visualizar el desarrollo de la sesión y guiarse para su ejecución. Además se

sugiere tener a la mano papel y lápiz para la actividad “*Máquina de Sonido*”. También requerirá acceso a la primer video-cápsula y a las piezas de arte sonoro sugeridas. Dichos accesos se pueden postear en el formato *Claro_Oscuro*.

Actividad: La actividad propuesta es la de dibujar una “*Máquina de Sonido*”. Se trata de pedir a los y las participantes, a partir de la experiencia sónica con la pieza de John Cage y la información de la video-cápsula “El Disco de Oro”, que dibujen una “*Máquina de Sonido*”, no hay lineamientos sobre cómo debe ser esta máquina, pues se les pide que sea a partir de su imaginación. La intención de esta actividad es para conocer la representación sígnica que los participantes atribuyen al sonido, a sus propiedades y cómo se genera. El concepto detrás de esta actividad es la objetivación de pensamiento, donde los y las participantes mediante el uso de herramientas externas de representación pueden “materializar” sus pensamiento a partir de lenguaje gráfico y simbólico. Esta actividad también implica un primer acercamiento a la construcción conceptual del sonido como medio artístico, y el generar una representación gráfica les permite “adueñarse” del objeto al cual representa. Además, este primer dibujo será de utilidad a futuro para el tallerista. Por otra parte, el tallerista también hará su propio dibujo de *Máquina de Sonido* y lo enviará como una “*Foto Ejemplo*” por el grupo de WhatsApp para incentivar que los participantes envíen sus dibujos por medio de esta plataforma.

A continuación se presenta la **Tabla 10**, donde se organizan los momentos de la sesión uno, así como sus actividades, resumen de cada momento y materiales.

Tabla 10. Organización de la sesión uno.

Sesión 1: Contextualización	Actividad	Resumen	Material
Contextualización 1.1 Sábado, Zoom (Sincrónica)	Dibujo Máquina de Sonido	Indagar experiencias previas, presentar la video-cápsula 1 y la pieza <i>Water Walk</i> , realizar la actividad en conjunto. Dar a conocer la secuencia.	Diagrama de la Secuencia. Video <i>Water Walk</i> , video-cápsula 1 “Disco de Oro”. Lápices de colores y papel. Dibujo Máquina de Sonido.
Contextualización 1.2 Lunes, WhatsApp	Enviar dibujos de muestra, recibir dibujo Máquina de Sonido	Iniciar la recepción de tareas e incentivar su realización mediante	WhatsApp para recepción de tareas. Fotos Ejemplo

(Asincrónica)		muestras de ejemplo	(talleristas)
Contextualización 1.3 Jueves, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar Infografía y dar seguimiento a la actividad Dibujo Máquina de Sonido	Infografía con los materiales que se utilizarán en la sesión 2.1. Se da seguimiento a la tarea y se envían los videos utilizados en la sesión 1.1	Infografía "Máquina de Sonido". Video <i>Water Walk</i> .

¿De qué manera conecta con la siguiente sesión? Se habrá trabajado sobre la conceptualización del sonido, y se habrá presentado lo que se va a hacer durante la secuencia (la obra de arte sonoro). De actividad asincrónica se determinó que el dibujo de la máquina de sonido sea enviado al grupo de WhatsApp. Después se les proveerá de una infografía con indicaciones de materiales que utilizaremos para la sesión dos sobre Máquinas de Sonido, y se envía el día Jueves. Su caja (actividad de la sesión dos) será pues, una máquina de sonido, la cual construiremos juntos. La relación reside entre la conceptualización y representación del sonido por medio de su dibujo, y la materialización de una verdadera máquina de sonido a partir de la Caja de Sonidos.

3.2 Sesión 2: Máquinas de Sonido

Meta de la sesión: Caracterizar el sonido a partir de la experiencia. Se busca crear una experiencia estética que promueva la escucha activa de los sonidos que nos envuelven, en este caso, se prioriza la identificación de distintos sonidos producidos a través de máquinas de sonido, con el fin de reconocer la agencia que uno tiene frente a la generación intencional del sonido. Se busca explorar la capacidad de las máquinas de sonidos y de las personas que las inventan para generar variedades sónicas, mediante la exposición de los y las participantes a fenómenos sonoros hechos por diferentes tipos de instrumentalización y la creación de una Caja de Sonido.

Desarrollo de la sesión: Primero, se indaga en la experiencia que tuvieron los participantes en la sesión pasada y se busca establecer diálogo entorno al concepto de sonido, además, se les pregunta acerca del funcionamiento de la Máquina de

Sonido que dibujaron. Después, se les menciona la temática de la sesión y la finalidad de crear su propia Caja de Sonido con los materiales que se encuentran en la infografía. Se presenta la video-cápsula 2 “*La primera máquina de sonido*” y posteriormente se hace uso de preguntas clave sobre el recurso audiovisual. Una vez establecido el diálogo en torno a las máquinas de sonido, se dirige la atención de los y las participantes a los ejemplos de máquinas de sonido contemporáneas, a lo que se sugiere el uso del video de la máquina de canicas “*Marble Machine*” de Wintergatan y la pieza sonora “*Concierto para Plantas*” de Ariel Guzik, ya que a partir de estas experiencias sonoras, se indaga en el concepto de *intencionalidad y agencia* del artista sonoro con preguntas detonadoras. Después de esta construcción del diálogo, se inicia la actividad Caja de Sonidos, con la cual los participantes podrán construir a partir de los materiales pedidos, una caja con la cual podrán generar una diversidad de sonidos, empleando diversidad de intenciones a través de una dinámica lúdica. Para cerrar la sesión, se les pide realizar la actividad asincrónica, tendrán que atrapar los sonidos de la caja, mediante grabaciones de audio de 30 segundos, mismas que enviarán vía WhatsApp en los siguientes días.

Recursos: Se sugiere el uso de la segunda video-cápsula que engloba la temática de las primeras máquinas de sonido, ya que ofrece a los participantes un recorrido por la historia de la grabación de sonido, y conecta con la actividad asincrónica que los participantes tendrán que hacer entre la sesión dos y la sesión tres. Una vez más, conecta la idea de que la humanidad no es ajena a estas prácticas y que siempre, detrás de la grabación y generación de sonido, existe una intención comunicativa. Por otra parte se sugiere el uso del video “*Mable Machine*” de Wintergatan, ya que ofrece al participante la experiencia de escuchar una máquina de sonido más sofisticada y actual, además de que su diseño es llamativo y el uso de canicas puede ser familiar a los y las participantes. En este video, la presencia del artista sonoro es primordial, reforzando el concepto de *agencia*. El último recurso sugerido es la pieza de arte sonoro de Ariel Guzik “*Concierto para Plantas*”, ya que, el artista al ser un inventor, ha creado una serie de instrumentos con el fin de generar sonidos para comunicarse con otros seres vivos, dotando a la idea de comunicación una intención más allá de los estándares sociales. El video de Guzik encierra la idea de que es posible construir máquinas de sonido propias, y que podemos usar estas herramientas para comunicarnos no sólo con las personas, sino con el ambiente que nos rodea.

Materiales y herramientas digitales: Tal como en la sesión anterior, se sugiere el uso de Zoom para la actividad sincrónica y el uso de WhatsApp para mandar la información pertinente y las ligas de acceso, pues será a través de WhatsApp que se enviarán las indicaciones para la siguiente sesión y se recibirán los audios de la actividad asincrónica correspondiente a la sesión dos. Una vez más, se sugiere tener a la mano el formato *Claro_Oscuro* para ubicarse adecuadamente en el desarrollo de la sesión. También se sugiere tener a la mano los materiales de la infografía “*Crea tu propia Caja de Sonido*” y la infografía para crear la caja de sonido junto con los y las participantes. Para la actividad asincrónica, los talleristas harán uso de TikTok para grabar un video-tutorial de menos de un minuto, donde expliquen el proceso por el cual pueden grabar sonidos desde el celular, mismo que será enviado vía WhatsApp.

Actividad: La actividad sincrónica de la sesión dos se titula “Caja de Sonido”, en la cual los talleristas y los participantes crearán, a partir de las indicaciones de la infografía y los materiales, una caja de sonido que funcione como “Máquina de Sonido”. Esto permitirá a los participantes experimentar de primera mano y de manera casera lo que es inventar su propia caja de sonido, la cual pueden personalizar, y además podrán producir diferentes sonidos a partir de una dinámica lúdica donde se busca provocar diversos sonidos con la caja, reforzando el concepto de *agencia e intencionalidad*. Como actividad asincrónica, se sugiere a los participantes que experimenten con su caja de sonido y graben por medio del teléfono celular 30 segundos del sonido de su caja, mismo audio que enviarán vía WhatsApp con el nombre Tarea Audio_1. Para incentivar la entrega, los talleristas tendrán que grabar sus propias Cajas de Sonido y enviarán los Audio_ Ejemplo1 para compartir por WhatsApp. Las indicaciones para grabar estos 30 segundos serán enviadas en forma de video-tutorial de TikTok, por medio de WhatsApp. La idea detrás de esta actividad es acercar al participante a la experiencia de “atrapar sonidos”, mediante la experimentación de sus propias cajas e interacción con su propia agencia e intención. Otra actividad asincrónica paralela es responder la infografía “Boceto Sonoro”, que es una infografía que permite a los participantes enlistar cinco sonidos característicos de su día a día durante la pandemia y dibujar cada sonido.

A continuación se presenta la **Tabla 11** donde se describen los momentos de la sesión dos, así como sus actividades, resumen de cada momento y materiales.

Tabla 11. Organización de la sesión dos

Sesión 2: Máquinas de Sonido	Actividad	Resumen	Material
Máquinas de Sonido 2.1 Sábado, Zoom (Sincrónica)	Caja de Sonido	Acercar a los participantes a la experiencia sonora producida por máquinas de sonido. Generar diálogo sobre su función y crear nuestra caja de sonidos.	Video-Cápsula 2 "Primera Máquina de Sonido", Video "Marble Machine", Video "Concierto para plantas", Manual Caja de Sonido (Infografía), Material Caja de sonidos.
Máquinas de Sonido 2.2 Lunes, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar Audio_Ejemplo1, Video-manual TikTok. Comenzar recepción de Tarea Audio_1	Proveer video-tutorial TikTok sobre cómo grabar sonidos con el celular y grabar audio de 30 sec. en WhatsApp. Iniciar la recepción de tareas e incentivar su realización mediante muestras de ejemplo	WhatsApp para Recepción de Tareas. Audio_Ejemplo1 (talleristas), video-manual TikTok "Grabando sonidos con el celular".
Máquinas de Sonido 2.3 Jueves, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar Infografía y dar seguimiento a la actividad Tarea Audio_1	Proveer infografía sobre la actividad de la sesión 3.1 y dar seguimiento a la tarea Audio_1, se envían los recursos usados en la sesión 2.1.	Infografía "Boceto Sonoro", Video "Marble Machine", Video "Concierto para plantas".

¿De qué manera conecta con la siguiente sesión? Si bien esta sesión se centra en la agencia e intencionalidad del artista sonoro y el participante, la siguiente sesión está pensada para revelar la conexión que mantiene el sonido con los ambientes que nos rodean y los significados que se construyen a su alrededor. Para lograr esto, es menester "capturar los sonidos" mediante dispositivos de grabación (teléfonos celulares), por lo que la actividad asincrónica promueve la captura de sonidos de sus propias cajas. Por una parte esto les enseña a los participantes el proceso por el cual pueden grabar sonidos, ya que es una habilidad que será recurrente durante el taller. Además, la experimentación con los sonidos que pueden ejecutar en su Caja de

Sonido también les permite visualizar la variedad de sonidos que un solo objeto puede generar, y dicha variedad se retoma en la siguiente sesión. Además, se ha dejado como actividad asincrónica enlistar cinco sonidos cotidianos que recuerden haber escuchado con frecuencia durante la pandemia, estos sonidos los anotarán en la infografía “*Boceto Sonoro*” y harán un dibujo para cada sonido, misma infografía que será enviada día Jueves por WhatsApp.

3.3 Sesión 3: El sonido de la cuarentena

Meta de la sesión: Durante esta sesión se busca explorar la relación que existe entre el sonido, el ambiente y los eventos del día a día, con la finalidad de crear un “*Ensayo Sonoro*” en el cual talleristas y participantes interpretarán situaciones cotidianas y generarán sonido para éstas, es decir, hay que *sonorizar* las ideas. La intención es activar la conexión que mantiene la memoria con los sonidos que se pueden producir en el presente y los significados que los rodean.

Desarrollo de la sesión: Se construye un diálogo introductorio a partir de preguntas referentes a la actividad de grabación de audio de las Cajas de Sonido, y se usan algunos ejemplos de audios de la Tarea Audio_1 para tratar de adivinar en conjunto la relación entre los audios y lo que buscan representar. Se dirige el diálogo en torno a la idea de que es posible capturar sonidos directamente del ambiente, y entonces se comparte la video-cápsula “*El sonido de la cuarentena*”, donde se recuperan algunos ejemplos de audios grabados por personas durante la cuarentena en México, algunos audios son más urbanos, otros son más naturales. Se procura construir diálogo en torno a la video-cápsula a partir de preguntas detonadoras y se plantea la posibilidad de *sonorizar* la cuarentena. Para lograr esto, es necesario revisar algunos ejemplos de cómo *sonorizar* ambientes y momentos, por lo que se sugiere la pieza de arte sonoro “TESTIMONIUM” de Kirkegaard, quien hace un testimonio sonoro del recorrido que hace la basura desde que es tirada al bote hasta que termina en el mar. Posteriormente se hacen unas preguntas clave respecto a la pieza sonora y la posibilidad de *sonorizar* cualquier cosa. Entonces se inicia la actividad propuesta de esta sesión, que es el “*Ensayo Sonoro*”, donde se revisarán algunas ideas de sonido que propusieron los y las participantes en la actividad asincrónica de las infografías

“*Boceto Sonoro*”, y es a partir de estas ideas que se procura hacer una actividad donde se experimente con la idea de *sonorización*, y de darle sonido a varias de las ideas proyectadas por los participantes. Al finalizar la actividad y la sesión, se propone como actividad asincrónica atrapar los sonidos de la cuarentena, es decir, *sonorizar* y grabar audios de las ideas que se anotaron en la infografía, y dichos audios de 30 segundos serán recibidos por los talleristas vía WhatsApp. Se les dan indicaciones respecto a la actividad y se recuerda al participante que los audios que están generando formarán parte de la pieza final de arte sonoro del grupo.

Recursos: Se sugiere el uso de la video-cápsula 3 “*El Sonido de la Cuarentena*”, ya que dentro de ésta se explora cómo el contexto social en interacción con el ambiente puede generar una gran diversidad de fenómenos sonoros, además de que la video-cápsula prioriza la información respecto al cambio sufrido en las ciudades durante la cuarentena y muestra ciertas piezas de audio que fueron grabadas durante tal periodo. La video-cápsula contextualiza el sonido de estas piezas en el mismo ambiente que los y las participantes estuvieron envueltos, la cuarentena. Sin embargo el énfasis está en la diversidad del sonido y cómo este es influenciado por el ambiente, sea social o natural. El video de la pieza “TESTIMONIUM” de Kirkegaard nos muestra otra perspectiva de la relación entre el sonido y el ambiente, en este caso particular el artista hace un recorrido donde acompaña el proceso de la basura, capturando los sonidos que se desarrollan durante el proceso. Esta pieza incentiva la escucha activa y promueve la conceptualización de *sonorizar*, es decir, hacer sonar un objeto particular, y en este caso, a un proceso. Ambos recursos permiten al participante develar la conexión entre el sonido, el ambiente y los procesos, y que es posible conceptualizar estos eventos desde el sonido, es decir, desde la *sonorización*.

Materiales y herramientas digitales: El tallerista hará uso de la plataforma virtual Zoom para las sesiones sincrónicas, y WhatsApp para las actividades asincrónicas. Se sugiere el uso de la Infografía “*Boceto Sonoro*”, ya que dicha infografía fue enviada previamente para ser respondida y vale la pena tenerla a la mano como guía. Además, es probable que se requiera tener disponible un teléfono celular con el cual grabar audio del “*Ensayo Sonoro*”. Una vez más se recomienda usar el formato *Claro_Oscuro* para orientarse en la secuencia. Además, los talleristas tendrán que tener listo otro video-manual TikTok donde expliquen de manera sencilla como

recrear sonidos cotidianos y ambientales desde una práctica creativa. Por último, se sugiere tener a la mano la Infografía “*Rain Stick*” que tiene información respecto a los materiales y la creación de un palo de lluvia que será utilizado en la sesión cuatro, dicha infografía se envía por WhatsApp de manera asincrónica posterior a la sesión.

Actividad: La actividad sugerida para esta sesión es el “*Ensayo Sonoro*”. Durante esta actividad se busca *sonorizar* las ideas de la infografía “*Boceto Sonoro*” que previamente habrán contestado y dibujado durante la actividad asincrónica anterior a la sesión. El tallerista tendrá a la mano la infografía propuesta para guiarse con sus propios ejemplos. Colectivamente se elegirán alrededor de cinco sonidos, que son reflejo de las experiencias vividas durante la cuarentena, ya que la infografía pide explícitamente enlistar sonidos cotidianos que más recuerden durante este periodo. Las cinco ideas acordadas colectivamente tendrán que ser “ensayadas”, es decir, que se tratará de *sonorizarlas*, se espera pasar por un proceso de prueba y error, y en el cual colectivamente se pueda decidir cómo *sonorizar* las ideas elegidas. Luego se pasa a un juego por turnos, donde una parte del grupo *sonorizará* una idea y otra parte del grupo hará otra *sonorización* de las ideas elegidas, y la actividad lúdica se convertirá en una suerte de “orquesta improvisada”, donde a partir de ritmos y turnos, las *sonorizaciones* interactúan. Estas ideas escritas y dibujadas reflejan sonidos cotidianos que se recuerdan durante la cotidianidad en la pandemia, por lo que se convierten en un nexo entre la memoria y la generación del presente, a partir de herramientas y conceptos que se han ido construyendo en las sesiones. Una vez más la actividad promueve la agencia, pero también promueve la *memoria* y la capacidad de los participantes por interpretar estos sonidos y *sonorizarlos* desde la creatividad. El tallerista grabará el audio de algunas partes del ensayo sonoro, que servirán como registro. Como actividad asincrónica queda la “*Recreación de Sonidos*”, donde los y las participantes podrán *sonorizar* las ideas que habían escrito previamente en su infografía, con ayuda de video-manual TikTok “*Recreación de Sonidos*”, y los Audio_Ejemplo2 de los talleristas, donde harán la misma actividad que los participantes. Se sugieren grabaciones de 30 segundos, esta es la Tarea Audio_2.

Tabla 12. Organización de la sesión tres

Sesión 3: El Sonido	Actividad	Resumen	Material
---------------------	-----------	---------	----------

de la Cuarentena			
El Sonido de la Cuarentena 3.1 Sábado, Zoom (Sincrónica)	Ensayo Sonoro	Explorar el trabajo de Jacob Kirkegaard y el sonido de la Basura, Sonorizar las ideas del "Boceto Sonoro" y hacer un ensayo sonoro de esas ideas.	Video "TESTIMONIUM" de Kirkegaard, video-cápsula 3 "Sonido de la Cuarentena", Lista de sonidos (Boceto Sonoro), Actividad "Ensayo Sonoro".
El Sonido de la Cuarentena 3.2 Lunes, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar Audio_Ejemplo2 y video-tutorial TikTok "Recreación de Sonidos" Comenzar recepción de Tarea Audio_2	Proveer video-manual TikTok sobre recreación del sonido y grabación. Se envían los Audio_Ejemplo2, se inicia recepción de tareas.	WhatsApp para recepción de tareas, video-manual TikTok "Recreación de Sonidos", Ejemplos de Audios (talleristas).
El Sonido de la Cuarentena 3.3 Jueves, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar infografía de la sesión 4.1, enviar recursos de la sesión 3.1 y dar seguimiento.	Proveer infografía sobre la actividad de la sesión 4.1 y dar seguimiento a la Tarea Audio_2, se envían los recursos usados en la sesión 3.1 como retroalimentación y ejemplos para incentivar las tareas	Infografía "Rain Stick", videos de la sesión 3.1.

¿Cómo conecta esta sesión con la siguiente? En la sesión presente los participantes adquieren la experiencia de *sonorizar* usando de prueba las ideas de sus propios recuerdos, lo que en sí conlleva un proceso creativo para la interpretación y *sonorización* de sus ideas. La sesión cuatro está pensada para retomar esta capacidad imaginativa y llevar el fenómeno de *sonorización* más allá de la memoria, es decir, se busca *sonorizar* el futuro, a partir de la proyección, la imaginación y los deseos. La sesión tres provee al participante de las herramientas para *sonorizar* la experiencia vivida, mientras que la sesión cuatro busca que el participante use esas herramientas para *sonorizar* el futuro, para proyectar la creatividad hacia un camino que es incierto, pero puede ser escuchado. Además, se les ha enviado durante la actividad asincrónica una infografía con el material para la siguiente sesión, en la cual crearán un "Rain Stick" o palo de lluvia.

3.4 Sesión 4: El Mundo Post-Covid

Meta de la sesión: Se busca explorar la cualidad y capacidad del sonido como herramienta creativa y expresiva, llena de intención, para “reaperturar” el nuevo mundo post-covid. La sesión está pensada para *resignificar y reimaginar* el signo sonoro para dar nuevo sonido al futuro y busca generar reflexión en torno a la imaginación y la proyección como herramientas para la posibilidad.

Desarrollo de la sesión: Se comienza por indagar en la experiencia de los y las participantes con su actividad asincrónica previa. Se aprovechan los audios mandados por los participantes para escucharlos en una actividad de cinco minutos, y se hacen preguntas clave en torno a la idea de *sonorizar*. Una vez establecido el terreno común, se expone a los participantes a la video-cápsula del día, que es la número cuatro, llamada “*El Sonido de los Animales del Futuro*”, y cuyo contenido está orientado al fenómeno de los animales que han comenzado a explorar las ciudades vacías, se incentiva la escucha activa para estar pendiente de los particulares sonidos de este fenómeno y se busca construir el diálogo a partir de preguntas clave en torno a la video-cápsula, con la intención de plantear la duda acerca del sonido de las ciudades previo a la pandemia, y posterior a la pandemia. Luego se expone a los participantes a la pieza de Arte Sonoro “*Río con Sordina*” de la artista colombiana Diana Restrepo y se plantean preguntas detonadoras que giren en torno a la idea de la imaginación como herramienta para crear estas piezas de arte sonoro, procurando introducir el concepto de *Paisaje Sonoro*. Después de esta experiencia estética, comienza la actividad “*Rain Stick*”. La idea es que el tallerista construya junto con los participantes el Rain Stick con los materiales solicitados en la infografía, luego de tener el Rain Stick, se prueba el sonido de lluvia que genera y se plantea la pregunta acerca de ¿Cómo queremos que suene el futuro?, se procura responder esta pregunta con sonidos, ya sea con la Caja de Sonido u objetos cotidianos de casa en conjunto con el Rain Stick, con la meta de crear un *Paisaje Sonoro* improvisado. Se finaliza la actividad y la sesión con reflexiones en torno a la posibilidad de crear sonidos ambientales como la lluvia a partir de nuestras herramientas y la imaginación, pero también se plantean preguntas en torno a las emociones que nos genera, tanto talleristas como participantes, el iniciar esta nueva etapa.

Recursos: Se sugiere que el tallerista use la video-cápsula cuatro “*El Sonido de los Animales del Futuro*”, que recolecta información respecto al fenómeno de animales

explorando en manada las ciudades vacías durante la cuarentena, la video-cápsula extrae fragmentos de videos de estos animales curiosos, donde se pide a los participantes estar atentos a los sonidos que estos animales hacen para “llenar” el vacío sonoro de las ciudades desiertas. El otro recurso que se recomienda es la pieza de arte sonoro de Diana Restrepo “*Río con Sordina*”, ya que la artista, en el marco de la exposición “Reforestando el Arte”, recrea el paso del agua por los ríos y las rocas en él. Además, la pieza también incluye un breve texto escrito por la artista, que contextualiza a la pieza y complementa al sonido. El tallerista mediante la construcción del diálogo puede traer a discusión el hecho de que no todas las piezas sonoras son meramente sonido, sino que también el texto nos da la oportunidad de complementar la proyección a futuro de los sonidos de un nuevo mundo. Diana Restrepo hace uso de elementos naturales para crear, desde la imaginación, un sonido ambiental. Esta misma iniciativa es retomada en la sesión con los Rain Stick, con los que también se puede generar, en conjunto con las herramientas que hemos obtenido previamente, un sonido imaginado.

Materiales y herramientas digitales: El tallerista usará Zoom para la sesión sincrónica y usará WhatsApp para enviar las infografías correspondientes al material del “*Rain Stick*”. Así mismo se sugiere tener a la mano el formato *Claro_Oscuro*, que le permitirá ubicarse en el desarrollo de la sesión. Además, es ideal que el tallerista tenga a la mano los materiales de la infografía para crear el Rain Stick en conjunto con los participantes, y usará un dispositivo (teléfono celular) para grabar fragmentos de audio de la actividad Rain Stick, adicionalmente, los talleristas tendrán que usar TikTok para crear un video-manual para “*Sonidos Proyectados*”, donde de manera sencilla explicarán como usar la imaginación para crear sonidos nuevos a partir de las herramientas del taller y los recursos inmediatos en casa. Por último, entre la sesión cuatro y la cinco se hará llegar la infografía “*Vasos Sónicos*” con materiales e instrucciones para hacerlos.

Actividad: La actividad de la sesión se llama “*Rain Stick*”, y se divide en dos partes, la primera es la creación en conjunto del Rain Stick (o palo de lluvia) que, con materiales sencillos de conseguir, puede construirse este instrumento que emula el sonido de la lluvia. En la segunda parte de la actividad, se parte de la pregunta ¿Cómo queremos que suene el mundo post-covid?, para responder, el tallerista y los

participantes tienen que poner en práctica la *sonorización* de su imaginación, permitiendo proyectar simbólicamente, a través del sonido, una nueva visión del mundo y de cómo va a sonar. Se usa el ejemplo de los animales curiosos y de la artista Diana Restrepo para lograr esta proyección sonora, además de que se invita a los participantes a usar la Caja de Sonidos que ya tienen y recuperar algunas de las ideas del Boceto de la sesión tres, la idea es crear un *Paisaje Sonoro* con las herramientas que tenemos. Como actividad asincrónica, se pide a los participantes que en casa graben el sonido del futuro que quieren escuchar a partir de la *sonorización* y las herramientas que se han creado hasta esta sesión, la idea es que puedan explorar su potencial creativo para dar sonido a su imaginación y proyectar dicha imaginación por medio de la instrumentalización y combinación del sonido. Esta grabación durará 60 segundos, para que tengan tiempo de combinar el sonido de sus herramientas, y será enviada vía WhatsApp con el nombre Tarea Audio_3. Para incentivar la realización de la tarea, se hará llegar el video-manual TikTok “*Sonidos Proyectados*” y los talleristas también podrán compartir con los participantes sus Audio_Ejemplo3.

Tabla 13. Organización de la sesión cuatro

Sesión 4: El Mundo Post-Covid	Actividad	Resumen	Material
El Mundo Post-Covid 4.1 Sábado, Zoom (Sincrónica)	Rain Stick	Explorar la video-cápsula “ <i>El Sonido de los Animales del Futuro</i> ”. Construir el Palo de lluvia (Rain Stick). Explorar el trabajo de Diana Restrepo.	Video-cápsula 4, Sonido “ <i>Río con Sordina</i> ” de María Restrepo, instrucciones y material para el Palo de Lluvia (Rain Stick)
El Mundo Post-Covid 4.2 Lunes, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar Audio_Ejemplo3 y video-tutorial TikTok “ <i>Sonidos Proyectados</i> ” Comenzar recepción de Tarea Audio_3	Proveer video-manual TikTok “ <i>Sonidos Proyectados</i> ”, se envían los Audio_Ejemplo3 a través de los instrumentos e ideas generadas anteriormente e inicia la recepción de tareas.	WhatsApp para recepción de tareas, Video-manual TikTok “ <i>Sonidos Proyectados</i> ”, Ejemplos de Audios (talleristas).
El Mundo Post-Covid 4.3 Jueves, WhatsApp	Enviar infografía de la sesión 5.1 “ <i>Vasos Sónicos</i> ”, y los recursos de la sesión	Proveer infografía sobre los materiales a utilizar la siguiente sesión (5.1), e	Infografía “ <i>Vasos Sónicos</i> ” para la sesión 5.1 Ejemplos de Audios

(Asincrónica)	4.1 y dar seguimiento.	incentivar las tareas a través del envío de Audio_Ejemplo3, como retroalimentación y ejemplos para incentivar las tareas.	(talleristas)
---------------	------------------------	---	---------------

¿Cuál es la relación que mantiene esta sesión con la siguiente? Por una parte, es a través de la infografía para la siguiente sesión donde se piden los materiales para crear vasos sónicos, sin embargo algo que caracteriza estas dos sesiones es la relación que mantiene el participante con su medio y el sonido, la diferencia es que en la siguiente sesión, en vez de generar una serie de sonidos partir de la mera imaginación, tendrán el reto de *sonorizar* sus propias emociones, que también son parte de su medio. Hasta esta sesión se ha hecho evidente la conexión entre el sonido y su ambiente, entre el sonido y los eventos, así como el sonido y la imaginación de un futuro, pero en esta ocasión, la relación del sonido es con uno mismo, con la capacidad de identificar lo que se siente y lo que se puede transmitir por esta vía. Por eso, el término *propagación* de la sesión cinco, si bien está reservado para el fenómeno físico del sonido, también tiene una connotación emocional, en el sentido de propagar para compartir y hacer llegar ciertas emociones a través del sonido.

3.5 Sesión 5: Re-conectando

Meta de la sesión: En esta sesión se busca explorar la relación entre la propagación del sonido y las emociones, con el fin de conceptualizar al sonido como una vía para la expresión y gestión emocional. Esto a partir de los recursos sugeridos que acercarán al participante al fenómeno físico del sonido, su propagación por medio de vibraciones, y la manera en la que los organismos del planeta hacen uso del sonido para manifestar sus intenciones y emociones.

Desarrollo de la sesión: Se inicia por la indagación en la experiencia previa de los participantes respecto a la Tarea Audio_3, donde habrán proyectado el sonido del futuro que quieren. Se inicia con una serie de preguntas clave que detonen la actividad, la sonorización y la proyección a futuro y se hace uso de grabaciones de audio recibidas para compartir la experiencia. Se dirige la construcción del diálogo en torno a la propagación del sonido y de la posibilidad de propagar también nuestras

ideas, pensamientos y sentimientos para la pieza de arte sonoro colectiva. Para este fin se les expone a la video-cápsula cinco *“El Viaje del Sonido”*, donde se recupera información respecto a la propagación del sonido por medio de vibraciones y ondas, se hace uso de imágenes y videos que faciliten la visualización del fenómeno de propagación sonora, además, explora la relación entre el sonido y las emociones, y toma de ejemplo a los bebés y cómo los bebés usan el sonido para indicar intenciones y mostrar emociones. Posteriormente se construye diálogo a través de preguntas clave para reflexionar en torno a la propagación del sonido y su relación con las emociones, así como su capacidad comunicativa. Para este fin se expone a los participantes al video de la pieza de arte sonoro de la artista Fátima Miranda *“Du Bist die Ruh (por ballenas)”*, donde los participantes serán testigos del trabajo de Fátima por explorar el sonido de otros organismos y los estados emocionales que esto puede evocar. Se les pide a los participantes que presten especial atención a las emociones que el canto de las ballenas podría generar en ellos mismos. Se retoman algunas preguntas claves en torno al video y la noción de comunicarse con otros organismos y el uso de las emociones para generar diferentes sonidos. Después, se da inicio a la actividad de la sesión *“Vasos Sónicos”* con el cual se busca construir una nueva herramienta de sonido de manera conjunta y con los materiales que se han pedido de la infografía *“Vasos Sónicos”*, y una vez que se han construido los vasos sónicos, se comienza una actividad lúdica donde los participantes tendrán que hacer varios sonidos inspirados en emociones básicas, como la tristeza, la felicidad, la emoción, el enojo, etc., a través de los vasos sónicos, los demás participantes tendrán que adivinar a que emoción corresponde. Para finalizar se busca reflexionar en torno al movimiento vibracional del sonido y cómo podemos utilizar esta propiedad del sonido para compartir, reconocer y dar a conocer nuestras emociones. Se finaliza con el cierre de la sesión y dando instrucciones para la siguiente sesión.

Recursos: Se sugiere el uso de la video-cápsula cinco *“El Viaje del Sonido”*. Esta video-cápsula está pensada para recopilar información accesible acerca de cómo se propaga el sonido, además de que busca hacer explícita la relación que existe entre los sonidos y las emociones que provocan, o la forma en la que las mismas emociones pueden generar ciertos sonidos, se toma de ejemplo a los bebés, quienes a partir de ciertos sonidos dan a entender intenciones y muestran estados emocionales a sus padres y madres. Por otra parte, se sugiere el uso del video *“Du*

Bist die Ruh (por ballenas)” de Fátima Miranda, ya que en esta pieza, la artista busca dar voz a las ballenas y canta una canción a partir de los sonidos que las ballenas usan. Esto como experiencia estética puede evocar emociones, y se les pide a los participantes que presten atención a lo que la pieza les hace sentir, además, esta pieza sonora también permite explorar la capacidad comunicativa entre organismos.

Materiales y herramientas digitales: El tallerista una vez más usará Zoom para sesiones sincrónicas y WhatsApp para actividades asincrónicas. Además se recomienda tener a la mano los materiales para crear sus propios vasos sónicos, mismos que construirá en conjunto con los y las participantes. Se sugiere también tener a la mano el formato *Claro_Oscuro* para ubicarse dentro del desarrollo de la sesión. Por último, el tallerista habrá de tener lista la infografía que será enviada vía WhatsApp para la sesión seis, además del video-manual TikTok “*Mi Sonido*”, donde los talleristas habrán de explicar el proceso por el cual pueden grabar el sonido de sus emociones desde los vasos sónicos.

Actividad: La actividad de la sesión se llama “*Vasos Sónicos*” y está dividida en dos partes, la primera parte se prioriza la construcción de los vasos sónicos en conjunto con los talleristas, explicando la función de los vasos sónicos y cómo el sonido se propaga a través del hilo conductor. La segunda parte se trata de usar los vasos sónicos para experimentar y adivinar las emociones. En esta segunda parte el énfasis está en la generación y reconocimiento de emociones básicas a partir del sonido que las caracteriza. Se sugiere esta actividad ya que permite a los participantes experimentar con la propagación del sonido de primera mano, a pesar de que los sonidos pueden hacerlos sin necesidad del Vaso Sónico. El vaso se convierte en una herramienta de transmisión, y además, la actividad incentiva el juego, por lo que los participantes tienen que interpretar emociones básicas, generar un sonido para ellas y así mismo, adivinar las emociones de los demás a través de su sonido. La actividad asincrónica “*Mi Sonido*” es similar, la diferencia es que tendrán que compartir el sonido de sus emociones a través de los vasos sónicos con un familiar de confianza, y tendrán que grabar el audio de esos sonidos a través de sus vasos sónicos, dicha grabación tendrá que durar 30 segundos, y ser enviada vía WhatsApp con el nombre Tarea audio_4. Para incentivar la realización, los talleristas enviarán el video-manual

TikTok “*Mi Sonido*” junto con sus Audio_Ejemplo4. Por último, se envía la Infografía de la siguiente sesión.

Tabla 14. Organización de la sesión cinco

Sesión 5: Re-conectando	Actividad	Resumen	Material
Re-conectando 5.1 Sábado, Zoom (Sincrónica)	Vasos Sónicos	Se indaga en la idea de propagación y eco, propagación y comunicación emocional. Se realiza en conjunto unos vasos sónicos acompañados de un juego donde hemos de emitir sonidos con nuestras cuerdas vocales para poder adivinar la emoción que la genera.	Video-Cápsula 5 “ <i>El Viaje del Sonido</i> ”, Video de Fátima Miranda “ <i>Du Bist die Ruh (por ballenas)</i> ”. Material para Vasos Sónicos.
Re-conectando 5.2 Lunes, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar video-manual TikTok “ <i>Mi Sonido</i> ”, los Audio_Ejemplo4 e incentivar la realización de tareas.	Proveer video-manual TikTok “ <i>Mi Sonido</i> ” sobre cómo grabar el sonido de las emociones. Enviar Audio_Ejemplo4 hecho por los talleristas e iniciar recepción de tareas.	WhatsApp para recepción de tareas, video-manual TikTok “ <i>Mi Sonido</i> ”, Ejemplos de Audios (talleristas).
Re-conectando 5.3 Jueves, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar Infografía “ <i>Lanzamiento!</i> ”, los recursos audiovisuales de la sesión 5.1 y algunos ejemplos.	Se manda una infografía con información de las <i>Fanzines</i> . Se incentiva mandar los audios faltantes a partir de tareas de ejemplo, y se envía la video-cápsula de la sesión como retroalimentación.	Infografía “ <i>Lanzamiento!</i> ”, Audio_Ejemplo4

¿Cuál es la relación que mantiene esta sesión con la siguiente? En la siguiente sesión, los participantes tendrán que escribir y grabar el audio de un mensaje al futuro. El contenido del mensaje estará permeado por la experiencia de participación en el taller a través de los sonidos, ideas y emociones. No hay relación directa entre

los temas de la sesión cinco y la sesión seis, sin embargo, la relación que existe es más bien metodológica, pues hasta este punto se ha trabajado sobre ciertos temas respecto al arte sonoro, enfocado en el sonido, lo que resta es enfocarse en el aspecto museístico del arte contemporáneo, por lo que el tema aborda los formatos *Fanzine* para dar a conocer la pieza final. Sin embargo, se sigue pidiendo a los participantes la grabación de un audio más, donde se escuchará el mensaje al futuro que escriban, y este mensaje tendrá una carga comunicativa, intencional y emocional.

3.6 Sesión 6: Eco

Meta de la sesión: Conocer acerca de los preparativos que se tienen que hacer previo a la exposición de la obra de arte sonoro que se ha venido preparando. Se presentan formatos *Fanzine* para que los participantes puedan elegir la forma de presentar su trabajo previo a la inauguración de la pieza de arte sonoro.

Previo a la sesión: Para este punto, los talleristas han recibido suficiente material en audio, así como algunas imágenes de las Máquinas de Sonido dibujadas y algunas muestras de audio de las actividades de las sesiones. Dado que los participantes de esta edad no manejan softwares de edición de imagen ni de audio, es responsabilidad del tallerista utilizar las evidencias del “proceso” de creación de la obra de arte. Para esto usará el formato *Fanzine*, ya que éstas son un tipo de revista o publicación creada y editada por aficionados de algún tema, además, en el caso del MUAC, ya se cuenta con algunos ejemplos previos de otros laboratorios donde los participantes han creado *Fanzines* sobre los Laboratorios en los que han participado.

Se sugiere que los talleristas puedan subir vía *SoundCloud* las muestras de audio que se han recogido durante el taller, ya que la plataforma permite conectar los audios con códigos QR, por lo que la *Fanzine* tendría que tener imágenes de los dibujos hechos en el taller acompañados de QR que lleven a los sonidos generados por los participantes. Será responsabilidad de los talleristas generar los códigos QR y crear la *Fanzine*, sin embargo, se sugiere que los talleristas diseñen por lo menos tres formatos de *Fanzine*, ya que estos formatos serán mostrados a los participantes para que puedan elegir y personalizar su *Fanzine* para que puedan participar en la edición creativa de las mismas. Se deberá, a parte, tener una infografía informativa acerca de

las *Fanzines* que muestre ejemplos de otros ciclos de los LACN y los participantes puedan acceder a la muestra de sonido que incluye la *Fanzine* de ejemplo. Los talleristas enviarán esta información vía WhatsApp previo a la sesión seis. En **Anexos** es posible encontrar un ejemplo de *Fanzine* con códigos QR (Anexo 4).

Desarrollo de la sesión: Se da la bienvenida a los participantes a la penúltima sesión de Zoom, y se indaga acerca de la experiencia de los participantes respecto a la Tarea Audio_4 y se construye el diálogo a partir de preguntas detonadoras en torno a la grabación de sus sonidos y la dimensión emocional que les rodea. Después, se dirige la atención al tema de las *Fanzine*. Para este momento los participantes ya habrán tenido acceso a la Infografía “*Lanzamiento!*” donde se habla acerca de las *Fanzines*, qué son y para qué sirven, que incluyen un ejemplo de *Fanzine* con QR, que los dirigirá a una muestra de sonido de otro LACN previo. Posterior a este diálogo, se procura mostrar a los participantes una video-cápsula informativa orientada a mostrar más información respecto a la preparación de exhibiciones en el MUAC, la video-cápsula seis “*Lanzamiento!*” muestra ejemplos de exposiciones virtuales y la importancia de tener algunos materiales como las *Fanzines* para dar a conocer nuestra obra colectiva y la importancia de tener una identidad artística o un pseudónimo para que las personas sepan quien hizo la obra. Después de la video-cápsula, se construye diálogo con los participantes a partir de preguntas clave en torno a la exposición de la obra de arte sonoro y la forma en la que puede llevarse a cabo. Se presenta la actividad de la sesión que se llama “*Un mensaje al futuro*”, donde los participantes tendrán que elegir sus nombres de artistas y su firma, así como escribir o dibujar un mensaje a los niños y niñas del futuro, además, se presentarán los ejemplos de *Fanzine* hechas por los talleristas, quienes junto con los participantes elegirán la versión final de la *Fanzine*, así como podrán hacer sugerencias respecto a colores y figuras. Las elecciones han de ser democráticas y buscar la participación de cada pequeño artista. Para finalizar la sesión se comparte con los participantes la forma en la que va a funcionar la inauguración y la plataforma por la cual se va a hacer la transmisión en vivo de la pieza de arte final. Además, se debe retomar con los participantes la idea de que la pieza sonora final, es decir la “*Obra de Arte*” es la recopilación de los registros de audio de sus actividades, enfatizando en la importancia de reconocer el desarrollo de las ideas y no sólo el producto final. Esto es importante ya que los participantes no tienen los conocimientos

técnicos para realizar la mezcla de audios del producto final, sin embargo sí participan de la creación del contenido de la obra. Por último, se recomienda a los participantes que para la inauguración se vistan con sus ropas y disfraces favoritos, y que pueden invitar a sus padres o tutores a la inauguración virtual de su Galería de Sonido, donde se cortará el listón y podrán escuchar el producto final, a lo que se les enviará una “Invitación (in)Formal” para que puedan compartirla con sus familiares, misma que deberán presentar firmada con su nombre de artista.

Recursos: Video-cápsula cinco “*Lanzamiento*” que contiene ejemplos exposiciones virtuales y el uso de *Fanzines*. Esta video-cápsula está pensada para proveer a los participantes de un conocimiento general acerca de lo que se necesita para presentar una obra o una exposición en las salas del MUAC y se hace énfasis en el uso de *Fanzines* para dar a conocer la obra. Además, la video-cápsula aborda la importancia de tener un nombre artístico y crear la propia identidad artística, Se sugiere tener a la mano un ejemplo de exposición virtual, sin embargo no es indispensable, ya que dentro de la infografía hay ejemplos que llevan a *Fanzines* de otros trabajos hechos por niños y niñas en los LACN.

Materiales y herramientas digitales: Se usará Zoom para la sesión sincrónica, y se usará WhatsApp para la actividad asincrónica, se sugiere tener a la mano la infografía “*Lanzamiento!*”, y tener acceso a los tres formatos de *Fanzine* de la Galería de Sonido que puede ser hecho por Canva. Además, tener listos los Audio_Ejemplo5 y desarrollar una “Invitación (in)Formal” por medio de Canva para enviar previo a la inauguración de la Galería de Sonido, esta carta tendrá las instrucciones para acceder a los QR de la *Fanzine*.

Actividad: Mensaje al futuro en audio. Primero se eligen los nombres de artista de los niños y niñas, luego se crea una firma-dibujo, y por último hay que escribir un mensaje a los niños y niñas del futuro post-covid. Se aprovecha también para elegir de manera colectiva el formato de *Fanzine* y escuchar las recomendaciones de los niños y niñas. Como actividad asincrónica se les pide que graben audio de su mensaje a futuro (Tarea Audio_5) e inviten a sus papás y mamás a la inauguración de la pieza de arte sonoro *Atrapasonidos*.

Tabla 15. Organización de la sesión seis

Sesión 6: Eco	Actividad	Resumen	Material
Eco 6.1 Sábado, Zoom (Sincrónica)	Mensaje al futuro	Conocer los preparativos para llevar a cabo la presentación de la Galería de Sonido, elegir los nombres y firmas artísticas, escribir un mensaje al futuro y elegir formato <i>Fanzine</i> .	Video-cápsula seis, <i>Fanzines</i> de muestra para elegir
Eco 6.2 Lunes, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar Audios_Ejemplo5, Comenzar recepción de Tarea Audio_5	Se envían los Audio_Ejemplo5, se inicia recepción de tareas.	WhatsApp para recepción de tareas, Ejemplos de Audios (talleristas).
Eco 6.3 Jueves, WhatsApp (Asincrónica)	Enviar "Invitación (in)Formal", los recursos de la sesión 6.1 y dar seguimiento.	Dar seguimiento a la Tarea Audio_5, se envían los recursos usados en la sesión 6.1. como retroalimentación y ejemplos para incentivar las tareas, se envía la Invitación que deberá ser firmada por los niños.	Videos de la sesión 6.1.

¿Cuál es la relación que mantiene esta sesión con la siguiente? La relación que mantienen es con la preparación de la exhibición de su pieza de arte sonoro en la Galería de Sonido que se va a inaugurar para este taller. Es importante no saltar de los temas pertinentes de arte sonoro a los temas pertinentes para la exposición de la pieza sin una sesión que prepara a los participantes para este proceso, por lo que la relación que mantienen estas sesiones es la de conectar la práctica del taller con actividades reales, es decir, la *Actividad Societal* del artista sonoro, sellando esta conexión con la entrega de *Invitaciones in(Formales)*, ya que este material representa la posibilidad del participante por hacer una invitación más o menos formal a sus familiares de confianza a la inauguración de su obra, lo cual dota de realismo a la actividad y promueve la significación social de su aprendizaje.

3.7 Sesión 7: Lanzamiento

Meta de la sesión: Inauguración de la Galería Virtual de Sonido, en donde los y las participantes, acompañados de sus padres, tutores o familiares de confianza podrán presenciar el desarrollo de los trabajos de los participantes, sus máquinas de sonido, y piezas de audio que enviaron durante el taller, para finalizar con la presentación de la pieza de arte sonoro “*Atrapasonidos*”.

Previo a la sesión: Durante la semana entre la sesión 6.1 a la sesión 7, el tallerista tendrá dos responsabilidades, por una parte tendrá que hacer las modificaciones pertinentes a la *Fanzine* que ha sido elegida por los participantes, y por otra parte tendrá que recopilar las tarea_audios de todas las sesiones, de cada participante, además de muestras de trabajo como dibujos de las Máquinas de Sonido o grabaciones de audio hechas durante las actividades lúdicas. Luego, usará el software gratuito de edición de audio *BandLab* y la plataforma de edición de video *ShortCut*, donde podrá unir a su juicio creativo las tarea_audios de los participantes en un solo formato de audiovisual, mismo que será la “pieza de arte sonoro *Atrapasonidos*”. Para esto, se recomienda al tallerista estar en la libertad de sentir, expresar, manifestar y crear según su sensibilidad y experiencia en el taller, teniendo siempre en mente a los participantes, pues han sido ellos quienes han estado creando piezas de audio con la idea de que escucharán su propia obra, por lo que es importante incluir los audios más representativos de cada participante, y no olvidar a ninguno de ellos. Además, el tallerista debe tener presente lo que también ha aprendido de sus participantes. No hay un esquema de cómo debe hacerse esto, ya que es una pieza de arte, y nacerá de la interacción que ha tenido cada tallerista con su grupo, la relación que tenga con el sonido, y su entendimiento por el arte. Lo que si es necesario considerar es el uso de las tarea_audios de todos sus participantes, de los audios recuperados durante las sesiones, y de la propia capacidad para crear. Se recomienda basar el formato de esta pieza de arte sonoro en el formato del Disco de

Oro de la primera sesión, es decir, una combinación audiovisual de imágenes y sonidos relacionados con la intención de brindar un mensaje al futuro post-covid.

Desarrollo de la sesión: Se inicia una sesión vía Zoom, y la liga será enviada a todos los participantes por WhatsApp. Para la sesión de Zoom se habrá de tener previamente lista la presentación de la *Fanzine* elegida y un listón rojo representativo, que será cortado para inaugurar la Galería de Sonido. Se da acceso a cada participante y se le pide que muestre su invitación firmada con su nombre de artista y dibujo, y una vez que están todos los participantes se hace una pequeña introducción acerca de lo que se trató el taller y los temas que se fueron desarrollando, ya que es la oportunidad del tallerista por entretener los conceptos que se han manejado e informar a los participantes que estas habilidades de expresión artística tienen el gran poder de comunicar y gestionar las emociones en el día a día. Una vez terminada la presentación, se comienza a presentar la *Fanzine*, y se muestran los dibujos y algunas piezas de audio de los participantes, procurando presentar al menos lo más representativo de cada participante, pero incluirlos a todos y todas. Se aprovecha la presentación de la *Fanzine* para recordar cada sesión y los temas de esas sesiones, y aquí el tallerista puede aprovechar para incentivar la participación de los niños y niñas y que se expresen acerca de lo que han aprendido de tal o tal tema, sin caer en una dinámica de examen, sino más bien tratándolos como artistas que conocen su propio trabajo. Una vez terminada esta presentación de la *Fanzine*, se prepara el listón rojo para inaugurar la Galería de Sonido, cuya pieza estelar será la pieza “*Atrapasonidos*”, pieza que recupera los audios de tareas, contenido audiovisual que incluyen los dibujos de las Máquinas, imágenes de ciudades y naturaleza, etc. y los mensajes a futuro de cada pequeño y pequeña artista. Se reproduce la pieza, silencio, sonidos, ideas, bocetos, palabras, mensajes, **experiencia**. Una vez presentada la pieza y los aplausos, se comienza el cierre de la sesión. En esta última parte del taller *Atrapasonidos*, se procura conocer la experiencia de cada participante, compartir lo que piensan, lo que sienten, y sus perspectivas respecto a la pieza. Antes de cerrar la sesión, se les comparte una copia de la *Fanzine* en PDF para que puedan acceder en cualquier momento a sus audios y a la pieza sonora final. Se les pide una última actividad, y se despide al grupo.

Recursos: Se sugiere tener lista la *Fanzine* modificada que han elegido los participantes, además de tener en formato audiovisual la pieza sonora final a la cual

accederá y compartirá vía Zoom en la sesión sincrónica, así como copias en PDF de la *Fanzine* final. La *Fanzine* final sirve como una especie de catálogo de los proyectos sonoros (tarea_audios) acompañados de máquinas de dibujos y el nombre de cada artista, el sonido de estos proyectos será accesible a través de un QR debajo de su nombre que los lleve a *SoundCloud*. Por otra parte, la pieza sonora final “*Atrapasonidos*” debería poder ser accesible para reproducir y compartir en el Zoom. La importancia de la pieza es clave, ya que es el producto, materializado, del proceso de aprendizaje sobre arte sonoro, y para este punto, no es tan solo una recopilación de sonidos al azar (aunque esto bien podría ser una expresión artística), sino una construcción basada en el aprendizaje, en la práctica, en el conocimiento, y en los sentidos.

Materiales y herramientas digitales: El tallerista tendrá que usar Zoom para la sesión digital. La plataforma WhatsApp continuará activa al menos tres días después del cierre de la sesión para recibir la última actividad. Cabe mencionar que el tallerista tendría que haber alojado todos los tarea_audios, video-manuales, video-cápsulas, etc., en una carpeta de Google Drive, así como la *Fanzine* y la pieza de arte sonoro *Atrapasonidos*. Por otra parte, cabe recordar la utilidad de *BandLab* para la mezcla de sonidos, *ShortCut* para la mezcla de audio y video, así como *SoundCloud* para guardar y acceder a los audios del taller. También se recomienda ir vestido como si fuera a una inauguración de exposición en el museo de su preferencia, y no olvidar el listón rojo para la inauguración.

Actividad: Inauguración de Galería Virtual de Sonido. En esta actividad, que es la actividad final, se da una presentación de la *Fanzine*, acompañado de la participación de los pequeños y pequeñas artistas y se inaugura la Galería al cortar el listón rojo. Se reproduce la pieza final de arte sonoro, y se invita a los participantes a compartir sus sentires, pensamientos, ideas y demás. Se ha determinado como actividad final ya que es la integración de los aprendizajes y prácticas a la *Actividad Societal* real del artista sonoro, dentro de la comunidad museística y artística, lo que permite a los participantes darse cuenta de que sus acciones tienen repercusión social, y pueden usar sus experimentos sonoros como una forma de representar y expresar el mundo que les rodea. La actividad de la Galería Virtual de Sonido es algo que debe estar a todo momento presente al realizar las actividades asincrónicas del resto de las

sesiones, y se debe, siempre desde lo pertinente, recordar que la finalidad es crear una pieza de arte sonoro a partir de la colaboración de todos y todas las participantes. La actividad de Galería de Sonido se enmarca en la comunidad, se contextualiza y brinda significado social y real al aprendizaje adquirido, se desenvuelve como una actividad en la que han participado todos, y se acompaña hasta el final.

Una actividad asincrónica última se encarga. Se le pide a los participantes que en los siguientes días envíen por WhatsApp un nuevo dibujo de una máquina de sonido. Esta actividad ya no sirve a otra sesión, pero permite al tallerista comparar las primeras máquinas de dibujo, previo a los aprendizajes y significados trabajados en el taller, y las últimas máquinas de dibujo, que, teóricamente, tendrán un cambio en función de lo experimentado durante el taller. Es decir, este último dibujo es una ventana a la transformación del significado del sonido, cómo se produce, qué lo produce, cómo se dirige y a quién está dirigido. Es una evidencia de *semiosis*.

Tabla 16. Organización de la sesión siete

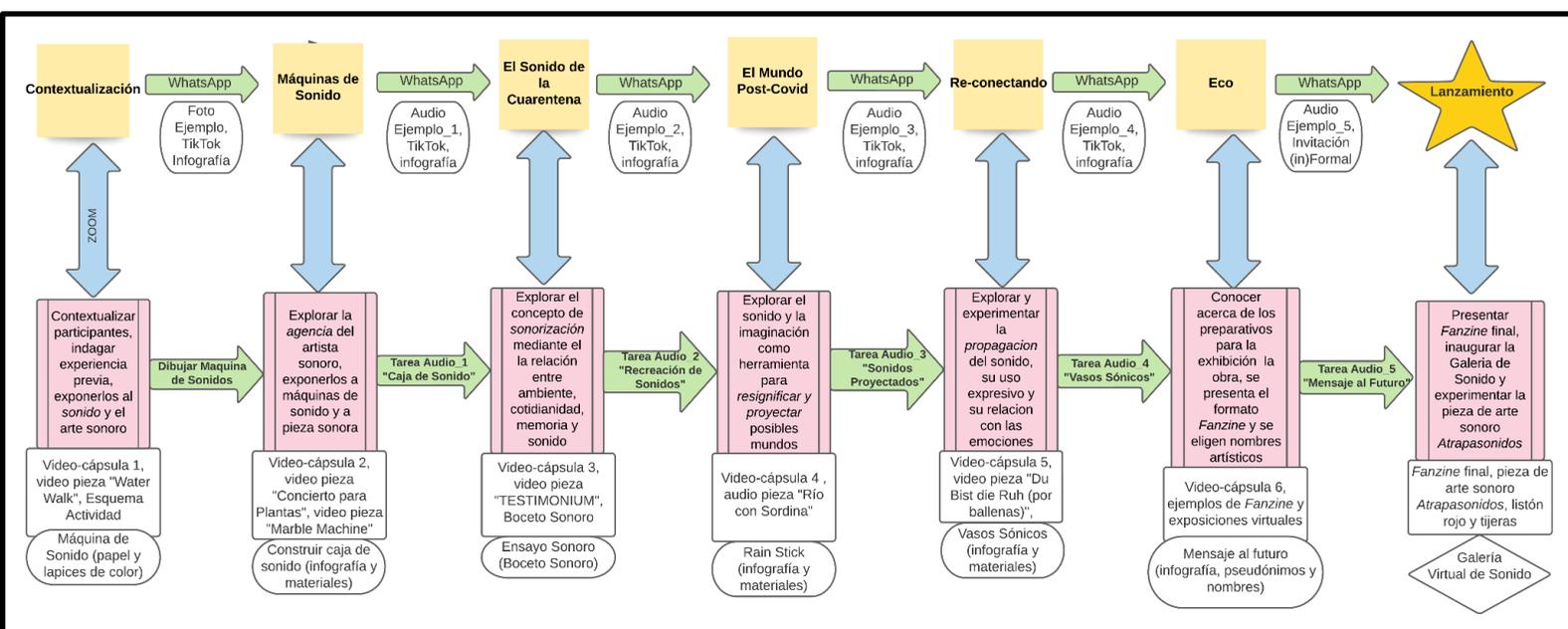
Sesión 7: Lanzamiento	Actividad	Resumen	Materiales
Sesión 7 Sábado, Zoom (sincrónica)	Inauguración de la Galería de Sonido, presentación de <i>Fanzine</i> y la pieza de arte sonoro <i>Atrapasonidos</i> .	Se inaugura la Galería de Sonido, se presenta en conjunto la <i>Fanzine</i> y sus piezas, y se termina por presentar la pieza de arte sonoro que se ha trabajado.	<i>Fanzine</i> final en PDF, pieza audiovisual de arte sonoro <i>Atrapasonidos</i> , listón rojo y tijeras.
Sesión 7 WhatsApp (asincrónica)	Recepción de las últimas Máquinas de Sonido.	No se envían ejemplos para evitar influenciar en el desarrollo de los dibujos, se incentiva a recibir los últimos dibujos antes de cerrar el WhatsApp.	WhatsApp para recepción de tareas.

¿Cuál es la relación que mantiene este taller con la vida real? La *Actividad Societal* del artista, como se ha conceptualizado durante este informe, es la actividad que cobra significancia social y se ubica en una comunidad, que está influenciada por su contexto histórico y social. La Galería de Sonido, aun cuando se realiza en un espacio virtual, sirve como actividad real para los participantes y les permite participar de una comunidad que tiene su propio lenguaje y sus propios conceptos. Al usar la práctica del Arte Sonoro como metodología para un aprendizaje significativo, también se

profundiza en sus procesos y su relación con la creatividad, la expresión y las emociones, por lo que permite vincular al sonido como herramienta creativa y a la identificación de las propias experiencias en la cotidianidad, lo que facilita crear una conexión entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se imagina por medio del fenómeno sonoro, y el arte como puente para su materialización. Esta propuesta puede brindar herramientas para el día a día, así como para la gestión de las emociones por medio del arte, e incluso, podría servir sencillamente como una experiencia estética, lo que implica de por medio, un aprendizaje.

Con el objetivo de permitir al pensamiento del lector conceptualizar de manera visual, se ofrece a en la **Figura 17** el esquema que fue creado a partir de la combinación de los elementos descritos con anterioridad. En este mismo esquema se basa el *esquema del taller Atrapasonidos para niños*. La diferencia es que éste está pensado para los y las docentes o talleristas. En **Anexos**, se ofrece el mismo esquema con una orientación distinta (vertical) para que el lector o lectora pueda consultarlo sin problema (Anexo 3).

Figura 17. Esquema visual Atrapasonidos

Elaboración propia, esquema para el taller de arte sonoro online Atrapasonidos

4. Competencias desarrolladas durante la Actividad 3

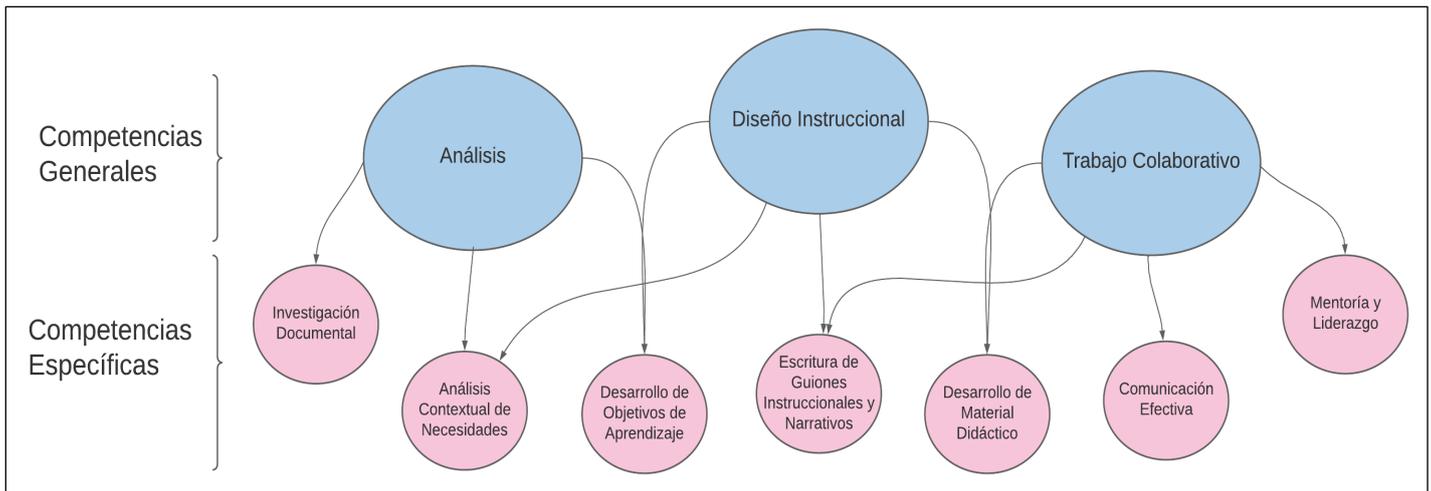
En la Actividad 3 se abordó el desarrollo de diseño instruccional de una propuesta de taller online de Arte Sonoro para los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños, del Programa Pedagógico del MUAC. Durante la realización de este proyecto, se atravesó por varios periodos de trabajo con características distintas, es decir, cuando se inició el proyecto, mi prestación de servicio social recién estaba comenzando. Cuando se comenzó a gestar una propuesta más establecida, tuve la oportunidad de trabajar colaborativamente con la compañera de Pedagogía “Lesly” y fuimos supervisados por la Coordinadora de Cursos y Talleres. Así mismo, durante la integración de los nuevos integrantes provenientes de las carreras de Pedagogía, Historia y Artes, fue posible abordar nuestro proceso de trabajo para poder mostrar, invitar y orientar al resto del equipo de CyT. Finalmente, ya hacía el final de mi servicio social, la compañera Lesly y yo nos dedicamos al desarrollo de algunos materiales muestra, de guiones instruccionales y fue donde pude desarrollar, en su forma final, la propuesta de taller online expresado en el formato de estructuración instruccional *Claro_Oscuro*, dando como resultado una propuesta original, creativa y contextualizada de taller de arte sonoro para infancias en el Programa Pedagógico del MUAC.

Es importante considerar estos periodos de desarrollo ya que, a través de ellos fue que se generaron diversas competencias particulares a la naturaleza de la actividad. A continuación, abordaré las competencias principales más importantes para mi desarrollo profesional, las cuales fueron fuertemente impactadas por mi participación en este proyecto de diseño instruccional.

Mapa de Competencias de la Actividad 3

Se ofrece una representación visual de las competencias desarrolladas durante la Actividad 3 en la **Figura 17**, que divide a las competencias generales de las competencias específicas. Algunas de estas competencias se ven conectadas por su potencial complementario

Figura 17. Mapa de Competencias de la Actividad 3

Elaboración propia

Para un adecuado desarrollo de la propuesta de taller de arte sonoro, fue importante comenzar desarrollar habilidades de ***Investigación Documental***, dado que la semiosfera del arte y sus artistas es un universo de significados complejos e interrelacionados que pocas veces se explora con detenimiento en la tradición académica de la Facultad de Psicología, sin embargo, la disciplina psicológica esta fuertemente caracterizada por la importancia en el uso de fuentes bibliográficas y la orientación empírica, por lo que, para poder comenzar a desarrollar una propuesta informada, fue necesario indagar en investigaciones respecto al arte sonoro, a la educación artística, al pensamiento artístico, al desarrollo cognitivo de los niños de entre seis y doce años, al impacto psicosocial de la pandemia sobre las infancias, la relación entre crisis y arte, entre otros temas muy interesantes que nutrieron la propuesta. Además, al estar en un ambiente multidisciplinar, esto propició a que la búsqueda de información no se limitara a los textos académicos, sino que también se ampliara la investigación a otros formatos, incluso a expresiones artísticas contemporáneas que no están documentadas de manera rígida en alguna base de datos, sin embargo forman parte de la semiosfera cultural de la escena artística.

Otra de las competencias que se vieron impactadas durante esta actividad fue el ***Análisis Contextual de Necesidades***, por ello me refiero a la habilidad de estudiar e informarme respecto a las necesidades, configuraciones culturales y expectativas que rodean al Programa Pedagógico del MUAC, particularmente a los LACN. Para ello,

fue importante entender la visión pedagógica y la propuesta educativa del museo, sus objetivos y experiencias previas, revisar los archivos digitales de la Coordinación de Cursos y Talleres, revisar las demás propuestas educativas del Programa, perfilar a la población objetivo y así mismo, empatizar con su situación en la crisis global, para entonces poder configurar una propuesta realista, innovadora, creativa y contextualizada. Esta competencia se ve complementada con el **Desarrollo de Objetivos de Aprendizaje**, ya que una vez identificadas las necesidades contextuales tanto de la población objetivo como de la propuesta pedagógica del MUAC, fue menester perfilar una serie de objetivos de aprendizaje que se correspondieran con el análisis contextual de las necesidades, y estuvieran en coherencia con las expectativas de la propuestas educativas del Museo y con el potencial beneficio a las infancias en tiempos de COVID-19.

En esta misma línea de desarrollo de objetivos y de investigación documental, destacan las competencias de **Diseño Instruccional**, específicamente en el desarrollo de herramientas de planeación didáctica. El diseño instruccional como actividad hace énfasis en el Análisis, Diseño y Desarrollo, ya que son las piedras angulares de lo que será después la Implementación y la Evaluación. Si bien no hubo oportunidad de implementar el taller de arte sonoro en línea, las primeras tres fases del modelo ADDIE se corresponden con las *operaciones* llevadas a cabo durante las acciones de investigación documental, análisis de necesidades, desarrollo de objetivos de aprendizaje, el desarrollo de herramientas de planeación didáctica y la creación de recursos audiovisuales para la propuesta de taller. Por lo que, de manera complementaria, también se consideran importantes las competencias específicas de **Escritura de Guiones Instruccionales y Narrativos**, ya que fueron formatos que permitieron desarrollar una lógica lineal de la secuencia del taller y que permitieron el desarrollo de materiales didácticos como infografías y video-cápsulas informativas, esto significó desarrollar habilidades de escritura instruccional y creativa. Adicionalmente, se contemplan las competencias de **Desarrollo de Material Didáctico**, ya que durante la elaboración de la propuesta, fue menester planificar, diseñar y crear las infografías y las video-cápsulas en función de los contenidos del taller, lo que significó aprender a usar herramientas de edición gráfica tales como Canva, o herramientas de edición de audio y video, tales como ShortCut y BandLab.

Por último, pero no menos importante, destacan competencias sociales que fueron parte fundamental del desarrollo de esta actividad. Por una parte, se hace énfasis en las competencias para el **Trabajo Colaborativo**, ya que fue a través de la cooperación, el diálogo constructivo y la **Comunicación Efectiva** que el desarrollo de la propuesta se vio facilitado y enriquecido. El estar en constante contacto con la Coordinadora, y con los compañeros de trabajo del equipo CyT fue un factor clave que permitió que la propuesta estuviera informada y revisada, lo que contribuyó a la formación de un producto final. Esta misma dimensión del *Trabajo Colaborativo* se vio complementada por las competencias de **Mentoría y Liderazgo**, ya que, como responsable principal de la propuesta, tuve la oportunidad de integrar a la compañera Lesly de Pedagogía a las actividades de desarrollo del taller y la elaboración de materiales didácticos, por lo que tuve que asumir un rol de mentor, lo cual está directamente vinculado con el desarrollo de competencias de *Liderazgo*, ya que también tuve que planear, dirigir, coordinar los esfuerzos y asumir la responsabilidad del producto final y la forma en la que podíamos trabajar sobre ello de manera conjunta. Si bien esta competencia no fue desarrollada solo por la actividad 3, también se vio complementada por la integración de nuevos compañeros en la actividad 2.

Capítulo Cuarto

Resultados Generales y Aportes.

Para realizar una evaluación sólida sobre mi desempeño en el Servicio Social del MUAC, una rúbrica que puede generarse desde una perspectiva histórico cultural es menester. Díaz-Barriga (Díaz-Barriga, 2004), en su trabajo sobre elaboración de rúbricas sugiere que es posible realizar una evaluación que considere al aprendizaje como una apropiación multidimensional donde la experiencia involucra al pensamiento, al afecto y a la acción.

Según Díaz-Barriga, la enseñanza situada destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje, ya que se reconoce que el aprendizaje es en cierto sentido un proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran de manera gradual en una comunidad o cultura de prácticas sociales. Así mismo, destaca que la autenticidad de una práctica formativa o educativa se puede definir a partir del grado de relevancia e impacto cultural de las actividades en las que el estudiante participa, tomando en cuenta el desempeño y la coherencia entre lo conceptual y lo procedural, entendiendo cómo es que ocurre este desempeño en un contexto determinado (Díaz-Barriga, 2004).

Por otra parte, se define al Servicio Social como una actividad que consolida la formación profesional y fomenta la solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país (Dirección General de Orientación y Atención Educativa UNAM [DGOSE-UNAM], 2017), cuya meta es la formación integral del universitario a través de la participación y puesta en práctica de capacidades y competencias para la resolución de problemas del país en actividades que fortalezcan la conciencia ética, moral, humanista y de retribución a la sociedad, además de que se espera se desarrollen estrategias que faciliten la incorporación en el mercado laboral de acuerdo al perfil del prestador de servicio. El Servicio Social de la UNAM busca impulsar el desarrollo profesional del pasante, a través del compromiso con la sociedad, la comunidad y con su disciplina. Se espera el desarrollo de actitudes cívicas, críticas y propositivas como principios de un futuro próspero para el país (DGOSE-UNAM, 2017).

Se dice, pues, que la UNAM tiene el interés por resignificar y redimensionar la prestación del Servicio Social, por lo que propone considerar los tres ámbitos que la componen: Formativo, Retributivo y Social. Estos ámbitos fueron considerados como dimensiones cuyo despliegue revela una serie de criterios que identifican cuando un Servicio Social ha cumplido su propósito. Estas dimensiones están descritas en el sitio web <https://www.dgosever.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ss-universitario/ssu-introduccion.html>

Previo al desarrollo de la rúbrica, se establecen los niveles de aprehensión de las tres dimensiones o ámbitos definidos para el Servicio Social de la UNAM de manera general. Se parte de la pregunta, ¿cuáles son los atributos importantes de las actividades de una intervención de calidad, profesional y socialmente significativa?

Este es un ejercicio de autoevaluación que tiene como meta la promoción explícita de las capacidades de reflexión sobre mi propio aprendizaje y su relevancia social y cultural en situaciones profesionales contextualizadas.

Criterios a partir de los aspectos dimensionales del Servicio Social.

Dimensión Formativa:

Esta dimensión se refiere al proceso de construcción de saberes científicos, sociales, artísticos y humanísticos que facilitan el desarrollo de la estructura ética/moral de la persona y dan sentido a la integración del perfil profesional (DGOSE-UNAM, 2017). Los criterios formativos para evaluar este ámbito son:

1. *Consolidar la formación académica:* Demostrar un dominio sólido de los conocimientos teóricos y conceptuales adquiridos en el proceso de formación académica.

2. *Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas:* Aplicar de manera efectiva los conocimientos y habilidades aprendidos en la formación académica en situaciones reales y concretas durante el Servicio Social.

3. *Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales:* Demostrar una actitud proactiva en la búsqueda y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades relevantes para el perfil profesional y el área de Servicio Social en el que se esté desempeñando.

4. *Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo:* Demostrar un comportamiento ético y moralmente responsable, actuando con solidaridad, reciprocidad y siendo capaz de trabajar en equipo de manera efectiva.

5. *Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo:* Conocer las oportunidades de inserción laboral en el campo profesional correspondiente al perfil de formación y tener una visión clara de las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo una vez finalizado el Servicio Social.

Dimensión Social:

Esta dimensión se refiere a la participación en los diferentes campos de la actividad humana, como salud, educación, cultura, equidad de género, medio ambiente, producción de bienes y servicios, derechos humanos, ciencia y tecnología, incentivando la fructificación de talentos y capacidades de creación, en la atención/gestión de sus condiciones y problemas, que serán asumidas con autorresponsabilidad (DGOSE-UNAM, 2017). Los criterios sociales para evaluar este ámbito son:

1. *Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más desprotegidos del país:* Demostrar un conocimiento profundo y una comprensión clara de la problemática social y las desigualdades existentes en el país, con especial atención a los sectores más vulnerables de la población.

2. *Extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura:* Contribuir a la difusión y aplicación de conocimientos científicos, técnicos y culturales en la sociedad, buscando mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

3. *Poner al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos:* Aplicar de manera efectiva los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en la formación académica para el beneficio de la comunidad, contribuyendo a la solución de problemas y necesidades sociales.

Dimensión Retributiva:

Esta dimensión se refiere a contribuir a la mejora de la calidad de vida, a través de la participación en el diseño, intervención, planificación, asesoría, capacitación, etc., al otorgar a la comunidad los beneficios de las competencias adquiridas, como saberes, habilidades y actitudes (DGOSE-UNAM, 2017). Para esta dimensión se identifican los siguientes criterios retributivos:

1. *Reconocer el costo de la educación recibida y retribuir a la sociedad con acciones responsables:* Comprendiendo el valor de la formación recibida durante el Servicio Social y actuando de manera responsable y ética en la comunidad, aplicando los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en beneficio de la misma.

2. *Privilegiar el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las necesidades y problemas de los grupos vulnerables:* Centrándose en las necesidades y problemas de los grupos más vulnerables de la comunidad, mostrando sensibilidad y compromiso en su atención, brindando apoyo y buscando soluciones para mejorar su situación.

3. *Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública:* Reconociendo la inversión realizada por la sociedad en la educación pública y contribuyendo con acciones concretas que beneficien a la comunidad en general, a través de la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas durante el Servicio Social.

4. *Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo comunitario:* Aplicando de manera efectiva y profesional las competencias adquiridas durante el Servicio Social en proyectos y acciones concretas que beneficien a la comunidad, participando activamente en actividades de trabajo comunitario y colaborando con la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Para evaluar una prestación exitosa de Servicio Social, se han establecido criterios por dimensión que se utilizarán en una rúbrica de autoevaluación. Cada *Actividad* será evaluada en relación a su pertinencia en cada dimensión, y se han definido tres grados de calidad con valores numéricos:

1. **Se cumplió:** El criterio se cumplió dentro de la *actividad* evaluada y se reconoce como parte fundamental de su impacto. Por ejemplo, en la *Actividad 1* de creación de audiolibros se desarrollaron habilidades de escritura de guiones y participación en la edición y postproducción de los audiolibros, lo que cumple con el criterio formativo número tres "*Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales*". **Valor: 2 puntos.**

2. **Pudo mejorar:** El criterio fue abordado durante la *actividad*, pero no constituye parte fundamental de su impacto. Por ejemplo, en la *Actividad 1* de creación de audiolibros, se abordó la creación de recursos audiovisuales para un grupo demográfico particular con cierto status socioeconómico. Sin embargo, no se consideraron otros grupos vulnerables, lo que indica que el criterio social número uno "*Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más desprotegidos del país*" se abordó, pero pudo haberse ampliado para tener un mayor impacto social. **Valor: 1 punto.**

3. **No se cumplió:** El criterio no fue abordado debido a la naturaleza de la *actividad* o la falta de conocimiento sobre los aspectos que constituyen un Servicio Social exitoso. Por ejemplo, en la *Actividad 1*, específicamente la creación de audiolibros, no se realizó ningún trabajo comunitario o cercano a la comunidad per se, sino a través de mediaciones, lo que indica que el criterio retributivo número cuatro "*Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo comunitario*" no fue

abordado debido a la naturaleza de la actividad y la falta de conocimiento sobre este aspecto. **Valor: 0 puntos.**

En total se evalúan doce criterios, con un puntaje total de 24 puntos para cada *actividad*. Este total se divide entre el número de criterios para obtener un puntaje general. El puntaje máximo general es de dos puntos, lo que indica que la *actividad* se reconoce como una prestación de Servicio Social de excelencia, pertinencia e impacto socio-cultural.

Nota: Vale la pena recordar que la evaluación se hace por *Actividad* y no por *Acciones* específicas. Una *Actividad* está compuesta por dos *Acciones* y estas mismas por una serie de *Operaciones*, pero se procura evaluar la totalidad de la *Actividad*, tomando en cuenta las *Acciones* y *Operaciones* que la constituyen.

Valoración de las puntuaciones: La puntuación total es la suma de los puntos por cada criterio, mientras que la puntuación general es la puntuación total dividida por el número de criterios, siendo **dos** la puntuación general máxima. A continuación se presentan la valoración de los rangos de puntuación general.

0.0 - 0.5: La Actividad no cumple con los estándares de calidad de un Servicio Social.

0.6 - 1.0: La Actividad se considera como una prestación de Servicio Social significativa, pero su impacto en el prestador y la comunidad es parcial o incompleto.

1.1 - 1.5: La Actividad de Servicio Social ha tenido un impacto significativo de buena calidad tanto en el prestador como en la comunidad, y su alcance ha sido amplio.

1.6 - 2.0: La Actividad de Servicio Social ha tenido un impacto mayor en la formación del prestador y en el servicio a la nación, demostrando una calidad excepcional y considerándose un caso ejemplar de Servicio Social.

Evaluación de las Actividades realizadas durante el Servicio Social del MUAC

Actividad 1: “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”, curso colaborativo entre MArCE y MUAC

Durante mi prestación de servicio social en el MUAC, participé en la colaboración entre el Museo Arte Contemporáneo Ecatepec y el Museo Universitario Arte Contemporáneo, donde se realizó un curso de verano online titulado “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”. Dentro de esta actividad, estuve involucrado en dos acciones, la primera de ellas fue en la creación de material didáctico audiovisual en su forma de audiolibros, donde participé en la escritura de guiones narrativos, selección de imágenes, procesos de edición y postproducción junto con el equipo de Cursos y Talleres (CyT) para los docentes-artistas del curso de verano online, lo que resultó en la creación de cinco audiolibros acorde con los contenidos del curso. Por otra parte, también tuve un rol de escucha durante las sesiones del curso de verano, lo que me permitió desarrollar notas y bitácoras informales que resultaron en la creación de un *informe preliminar*, donde evalué cualitativamente, a partir del testimonio discursivo de los y las participantes en la última sesión del curso, mismo que fue entregado a los docentes-artistas de MArCE en formato PDF.

A continuación, se muestra la **Tabla 17**, en donde se evalúa la *Actividad 1* a partir de los criterios y grados de calidad descritos con anterioridad.

Tabla 17. Rúbrica de evaluación para la Actividad 1.

ACTIVIDAD 1. “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó” curso colaborativo entre MArCE y MUAC: Se consideran las acciones de creación de audiolibros y la elaboración del <i>Informe Preliminar</i> para la evaluación del curso de verano online.			
Formativo	Se Cumplió (2)	Pudo Mejorar (1)	No se cumplió (0)
<i>Consolidar la formación académica</i>			
<i>Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas</i>			

<i>Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales</i>			
<i>Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo</i>			
<i>Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo</i>			
Social	Se Cumplió	Pudo Mejorar	No se cumplió
<i>Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más desprotegidos del país</i>			
<i>Extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura</i>			
<i>Poner al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos</i>			
Retributivo	Se Cumplió	Pudo Mejorar	No se cumplió
<i>Reconocer el costo de la educación recibida y retribuir a la sociedad con acciones responsables</i>			
<i>Privilegiar el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las necesidades y problemas de los grupos vulnerables</i>			
<i>Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública</i>			
<i>Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo comunitario</i>			

Puntuación Total: 14 puntos	Puntuación General: 1.16		

Valoración de la Actividad 1: 1.16 puntos, la Actividad de Servicio Social ha tenido un impacto significativo de buena calidad tanto en el prestador como en la comunidad, y su alcance ha sido amplio.

Aportes de la Actividad 1

- Creación de guiones narrativos para Audiolibros, basados en investigación documental y considerando las características de desarrollo cognitivo en niños de entre seis a doce años.
- Cinco Audiolibros para su uso didáctico en el curso de verano online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”
- Creación del *Informe Preliminar para la evaluación del curso de verano online 2021 “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”*, documento que analiza el testimonio de los niños y niñas participantes desde una perspectiva semiótica y narrativa.
- Retroalimentación para docentes-artistas de MARCE, a quienes se les envió el *Informe Preliminar* en formato PDF y se les invitó mediante una sesión posterior a reflexionar en torno a su práctica docente.

Actividad 2: MISS MUAC: Modelo de Integración al Servicio Social del MUAC para nuevos integrantes de CyT

Durante la Actividad 2, me involucré en *acciones* de mentoría informal y de integración de nuevos miembros al Servicio Social del MUAC mediante la formulación de un Modelo de Integración denominado MISS MUAC. Para la *acción* de mentoría informal, fue menester tener un acercamiento a la entonces nueva compañera de

Pedagogía “Lesly”, a quien, mediante el diálogo y la coordinación de sesiones, fue posible integrarla de manera gradual a las actividades del equipo de CyT durante la crisis sanitaria por COVID-19, por lo que se llevó a cabo de manera virtual y en coherencia con los proyectos disponibles durante esa temporada. Posteriormente, se integraron otros tres compañeros provenientes de la carrera de Pedagogía, Historia y Artes, con quienes hubo un acompañamiento planificado y reflexivo, lo que significó la oportunidad de formular de manera inicial una serie de premisas que permitió el desarrollo del Modelo de Integración al Servicio Social MUAC, mismo modelo que sirvió como base para la integración de tres compañeros de la Facultad de Artes y Diseño, aunque esto fue llevado a cabo al finalizar mi periodo de Servicio Social.

A continuación, se muestra la **Tabla 18**, donde se evalúa la Actividad 2 de acuerdo a los criterios y grados de calidad descritos con anterioridad.

Tabla 18. Rúbrica de evaluación para la Actividad 2.

ACTIVIDAD 2. MISS MUAC: Modelo de Integración al Servicio Social del MUAC para nuevos integrantes de CyT: Se consideran las acciones de mentoría informal y de integración vía MISS MUAC.			
Formativo	Se Cumplió (2)	Pudo Mejorar (1)	No se cumplió (0)
<i>Consolidar la formación académica</i>			
<i>Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas</i>			
<i>Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales</i>			
<i>Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo</i>			
<i>Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo</i>			
Social	Se Cumplió	Pudo Mejorar	No se cumplió
<i>Tomar conciencia de la problemática nacional, en</i>			

<i>particular la de los sectores más desprotegidos del país</i>			
<i>Extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura</i>			
<i>Poner al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos</i>			
Retributivo	Se Cumplió	Pudo Mejorar	No se cumplió
<i>Reconocer el costo de la educación recibida y retribuir a la sociedad con acciones responsables</i>			
<i>Privilegiar el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las necesidades y problemas de los grupos vulnerables</i>			
<i>Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública</i>			
<i>Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo comunitario</i>			
Puntuación Total: 20 puntos	Puntuación General: 1.6		

Valoración de la Actividad 2: 1.6 puntos, la Actividad de Servicio Social ha tenido un impacto mayor en la formación del prestador y en el servicio a la nación, demostrando una calidad excepcional y considerándose un caso ejemplar de Servicio Social.

Aportes de la Actividad 2

- Acciones para la mentoría informal a la compañera de Pedagogía Lesly. Durante la mentoría informal se hizo acompañamiento e integración de Lesly a

las actividades del equipo CyT, mediante el diálogo y la incentivación activa de la participación, así como desde la facilitación de materiales y recursos.

- Elaboración de proyectos desde la colaboración con la nueva integrante. Integración de la compañera Lesly a proyectos de CyT con los cuales se incentivó la práctica de trabajo colaborativo y democrático, a partir del diálogo y la toma de decisiones colectivas.
- Acompañamiento en la integración a las actividades de los compañeros de Pedagogía, Historia y Artes. Se acompañó a los nuevos compañeros en todo su proceso de integración hasta su consolidación como miembros activos del Servicio Social, mediante sesiones de Contexto, Tertulia y Logística, así como desde visitas a Museos.
- Elaboración del Modelo de Integración al Servicio Social MUAC. Se hizo investigación documental, se llevaron a cabo preguntas clave a los nuevos integrantes y se establecieron las premisas teóricas del modelo, lo que resultó en la creación de un mapa en forma de circuito de actividades que dieron cuenta del proceso de integración, caracterizando cada momento de este evento.
- Supervisión de la integración de los compañeros y compañeras de la Facultad de Artes y Diseño. Se dio seguimiento a la integración de compañeros de la Facultad de Artes y Diseño durante la última etapa de mi Servicio Social y aun cuando éste había acabado, su integración estuvo fuertemente influenciada por el Modelo MISS MUAC.

Actividad 3: Diseño Psicopedagógico de la propuesta de taller online de arte sonoro *Atraponidos*

En el periodo de mi prestación de servicio social, a pesar de las actividades de mentoría e integración, estuve paralelamente trabajando en el diseño instruccional de un taller online de arte sonoro. Dicho taller fue pensado como una alternativa en el

contexto del Programa Pedagógico del MUAC y en el programa de Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños (LACN), ya que en 2020 debido a la pandemia estos se habían suspendido. Sin embargo había planes para lanzar un nuevo LACN en modalidad virtual, por lo que me propuse para la creación del diseño instruccional de un taller de arte sonoro que pudiera realizarse desde la digitalidad. Utilicé principios de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural y la Semiótica, así como algunos ejemplos de Artistas Sonoros y la práctica sonora educativa en otros países. El resultado fue una propuesta de diseño instruccional informada por la investigación documental y desarrollada a partir de proceso creativos y colaborativos de trabajo.

A continuación, la **Tabla 19** muestra la evaluación de esta actividad, a partir de los criterios y grados de calidad descritos con anterioridad.

Tabla 19. Rúbrica de evaluación para la Actividad 3

ACTIVIDAD 3. Diseño Psicopedagógico de la propuesta de taller online de arte sonoro			
Atrapasonidos: Se consideran las acciones de investigación, conceptualización, desarrollo, diseño y planificación.			
Formativo	Se Cumplió (2)	Pudo Mejorar (1)	No se cumplió (0)
<i>Consolidar la formación académica</i>			
<i>Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas</i>			
<i>Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales</i>			
<i>Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo</i>			
<i>Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo</i>			
Social	Se Cumplió	Pudo Mejorar	No se cumplió
<i>Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más desprotegidos del país</i>			

<i>Extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura</i>			
<i>Poner al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos</i>			
Retributivo	Se Cumplió	Pudo Mejorar	No se cumplió
<i>Reconocer el costo de la educación recibida y retribuir a la sociedad con acciones responsables</i>			
<i>Privilegiar el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las necesidades y problemas de los grupos vulnerables</i>			
<i>Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública</i>			
<i>Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo comunitario</i>			
Puntuación Total: 19 puntos	Puntuación General: 1.5		

Valoración de la Actividad 3: 1.5 puntos, la Actividad de Servicio Social ha tenido un impacto significativo de buena calidad tanto en el prestador como en la comunidad, y su alcance ha sido amplio.

Aportes de la Actividad 3

- Creación de materiales didácticos e instruccionales. Se elaboraron diversos materiales como el *Formato de Estructuración Instruccional Claro_Oscuro*, un

par de video-cápsulas de muestra para las sesiones, guiones instruccionales para cada sesión e infografías.

- Elaboración de una metodología de diseño instruccional. A partir de las *operaciones metodológicas* que se realizaron para el desarrollo del taller, se puso en práctica una metodología particular para el diseño didáctico de propuestas educativas en el contexto del MUAC, esta metodología fue colaborativa e influyó la creación de futuros talleres presenciales.
- Elaboración de una propuesta de diseño instruccional para los LACN. Por último, la propuesta *Atrapasonidos* en su versión final fue compartida con el equipo de CyT y existe una copia del diseño instruccional así como los diversos materiales de muestra que se crearon para el taller, estos recursos son accesibles desde la carpeta de Google Drive de CyT. Esta propuesta es un precedente para la reanudación de los LACN en forma presencial para 2023.

Valoración General de la prestación de Servicio Social en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Durante el periodo de servicio social se realizaron un conjunto de actividades, acciones y operaciones que derivaron en productos concretos, como audiolibros, tablas de análisis y un informe de evaluación del curso de verano MArCE-MUAC, lo que requirió habilidades de mediación y desarrollo de materiales didácticos y competencias de análisis, por otra parte, también hubo participación y liderazgo en los procesos de integración de nuevos miembros al servicio social, lo que resultó en la planeación y acompañamiento de nuevos compañeros a las actividades del equipo de CyT, misma actividad que requirió una serie de competencias de trabajo colaborativo y multidisciplinar. Para terminar, se logró diseñar una propuesta de taller online de arte sonoro, alineando los objetivos de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños e identificando las necesidades contextuales de la población objetivo, además, se logró configurar una propuesta desde premisas teóricas de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural y la Semiótica, que fueron pilares que sostuvieron la propuesta educativa. Esto permitió desarrollar habilidades de planeación didáctica,

diseño instruccional, e incluso de pensamiento artístico. De manera general, las contribuciones hechas desde la psicología de la educación, con enfoque psico-social, impactaron de manera positiva en la forma de trabajo del equipo de CyT del MUAC, ya que sentó los precedentes para futuro talleres presenciales y para la integración de nuevos miembros de servicio social del MUAC.

A continuación, se visualiza la **Tabla 20**, que evalúa de manera general la Intervención realizada durante el periodo de Servicio Social del MUAC.

Tabla 20. Evaluación General de la Intervención

INTERVENCIÓN: Se contemplan todas las <i>Actividades</i> realizadas durante la prestación de servicio social en el MUAC			
Formativo	Se Cumplió (2)	Pudo Mejorar (1)	No se cumplió (0)
<i>Consolidar la formación académica</i>			
<i>Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas</i>			
<i>Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales</i>			
<i>Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo</i>			
<i>Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo</i>			
Social	Se Cumplió	Pudo Mejorar	No se cumplió
<i>Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más desprotegidos del país</i>			
<i>Extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura</i>			
<i>Poner al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y</i>			

<i>destrezas adquiridos</i>			
Retributivo	Se Cumplió	Pudo Mejorar	No se cumplió
<i>Reconocer el costo de la educación recibida y retribuir a la sociedad con acciones responsables</i>			
<i>Privilegiar el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las necesidades y problemas de los grupos vulnerables</i>			
<i>Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública</i>			
<i>Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo comunitario</i>			
Puntuación Total: 18 puntos	Puntuación General: 1.5		

Valoración General de la Intervención: 1.5 puntos, la Actividad de Servicio Social ha tenido un impacto significativo de buena calidad tanto en el prestador como en la comunidad, y su alcance ha sido amplio.

Los aportes de la Intervención se abordan de manera general en la sección de **Conclusiones.**

Conclusiones

Colaboración en el Curso de Verano Online “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”

Durante mi participación en el curso de verano online "La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó" en el contexto de la colaboración interinstitucional MArCE-MUAC, pude poner en práctica habilidades de adaptación e identificación de situaciones profesionales, lo que me permitió establecerme de manera proactiva en las actividades del Servicio Social del MUAC. Esta colaboración fue importante no solo por los productos que pude ofrecer profesionalmente, sino también por el proceso de integración, adaptación y resolución de problemas que experimenté. Al principio, no fue fácil identificar mi rol durante el servicio social, pero la oportunidad de participar en la creación de contenido multimedia, como los audiolibros, me permitió comenzar a integrarme de manera más profesional. Mientras buscaba mi camino a través de este proceso de integración, pude trabajar en un equipo multidisciplinario con diversas características y habilidades únicas, lo que me brindó una valiosa experiencia en colaboración.

En la colaboración entre el Museo Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE) y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), tuve la oportunidad de contribuir en dos proyectos significativos. El primero fue la creación de audiolibros para el curso de verano en línea titulado "La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó", en el cual colaboré con el equipo multidisciplinario CyT y con los docentes-artistas de MArCE en la creación de materiales y recursos audiovisuales dirigidos a niños y niñas de entre seis y doce años. Para este proyecto, investigué sobre el desarrollo neurocognitivo de los niños en esta etapa, así como estrategias de Storytelling digital, fui responsable de la escritura de los guiones narrativos para los audiolibros y estuve involucrado en el proceso de edición y postproducción de estos audiolibros. Los audiolibros se convirtieron en un recurso vital para el curso de verano online de MArCE-MUAC, ya que establecieron un terreno común entre los participantes, el equipo docente de MArCE y el equipo de Cursos y Talleres del MUAC, lo cual permitió al equipo de CyT cumplir con una función de mediación. Fue importante coordinarnos a distancia y

aprovechar las habilidades de cada uno de los miembros del equipo y de la colaboración.

El resultado final fue una serie de cinco audiolibros que acompañaron a los docentes de MArCE durante su curso de verano, fomentando el diálogo y la reflexión sobre el tema del fin del mundo y la inauguración de un nuevo mundo a partir de conocimientos de herbolaria, de perspectiva de género y cuidado ambiental. Estos audiolibros se desarrollaron tomando en cuenta las características de desarrollo de los niños en la etapa de infancia intermedia, y se utilizó un lenguaje accesible y adecuado para su comprensión, acompañados de imágenes llamativas y presentando a diferentes miembros del Servicio Social de aquel momento, lo cual nos permitió involucrarnos de manera personal en el proyecto, dotando de cierta presencialidad a nuestra participación.

Por otro lado, también elaboré la herramienta de evaluación cualitativa *Informe Preliminar del Curso de Verano 2021 “La Vida Persiste: El fin del mundo ya pasó”* con el fin de analizar el testimonio discursivo de los participantes del curso de verano. Esta evaluación fue diseñada con el objetivo de invitar a los docentes-artistas de MArCE a reflexionar sobre su práctica. Me basé en autores como Bruner y Vygotsky para aplicar un análisis discursivo de los testimonios de los niños y niñas durante la última sesión del curso, lo que resultó en la generación de observaciones particulares desde el enfoque narrativo y semiótico, y en comentarios generales sobre la práctica educativa puesta en marcha por el equipo de docentes-artistas de MArCE.

El *Informe Preliminar* que presenté como resultado de esta evaluación fue una oportunidad para formalizar y consolidar los aprendizajes teóricos que adquirí durante mi formación como psicólogo. La flexibilidad que me brindó el MUAC me permitió abordar el marco teórico de mi preferencia, algo que siempre había deseado hacer pero que pocas veces había tenido la oportunidad. Este informe reflejó mi proactividad y motivación por mantenerme integrado en los proyectos del MUAC y participar de los esfuerzos interinstitucionales para la digitalización de prácticas educativas en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, a pesar de la incertidumbre internacional y el pánico generalizado vivido durante aquel momento.

Mi participación en el MUAC a través de la creación de audiolibros y la elaboración de la herramienta de evaluación cualitativa *Informe Preliminar* fue una experiencia enriquecedora que me permitió aplicar habilidades creativas, investigar y formalizar aprendizajes teóricos. Recíprocamente, estas contribuciones a los proyectos fortalecieron al curso de verano de MARCE y me brindaron la oportunidad de involucrarme de manera activa y personal en la creación de materiales y recursos para niños, así como en la reflexión sobre la práctica artística y educativa en el museo, por lo que mantengo mi agradecimiento hacia el MUAC y MARCE por haberme otorgado un acercamiento que me permitió vislumbrar el potencial del MUAC por ofrecer un servicio social enriquecedor y mi potencial como psicólogo aun en momentos de extraordinaria crisis.

El Modelo de Integración al Servicio Social MUAC: MISS MUAC

El Modelo de Integración al Servicio Social fue una propuesta para abordar el proceso de integración de miembros nuevos, a través de un circuito de sesiones y actividades que está dividido en dos Etapas, la **Etapa A** de “Bienvenida” y la **Etapa B** de “Transición”. Cada etapa dura dos semanas, y cada semana cuenta con tres sesiones vía Zoom de CyT. Es decir que cada etapa contiene seis sesiones en total. El modelo contempla 12 sesiones en total para el proceso de integración.

La Etapa A de “Bienvenida” está conceptualizada como una etapa de integración, y está conformada por seis sesiones *iniciales*, dos de **Contexto**, dos de **Logística**, y dos de **Tertulia**. Se dan durante las primeras dos semanas de actividades de miembros nuevos y permite que miembros activos puedan formar parte del proceso de integración sin descuidar necesariamente sus responsabilidades actuales.

La Etapa B está compuesta por otras seis sesiones *continuales* y se “reanuda” el trabajo colaborativo como se da en su normalidad, entendiendo la normalidad como las sesiones de **Contexto**, **Logística** y **Tertulia** que se desarrollan durante la estancia de los prestadores de Servicio Social del MUAC, cuando no hay nuevos miembros, ya que estas sesiones se quedan fijas y son una estructura de organización que permite al equipo de CyT desarrollar los proyectos. Cada sesión tiene finalidades distintas, mientras las sesiones de **Contexto** su finalidad es el

informe del status actual de los proyectos, **Logística** tiene la finalidad de coordinar los recursos y las responsabilidades, mientras que **Tertulia** atiende la dimensión social, donde se incentiva la identidad, la comunidad y el reconocimiento del otro. La organización queda de la siguiente manera.

Etapa A “Bienvenida”: Dos semanas de iniciación en el equipo de CyT del Servicio Social del MUAC

- Sesiones de **Contexto** destinadas a conocer a los miembros nuevos y dar a conocer a los miembros activos, así como los proyectos actuales.
- Sesiones de **Logística** destinadas a presentar de manera detallada los proyectos y sus fases, así como las tareas pertinentes y la selección de horarios.
- Sesiones de **Tertulia** destinadas a fomentar un vínculo entre los miembros mediante la presentación de *portfolios*, además de compartir y el dialogar alrededor de temáticas libres.

Etapa B “Transición”: Dos semanas de aprehensión de la rutina habitual de CyT en el Servicio Social del MUAC.

- Sesiones de **Contexto** destinadas a dar a conocer el status de los proyectos y del Museo, además de sugerir bibliografía pertinente.
- Sesiones de **Logística** destinadas a la designación de roles, horarios y establecimiento de equipos de trabajo.
- Sesiones de **Tertulia** destinadas a crear un sentido de comunidad, fomentar el dialogo respecto a temas de interés individual y común y la planificación de salidas a Museos, espacios culturales y de socialización.

El orden cronológico que siguen las sesiones dependerá del establecimiento de días para cada sesión. Sin embargo se recomienda que las sesiones de **Contexto** siempre vayan primero, ya que son las sesiones que permiten entrar en terreno común respecto al status de los proyectos. Las sesiones de **Logística** y **Tertulia** no tienen por qué seguir un orden preestablecido, pero el Modelo sugiere que la realización de las sesiones debe tener un sentido constructivo y progresivo, sin embargo, el orden que estas sesiones sigan dependerá también de los acuerdos entre los miembros nuevos y activos.

La finalidad del MISS MUAC es que los nuevos miembros se integren de manera orgánica a las actividades y proyectos de los cuales CyT es responsable en tiempo real, sin que este paso sea abrumador sino dosificado, cuidando la dimensión socioemocional y poniendo énfasis en la transmisión de conocimientos y habilidades entre pares “expertos” y pares “novatos”, lo que permite utilizar el andamiaje ya existente y organizarlo con fines de integración. El Modelo también contempla las características de los modelos de gestión de equipos en trabajos colaborativos virtuales del texto de Borrero-Puentes y Alcalá-Zarate (2020), donde se hace énfasis en el reconocimiento de las habilidades, conocimientos y experiencias de los integrantes para la asignación de roles, el reconocimiento de los horarios de disponibilidad y el alcance de objetivos concretos basado en proyectos reales mediante el trabajo colaborativo y habilidades de comunicación.

A lo largo del circuito MISS MUAC, el acompañamiento por parte mía y de otros miembros activos con los nuevos integrantes de CyT fue clave y siempre presente. Se hizo junto con ellos y se incentivó al mismo tiempo la autonomía, al facilitar su participación al proponer nuevas ideas de solución a ciertas fases de proyectos mediante el diálogo constructivo, la asignación de tareas básicas y la delegación de responsabilidades conforme a sus estilos de trabajo. Para hacer estas asignaciones la Coordinadora de Cursos y Talleres consulta a los miembros nuevos y en principio sugiere que el trabajo en equipos pequeños se haga en combinaciones de miembros nuevos y miembros activos. En etapas posteriores al proceso de integración, la Coordinadora puede asignar responsabilidades más grandes y da la opción de trabajar de manera conjunta o individual, sin embargo siempre se han de reportar los avances y procurar un sentido de solidaridad entre los miembros.

Por otra parte, los miembros activos comparten presentaciones acerca de los proyectos en los cuales han estado involucrados, esto permite crear una conexión horizontal entre miembros nuevos y miembros ya integrados, porque son “responsables” de su propio rol y no recae en la supervisora o en un solo miembro en un sentido jerárquico. También esta actividad permite a los integrantes con experiencia reafirmar su conocimiento respecto a ciertos proyectos y reconocer su participación en los mismos.

Lo que le da su sentido social y práctico al Modelo es la noción de *Actividad* desde la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, pues la integración y capacitación tendría que tener un fin en una *Actividad Societal*, es decir, una actividad socialmente relevante (o una serie de actividades) ya instaurada en el Servicio Social desde el equipo de CyT, como puede ser la redacción de correos electrónicos, la participación en propuestas de talleres, o generación de presentaciones sobre temas pertinentes, a través de *Acciones y Operaciones* que lleven al desarrollo de un proyecto. Al mismo tiempo el Modelo contempla la socialización entre pares expertos y novatos como un elemento clave para la adquisición de conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo de los proyectos, asumiendo el principio de *andamiaje*. Algo característico del modelo es la manifestación de una cultura de trabajo colaborativo mediante la participación consciente de los miembros activos en el proceso de integración de miembros novatos, por lo que el compartir la información pertinente sobre los proyectos actuales y actuar mediante esta cultura de trabajo facilita la asignación de proyectos y tareas a todos los miembros de CyT. El Modelo de Integración, que funciona como boceto del proceso de integración e integra los elementos más característicos de dicho proceso, también sirve para guiar a los miembros activos de CyT en el proceso de integración de nuevos miembros, incentivando el acompañamiento entre pares “expertos” y “novatos” en tiempo real a actividades pertinentes al área profesional y los intereses profesionales y personales de los integrantes.

Otra dimensión importante de la integración de nuevos miembros fue la multidisciplinaria. Esta dimensión es clave para poder planificar futuras integraciones y se reconoció como dimensión fundamental del equipo de Cursos y Talleres. Reconocer, incentivar y aprovechar las distintas competencias de colegas provenientes de disciplinas distintas era menester y una dimensión que tenía que estar presente al momento de trabajar colaborativamente, así mismo, el modelo contempla las características de la propuesta descrita en el texto de Alcalá-Zarate y Borrero, es decir, el manejo y promoción de habilidades comunicativas dentro de un equipo virtual, la adecuada asignación de tareas partiendo del conocimiento de los conocimientos y habilidades de los integrantes, el asumir la responsabilidad recíproca hacia con el equipo y sus proyectos, así como el establecimiento de relaciones

simétricas. Estas características fueron reflexionadas y puestas en práctica durante la integración de los compañeros de Pedagogía e Historia, aun cuando no había un Modelo establecido, y en los compañeros de Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño, con quienes el Modelo ya había sido formulado en una primera etapa.

Por supuesto, el MISS MUAC no es definitivo y requiere de constante actualización basada en la observación empírica y en la práctica, pero es un Modelo creado a partir de la investigación documental contemporánea y que respondió a una necesidad institucional durante un periodo de crisis global. Es el precedente para la integración y capacitación de futuros miembros y se ha usado dentro del Museo Universitario Arte Contemporáneo como referente para este proceso, los fundamentos teóricos y prácticos del MISS MUAC se encuentran en los archivos digitales del Google Drive dentro de la carpeta de Integración al Servicio Social, siendo accesible a todos los miembros (Coordinación de Cursos y Talleres, 2022). Esta carpeta incluye un documento donde se describen las premisas básicas, se encuentran presentaciones de bienvenida donde se describen los proyectos, así como un apoyo visual que representa el circuito de *Actividad* dentro del MISS MUAC, lo cual ha facilitado la integración en proyectos para los nuevos miembros que entraron en 2022 al Servicio Social del MUAC, es decir, los integrantes de la Facultad de Artes y Diseño, pues su proceso de integración estuvo influenciado por la propuesta del modelo y varias actividades del circuito MISS MUAC se usaron en el sentido constructivo y progresivo que el modelo propone.

Por último, cabe aclarar que se hizo una actualización al Modelo cuando las restricciones por cuarentena fueron levantándose, la modificación es la implementación de un día de visita a Museos que estuvieran abiertos durante este período, dotando de una dosis de presencialidad al Modelo. Para dichas visitas a museo se eligió un día Domingo por cada mes. Durante mi participación se visitó el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Experimental el ECO, y el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

***Atrapasonidos*, taller online de arte sonoro.**

Atrapasonidos como propuesta de taller online de Arte Sonoro se construyó con la idea de que la experiencia de la cuarentena es un terreno común entre talleristas y participantes, por lo que es de carácter social, sin embargo fue este mismo carácter el que le dota de relevancia social a la producción de una obra como proyecto final del taller. Al ser de carácter social, la intención de compartir la experiencia, así como de transformar y gestionar las propias emociones tienen su fundamento en la función social, por lo que el arte sonoro y sus obras son un producto compartido, producido y dirigido a uno mismo y a los demás. La exposición de una obra de arte sonoro, mediante una galería virtual facilita la comprensión de su carácter social, al tener que hacerse en un espacio de promoción cultural, que es inherentemente un espacio de encuentro social no sólo con los demás sino con el universo cultural de la comunidad. Al situar las obras en un espacio de promoción, éstas adquieren también su propio espacio dentro de ese universo, incluso cuando la actividad se desenvuelve de manera digital, la significación social se mantiene, ya que lo que constituye a un lugar es la comunidad que participa de los circuitos de actividades que se gestan en ella.

El taller *Atrapasonidos* parte de la idea de que el arte sonoro configura **consciencia sonora**, y como toda actividad histórico-cultural este es un proceso y no sólo un resultado, ya que la consciencia sonora se configura cuando el artista o sujeto está en constante contacto con su objeto, en este caso, el sonido, dentro de una actividad que forma parte de un circuito más grande de actividades que rodean una comunidad en particular, y es con las herramientas simbólicas y materiales que logra manipular su objeto permitiendo una constante transformación de los conceptos del sonido como objeto y de la experiencia sónica. La configuración de la consciencia sonora es un proceso de aprendizaje continuo y la fuente del trabajo creativo del artista sonoro. Para lograr esto, es menester crear el hábito de la escucha activa, lo que permite estar pendiente de la variación en las vibraciones sónicas del ambiente, en relación con los propios procesos de significación, es decir, es un proceso semiótico.

La propuesta de taller *Atrapasonidos* contempla la importancia de mantener una relación de experiencia estética con el sonido, de formar el hábito de la escucha activa y ubicar las actividades en el contexto de la práctica artística, por lo que el

prototipo considera las siguientes **acciones** para lograr la meta de la *Actividad Societal* del artista sonoro, con fines pedagógicos.

- a) Estar expuesto al fenómeno sonoro e incentivar la formación de consciencia sonora a partir de la representación (un dibujo del sonido)
- b) Conocer ejemplos de cómo el sonido es producido o manipulado mediante herramientas (máquinas de sonido)
- c) Reconocer la conexión que mantiene el sonido con la vida, mediante la memoria (el sonido de la cuarentena)
- d) Reconocer la conexión que mantiene el sonido con la posibilidad y la imaginación (un mundo post-covid)
- e) Reconocer la conexión que mantiene el sonido con la experiencia emocional de uno mismo (re-conectando)
- f) Conocer y aplicar la instrumentalización necesaria para “capturar”, representar y ordenar los sonidos para producir una pieza sonora que articule todos los elementos de manera significativa (eco)
- g) Finalmente, compartir la creación con la comunidad (galería)

Desde luego, la actividad del artista sonoro puede ser y es más compleja, pero este *prototipo* está informado no sólo por los artistas sonoros revisados, sino también por las prácticas educativas internacionales que procuraron una educación artística desde el arte sonoro. Sin embargo, también hubo una fuerte influencia por parte de la Semiótica, que permitió un entendimiento auténtico del diálogo que mantienen los elementos que forman al taller, considerándolos no meramente como eventos inconexos, sino como signos en comunicación y que establecen una relación con el interpretante, es decir, el participante del taller.

Pero, ¿cómo es que dialogan estos elementos? La construcción del concepto del sonido como herramienta con la cual se puede manifestar una experiencia emocional desde una práctica creativa es posible a partir del diálogo de los elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Prima la experiencia y luego la generación de discursos en torno al objeto de la experiencia. Por ejemplo, la sesión uno está pensada para otorgar un primer acercamiento al taller como totalidad y al sonido como herramienta del artista. Los “signos” que entran en relación son el sonido, el

arte sonoro, el taller como laboratorio de arte y la experimentación y la experiencia propia con el sonido. Desde un primer momento se les acerca al sonido como posibilidad de expresión mediante la video-cápsula, que en su formato breve y atractivo, debería poder cumplir con una función de “contextualización de la temática”, es decir, con informar a los participantes de la realidad que rodea al sonido, y posteriormente la pieza de arte sonoro expone al participante a la experiencia del arte sonoro como posibilidad de creación por medio de la escucha activa de la pieza presentada. Desde un primer momento el taller es caracterizado como un espacio para invitar a la creación y experimentación, donde se puede generar una pieza original hecha por los participantes. En ese sentido, “*Water Walk*” de John Cage es una pieza práctica para mostrar este acercamiento desde objetos de la cotidianidad, es decir, objetos que no son extraños y están al alcance de los participantes. Sin embargo, el éxito de todas las sesiones no depende solamente de la relación entre los elementos en lo virtual, sino que se ha de entretener desde el ejercicio de la construcción del diálogo horizontal con los participantes a partir de preguntas, fomentando la construcción colectiva de significados, es decir, *semiotizando* el sonido desde un terreno común de significados. Es crear un universo de significados con ellos.

Es mediante esta construcción de significados comunes y la experiencia con el sonido y el arte sonoro, que se da un paso gigantesco entre el concepto del sonido como abstracción y el sonido como herramienta para una actividad concreta. Si bien en la primera sesión se busca un acercamiento y construcción del concepto del sonido y el arte sonoro, en la segunda sesión se busca la participación activa del estudiante en el proceso de creación no solo del sonido, sino de las herramientas con las que puede generarlo. La video-cápsula “Máquinas de Sonido” expone al participante el contexto histórico del cual parte la actividad de grabar y reproducir sonidos, lo que indirectamente invita al participante a pensarse que forma parte de una historia más global, así mismo, los videos y piezas sonoras de los artistas de la sesión dos permiten hacer énfasis en la creatividad que conlleva crear una máquina de sonido y la intencionalidad y agencia que le confiere realidad a la generación de piezas sonoras. Aquí los signos que se relacionan es el del Artista Sonoro como agente, la intencionalidad como motivo, y las máquinas de sonido como posibilidad de expresión creativa y comunicativa. La construcción del diálogo durante el taller va en este

sentido, ya que lo que se busca es generar las relaciones entre la intención del artista y la herramientas que crea y utiliza para transmitir experiencias estéticas a partir del sonido. Esto es un elemento clave desde la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, donde el agente, o sujeto-modelo, participa de la *Actividad Societal*, misma que está envuelta en su propio contexto, y esta participación se da desde la utilización de herramientas de mediación, que permite al agente obrar sobre su objeto. El signo “sonido” o “signo sonoro” sigue presente, pero en esta sesión se construye al rededor del fenómeno sonoro la idea de que puede ser creado y motivado por las intenciones propias, es decir, que uno participa del sonido. La relación sígnica más clara es la que mantienen los participantes con sus cajas de sonido, ya que al formar parte de su construcción y personalización, le confieren significados propios y se “apropian” del sonido por medio de las herramientas para generarlo, de tal manera que la tríada Participante-Herramienta-Sonido se complementa y se contextualiza en la configuración cultural de la actividad societal del Artista Sonoro.

Durante la tercera sesión el sonido se construye a partir de las ideas previas que colocan los participantes en su “Boceto Sonoro”, este boceto indica que hay que recordar y elegir los sonidos más significativos de la cotidianidad vivida desde la pandemia, por lo que los participantes tienen que hacer un esfuerzo por recordar e interpretar signos sonoros del contexto de cuarentena. Luego, en la sesión, estas mismas ideas son retomadas para abordar el concepto de *sonorización*, mediante los recursos como la video-cápsula y la pieza de Kirkegaard, ya que ambos materiales contextualizan los sonidos en procesos, eventos y situaciones, primero con una situación familiar como la cuarentena, y luego, a través de la práctica del artista sonoro de Kirkegaard por *sonorizar* el trayecto de la basura. En ese sentido, los elementos que dialogan son las ideas previas de los participantes, la contextualización del sonido, y la posibilidad de *sonorizar*. Estos elementos interactúan especialmente durante la actividad “Ensayo Sonoro”, donde, mediante prueba y error, se busca *sonorizar* las ideas propuestas en el “Boceto Sonoro”, que son en cierto sentido “recuerdos de sonidos” durante la pandemia, y ya que estos recuerdos no están materializados en el presente. Se promueve el esfuerzo creativo por interpretar estos sonidos que están ligados a la memoria y producirlos con materiales cotidianos, en combinación con la nueva Caja de Sonido, grabando otros sonidos, e integrando la intencionalidad, lo que permite introducir una *operación* de

sonorización no solo de las ideas, sino de las experiencias. Esto cobra especial importancia desde la Teoría de la Actividad, pues es un momento del taller donde se prioriza la utilización de técnicas propias de la *Actividad* del arte sonoro, que es la sonorización. Esto permite a los y las participantes comenzar a apropiarse no sólo de herramientas materiales, sino de herramientas metodológicas de la disciplina.

Por otra parte, la sesión cuatro, si bien busca exponer a los participantes a diferentes fenómenos sonoros producidos durante la pandemia, similar a la sesión anterior, el énfasis no se encuentra en la cuarentena como pasado, sino en la realidad post-covid del presente. El tallerista no enfoca el sonido respecto a los recuerdos, sino a la posibilidad de generar nuevos sonidos en un mundo post-covid. La video-cápsula implica este acercamiento ya que está pensada para contener información, video y audio relevante respecto al sonido de animales curiosos caminando por las ciudades vacías, revelando la forma en la que el mundo sigue girando a pesar de las crisis, y que nuevos sonidos nacen y otro nuevo mundo se deja escuchar. Los participantes están familiarizados con el concepto de *sonorizar*, por lo que es posible establecer una conexión entre la *sonorización* como representación de la memoria, y la *sonorización* como representación de las posibilidades. Esta sesión hace especial énfasis en la imaginación y la proyección como herramientas y el sonido como medio para hacerlas sonar, entonces el signo sonoro vuelve a ser resignificado, es decir, el *sonido*, adquiere un significado ligado a la práctica y a lo conocido por medio de los recursos, permitiendo establecer una *semiosis* del sonido más allá de las relaciones establecidas en sesiones previas, donde el sonido es abordado desde su materialidad y la memoria. Ahora, la *semiosis* está dirigida a la utilización de procesos complejos (como imaginación y proyección) para la *sonorización* de un futuro probable. Esta práctica proyectiva no es extraña al Artista Sonoro en su *Actividad*, pues él o ella hace uso de esta resignificación del sonido con el fin de manifestar propiedades de la realidad a la cual está sujeto, además, es probable que esta práctica esté sumamente influenciada por el contexto social y cultural. En este caso, se reconoce de antemano esta influencia, y se procura darle un uso proyectivo para transformar la conceptualización del sonido, enmarcado dentro de la práctica del artista sonoro.

Es entonces que en la sesión cinco el participante tiene contacto con la información respecto a la propagación del sonido por medio de vibraciones y ondas, y la relación

que esto mantiene con los organismos (como los seres humanos) y sus estados emocionales, la video-cápsula enfatiza esta relación y usa de ejemplo a los bebés, quienes desde que nacen provocan sonidos, intencionales o naturales, y que esto les ayuda a conseguir algo que necesitan. Los participantes son testigos de esta relación cuando se les expone a la pieza del canto de Ballenas, de Fátima Miranda, quien interpreta una pieza con el sonido típico de las ballenas. Si bien es importante la relación entre las ballenas y el sonido que las caracteriza, la pieza está pensada para usarse en un ejercicio de escucha activa y de reconocimiento de emociones que puede evocar, por lo que los participantes se les pide que escuchen la pieza y presten atención a lo que les hace sentir. Una vez que se les ha expuesto a los recursos, entonces la actividad adquiere mayor importancia, ya que la física simple de la propagación de sonido es propia de la estructura de los vasos sónicos, los cuales propagan vibraciones a través del hilo conductor, y el participante hará uso de este conocimiento y de sus emociones para producir sonidos que comuniquen, ya que la finalidad del juego de los vasos sónicos es que los demás participantes identifiquen la emoción que trata de representar tal o tal sonido. Es a partir de este tejido intertextual entre los recursos y la actividad, que el sonido adquiere una dimensión emocional, y ya no solo intelectual como en la sesión pasada. El tallerista y los participantes entran en relación con sus propios estados emocionales, y pueden hacer uso de la *sonorización* para representarlos por medio del sonido. Además, la interrelación entre estas experiencias también sugiere la existencia de un *continuum* entre los estados emocionales y la manifestación física de los mismos, reconociendo la conexión que mantienen estos dos dominios de la realidad. Dentro de la práctica artística y su *Actividad*, es menester la conexión que se mantiene con la dimensión emocional, pues entre la creatividad y las emociones también existe un *continuum*. Si bien esta sesión no se centra específicamente en una dimensión Histórico-Cultural, si concede al **objeto** de la actividad de una dimensión más experimental y cercana a los sentidos y las emociones, lo cual tiene más relación con el Umwelt o *Bauplan* expuesto por Uexkull, ya que el entretejido de significados está configurado desde la estructura bio-psicológica de los participantes en relación con las propiedades físicas del sonido.

La sesión seis es la única sesión previo a la Galería que no tiene una pieza de arte sonoro en la dinámica, sin embargo, la video-cápsula informativa está pensada para dar a conocer de manera simple el proceso por el cual las obras de arte y las piezas

sonoras llegan a las salas del MUAC, además de la importancia de tener materiales que acompañen su presentación, por lo mismo se hace uso de las *Fanzine* como formato ideal, ya que es simple y llamativo. Dar a conocer estos procesos es importante porque le dota de realidad social al proyecto que se ha estado trabajando, al no ser meramente una tarea desconectada de las actividades del mundo real, sino que su actividad está ubicada en una comunidad particular y tiene significado social. Además, la actividad de esta sesión, si bien no se trata de un tema particular del arte sonoro, si aborda una práctica del arte en general, lo cual es elegir una identidad artística, y esto se vuelve pertinente desde el concepto de *agencia e intencionalidad*, además de que permite a los participantes formar parte de la comunidad en la que está ubicada la actividad del taller y se busca tener una intención comunicativa, lo que vendría a ser el *mensaje al futuro*, dicho mensaje engloba la idea de que las piezas de arte que se hacen en el mundo real, comúnmente tienen una función comunicativa y están dirigidas a un espectador, dotando al participante la posibilidad de entablar el propósito comunicativo que quiere mantener con el *futuro*. Por último, los participantes son invitados a elegir entre los formatos de *Fanzine* que desarrollaron los talleristas. Esto es de particular importancia ya que permite a los participantes formar parte de la exposición, y de las acciones que se necesitan para presentar su pieza de arte. Es por otro lado, una práctica democrática, donde colectivamente tienen que elegir la mejor opción (o la opción más adecuada según su criterio como grupo) para la *Fanzine* de su obra. Se está, pues, transmitiendo la responsabilidad sobre su propio aprendizaje, y las decisiones que pueden tomar desde esta responsabilidad. Es a través de este tipo de actividades que se mantiene otro *continuum* entre actividades y agentes.

Finalmente, la Galería de Sonido, aunque sirve de terreno pedagógico, es también una actividad social real, el taller está pensado para producir una actividad social en el marco de la comunidad artística, sin embargo tiene que considerar los límites de la actividad y el espacio para realizarla. En el caso de *Atrapasonidos*, la actividad puede realizarse virtualmente, pero el tallerista o docente tendrá responsabilidades sobre la generación del producto final que será presentado. Si bien esta dimensión estaba contemplada desde el principio, no fue hasta su diseño instruccional que me percaté del potencial significado de esto. El tallerista forma parte de la obra, y sus intenciones no son ajenas a ella. Por lo que se cumple una condición de horizontalidad entre

tallerista y participante, ya que ambos se tienen que involucrar, en distinta medida, a la obra final. Sospecho que esto puede ser cierto en otras disciplinas, sin embargo en la *Actividad Artística*, la naturaleza del producto es creativa, por lo que el tallerista tendrá que pasar por un proceso creativo para realizarlo. Afortunadamente no tiene que hacer esto solo en el caso de CyT, quienes se caracterizan por una fuerte práctica creativa y colaborativa.

Cabe mencionar que la propuesta de diseño instruccional para el taller *Atrapasonidos*, al estar enmarcada en la crisis sanitaria por COVID-19 no pudo materializarse, ya que los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños fueron suspendidos a causa de la amenaza viral. Sin embargo fue ampliamente discutida, construida con detenimiento, abordada por diferentes miembros del Servicio Social, y sirvió como precedente para el diseño de talleres de fines de semana, los cuales fueron los primeros talleres en regresar a actividades presenciales. Cabe destacar que durante este reinicio de actividades a principios de 2022 (justo en el período donde mi Servicio Social estaba terminando), los integrantes no tenían práctica en la impartición de talleres dentro del MUAC, por lo que el formato *Claro_Oscuro*, la metodología de diseño instruccional, y algunas consideraciones pedagógicas fueron la guía para diseñar estos talleres que son más cortos y cuyo objetivo varía ligeramente de los LACN. El formato *Claro_Oscuro* para el diseño instruccional de talleres siguió siendo una herramienta de referencia al momento de crear, pensar y planificar los contenidos de otros talleres y eventos educativos. Se espera que a finales del año 2023, los LACN reanuden, y la propuesta de *Atrapasonidos* sea rediseñada para su modalidad presencial.

De cualquier manera, la existencia de la propuesta y algunos materiales de ejemplo pueden ser de utilidad para el desarrollo de otras situaciones de enseñanza-aprendizaje que recurran a la experiencia estética y artística para desarrollar herramientas para la vida cotidiana, en particular de la población infantil de entre seis y doce años. También, considero que su formulación teórica es enriquecedora y puede brindar alternativas al momento de diseñar secuencias didácticas desde una perspectiva semiótica e histórico-cultural del aprendizaje.

Objetivos del Servicio Social y del Informe Profesional

A continuación, se realizará una evaluación para determinar si se lograron cumplir los objetivos tanto del Servicio Social del MUAC como los objetivos establecidos en el presente Informe Profesional. Estos objetivos fueron detallados en el Capítulo Primero. Se llevará a cabo una revisión breve del objetivo general del programa de Servicio Social del MUAC, así como de la lista de actividades programadas, en relación con las actividades que se llevaron a cabo durante mi periodo de Servicio Social. Además, se analizará si se lograron alcanzar los objetivos establecidos en el Informe Profesional de Servicio Social, tal como se expone en este documento.

Objetivos del Servicio Social del MUAC

El Programa de MEDIACIÓN MUAC, identificado con la clave 2021-12/66-3092, se enfoca en las áreas de Arte, Cultura y Recreación. Su objetivo principal es acercar a diversos públicos al arte contemporáneo a través del diálogo y estrategias de mediación, con el fin de generar experiencias significativas. Este programa cuenta con la participación de jóvenes universitarios provenientes de diferentes campos de estudio (SIASS, 2021).

En relación a las actividades que realicé, se evaluará si se logró cumplir el objetivo del programa. Para ello, se analizará cada una de las actividades incluidas en el cronograma de Servicio Social del MUAC (SIASS, 2021). Esta revisión permitirá determinar si se lograron alcanzar los objetivos propuestos en función de mi participación en dichas actividades.

Colaboración en investigación en arte contemporáneo y en teoría psicológica vinculada al arte.

Durante mi participación en la Actividad 1 de la colaboración para el curso de verano MARCE-MUAC y la Actividad 3 de diseño instruccional del taller *Atrapasonidos*, llevé a cabo una extensa investigación documental en diversas bases de datos y recursos mediáticos. El objetivo de esta investigación fue obtener información sobre la

formación en arte contemporáneo dirigido a niños, así como identificar los elementos relevantes para la creación de recursos audiovisuales y material didáctico relacionados con el desarrollo cognitivo de niños de entre seis y doce años, y las oportunidades de promoción y educación artística.

Durante el desarrollo del taller online Atrapasonidos, se profundizó en la teoría psicológica vinculada al arte. Se exploraron premisas teóricas que permitieran comprender la conexión intrínseca entre el aprendizaje situado y el potencial didáctico del arte sonoro. Esta comprensión teórica fue fundamental para el diseño y desarrollo del taller, ya que nos permitió aprovechar el poder del arte sonoro como herramienta pedagógica.

Colaboración en la atención del público general y especializado, a través de recorridos por exposición.

Aunque las restricciones derivadas de la pandemia impidieron la realización de recorridos presenciales por las exposiciones del MUAC, fue necesario revisar las exposiciones virtuales disponibles en ese momento. Es importante mencionar que el MUAC suspendió sus actividades debido a la pandemia, lo que limitó la posibilidad de brindar atención presencial al público.

En el marco de mis actividades de servicio social, la realización de audiolibros fue lo más cercano a la función de atención presencial. Estos audiolibros ofrecían recorridos digitales que presentaban obras de arte a un público infantil de manera mediada, a través de narraciones y recursos audiovisuales. De esta forma, se buscó proporcionar experiencias artísticas y promover la apreciación del arte de manera virtual.

Colaboración en el acercamiento al público al arte contemporáneo a través del diálogo y estrategias de mediación, aplicando los conocimientos propios del campo.

Aunque la pandemia limitó la realización de actividades presenciales, se logró acercar al público al arte contemporáneo a través de estrategias de mediación. En la Actividad 1 de colaboración en el curso de verano MArCE-MUAC, esta mediación se manifestó

en la elaboración de material didáctico que facilitó el desarrollo del curso. Dicho material, en forma de audiolibro, se basó en principios narrativos y en el uso de imágenes y audio para enriquecer la experiencia de los participantes, aplicando conocimientos de Psicología.

Por otro lado, el diseño instruccional del taller *Atrapasonidos* se enfocó en acercar a niños y niñas a las herramientas utilizadas por artistas contemporáneos. Este diseño contempla el uso de diálogo crítico entre los participantes y promueve el uso de herramientas simbólicas que facilitarían la expresión creativa relacionada con la experiencia sonora. Para desarrollar *Atrapasonidos*, fue necesario basarse en teorías que vinculan la experiencia del participante con los aspectos físicos y sociales del arte sonoro.

Colaboración en proyectos generados por el museo.

Durante mi servicio social, pude colaborar en diversos proyectos del museo. En primer lugar, mi participación en el curso de verano de MArCE-MUAC me permitió involucrarme en proyectos activos del museo durante la pandemia. Además, el desarrollo de un Modelo de Integración al Servicio Social, aunque no formaba parte directa de un proyecto específico del museo, implicó colaborar estrechamente con el equipo de Cursos y Talleres, que forma parte del Programa Pedagógico del MUAC. Por último, la propuesta del taller *Atrapasonidos*, aunque originalmente concebida como un taller original, estuvo enmarcada dentro del proyecto de los Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños del Programa Pedagógico. En resumen, todas mis actividades de servicio social implicaron una colaboración activa en proyectos generados por el museo.

Participación en la vinculación del museo con la comunidad universitaria y otras instituciones.

La actividad que realicé que más conecta con esta actividad propuesta en el cronograma del programa de Servicio Social del MUAC fue mi participación en la colaboración MArCE-MUAC para el curso de verano online. Durante esta actividad, se vinculó de manera interinstitucional al Museo Universitario Arte Contemporáneo con el

Museo Arte Contemporáneo Ecatepec a través de un proyecto conjunto que buscaba compartir saberes ancestrales y de herbolaria por medio de un curso de verano digital. La elaboración de material didáctico del curso, así como el desarrollo del *Informe Preliminar* que evalúa cualitativamente la última sesión de dicho curso, constituyeron esfuerzos que promovieron la vinculación interinstitucional y con la comunidad universitaria externa a la UNAM.

Se puede concluir que, a través de mi participación y colaboración en los proyectos del Museo, así como de mis actividades de investigación y mediación del público general, se ha logrado cumplir con el objetivo establecido por el programa de servicio social "MEDIACIÓN MUAC" durante los años 2021 y 2022. Mi contribución al desarrollo de experiencias de aprendizaje y el compromiso con las tareas asignadas demuestran que se ha alcanzado el propósito planteado por el programa.

Objetivos del Informe Profesional de Servicio Social

Como se describió en el Capítulo Primero, el presente Informe Profesional de Servicio Social tiene como *objetivo general* presentar de manera detallada las acciones que constituyen cada una de las actividades realizadas en prestación del servicio social y de las aportaciones hechas como profesional de la psicología. Para evaluar si dicho objetivo general se ha cumplido, es posible verificar el cumplimiento de los objetivos específicos.

Objetivo Específico 1. Detallar la metodología de cada Actividad

En el presente documento, se presenta la Actividad 1 y Actividad 2 a partir de la contextualización de las acciones llevadas a cabo en cada una, además, se ofrece una revisión de la metodología aplicada a través de una serie de "Tablas Metodológicas", mismas que están acompañadas de apoyos visuales para facilitar la conceptualización de las acciones y operaciones llevadas a cabo. Adicionalmente, se ha ofrecido material ilustrativo para cada una de las acciones realizadas. En el caso de la Actividad 3, se detalla a profundidad no solo el contexto de la actividad, sino el marco teórico-metodológico que se utilizó para su construcción, así como una tabla

metodológica acompañada de apoyos visuales.

Objetivo Específico 2. Detallar los elementos teóricos y de diseño para la propuesta de taller online de arte sonoro Atrapasonidos

En el Capítulo Tercero de este documento, se detallan los elementos teóricos y de diseño instruccional para el desarrollo de la propuesta de taller online de arte sonoro. Se ha descrito el marco teórico-metodológico que guio la construcción de la propuesta, las premisas pedagógicas de las cuales parte el MUAC y los principios técnicos de diseño instruccional que se corresponden con lo realizado en la Actividad de diseño instruccional.

Objetivo Específico 3. Presentar la propuesta de taller online de arte sonoro Atrapasonidos a partir de sus elementos teórico-metodológicos y ofrecer una revisión de las oportunidades, límites y sugerencias

Durante la última parte del Capítulo Tercero, se presenta de manera detallada la construcción de cada una de las sesiones del taller Atrapasonidos, especificando las herramientas a utilizar, el desarrollo esperado de la sesión, las actividades sugeridas y su relación con las demás sesiones. La intención fue mostrar de manera global todo el taller Atrapasonidos de manera comprensible, sin dejar a un lado los elementos que constituyen cada sesión. Adicionalmente se ofrecieron tablas de sesión que sirven para identificar los momentos de cada sesión, los temas a abordar y las herramientas a utilizar. Las oportunidades, límites y sugerencias se abordan en la sección llamada **Recomendaciones, Sugerencias y Limitaciones**, que se encuentra después de esta sección.

Objetivo Específico 4. Presentar una breve discusión acerca del papel del psicólogo en escenarios profesionales de promoción cultural y artística

En el Capítulo Cuarto, en la sección llamada **¿Qué implica este informe? El papel del psicólogo en espacios de promoción cultural y artística**, se describe la experiencia personal y profesional de haber formado parte de un escenario de promoción cultural y artística, es decir, el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

En dicha sección se discute acerca del papel que puede asumir el profesional en Psicología en escenarios poco explorados por la tradición académica en la Facultad de Psicología y se finaliza con una reflexión en torno a la responsabilidad social y profesional que se puede asumir, incluso en periodos de extraordinaria crisis.

A partir de la evaluación de los objetivos específicos y de cómo se desarrollaron a lo largo de este Informe Profesional de Servicio Social, se puede concluir que se logró de manera exitosa el objetivo general de este documento, que consiste en presentar de manera detallada las acciones que conforman cada una de las actividades realizadas durante el servicio social y las contribuciones realizadas como profesional de la Psicología.

Recomendaciones, Sugerencias y Limitaciones

Esta prestación de Servicio Social en el Museo Universitario Arte Contemporáneo se realizó durante la crisis sanitaria provocada por el brote de COVID-19 en todo el mundo, por lo que ese es su contexto y se ubica dentro de las posibilidades que fueron accesibles en su momento. En el caso de la intervención que se llevó a cabo durante la colaboración entre el Museo de Arte Contemporáneo Ecatepec, considero que a pesar de la “sencillez” de la labor de creación de audiolibros, fue una actividad que me permitió conocer la forma de trabajo del equipo de CyT en el MUAC. Sin embargo dicha actividad ya se había planeado previo a mi ingreso al Servicio Social, por lo que no tuve la oportunidad de participar del proceso por el cual el curso de verano tuvo que pasar para materializarse, por lo que mi participación se limitó en un principio a la creación de material audiovisual, luego a la observación, y por último, por iniciativa propia, a una evaluación preliminar sobre el curso.

Debido a que no participé de la planeación y estaba recién ingresando a las actividades remotas del MUAC, no tuve el tiempo para dedicarme a la formulación de una evaluación más completa, que considerara otros parámetros más allá del análisis discursivo de la última sesión. Sin embargo, una modificación pertinente que podría hacerse a la evaluación preliminar, incluso aunque el análisis se limitara a la dimensión discursiva, es que pudiera haber un registro verbal de todas las sesiones, y que dicha modificación contemplara el análisis de los productos hechos en las

sesiones. De tal forma, la evaluación preliminar del curso de verano obtendría un panorama más completo que podría ser de amplia utilidad a los talleristas docentes de MArCE.

En el caso del MISS MUAC, su formulación fue un reto dado que, a pesar de mi integración proactiva a los proyectos del MUAC, no conocía a detalle todas las actividades que estos proyectos integran. Esto fue un conocimiento que fui adquiriendo de manera más profunda y completa durante el Servicio Social y hacia su finalización, por lo que el Modelo de Integración al Servicio Social fue construido sobre la marcha. Una de las principales limitaciones del modelo es que nació de la necesidad de gestión de trabajo colaborativo en entornos virtuales, y si bien el modelo puede ser útil para ciertos equipos conformados desde la digitalidad, no contempla la vuelta a la presencialidad en el Museo. Esto fue clave cuando las puertas del MUAC para los talleres de fin de semana volvieron a abrirse, por lo que el Modelo tuvo que repensarse para integrar los fines de semana como sesiones dentro del circuito de integración. Sin embargo esto también conlleva una gran ventaja, puesto que la *Actividad Societal* del tallerista del MUAC es efectivamente brindar talleres al público general, misma actividad que fue suspendida durante la pandemia. La adición de sesiones presenciales en entornos reales al circuito MISS MUAC podría facilitar una incorporación más práctica y significativa para los miembros nuevos. Si bien el MUAC tiene como referente el MISS MUAC que se desarrolló durante la pandemia, sería necesario rediseñarlo para un MUAC que ha vuelto a las actividades presenciales, y actualizarlo a las necesidades de cada generación de equipos de CyT que van entrando al servicio a través del tiempo.

Respecto al taller online de arte sonoro *Atrapasonidos*, se tiene que reconocer que la propuesta fue construida pensando en las infancias de una realidad post-covid, por lo que es meramente virtual y no contempla actividades presenciales en el Museo, esto debido a que fue diseñado desde el contexto de la pandemia para el programa de Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños, mismo programa que no ha podido reanudar oficialmente dentro de las instalaciones del MUAC a la fecha de que este trabajo fue escrito, por lo que esto constituye su principal limitación, no está pensado para actividades presenciales, ni para un contexto donde el COVID-19 ha quedado

“atrás”, sin embargo esto también implica la sugerencia de un rediseño presencial, una vez que los LACN reanuden.

Por otra parte, se sugiere enérgicamente diseñar un método de evaluación del aprendizaje adquirido, ya que el *Atrapasonidos* original solo contempla el uso de dos dibujos de máquinas de sonido generados en dos momentos diferentes del taller, y si bien el análisis comparativo de ambos dibujos en relación a la dimensión semiótica de sus elementos puede otorgar una interesante muestra del aprendizaje adquirido, se puede evaluar al taller desde otros parámetros. Por último recomendaría que al momento de rediseñar o adaptar el taller online de arte sonoro, se recurra a un Artista Sonoro, ya que esto puede informar de manera más completa la construcción del taller.

¿Qué implica este informe? El papel del psicólogo en espacios de promoción cultural y artística.

Descubrir mi función como psicólogo en una época de incertidumbre, dolor y enfermedad fue un reto. A nadie se le enseña a ser un psicólogo en el fin del mundo, y si bien podría parecer una exageración, la verdad es que el mundo no volvió a ser el mismo, nunca regresamos a esa “normalidad” que por años esperamos.

Sin embargo, uno ha de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, y de lo que puede compartir en beneficio de la comunidad que lo sostiene. Lo que hice al participar en el Servicio Social del MUAC fue lo que un psicólogo hubiera hecho con o sin pandemia. Es decir, poner en práctica el diagnóstico de una situación, buscar las herramientas y alternativas para abordar las problemáticas de una situación, proponer estrategias y ejecutar su actividad de forma que impacte la realidad de otras personas. Como psicólogos y psicólogas, y futuros profesionales de todos los colores y sabores, hemos adquirido una etiqueta social que si bien no siempre es bien reconocida, no invalida el hecho de que las personas tienen expectativas sobre nuestra profesión, y que lo que hagamos con esas expectativas también es parte de nuestra responsabilidad profesional.

Yo elegí formar parte de una comunidad, incluso a la distancia, y de formar parte de la propuesta de soluciones, incluso aunque fuesen solo a los problemas más inmediatos. Durante mi Servicio Social, tuve muchas dudas acerca de cuál era mi papel, de qué forma podía yo contribuir a la comunidad que me ha dado la oportunidad de poner en práctica mis habilidades profesionales durante esta crisis. Y lo cierto es que, si bien estas dudas podrían ser una consecuencia de la pandemia, también es cierto que la misma comunidad museística y artística tienen formas particulares de abordar las problemáticas, y esto fue clave en mi desarrollo durante el Servicio, ya que tuve la oportunidad de conocer de mis compañeros otras formas de trabajo que partían desde la creatividad, la sensibilidad y la ambición artística.

¿Qué se espera de un psicólogo en un Museo de Arte? No se puede responder esta pregunta a partir de los textos de la Facultad de Psicología, ni de las ambiciones académicas de la disciplina. Esta pregunta solo puede responderse con creatividad. El psicólogo puede tener muchos papeles dentro de un Museo de Arte o de cualquier espacio de promoción cultural y artística, pero lo que tiene que caracterizarlo es su creatividad, proactividad y liderazgo. En un ambiente tan enriquecedor como el medio artístico, no es posible seguir manuales e instrucciones, se tiene que ser creativo, escuchar, entender y proponer. El arte se ve manifestado mediante la acción, mediante el uso de la razón y la pasión, mediante la percepción y la sensibilidad, no desde modelos fríos y carentes de intencionalidad. La comunidad artística es abierta, flexible, crítica, y aunque uno como psicólogo crea tener la evidencia empírica de su lado, lo cierto es que la experiencia estética puede transformar la manera en la que, como científicos, abordamos esa evidencia.

Pero las relaciones que mantiene el psicólogo con la comunidad artística no son unilaterales, también el profesional en el estudio del pensamiento puede aportar de manera significativa y rigurosa a la práctica artística y educativa. El Museo Universitario Arte Contemporáneo es un espacio ideal para la construcción de espacios de identidad, creatividad y convivencia, y además es un lugar donde puede haber cabida para el diálogo, la experiencia y la colaboración. El psicólogo no es ajeno a estos procesos tan personales y tan sociales. También, como psicólogo, es posible darle forma a las ideas más abstractas mediante estrategias de acción, y no solo desde la representación artística de los fenómenos. De ahí la importancia de

aprender a trabajar en equipos multi e interdisciplinarios, ya que cada miembro de un equipo de este carácter tiene un vasto universo de conocimientos y de conceptos que se entrecruzan y se interrelacionan con el saber de la disciplina psicológica, así como el historiador trae sus perspectivas históricas, o la fotógrafa trae su perspectiva artística, cada disciplina aporta algo a un fin común.

Identificar mi rol como psicólogo en el Museo fue reconocer que mis habilidades podían ir más allá de lo que la tradición académica dicta, y que no todo buen trabajo surge de la rigurosidad científica, sino que también es posible cosechar frutos desde la sensibilidad estética, desde la contemplación, desde la comprensión del otro, desde el liderazgo. Es evidente que mi desarrollo profesional durante este periodo se vio marcado por el distanciamiento social y las nuevas normas mundiales, y siendo sincero, por la incertidumbre, el pánico y la muerte. Pero no me atrevo a excluir estas realidades emocionales de este informe, pues ese ha sido el contexto que ha informado a mi práctica, y fue justo el reconocimiento de estas vulnerabilidades que mi intervención en el Museo Universitario Arte Contemporáneo impactó, en cierta medida, a futuras generaciones de Servicio Social, para ser recibidos en una comunidad que, incluso a la distancia, no teme seguir adelante, y está dispuesta a proveer a sus miembros de las herramientas que necesitan para triunfar en sus metas, por más pequeñas, y por más gigantescas que estas sean.

Si usted, lector o lectora, es psicólogo en una institución de promoción cultural y artística, y se encuentra espacio-temporalmente en un mundo postapocalíptico, le recomiendo tomarse un momento para mirar a su alrededor. Aquello que existe es fugaz, y realmente uno nunca sabe cuándo lo que conocemos como “el mundo” puede acabar súbitamente, como fue el caso -en cierta medida- del año 2020.

Tómese un momento para respirar, para mirar, para escuchar. ¿Qué escucha? ¿Qué es lo que está vivo a su alrededor?. Experimente, aprenda y escuche a sus compañeros y compañeras, trate de entablar una relación sólida y fructífera, confíe en sus habilidades y atreva a proponer nuevas ideas y soluciones, atreva a compartir pensamientos, a soñar estrategias. La comunidad se lo agradecerá, y si

usted comprende lo enriquecedor de esta experiencia, agradezca a la comunidad.

Bibliografía

Acaso, M. (2009) *La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Los libros de la Catarata, España, Madrid. Documento en PDF.

Arranz, S. (2014) *Competencia Socioemocional en Educación Infantil. Conciencia de las Emociones Básicas*. Universidad Internacional de la Rioja. España, Logroño. Documento PDF.

Barragán, A. (2020). *El arte y la enfermedad, un retrato a lo largo del tiempo*. Sitio Web El País, Del sitio web: https://verne.elpais.com/verne/2020/06/11/mexico/1591837762_215182.html

Beuys, J., Steiner, R. (2007) *Imagination, Inspiration, Intuition*. National Gallery of Victoria. Australia, Melbourne. Documento en PDF.

Borrero-Puentes, N.; Alcalá-Zarate, L. F. (2020). *Modelo de gestión de equipos virtuales en la ejecución de proyectos académicos colaborativos*. Revista CEA. Documento en PDF.

Bruner, J. (2002). *La fábrica de historias: Derecho, Literatura, Vida*. Ed. Fondo de Cultura Económica. Documento en PDF

Bruner, J. (1990). *Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva*. Ed. Alianza Editorial. Documento en PDF

Calsamiglia, H., Tusón, A.(1999). *Las cosas del decir*. Ed. Ariel. Documento en PDF

Casanova, J. (2011) *Jardín de Academus: Laboratorios de Arte y Educación*. Estudios Sahagón. México, D.F. Documento en PDF.

Castillo, V. (2012) *Orden, Límites y Transgresión. Reflexiones en torno a la obra de Jakob von Uexküll*. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey. Monterrey, México. Consultado del sitio web: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-13242012000200004

Ceballos, P., García-Cabrero, B., Cervantes, D., Soto, Y., Rodríguez, A. (2018) *De la tutoría a la mentoría. Reflexiones en torno a la diversidad del trabajo docente*. Revista Páginas de Educación. Documento en PDF. Sitio web: <http://www.scielo.edu.uy/pdf/pe/v11n2/1688-7468-pe-11-02-215.pdf>

Chandler, D. (1998) *Semiotics For Beginners*. [Documento www.] Del sitio web: <http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/>

Chaparro, C., Cárdenas, R., Lorenzo, O. (2020) *Música y sociedad. Reflexión en torno del paisaje sonoro y la semiótica del sonido, a partir de una experiencia pedagógico-musical*. Ed. UPTC. Del sitio web: <https://librosaccesoabierto.uptc.edu.co/index.php/editorial-uptc/catalog/download/102/129/3231?inline=1>

Coordinación de Cursos y Talleres. (2021) *Servicio Social 2021*. Carpeta Digital. Recuperado del Archivo Digital de Google Drive de la Coordinación de Cursos y Talleres.

Coordinación de Cursos y Talleres. (2022) *Servicio Social 2022*. Carpeta Digital. Recuperado del Archivo Digital de Google Drive de la Coordinación de Cursos y Talleres..

De la Peña, N. (2021) *Storytelling digital: el arte de emocionar a tu público a través de la pantalla*. GeniallyBlog. Genially. Del sitio web: <https://blog.genial.ly/storytelling-digital/>

Debroise, O., De la Torre G., Medina, C. (2015) *MUAC: Folio Negro*. MUAC. Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM, Ciudad de México, México. Documento en PDF.

Díaz-Barriga, F. (2004) *Las rúbricas: Su potencia como estrategias para una enseñanza situada y una evaluación auténtica del aprendizaje*. Perspectiva Educativa. Documento PDF.

Díaz-Barriga, F., Morales, L. (2008) *Aprendizaje Colaborativo en Entornos Virtuales: Un Modelo de Diseño Instruccional para la Formación Profesional Continua*. Tecnología y Comunicación Educativa Documento PDF.

Dirección General de Orientación y Atención Educativa UNAM [DGOSE-UNAM] (2017) *Servicio Social Universitario, Introducción*. Consultado del sitio web: <https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ss-universitario/ssu-introduccion.html>

Druker, A. V. (2002) *Aplicación del Enfoque histórico-cultural y la Teoría de la Actividad al Sistema Didáctico para la enseñanza de la asignatura MATERIALES Y PROCESOS*. Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Documento en PDF.

Engeström, Y. (2001) *El aprendizaje expansivo en el trabajo: hacia una reconceptualización teórica de la actividad*. Journal of Education and Work, Vol. 14, No. 1. Traducción libre de M.Larripa. Psicología General, cátedra II, UBA. Documento en PDF.

Flores, A. (2021) *Reabre el MUAC*. Periódico La Jornada. México, CDMX. Consultado del sitio web: <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/10/cultura/reabre-el-muac-20210610/>

García, R. (2017). *Aplicabilidad de la Teoría de la Actividad Histórico-Cultural en los estudios de comportamiento informacional*. Biblios. Del sitio web: <https://dx.doi.org/10.5195/biblios.2017.336>

Garza, M. (2008). *Arte Sonoro, música experimental y México*. Consultado del sitio web: <https://espaciocritico4.wordpress.com/2008/11/26/arte-sonoro-musicaexperimental-y-mexico/>

González, W., Casanova, M., González, J., Casanova, D. (2021) *La historia de las pandemias y su repercusión en el arte, la cultura y la época*. Segundo Congreso Virtual de Ciencias Básicas Biomédicas en Granma, Manzanillo "Cibamanz". Del sitio web: <https://cibamanz2021.sld.cu/index.php/cibamanz/cibamanz2021/paper/viewFile/40/25>

Granados, I. (2009). *Interrelaciones entre creatividad, arte, educación y terapia*. Universidad de Jaén, Jaén, España. Sitio web: <https://scholar.google.com/>

Guadarrama, U. (2012) *El signo sonoro y su significación*. Espacios Públicos, vol 15, núm. 34. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. Documento en PDF.

Jara, S. (2021) *Provocaciones Pedagógicas de Arte Sonoro desde el Enfoque Reggio Emilia para la Contribución de la Expresión de Emociones, Sentimientos y Vivencias con los Niños de 4 a 5 años en el CEI "Ciudad de Cuenca"*. Universidad Nacional de Educación. Ecuador. Documento en PDF.

Jiménez, M. (2022) *Ariel Guzik: el sonido como eje para conectar con la naturaleza*. Revista on-line de música y arte sonoro. Consultado del sitio web: <https://sulponticello.com/seccion/zoom/ariel-guzik-el-sonido-como-eje-para-conectar-con-la-naturaleza/#:~:text=Ariel%20Guzik%20es%20un%20m%C3%BAsico,en%201960%2C%20donde%20reside%20actualmente>

Khinkanina, A. (2014) *The Historic Importance of L.S. Vygotsky's "The Psychology of Art" and Some Problems of Modern Psychological and Pedagogical Field*. International Journal of Psychological Research. Documento en PDF.

Larson Associates. (2016) *John Cage Complete Works - Music of Changes*. johncage.org. Consultado del sitio web: https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=134

Mah, K., Ford-Jones E. (2012) *Spotlight on middle childhood: Rejuvenating the 'forgotten years'*. Paediatr Child Health, National Library of Medicine. Del sitio web: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3299351/#:~:text=It%20is%20du ring%20middle%20childhood,process%20and%20understand%20material%20effectively.>

Morales, T. (2016) *Manual para Maestros que Lloran por las Noches*. Secretaria de Educación de Guanajuato, México, Guanajuato. Documento en PDF.

Museo Universitario Arte Contemporáneo [MUAC]. (2022) *Aprendizaje, Infantiles*. Del sitio web: <https://muac.unam.mx/infantiles>

Núñez, U., Laura, F., Castro, S., Laura, K., Tapia, G., Esmeralda, J. Bruno, F., Arnulfo, C. (2020). *Percepción social del Covid-19 a partir del malestar emocional y habilidades socioemocionales en mexicanos*. Acta Universitaria. Del sitio web: <https://doi.org/10.15174/au.2020.2879>

Olivares-Rodríguez, E. (2020) *Iuri Lotman: Interacciones entre Semiótica y Educación*. Revista Científica de Cultura Educación Sociedad. Colombia. Del sitio web: <https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2792/2763#toc>

- Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). (2016). *Protección de la Salud Mental y Atención Psicosocial en situaciones de Epidemias*. Del sitio web: https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=informes-tecnicos&alias=2539-proteccion-salud-mental-atencion-psicosocial-situaciones-epidemias-2016539&Itemid=1179&lang=en
- Patiño, L., S. (2020) *MARCE, un museo sin paredes (ni objetos en exhibición)*. Corriente Alternativa, Cultura UNAM. Del sitio web: <https://corrientealternativa.unam.mx/cultura/museo-de-arte-contemporaneo-de-ecatepec/>
- Pattin, S. (s.f.) *Sobre mi obra/CV. Portfolio of Diana Restrepo*. dianarestrepo.co. Consultado del sitio web: <https://dianarestrepo.co/sample-page/>
- Payá, G. (2009). *La gripe española y los surrealistas*. Revista Chilena de Infectología. Del sitio web: <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182009000400007>
- Polishuck, O. (2014) *Artistic Thinking as the Phenomenon of Human's Existence and Culture: Post-non-classical Discourse*. Estetyka i Krytyka Journal. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. Documento PDF.
- Rado, R., M. (2016) *Arte Sonoro: Aproximación al concepto y su importancia en la Educación*. Universidad de Cantabria. España, Santander. Consultado del sitio web: <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8611/RadoMoyaRaquel.pdf?sequence#:~:text=El%20Arte%20Sonoro%20es%20un,mayor%C3%A4Da%20provienen%20de%20diferentes%20disciplinas>
- Salgado, C. (2014) *La escucha oblicua: una invitación a John Cage*. Ensayo Sexto Piso, Tabla Rasa Libros y Ediciones. Documento en PDF

Santiago, M. G. (2019). *El arte a través de una visión moderna e interactiva en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC. Crónica Histórica*. Consultado en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, CDMX. Del sitio web: bidi.unam.mx

Sebeok, T. (1993) *Signos: Una introducción a la Semiótica*. University of Toronto Press. Canadá, Toronto. Ed. Paidós. Documento en PDF.

Siciliani, J.M. (2014). *Contar según Jerome Bruner*. Itinerario Educativo, Documento en PDF.

Sistema de Información Automatizada de Servicio Social [SIASS] (2021) *Mediación MUAC*. Del sitio web: <https://www.siass.unam.mx/consulta/1511562>

UNICEF (2021) *Estudio sobre los efectos en la salud mental de niñas, niños y adolescentes por COVID-1*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Buenos Aires, Argentina. Consultado del sitio web: <https://www.unicef.org/argentina/media/11051/file/Estudio%20sobre%20los%20efectos%20en%20la%20salud%20mental%20de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20por%20COVID-19.pdf>

Urbina-Garcia, A. (2020). *Young children's mental health: Impact of social isolation during the COVID-19 lockdown and effective strategies*. University of Hull. Reino Unido, Kingston upon Hull. Documento en PDF.

Vosniadou, S. (2000) *Cómo Aprenden los Niños*. Academia Internacional de Educación. Bruselas, Bélgica. Documento PDF. Consultado del sitio web: <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Como-aprenden-los-ninos.pdf>

Wertsch, J. (1988) *Vygotsky y la Formación Social de la Mente*. Ed. Paidós. Argentina, Buenos Aires. Consultado del sitio web: <https://www.uv.mx/mie/files/2012/10/formacionsocialmente.pdf>

ANEXOS

Anexo 1. Extractos del Formato de Estructuración Instruccional *Claro_Oscuro*

MUAC

Laboratorio de Arte Contemporáneo para Niños

Datos Generales

Título

Atrapasonidos (Virtual)

Ubicación dentro del programa pedagógico del MUAC

- Laboratorios de Arte Contemporáneo para Niños

Información General

Fechas: *Pendiente*

Sesiones: Siete sesiones

Horarios: Sábados, 11:00 am a 12:15 pm, Lunes y Jueves para sesiones asincrónicas

Población: Población Infantil, infancia media, entre seis y doce años

Introducción

- ❖ **Actividad societal:** Galería Virtual de Sonido
- ❖ **Preguntas detonadoras:** ¿Cómo podemos aprovechar el sonido para re-aperturar el mundo post-covid? ¿Cómo resignificar el sonido a partir de la experiencia Covid-19? ¿Qué herramientas nos da la experimentación y expresión del sonido para la gestión de nuestras emociones? ¿Es posible aprovechar la percepción auditiva y la creación sonora para expresar emotividad, ideas o pensamientos?
- ❖ **Descripción general de la meta:** El participante formara parte de los procesos de creación y desarrollo de piezas sonoras en distintas actividades. Mediante la imaginación, experimentación, representación y recreación del sonido, a partir de diversos instrumentos hechos con materiales de casa y de la exposición a obras de arte

Objetivos de aprendizaje

El alumno reflexionará en torno al proceso de creación artística y de experimentación creativa, a través de la exposición y la práctica de actividades sonoras íntimamente ligadas a conceptos de percepción del sonido, el sonido mismo, y en relación con el contexto de la cuarentena y el mundo post-covid. Harán instrumentos sencillos con materiales caseros, y las grabaciones de sus mismas experimentaciones serán material para la producción final de una pieza de arte sonoro, misma que será expuesta en la “Galería Virtual de Sonido”, una galería digital donde se hará una presentación para la exhibición de las piezas sonoras producidas. Mediante la exposición gradual de los y las participantes a piezas sonoras y sus creadores, junto con actividades y el desarrollo de distintos instrumentos caseros, se llevarán a cabo múltiples formas de representación sonora, vivirán el proceso por el cual diversos autores producen determinados sonidos con diferentes intenciones expresivas. Es importante subrayar que en estos laboratorios los niños y niñas tienen la oportunidad de trabajar en la producción de conceptos propios del arte contemporáneo, y del arte sonoro en específico.

Se espera el impacto en dos tipos de dimensiones del aprendizaje, por una parte a la dimensión socio-emocional, caracterizada por las competencias socio-emocionales, y por otro lado el desarrollo de ciertas estructuras de pensamiento propias del artista, es decir, se busca incentivar el desarrollo de pensamiento artístico, así como brindar a los participantes de herramientas de expresión sonora, fomentando la creatividad y socialización mediante el uso de la intuición en la actividad real del artista sonoro.

Competencias Socio-emocionales.

Según Bisquerra (2003, en Arranz, 2014) podemos definir las Competencias Socio-emocionales como aquel conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma adecuada los fenómenos emocionales en contextos sociales, y se dividen en competencias intrapersonales y competencias interpersonales. Las primeras contemplan la identificación de las emociones propias y la capacidad para reconocerlas y regularlas, mientras que las interpersonales hacen referencia a la identificación de las emociones de los demás y actuar en consecuencia de las habilidades sociales que uno va adquiriendo. Bisquerra define los rasgos de las competencias socio-emocionales como *conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal,*

ZOOM

Sesión 2. Máquinas de Sonido

Meta de la sesión:

Se caracterizará al sonido a partir de la experiencia. Se busca conocer el sonido, la variedad sonora, el sentido auditivo, identificar que distintas cosas generan distintos sonidos, también se busca que los niños y niñas puedan generar su propio concepto de sonido y puedan practicar la escucha activa e identificar los distintos sonidos que nos envuelven, a través del conocimiento de máquinas de sonido y su caja de sonidos.

Exploraremos las máquinas de sonido y los inventos que se han hecho para hacer sonar cosas del ambiente. Así mismo crearemos una caja de sonido, con la cual jugaremos para explorar variedad de sonidos.

Actividad: Caja de sonido

- Dar bienvenida a los participantes, preguntar cordialmente cómo se encuentran, esperar a que todos lleguen mientras un recurso auditivo (de una máquina de sonido) suena de fondo.
- Indagar la experiencia de la sesión pasada. Ha cambiado tu idea del sonido? Esta semana prestaste atención a los sonidos de tu alrededor? *¿cómo funciona tu máquina de sonido dibujada?*
- Bien! Hoy exploraremos las máquinas de sonidos, tal como las que dibujamos la vez pasada! y haremos todos juntos una caja de sonidos con la que haremos sonar al mundo! Recordemos que el planeta necesita sonidos nuevos que podamos

mandar cómo mensaje, tal como el disco de oro. Veamos un ejemplo de estas máquinas!

- Presentar video-cápsula. ***“La primera máquina de sonido!”***
- Hacer preguntas

¿para que querían las personas guardar el sonido? ¿Ustedes cómo harían esto hoy en día? ¿Creen que sea importante tener estas máquinas en la actualidad? ¿Las tenemos hoy en día?

las indicaciones para grabar el sonido y cerrar la sesión.

Actividad Asincrónica

Coloca como tarea:

1. Audio de su Caja de Sonidos (30 segundos a 1 minuto) AUDIO_1

2. Ver Video-Manual TikTok para atrapar sonidos (pequeño manual para grabar desde el celular)

Materiales a Utilizar.

Sábado: Video-Capsula 2 "Primera Máquina de Sonido, Video Canicas, Video Ariel Guzik, infografía Caja de Sonido, Material Caja de sonidos

Lunes: WhatsApp para recepción de Tareas. Audios_Ejemplo1, Video-manual TikTok "Grabando sonidos con el celular"

Jueves: Infografía "Boceto Sonoro", Video Canicas, Video Ariel Guzik, Bocetos ejemplo de Docentes. Audios_Ejemplo1 cómo ejemplos para incentivar las tareas.

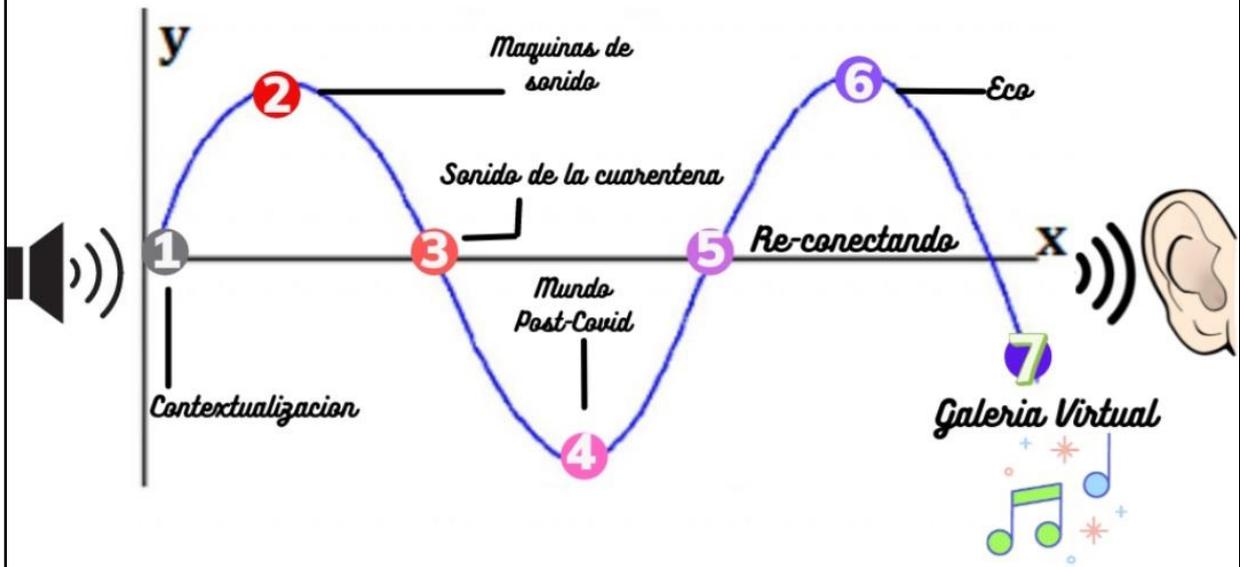
Atrapando el sonido

ZOOM

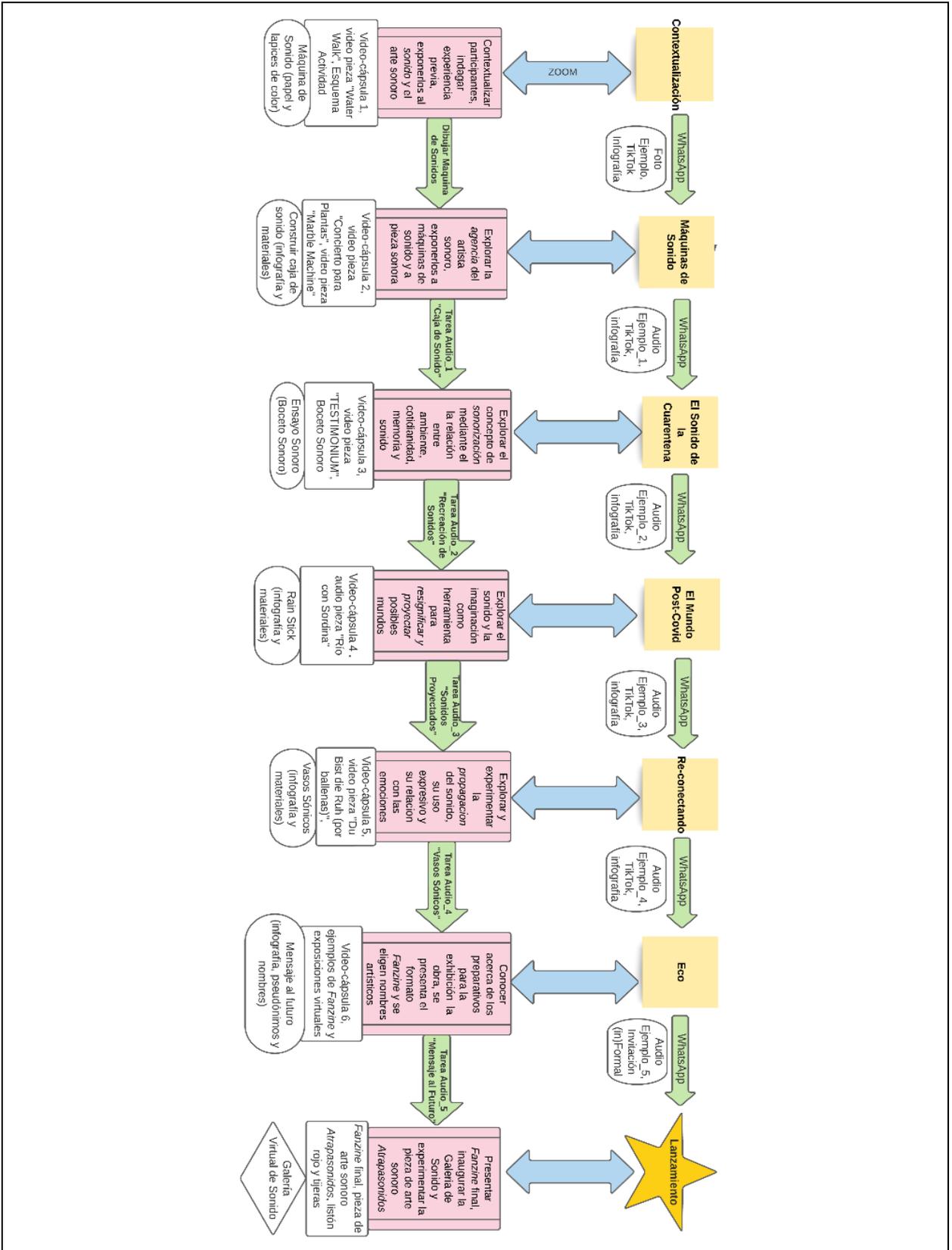
Sesión 3. El sonido de la cuarentena

En esta sesión exploraremos los sonidos de diferentes ambientes y situaciones, tal como el sonido de la basura, y los sonidos del COVID y la cuarentena, para poder interpretar los sonidos de los ambientes, y en conjunto crear un boceto de ideas sobre el sonido de la cuarentena.

Atrapasonidos_LACN

Anexo 3. Esquema Visual Atrapasonidos (Vertical)

Anexo 4. Ejemplos de Fanzine del MUAC

MUAC
MUSEO
UNIVERSITARIO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

LABORATORIO
DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
PARA NIÑOS

5 DE DICIEMBRE 2018

LABORATORIOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO PARA NIÑOS

Participantes

Créditos

Mónica Amieva Montañez
Subdirección de Programas Públicos

Beatriz Servín Hernández
Jefatura del Programa Pedagógico

César A. Trejo López
Coordinación de cursos y talleres

Eneida Martina Hernández Domínguez
Docente del Laboratorio de Dibujo Experimental

Fabiola Fragozo Contreras
Docente del Laboratorio de Experimentación Plástica

Leliani Cruz Cardoso
Docente del Laboratorio de Teatro Contemporáneo

Fermin Martínez
Docente del Laboratorio de Danza y Medios Alternativos

Tonalli Villalpando
Docente del Laboratorio de Danza y Medios Alternativos

Christian Islas Gutiérrez
Becario del Programa Pedagógico

Adrián Martínez Caballero
Coordinación de Mediación Digital

Adán González Hernández
Coordinación de Mediación Audiovisual

Aidee Vidal Trejo
Coordinación de Enlace y Mediación

Miriam Barrón García
Coordinación de Museología Crítica

Natalia Millán
Coordinación de Vinculación artística

Debís

34

Narrador 2: Y al despertar se convirtió en una niña, su mamá estaba feliz. Le dijo que estaba muy bonita y le regaló una corona.

Mamá: ¡Te ves hermosa! Quiero regalarte esta corona que me dio tu abuela. Ahora eres una linda princesa. ¿Cómo te gustaría llamarte?

Princesa: ¡Oh genial! Mi deseo se cumplió. Quiero llamarme "La princesa Emma".

Narrador 1: Como ya era una princesa tuvo que cambiar de escuela a una de princesas.

Narrador 2: Y se sintió triste por no ver a sus amigas de la otra escuela. Pero un día hizo una fiesta y volvió a ver a todas sus amigas.

Princesa: ¡Qué felicidad! Ahora sí me siento completamente feliz.

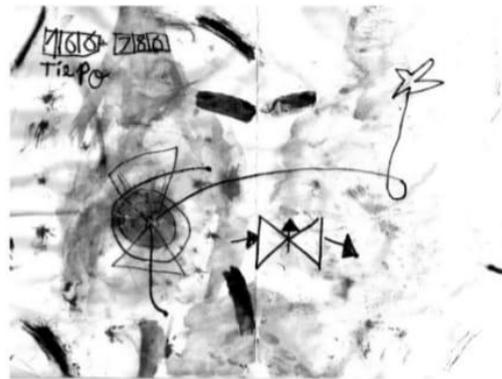
Narrador 1: Y tuvo miles de amigas princesas. Su vida había cambiado para siempre. Fin.

3

4

Ricardo

33

Laboratorio de Escultura contemporánea.

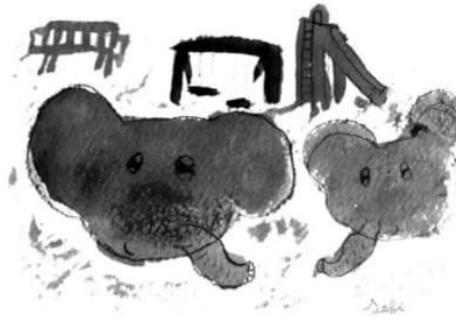
En este laboratorio se propuso un acercamiento a la escultura contemporánea, a través de los sentidos, al utilizar diversos materiales tales como: barro, plastilina, papel, cartón, botellas, latas, rollos de papel higiénico, comida, tela, entre otros. De esta manera los participantes pudieron desarrollar su creatividad, experimentar diversas posibilidades para construir una escultura.

En el ámbito contemporáneo, la escultura rompió con las normas académicas de producción, al abrir sus posibilidades a la abstracción, la utilización de nuevos materiales y dejar de lado el pedestal y monumento, para colocarla en diversos espacios. Es por eso que el laboratorio tuvo un sentido lúdico con respecto a los materiales.

Finalmente, se hizo una reflexión sobre del movimiento estudiantil del 68, al tomar como referencia la pieza titulada *Movimiento a la ausencia* del artista Yael Bartana, para dar como resultado una pieza colectiva, donde cada uno de los participantes pudo expresar su sentir desde sus vivencias y utilizar la huella como un elemento importante, que alude a la memoria.

20

LOS INVITAMOS A PARTICIPAR EN
NUESTRO PRÓXIMO CICLO DE
LABORATORIOS DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

2019

TENDREMOS MUCHAS SORPRESAS
¡NO SE LO PIERDAN!

17

<https://goo.gl/d3Vcdj>

