

**“COLCHA DE RETAZOS”: LA ESTÉTICA DEL YO EN LA NARRATIVA
PICTOGRÁFICA EN EL PARADIGMA PLURAL SINGULAR**

**“COLCHA DE RETALHOS”: A ESTÉTICA DE SI NA NARRATIVA PICTOGRÁFICA
NO PARADIGMA SINGULAR PLURAL**

**“PATCHWORK QUILT”: THE AESTHETICS OF THE SELF IN THE PICTOGRAPHIC
NARRATIVE IN THE SINGULAR PLURAL PARADIGM**

Margaréte May BERKENBROCK-ROSITO¹
e-mail: margaretemay@uol.com.br

Maria Thais FERNANDES²
e-mail: mariathaisprof@gmail.com

Cómo hacer referencia a este artículo:

BERKENBROCK-ROSITO, M. M.; FERNANDES, M. T. “Colcha de Retazos”: La estética del yo en la narrativa pictográfica en el paradigma plural singular. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 18, n. 00, e023150, 2023. e-ISSN: 1982-5587. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.18836>

- | Enviado en: 10/07/2023
- | Revisiones requeridas el: 25/08/2023
- | Aprobado el: 16/10/2023
- | Publicado el: 26/12/2023

Editor: Prof. Dr. José Luís Bizelli

Editor Adjunto Ejecutivo: Prof. Dr. José Anderson Santos Cruz

¹ Universidad de la Ciudad de São Paulo (UNICID), São Paulo – SP – Brasil. Profesora del Programa de Posgrado, Doctorado y Maestría en Educación; Maestría Profesional en Formación de Gestores Educativos por la Universidad de la Ciudad de São Paulo. Es líder del Grupo de Investigación en Educación, Formación y Narrativas Estéticas, registrado en el CNPq. Investigadora del Centro Internacional de Estudios en Representaciones Sociales – Educación (CIERS-ed). Editor de la Revista @ambienteeducação, Universidade Cidade de São Paulo.

² Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo – SP – Brasil. Estudiante de maestría en el Programa de Maestría en Educación. Coordinadora Pedagógica de la Red Municipal de Educación de São Paulo.

RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo comprender el significado de la dimensión estética en las narrativas autobiográficas de los participantes del dispositivo formativo e investigativo "Colcha de retazos" e iniciar la construcción del concepto de narrativa autobiográfica pictográfica. Se adopta el concepto de estética de Schiller (2017); de Adorno (2021), la de la emancipación; Josso (2004), narraciones autobiográficas; de Freire (2023), el de la autonomía, y nos apoyamos en Moro (2016), al abordar la pictografía. La interpretación de las narrativas, bajo el enfoque hermenéutico, anclado en Gadamer (2000), presenta un aporte a la práctica de la formación estética de docentes, investigadores y gestores, apuntando a la percepción de la constitución de su identidad a través de las experiencias subjetivas materializadas en las narrativas. Insertos en una cultura permeada por imágenes, al materializar su narrativa en el retazo, rescatando los inicios de la comunicación humana, los participantes pueden romper con el paradigma de reproducción de una industria cultural, para experimentar su poder creativo y autoral.

PALABRAS CLAVE: Educación Estética. Formación. Narrativas autobiográficas pictográficas.

RESUMO: O trabalho tem como objetivo compreender o sentido da dimensão estética nas narrativas autobiográficas dos participantes do dispositivo formativo e investigativo "Colcha de Retalhos" e iniciar a construção do conceito de narrativa autobiográfica pictográfica. Adota-se o conceito de estética de Schiller (2017); de Adorno (2021), o de emancipação; de Josso (2004), narrativas autobiográficas; de Freire (2023), o de autonomia, e apoiamos-nos em Moro (2016), ao abordar pictografia. A interpretação das narrativas, sob o enfoque hermenéutico, ancorada em Gadamer (2000), apresenta uma contribuição para a prática de formação estética dos professores, pesquisadores e gestores, visando à percepção da constituição de sua identidade por meio das experiências subjetivas materializadas nas narrativas. Inseridos numa cultura permeada por imagens, ao materializar sua narrativa no retalho, resgatando os primórdios da comunicação humana, os participantes podem romper com o paradigma de reprodução de uma indústria cultural, para assim experimentarem seu poder criador e autoral.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Estética. Formação. Narrativas Autobiográficas Pictográficas.

ABSTRACT: The work aims to understand the meaning of the aesthetic dimension in the autobiographical narratives of the participants of the formative and investigative device "Quilt of Patches" and to start the construction of the concept of pictographic autobiographical narrative. Schiller's (2017) concept of aesthetics is adopted; by Adorno (2021), that of emancipation; Josso (2004), autobiographical narratives; of Freire (2023), that of autonomy, and we rely on Moro (2016), when addressing pictography. The interpretation of the narratives, under the hermeneutic approach, anchored in Gadamer (2000), presents a contribution to the practice of aesthetic training of teachers, researchers and managers, aiming at the perception of the constitution of their identity through the subjective experiences materialized in the narratives. Inserted in a culture permeated by images, by materializing their narrative in retail, rescuing the beginnings of human communication, participants can break with the paradigm of reproduction of a cultural industry, in order to experience its creative and authorial power.

KEYWORDS: Aesthetic Education. Training. Pictographic Autobiographical Narratives.

Introducción

Este artículo tiene como objetivo comprender el significado de la dimensión estética en el dispositivo formativo e investigativo "Colcha de Retazos", metodología y epistemología desarrollada por Berkenbrock-Rosito a partir del año 2001, como propuesta para la formación del docente (inicial y continuo), del investigador y del gestor escolar, a través de narrativas autobiográficas en sus dimensiones escrita, pictográfica y oral. dentro del enfoque del paradigma plural singular, en el ámbito de la investigación-formación, teóricamente basado en Josso (2010). Además, el artículo nos incita a pensar un concepto en construcción, es decir, la narrativa autobiográfica pictográfica, vislumbrando su originalidad y su fuerza en la representación de la constitución subjetiva de las personas en el acto de narrar la experiencia estética como núcleo formativo de los contextos en los que se produce el desarrollo personal y profesional.

Observamos un vacío en la investigación en cuanto a la comprensión de las imágenes traídas en las solapas de la colcha en el grupo de investigación "Educación, Formación y Narrativas Estéticas", de la Universidad de la Ciudad de São Paulo (UNICID), registrado en el CNPq. Pocos estudios se enfocan en este proceso de investigación y análisis, con el fin de aprehender los sentidos y significados presentes en ella.

Cuando dejamos de lado la riqueza de las imágenes construidas en el retazo, que tejen la historia y las vivencias de los sujetos y conforman el dispositivo " Colcha de Retazos", perdemos la posibilidad de establecer una aproximación, un diálogo, para constituir una convergencia entre polos opuestos, como concepto e imagen, singular y plural, individual y colectivo, así como la sensibilidad y la razón, eje principal de la Educación Estética. Entendemos que todas estas representaciones aportan una infinidad de medios y posibilidades cuando presentamos una diversidad de formas de expresión.

El significado primario de la palabra imagen, según Joly (2012), es todo aquello que se comunica a través de lo visible, lo que requiere de un proceso de representación, que pasa por ciertas leyes particulares y convenciones sociohistóricas. Así, la imagen tiene como foco principal la comunicación, y puede ser similar o confundida con lo que representa. El autor explica que, por ser una imitación, puede educar o engañar. Cuando es un reflejo, puede conducir al conocimiento, al establecer relaciones e interacciones que producen significado y significación.

Estos procesos reflexivos ocurren durante las experiencias estéticas promovidas durante la participación en la " Colcha de Retazos" y son sumamente valiosos para el camino que

conduce a la toma de conciencia de los participantes, en movimientos que revelan agrado y disgusto frente a sus experiencias de vida, presentes en las narrativas escritas, orales y pictográficas. Nuestro foco, en este estudio, son las narrativas pictográficas, las historias tejidas en forma de imágenes en el retazo que forman la " Colcha de Retazos", ya que debemos considerar que estamos inmersos en un universo visual, diverso y amplio, cuyo lenguaje se caracteriza por ser una de las formas más antiguas de creación humana de comunicación.

Sin embargo, percibimos un privilegio del lenguaje verbal, especialmente del lenguaje escrito, dejando de lado, como señala Oliveira (2005), la visualidad, que juega un papel fundamental en la comprensión de la humanidad, ya que permite una comprensión del mundo, del ser, de las esferas del conocimiento y también de lo desconocido. En este sentido, la "Colcha de retazos" presenta la narrativa pictográfica como una posibilidad para el desarrollo del yo, para que el sujeto se comprenda a sí mismo y al mundo.

El proceso de narrar su historia de vida permite al individuo recordar el pasado, identificar el presente y flexibilizar el futuro, pues cuando cuenta su historia, es capaz de comprender diferentes aspectos que han construido su trayectoria a lo largo del tiempo. Así, la inmersión en las narrativas se compone de un ejercicio de ir y venir, seleccionando lo que quieres narrar, lo que fue destacable en tu historia, ya practicando tu autonomía en este proceso, tomando decisiones sobre qué narrar y qué no narrar, contar o no contar al grupo, eligiendo los colores, texturas, imágenes que tejen tu historia en el retazo.

Desde esta perspectiva, Delory-Momberger (2006) sostiene que a través de la narrativa el sujeto es capaz de percibirse a sí mismo como un personaje de su historia, porque es la narrativa la que le da una historia a la vida del individuo. Por lo tanto, no se hace la narración de la vida por el hecho de tener una historia, sino que sólo se percibe la historia cuando se construye la narración.

En este contexto, el narrador puede ser concebido como un sujeto histórico, expresión utilizada por Freire (1987), dentro de una visión de la Educación Liberadora, que presupone el diálogo, el intercambio con el otro como base para la construcción del conocimiento. El autor argumenta que la auténtica liberación se produce como un proceso de humanización y nunca puede ser colocada en el hombre.

El dispositivo "Colcha de Retazos" brinda a los individuos la oportunidad, a través de la estética, de concebirse a sí mismos como sujetos históricos, y a través de pensar y repensar su historia, se crea la posibilidad de resignificarlos y encontrar los procesos formativos de su trayectoria. Así, entendemos que el trabajo con narrativas confronta las prácticas de Educación

Bancaria, inmovilistas, que desconfiguran a los seres, tratándolos como meros reproductores o simples receptores de conocimiento, como señala Freire (1987).

El proceso de producción de narrativas autobiográficas ya sea construido con palabras (orales o escritas) e imágenes (pictográficas), permite al participante tener la experiencia de elegir lo que quiere revelar o no, tomar decisiones y seleccionar situaciones a exponer, experimentar sensaciones de gusto y disgusto. Así, todos los textos, ya sean formados por palabras o imágenes, son considerados aquí como narraciones autobiográficas del dispositivo "Colcha de Retazos", que pueden ser objeto de estudio para la investigación o contribuir al proceso formativo (inicial o continuo) de docentes, gestores e investigadores.

Este proceso de reflexión y toma de conciencia está permeado por la experiencia estética, que moviliza al sujeto para ampliar sus horizontes, brindando oportunidades para su liberación de pensamientos predeterminados, que apuntan a delinear la sociedad, según Schiller (2017). El autor presenta el potencial de la Educación Estética, al fin y al cabo, a través de ella los individuos pueden alcanzar la sensibilidad, encontrando un equilibrio entre lo que se considera racional y lo que se considera sensible. Para Schiller (2017), esta relación se encuentra en una especie de juego lúdico, capaz de liberar al hombre.

Esta liberación también necesita considerar al sujeto frente a una sociedad involucrada en la industria cultural, concepto desarrollado por Adorno (2020), destacando hasta qué punto los individuos son influenciados por los medios de comunicación y se convierten en seres alienados de la situación en la que se encuentran, principalmente porque no se ven en este proceso de alienación y masificación.

Adorno (2020) señala que, en este proceso de masificación, los individuos no son capaces de verse a sí mismos como sujetos que puedan pensar de manera autónoma. El autor también aclara que este nivel de sumisión hace que los individuos estén inmovilizados y estáticos frente a la industria cultural, pensando de manera condicionada, es decir, la industria cultural dirige su mirada y sus deseos en la dirección deseada por ella.

En este contexto, Schiller (2017) afirma que el hombre está fragmentado, sin armonía, sin humanidad en su naturaleza, constituyéndose como una mera reproducción. Por lo tanto, es necesario pensar en una educación que abarque al ser humano en toda su plenitud. Santos (1995) señala que Schiller demuestra una urgencia de la educación en la facultad del sentimiento, es decir, en la Educación Estética, una dimensión olvidada que impide la formación plena e integral del ser humano.

La representación de la imagen es un camino posible, del que emergen los sentidos y significados que el sujeto atribuye al mundo y a sí mismo. La apropiación e interpretación humana de los fenómenos vividos son siempre reflejos de las imágenes que los sujetos construyen, guiados por sus sentidos y formas de conocer. La experiencia basada en el aprendizaje permite percibir que la subjetividad está constituida por pequeños encuentros que el docente, el gestor y el investigador tienen durante su recorrido formativo a través de la experiencia estética.

Documento autobiográfico: como vai se constituindo a subjetividade

Nunca está de más repetir que la "Colcha de Retazos" fue una propuesta de los alumnos del Curso de Pedagogía, durante el año 2001, realizada después de ver la película **Colcha de Retazos** (*How to make an American quilt*, dirigido por Mocolin Moorhouse, EE. UU., 1995) y luego llevado al Programa de Posgrado a nivel de Maestría y Doctorado en Educación. El dispositivo se utilizó como cierre de algunas disciplinas impartidas por Berkenbrock-Rosito en el curso de Pedagogía, con ciertos pasos realizados colectivamente en el aula y otros individualmente.

La elaboración de la "Colcha de Retazos" se produce a través de la trama compuesta por la historia de cada participante entretejida en el retazo. El tejido de esta colcha involucra todas las etapas y estrategias de cada dimensión propuesta (escrita, pictográfica y oral). Cada etapa, cada estrategia de la colcha, cada dimensión de la narrativa que hoy está constituida y sistematizada de esta manera, desde 2001, por Berkenbrock-Rosito, fue y está siendo elaborada a partir de las críticas y contribuciones que los participantes y el grupo de investigación "Educación Estética, Formación y Narrativas", de la Universidad de la Ciudad de São Paulo (UNICID), registrados en el CNPq, lo hicieron y lo hacen. A continuación, se presentan las actas de la exposición del dispositivo "Colcha de Retazos" en el VIII Congreso Internacional de Investigación (Auto)biográfica (CIPA), en 2018, realizado en São Paulo.

Figura 1 – Colcha de retazos exhibida – CIPA 2018

Fuente: Colección Berkenbrock-Rosito

Figura 2 – Colcha de retazos en exhibición – CIPA 2018

Fuente: Colección Berkenbrock-Rosito

La "Colcha de retazos" proporciona diferentes procesos narrativos: relatos biográficos, autobiográficos, escritos, filmicos, orales y pictográficos como fenómeno antropológico educativo, método de investigación y como dispositivo de formación pedagógica.

Además, estos elementos sistematizados permiten transponer la racionalidad presente en la producción de narrativas, como señala Josso (2004, p. 264, nuestra traducción):

Las narrativas de historias de vida utilizan un lenguaje racional y, en la mayoría de los casos, convencional, pero la interpretación narrativa y espontánea del itinerario vital tiene una dimensión imaginaria, porque es una relectura del pasado desde la perspectiva de cuestionamientos, proyectos, deseos y perspectivas de vida inscritas en el presente, en el pasado y en las proyecciones. más o menos consciente de un futuro cercano o lejano.

Este ejercicio permite al sujeto reflexionar sobre eventos pasados y comprender qué fue formativo o no en su trayectoria. Josso (2010, p. 189, nuestra traducción) entiende este proceso reflexivo como:

[...] Actividades reflexivas, a veces individuales, a veces colectivas, que, en el juego de las alternancias, alimentan la conciencia, no solo de lo que fue formativo y a qué nivel, sino también de las dinámicas a las que el sujeto se entregó o se dejó conducir. Este conjunto de actividades reflexivas consiste también en un proceso de conocimiento cuya intención es comprender la formación del sujeto y el lugar del sujeto en este proceso.

Podemos entenderlo como una laguna en la formación del profesorado (inicial y continua), así como en la formación del investigador o gestor educativo, muchas veces guiada por un sesgo tecnicista, centrado únicamente en los contenidos a transmitir, sin tener en cuenta toda la constitución del profesor/investigador/gestor.

Los modelos educativos son un testimonio de este predominio del pensamiento racional en detrimento de otras formas de conocimiento [...] este "olvido" de las dimensiones de nuestra humanidad nos ayuda a comprender el "malestar" psicosomático que manifestamos cada vez con más frecuencia (JOSSO, 2004, p. 266, nuestra traducción).

Desde esta perspectiva, el dispositivo formativo e investigativo " Colcha de Retazos" logra ir más allá, porque en su núcleo está la Educación Estética. Para Schiller (2017), el hombre está roto, en desacuerdo, porque termina estando en una lucha permanente entre lo racional y lo sensible, sin embargo, cree que "el camino hacia el intelecto necesita ser abierto por el corazón" (SCHILLER, 2017, p. 46, nuestra traducción), es decir, solo una educación para la sensibilidad puede construir conocimiento para la vida.

Schiller (2017) sostiene que el hombre está compuesto por dos impulsos: el formal, que se alía con la naturaleza racional, y el sensible, vinculado a las sensaciones a través de las cuales entiende y percibe el mundo. Para él, establecer el equilibrio entre los dos impulsos es tarea de la cultura, salvaguardando la sensibilidad de las intervenciones de la libertad y defendiendo la personalidad frente al poder de la sensibilidad, preservando lo racional. Cuando el hombre alcanza el equilibrio, logra una existencia plena, independiente y libre, teniendo el mundo en sí mismo y no solo sometido a múltiples fenómenos.

De esta manera, el autor señala que el hombre debe sentir por ser consciente y ser consciente por sentir. Cuando puedes simultáneamente ser consciente de tu libertad y sentir la experiencia, tienes una intuición de humanidad. Así, el impulso en el que lo formal y lo sensible actúan juntos es el lúdico, para armonizar las ideas de la razón y conciliar el interés que surge de los sentidos.

En consonancia, Josso (2004) demuestra cómo las narrativas de las historias de vida pueden ser este momento de impulso lúdico, en el que la razón y la sensibilidad pueden ir de la mano y contribuir a la formación docente, es decir, las experiencias estéticas promovidas en el despliegue del dispositivo "Colcha de Retazos" encajan en esto.

Las narraciones de historias de vida que escuchamos, leemos y trabajamos con sus autores nos dan acceso a estas dimensiones de sensibilidad, afectividad e imaginario, como tantos otros colores y notas musicales que toman forma en el tejido racional de las narrativas. Las ciencias humanas, imitando servilmente el paradigma positivista de las ciencias naturales, por todo tipo de razones política e históricamente explicables y comprensibles, nos han acostumbrado a abordar las realidades de la vida de los seres humanos en categorías estandarizadas, construidas en una concepción cartesiana del objeto. Al hacer esto, muchos de nosotros perdemos la capacidad de expresar las otras dimensiones no racionales del ser-en-el-mundo y, lo que es más grave, a veces nos distanciamos de estas dimensiones que no son valoradas en los lugares sociales que son nuestros, porque también tenemos, de vez en cuando, la convicción de que estas dimensiones son residuos lamentables de épocas históricas anteriores (JOSSO, 2004, p. 265-266, nuestra traducción).

De esta manera, las narrativas autobiográficas permiten al sujeto reconectar "la razón (sujeto epistémico) y la emoción (sujeto empírico), separadas por las dicotomías tradicionales: sujeto/objeto, razón/emoción, teoría/práctica" (PASSEGGI, 2016, p. 310, nuestra traducción).

La "colcha de retazos" es capaz de romper con la fragmentación del sujeto, constituyendo el sujeto autobiográfico, porque reflexiona sobre sí mismo y sobre la producción de su narrativa.

[...] El sujeto, en todas las fases de la vida, se apropia de instrumentos semióticos (lenguaje, gráfica, dibujo, gestos, imágenes, etc.) para contar sus experiencias en forma de narración autobiográfica que hasta entonces no existía. Y en este proceso de biografía, la persona que narra, aunque no puede cambiar los acontecimientos, puede reinterpretarlos dentro de una nueva trama, reinventándose con él (PASSEGGI; SOUZA, 2016, p. 8, nuestra traducción).

El dispositivo es capaz de contemplar numerosos lenguajes y posibilidades para que el sujeto se exprese y construya su narrativa autobiográfica, como podemos ver en la siguiente tabla resumen.

Tabla 1 – Las dimensiones de la "Colcha de "

	Narrativa escrita	Narrativa pictográfica	Narración oral
1º etapa	Describe tres escenas notables de su experiencia en la enseñanza media/educación superior.	Buscar imágenes y metáforas en los relatos escritos para la confección de la solapa y ensamblar su narrativa imaginariamente	Cuente su historia y escuche la historia del otro
2º etapa	Elaboración de la mesa "Línea de la vida". Mapeo de momentos cruciales	Registros fotográficos realizados después de la exposición de la colcha terminada	Costura colectiva de los retazos
3º etapa	Mira la película Colcha de Retazos , busca metáforas significativas de la historia de su vida, componiendo así el escenario de la narrativa fílmica		Apreciación estética de la obra " Colcha de Retazos", impresiones y discusiones sobre la construcción colectiva

Fuente: Adaptado de Oliveira (2022, p. 105)

Es importante aclarar que no todos los pasos y estrategias se realizan de manera lineal o en su totalidad, siempre dependerá de las condiciones y objetivos del uso del dispositivo. El proceso de construcción de narrativas puede tener lugar en un entorno físico, como un aula, por ejemplo, o incluso en un entorno virtual, como se llevó a cabo en el Grupo de Investigación durante el periodo de la pandemia de Covid-19 (2020 y 2021), lo que demuestra la versatilidad del dispositivo "Colcha de Retazos" y su amplia posibilidad de adaptarse a diferentes contextos y escenarios. Ciertas etapas se realizan de manera individual, como la construcción del Marco "Línea de la vida" y la narrativa fílmica, sin embargo, algunas se realizan obligatoriamente en lo colectivo, como la narración oral y la costura de los parches, ya sea de manera presencial o virtual.

Vale la pena señalar que estas narraciones autobiográficas escritas, orales y pictográficas, entendidas aquí como productos finales de la "Colcha de retazos", pueden tener diferentes propósitos. Uno de ellos es el objetivo formativo que proporciona el proceso reflexivo, tanto en la formación inicial y continua de los docentes, como en la formación de gestores e investigadores educativos, para que todos puedan reconocer cómo su trayectoria influye e incluso determina su trabajo diario y sus decisiones futuras. Cuando consideramos el dispositivo como un medio de investigación de un determinado tema investigado, produce los objetos de estudio a analizar.

Entendemos que algunas etapas y estrategias que constituyen el dispositivo formativo e investigativo " Colcha de Retazos" logran ampliar las posibilidades en la elaboración de narrativas autobiográficas. Josso (2004) señala un límite en el proceso de construcción de narrativas de vida, cuando a los sujetos les cuesta ver los momentos de sus trayectorias que provocaron la transformación de sus vidas, y para este proceso de toma de conciencia es necesario tener algunas indagaciones sistemáticas con el fin de promover reflexiones.

En este sentido, la propuesta del dispositivo " Colcha de Retazos" con las preguntas sobre las escenas destacables en la trayectoria escolar/académica de los participantes y cómo fueron las relaciones con el conocimiento y con los docentes, ya sean autoría o sumisión, cumple este rol, dirigiendo el enfoque de cada sujeto a repensar cómo estas experiencias aún tienen poder en sus elecciones como docente.

Este proceso de reflexión está marcado por momentos de elección de qué revelar o no en la producción de la narrativa autobiográfica, lo que promueve un movimiento de autonomía del sujeto, en el que éste decide, porque como señala Freire (2023, p. 105, nuestra traducción):

Nadie es autónomo primero y luego decide. La autonomía se constituye en la experiencia de varias, innumerables decisiones que se toman. [...] La autonomía, como maduración del ser para uno mismo, es un proceso, es un devenir. No se lleva a cabo en una fecha programada. Es en este sentido que una pedagogía de la autonomía debe estar centrada en experiencias que estimulen la decisión y la responsabilidad, es decir, en experiencias que respeten la libertad.

De esta manera, podemos percibir cómo el dispositivo crea condiciones para la promoción de experiencias estéticas que dan la oportunidad a los sujetos de percibirse a sí mismos como autores y protagonistas de sus historias de vida.

Además, el participante se vuelve capaz de comprender que su proceso de formación es continuo y no tiene fin, porque está compuesto por todo lo que ha vivido, estudiado y todo lo que aún vivirá. Sólo así el sujeto puede alimentar la esperanza y convertirla en su apoyo.

La conciencia del mundo y la conciencia de sí mismo como ser inacabado inscriben necesariamente al ser consciente de su incompletitud en un movimiento permanente de búsqueda. [...] Es también en la inconclusividad de la que tomamos conciencia y que nos inserta en el movimiento permanente de búsqueda que se funda la esperanza (FREIRE, 2023, p. 57, nuestra traducción).

Otra estrategia presente en el dispositivo " Colcha de Retazos" es la construcción del Marco "Línea de la vida", compuesto por momentos cruciales, concebidos por Josso (2004) como aquellos que promueven grandes transformaciones en la forma de ser y pensar del sujeto. La bisagra es una bisagra que, en el contexto de las narrativas de vida, puede entenderse como el momento que divide y articula las diferentes fases de la vida.

Una estrategia muy atractiva del dispositivo es la narrativa filmica, cuando los participantes ven la película **Colcha de Retazos** (*How to make an American quilt*, dirigida por Mocelin Moorhouse, EE.UU., 1995), cuya narrativa trae recuerdos con metáforas significativas para cada ocasión vivida, tales como: "las fresas significan seducción, el viento parece señalar tiempos de transformación, buceo, movimientos y fuentes formativas; la colcha, la armonía y riqueza de los diferentes retazos y la singularidad de los procesos creativos" (BERKENBROCK-ROSITO, 2009, p. 495-496, nuestra traducción).

Entendemos que esta estrategia es un diferencial en el dispositivo " Colcha de Retazos" porque trae un disparador para la reflexión, una obra de arte, que se puede adaptar a cada contexto, ya sea con música, la observación de una imagen o la lectura de un poema. Es importante destacar este como uno de los momentos ricos y diferenciados de interacción si lo comparamos con otros procesos de construcción de narrativas autobiográficas, ya que conducen al sujeto a una experiencia estética, equilibrando la razón y la sensibilidad en la interpretación de lo que ve, oye o lee.

Es fundamental considerar el poder que tiene el dispositivo para ser utilizado como instrumento de investigación, debido a su poder investigativo, que promueve una mayor apertura de los participantes y proporciona numerosos datos para ser interpretados, más allá de una entrevista o un cuestionario. Cuando el grupo de investigación Berkenbrock-Rosito es objeto de estudio, las narrativas autobiográficas son analizadas desde una perspectiva hermenéutica.

La acción de narrar implica, al mismo tiempo, un proceso (la narración) y un producto resultante de ella (la narración). En la narración, el narrador se apropia del lenguaje en el acto de enunciación. Al hacerlo, desarrolla simultáneamente un trabajo hermenéutico, interpretativo para dar sentido a las

experiencias narradas, y un trabajo de textualización, a través del cual produce una narración, organizando los acontecimientos en forma de trama, una historia con un principio, un nudo y un final (PASSEGGI, 2016, p. 306, nuestra traducción).

De esta manera, quienes pretendan comprender estarán expuestos a una confusión promovida por sus opiniones previas sobre lo que buscan aprehender, señala Gadamer (2000). Así, el conocimiento de la experiencia se constituye desde el lugar del otro, en el juego de estas experiencias vividas: "el conocimiento generado por la experiencia hermenéutica abarca a las personas mismas, su historia, sus saberes previos, sus prejuicios y sus expectativas" (GADAMER, 2000, p. 42, nuestra traducción).

Este proceso de análisis y comprensión desde la perspectiva de la Hermenéutica Filosófica de Gadamer (2000) posibilita una interpretación contextualizada, al reconocer y privilegiar el discurso de los sujetos, lo que crea un sentido a la palabra hablada, esta comprensión del pensamiento del otro y del mundo, y en consecuencia la comprensión de sí mismo. Por lo tanto, "comprender significa que puedo pensar y ponderar lo que piensa el otro. [...] La comprensión no es, por tanto, una dominación de lo que tenemos delante, del otro y, en general, del mundo objetivo" (GADAMER, 2000, p. 23, nuestra traducción).

Esta comprensión presupone despojarse de las historias y conceptos ya establecidos para ver y percibir la situación desde otro lugar. El camino para entender las historias narradas es desde la palabra hasta el concepto, pues como aclara el autor:

El camino va "de la palabra al concepto", pero necesitamos ir del concepto a la palabra si queremos llegar al otro. Sólo de esta manera obtenemos una comprensión racional de los demás. Sólo así tenemos la posibilidad de retirarnos de nosotros mismos, para permitir que el otro sea válido. Creo en dejarse absorber por algo, para que en ello uno se olvide de sí mismo (GADAMER, 2000, p. 25, nuestra traducción).

Desde la perspectiva de Gadamer (2000), todo lo que se puede conocer es el lenguaje. El mundo, sin lenguaje, carecería de sentido a las cosas vistas y percibidas empíricamente. Este proceso de comprensión se compone de movimientos que van de la parte al todo y a la parte y al todo, de formas sucesivas, hasta llegar a la totalidad del objeto que se aprecia.

Narrativa autobiográfica pictográfica: una estética del pensamiento en movimiento

El aspecto que hace que el " Colcha de Retazos" sea tan peculiar y especial es la elaboración de los retazos, la construcción material del edredón, uniendo las partes en el todo. Este proceso lúdico de realización de la solapa permite al participante volver a su infancia, jugando con objetos y constituyendo imágenes.

En este contexto formativo, es fundamental valorar las imágenes, sobre todo si consideramos la cultura en la que estamos insertos, que utiliza imágenes, pero que realmente, como señala Hillman (1997, p. 119, nuestra traducción): "sigue sin pensar en las imágenes. Los vemos, vamos al cine, vemos imágenes y leemos poesía, pero nuestro pensamiento sigue siendo científico, explicativo y plano".

Las imágenes son interposiciones entre el ser humano y su entorno. Esta afinidad en la mediación se ocupa de los más variados tipos de figuras: logotipos, iconografías, marcas de productos, entre otros, y están presentes en la vida cotidiana y subyacen a las diversas relaciones técnicas y tecnológicas, y los factores culturales y geográficos contribuyen a la asimilación y absorción de la percepción humana con imágenes (MORO, 2016, p. 167, nuestra traducción).

Esta forma de concebir la comunicación y la importancia de las imágenes debe ser considerada a la hora de trabajar con las historias de vida de docentes, estudiantes, gestores e investigadores, ya que tratamos las narrativas como documentos históricos que nos permiten indagar en aspectos significativos, con el fin de ampliar la comprensión de la formación de docentes y profesionales de otras áreas.

Cuando son analizados por las culturas contemporáneas, los decorados gráficos pueden tener el poder de la resignificación donde el tema de la pictografía entra en cuestiones socioculturales del espectador, y su identificación crea otro significado. Los cambios pueden ser caracterizados y apreciados de diferentes maneras por diferentes culturas, identificando en los elementos representados significados completamente nuevos. Un ejemplo contemporáneo es el emoticono (un acrónimo de las palabras inglesas emotion e icon). El emoticono, muy utilizado para la comunicación de textos en medios electrónicos, se utiliza para expresar la intención en un formato gráfico insertado muchas veces en el contexto de un texto escrito (MORO, 2016, p. 47, nuestra traducción).

Los primeros escritos conocidos fueron pictográficos, lo que demuestra el valor primordial de la imagen en la percepción y comunicación humana. Este modo de escritura no representaba el lenguaje verbal, sino que traía objetos, figuras e ideas, independientemente de la lógica temporal del discurso. Los pictogramas no establecían una relación con el lenguaje

fonético, eran bocetos de la realidad, que nos permitían reconocer lo que se representaba (MORO, 2016).

La pictografía es un elemento de comunicación que se diferencia de las formas textuales, ya que es capaz de conferir múltiples interpretaciones dependiendo de la forma en que la persona lo lea. El lector también está dentro de una cultura y es influenciado por ella llegando al campo interpretativo (MORO, 2016, p. 166, nuestra traducción).

En este contexto, la narrativa autobiográfica pictográfica logra rescatar los medios de comunicación más primitivos y llevar a un proceso formativo/investigativo una forma de expresión ampliamente utilizada también en la vida cotidiana digital de los sujetos, como es el caso hoy de los *emoticonos* y *emojis* tan utilizados en las redes sociales.

La imagen, cuando se representa, por muy concreta que parezca, no es todavía el objeto real en sí mismo. Es común identificar una imagen como un elemento que se representa, pero, desde el momento en que se conciben, son solo idealizaciones de algo que se pretende crear en la mente de quien las observa. Tienen el poder de informar y modificar entornos, complementar historias, lugares y crear pensamientos (MORO, 2016, p. 50, nuestra traducción).

Así, en la etapa de elaboración de la narrativa pictográfica, los participantes buscan encontrar imágenes y metáforas en la narrativa escrita para componer con todos los participantes un producto final único. Esta transposición requiere creatividad y apertura por parte del participante para que sea capaz de representar su narrativa a través de imágenes, formas, colores y otros elementos, elaborando la solapa a partir de la escritura.

Perissé (2004) revela que la escritura es "un esfuerzo de creación, una aventura, un proceso de elaboración del caos, una evolución desde el borrador hasta la formulación más perfecta posible" (PERISSÉ, 2004, p. 80, nuestra traducción). La escritura del discurso narrativo por parte de los estudiantes es un proceso de creación; La escritura conduce a una búsqueda profunda de sus experiencias vitales y produce una reflexión sobre ellas. Este movimiento también revela un lugar de apropiación para estos sujetos, que narran sus experiencias y descubrimientos y, en la medida en que se sumergen en este discurso teórico, pueden ver el desencadenamiento de una nueva autoconciencia.

Si el momento de la escritura ya es tan complejo, engendrar la narrativa pictográfica a partir de él es también una invitación al participante adulto a involucrarse con diversos materiales (telas, cuentas, pinturas, hilo, aguja, pegamento, lentejuelas) para construir imaginariamente su narrativa de vida. En este proceso, las elecciones y decisiones son aún más

importantes debido a la delimitación del espacio, el tamaño de una hoja de papel A4 y el desafío de traducir su trayectoria en algunos elementos (imágenes, colores, líneas, formas, texturas).

Figura 3 – Colcha de retazos lista para la tasación

Fuente: Colección Berkenbrock-Rosito

Normalmente, este es un momento llevado a cabo individualmente, incluso por la reflexión que el sujeto necesita tener consigo mismo, en los momentos de decisión de qué exhibir, qué materiales utilizar y cómo transponer su metáfora a una imagen, ya que es un momento de creación. Se trata de un momento singular que constituirá lo colectivo en la narración oral.

En estos momentos, nos damos cuenta de que los recuerdos no son solo nuestros, sino que están compuestos por cuestiones universales de la humanidad en un contexto determinado, es decir, los participantes del dispositivo se dan cuenta de que están insertos en muchas situaciones similares a las de sus colegas.

Durante la costura de los parches confeccionados, se produce la narración oral, cuando los participantes en círculo cuentan a sus colegas sus historias de vida, con momentos de

escucha y acogida del otro, estableciendo nuevas relaciones del paradigma singular/plural o individual/colectivo, ya que el sujeto también comienza a verse a sí mismo en la historia narrada por el otro. Al fin y al cabo, "escuchar [...] significa la disponibilidad permanente por parte del sujeto que escucha para estar abierto al discurso del otro, al gesto del otro, a las diferencias del otro" (FREIRE, 2023, p. 117, nuestra traducción).

Figura 4 – Momento de la narración oral

Fuente: Colección Berkenbrock-Rosito

En este contexto, la narración oral actúa como mediadora entre la narrativa pictográfica y la escrita, hilvanando las historias reveladas por cada participante. Es interesante notar que las narrativas traídas terminan originándose dentro de la clase apoyándose mutuamente, es decir, si hay más relatos de recuerdos tristes y sufrimientos, el grupo generalmente seguirá esta misma línea temática.

La historia del comercio habla de la experiencia de cada participante como productor de conocimiento en los procesos formativos, que ha sido ignorado en nombre de una educación lista para el consumo. Al reflexionar sobre su experiencia, el profesor/investigador/gestor tiene la posibilidad de dejar de ser un mero receptor neutral para convertirse en actor de su propia historia: la experiencia proporciona al sujeto la conciencia de que no sólo está históricamente determinado, sino que también hace historia.

Es el momento en que lo singular y lo plural se encuentran y conforman una nueva posibilidad de comprensión: la colcha cosida con las producciones de cada participante,

derivadas de valiosas experiencias estéticas que promovieron un amplio proceso reflexivo. La "colcha de retazos" puede concebirse aquí como el fruto de reflexiones materializadas en narraciones autobiográficas escritas, orales y pictográficas.

Figura 5 – Costura de la colcha

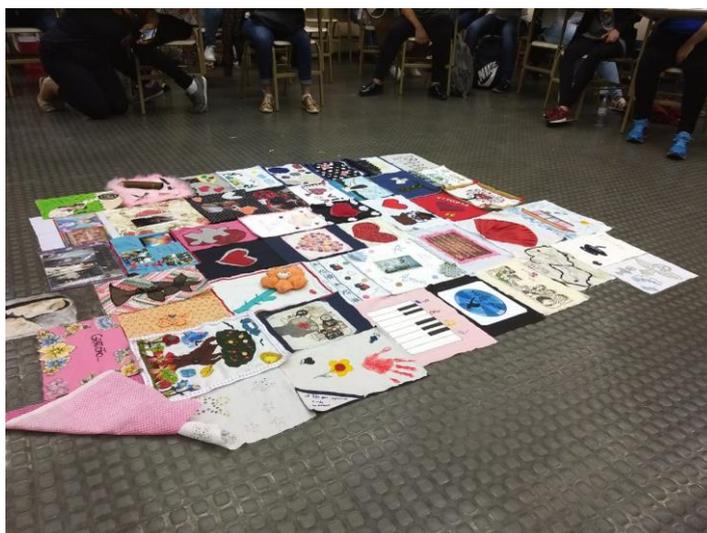

Fuente: Colección Berkenbrock-Rosito

En este escenario, tenemos a la Estética y a la Hermenéutica unidas, ya que vemos las partes, es decir, los parches, constituidos por las narrativas pictográficas de cada participante, construyendo una nueva imagen: el todo. Esta relación entre el todo y las partes es un concepto que Gadamer (2000) profundiza, de la misma manera que Schiller (2017) observa al hombre como fragmentado, pero uniendo sus partes (racional y sensible) en el impulso lúdico.

Así, pudimos comprender el proceso formativo de los participantes de manera individual, marcado por experiencias singulares, además de aprehender significados del contexto general que formó a estos profesionales, con preguntas que iban más allá de las experiencias de todos, lo que genera identificación y amplía aún más el conocimiento de sí mismo y del mundo.

Figura 6 – Disposición de la "colcha de retazos"

Fuente: Colección Berkenbrock-Rosito

Figura 7 – Elaboración colectiva de la "Colcha de Retazos"

Fuente: Colección Berkenbrock-Rosito

El arte, en los momentos formativos, en esta obra representada por el arte de la escritura, el cine, la oralidad, la costura del retazo (que, en la medida en que actúa sobre los sentidos humanos, provoca sentimientos), equivale a un elemento educador. Permite a los sujetos aprehender el mundo, conocer los matices de la vida cotidiana, las experiencias, incorporando significados que forman parte de la vida misma.

La Educación Estética, en los procesos narrativos, presenta como valor estético el desarrollo de la autoría, autonomía y emancipación del docente, investigador y gestor

educativo. La comprensión del lugar de la Educación Estética considera las emociones, lo sensible como cuestión epistemológica en los procesos narrativos de los sujetos.

La experiencia formativa, de la que se ocupan Adorno (2020) y Freire (2023), apunta a la posibilidad de la autonomía del sujeto, dando soporte a la formación (*Construcción*), momento en el que el sujeto deja de ser solo un consumidor de teorías para convertirse en un constructor de nuevos conocimientos. Adorno (2020) considera, sin embargo, que, en el contexto de la masificación, el arte se encuentra en un estado de parálisis. La propia autonomía del arte se vuelve en su contra, ya que pasa al reino de las mercancías y sirve como vehículo ideológico para el poder social. Aun así, el arte puede ser un elemento que conduzca indiscutiblemente a la emancipación. Por lo tanto, debe estar interconectada con la educación, ya que conduce a la conciencia crítica (ADORNO, 2021).

Costuras estéticas: qué elementos acercan la razón y la emoción

La costura a mano es una técnica útil y olvidada en los espacios de formación. La elaboración de la colcha hace uso de la técnica de costura para tejer las narrativas poéticas en diversos tejidos. En cada solapa hay huellas, marcas de experiencias que entrelazan el tejido de ser docente e investigador.

En la costura colectiva de los remiendos, en la que cada solapa se cose formando la "Colcha de retazos", las manos cosen y/o aprenden el arte del diálogo, sobre todo, las narraciones proporcionan una forma de sentir y sentir, sin comprender en un primer momento, el arrebató y la posibilidad de este entendimiento en otro momento, o al menos parte de él. Aprender a leer este arrebató, aunque a uno no le guste, desarrolla la imaginación, la inteligencia, la creatividad, la conciencia crítica y, sobre todo, la sensación epifánica que nos sucede en nuestra vida cotidiana, indicando huellas de nuestra subjetividad e identidad.

En el proceso del dispositivo formativo, a partir de la propuesta de la materialización de las narraciones escritas en retazos, después de escribir, los participantes ensamblan la imagen representativa de su historia en el retazo, en medio del proceso de creación: rompen el espacio del papel creando las más diversas composiciones, con costuras, hilvanados, bordados, ampliando el sentido de líneas y colores, yendo más allá de la palabra escrita y oral.

También rompen con el paradigma de reproducción de una industria cultural que aprisiona a los sujetos como meros consumidores, extinguendo su poder creativo y autoral. Esto ocurre cuando el participante narra sobre los diferentes espacios y tiempos de trayectorias

singulares tejidas en el colectivo, teniendo en cuenta la creatividad, las sensibilidades y las sensaciones. Los diversos modos expresivos intensifican la apertura de los sentidos y articulan lo que no se puede separar, lo sensible y lo inteligible, activando la cognición y el afecto, movilizand o la razón y la sensibilidad.

Cabe destacar también que la "Colcha de Retazos" combina en una misma imagen varias formas de percibir la trayectoria formativa constituida en el tiempo y el espacio. De hecho, no se pueden percibir, al mismo tiempo, todas las visiones posibles de un acontecimiento, de un recuerdo, de un recuerdo; Uno debe, como artista, hacer un esfuerzo por imaginar otras perspectivas, o las perspectivas de los demás.

Los modos de narración (escrito, oral y pictográfico) son también modos de ser. Cuando la obra autobiográfica se abre a ejercicios narrativos que recurren al arte y a la creación literaria, la escritura del yo trasciende la emoción de sentirse inteligente, pero conduce al narrador al placer estético. Se instruye a los participantes para que observen detalles, contrastes, movimientos, colores, olores, sabores, sonidos, así como para que recojan retazos, tomen fotografías, pensando ya en cómo presentar el resultado de sus narrativas.

Estos modos de narración abren la puerta a los estudios interpretativos, a la percepción y a la comprensión del aprendizaje de la estética. Finalmente, se propone que las narrativas que se tejen en los escritos y relatos a través de materialidades expresivas desencadenan procesos de construcción de otros saberes, dando visibilidad a la trama que entrelaza la historia personal, escolar y profesional.

REFERENCIAS

ADORNO, T. W. **Indústria Cultural**. São Paulo: Editora Unesp, 2020.

ADORNO, T. W. **Educação e Emancipação**. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2021.

BERKENBROCK-ROSITO, M. M. Colcha de Retalhos: história de vida e imaginário na formação. **Revista do Centro de Educação**, Santa Maria, v. 34, n. 3, p. 487-500, 2009. DOI: 10.5902/19846444. Disponible en: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/1610>. Acceso en: 08 oct. 2023.

DELORY-MOMBERGER, C. Formação e socialização: os ateliês biográficos de projetos. **Educação e Pesquisa**, v. 32, n. 2, p. 359-371, maio/ago. 2006. DOI: 10.1590/S1517-97022006000200011. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/ep/a/GxgXTXCCBkYzdHzbMrbbkPM/?lang=pt>. Acceso en: 08 oct. 2023.

- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo, Paz e Terra, 2023.
- GADAMER, H. G. **Verdade e método**. Tradução: Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 2000.
- HILLMAN, J. **An inquiry of image**. Connecticut: Spring, 1997.
- JOLY, M. **Introdução à análise da imagem**. 14. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
- JOSSO, M. C. **Experiência de vida e formação**. São Paulo: Cortez, 2004.
- JOSSO, M. C. **Caminhar para si**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.
- MORO, G. H. M. **Pictograma e pictografia: objeto, representação e conceito**. Orientadora: Luciana Martha Silveira. 2016. 177 f. Tese (Doutorado em Tecnologia) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, PR, 2016.
- OLIVEIRA, A. C. M. A. Visualidade, entre significação sensível e inteligível. **Educação e Realidade**, v. 30, n. 2. p. 107-122, jul./dez. 2005. ISSN 0100-3143. Disponible en: <https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/12418>. Acceso en: 08 oct. 2023.
- OLIVEIRA, K. M. **Experiência estética e narrativas (auto) biográficas: uma urdidura da autonomia e submissão tramada de medo e ousadia na tecedura da “Colcha de Retalhos”**. Orientadora: Margaréte May Berkenbrock-Rosito. 2022. 283 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2022.
- PASSEGGI, M. C. A pesquisa (auto)biográfica: por uma hermenêutica descolonizadora. **Coisas do Gênero**, São Leopoldo. v. 2, n. 2, p. 302-314, ago./dez. 2016. ISSN 2447-2654. Disponible en: <http://revistas.est.edu.br/index.php/genero/article/view/457>. Acceso en: 08 oct. 2023.
- PASSEGGI, M. C.; SOUZA, E. C. Movimento (Auto)Biográfico no Brasil: Esboço de suas Configurações no Campo Educacional. **Investigacion Cualitativa**, Urbana, Illinois, v. 2, n. 1, p. 6-26, 2016. DOI: 10.23935/2016/01032. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/317673701>. Acceso en: 08 oct. 2023.
- PERISSÉ, G. **Ler, Pensar e Escrever**. 4. ed. São Paulo: Arte e Ciência, 2004.
- SANTOS, L. R. Educação Estética, a dimensão esquecida. In: SANTOS, L. R. dos. **Educação Estética e utopia política**. Lisboa: Edições Colibri, 1995.
- SCHILLER, F. **A educação estética do homem numa série de cartas**. São Paulo: Iluminuras, 2017.

CRedit Author Statement

Reconocimientos: No aplicable.

Financiación: No aplicable.

Conflictos de intereses: No hay conflictos de intereses.

Aprobación ética: No hubo necesidad de un Comité de Ética.

Disponibilidad de datos y materiales: No hay datos ni materiales, ya que se trata de un artículo conceptual.

Contribuciones de los autores: Margaréte May Berkenbrock-Rosito contribuyó con los conceptos de Educación Estética, así como con los pasos involucrados en la construcción del dispositivo formativo e investigativo "Colcha de Retalhos". Maria Thais Fernandes contribuiu com a definição de narrativa autobiográfica pictográfica.

Procesamiento y edición: Editora Iberoamericana de Educación - EIAE.
Corrección, formateo, normalización y traducción.

