

INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

II Congreso Internacional
"Territorios de la Educación Artística
en Diálogo"

Resúmenes de las presentaciones realizadas
en las Rondas de Conversación

Relatorías visuales

FORMACIÓN
DOCENTE

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

INVESTIGACIONES
Y EXPERIENCIAS DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Área Transdepartamental de Formación Docente - Universidad Nacional de las Artes

Investigaciones y experiencias de educación artística : resúmenes de las presentaciones realizadas en las rondas de conversación y relatorías visuales del II Congreso Internacional Territorios de la Educación Artística en Diálogo.

- 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Formación Docente UNA, 2025.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-91429-1-4

1. Educación Artística. 2. Educación. 3. Arte. I. Petersen, Lucas, comp.

CDD 707

© Área Transdepartamental de Formación Docente

© Universidad Nacional de las Artes

Edición: Lucas Petersen

Corrección: Guadalupe Farina

Diseño y diagramación: Natalia Rodríguez

FORMACIÓN
DOCENTE

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Resúmenes de las presentaciones realizadas
en las Rondas de Conversación
y relatorías visuales
del II Congreso Internacional
"Territorios de la Educación Artística en Diálogo"

Presentación	6
Ronda de Conversación 1 Comunidades, feminismos y resistencias	9
Ronda de Conversación 2 La investigación en educación artística: perspectivas y enfoques metodológicos	21
Ronda de Conversación 3 Educación artística, géneros y ESI	35
Ronda de Conversación 4 Enseñanza de las artes en el Nivel Inicial y Primario	49
Ronda de Conversación 5 Postdigitalidades: aprendizajes en red y en la red	65
Ronda de Conversación 6 Proyectos institucionales en vínculo con la comunidad	81
Ronda de Conversación 7 Enseñanza de las artes en el Nivel Secundario	96
Ronda de Conversación 8 Intersecciones: educar como acto creativo I	113
Ronda de Conversación 9 Educación artística, memoria y derechos humanos	128

Ronda de Conversación 10	140
Educaciones artísticas situadas, desafíos e interrogantes	
Ronda de Conversación 11	155
Derechos ambientales y ciudadanía	
Ronda de Conversación 12	170
Enseñanza e investigación en la educación artística	
Ronda de Conversación 13	186
Intersecciones: educar como acto creativo II	
Ronda de Conversación 14	198
Experiencias educativas, infancias y jóvenes	
Ronda de Conversación 15	211
La formación docente: herencias, vivencias y horizontes	
Dossier	
Trazos de la educación artística	
Relatorías Visuales del II Congreso	
“Territorios de la educación artística en diálogo”	230
Marcela Rapallo	233
Rosa Amarilla	237
Fiona Avocado	241
Sofía Miranda Ledesma	247
Agustín Murias	250
Daiana Ramírez	256
Victoria Tripaldi	260

PRESENTACIÓN

Cuando se comenzó a planificar la primera edición del Congreso Internacional “Territorios de la Educación Artística en Diálogo” (2022), se tenía claridad de que no debía ser “solo” un encuentro entre académicxs. El universo de la educación en artes es tan amplio, tan abierto, tan colorido, que era necesario crear un ámbito en el que las distintas instancias que hacen a este campo –quienes la practican, enseñan e investigan en la universidad pero también quienes la ejercen día a día en las aulas de los niveles inicial, primario, secundario y terciario del sistema educativo o en los espacios comunitarios y “no formales”– pudieran intercambiar resultados de investigaciones, experiencias en territorio, reflexiones y proyectos. Así, durante los preparativos, apareció el concepto de rondas de conversación. Como su nombre ya lo sugería, estos serían ámbitos horizontales en los que el diálogo fluyera con libertad y en un clima que invitara a la creación de vínculos. El formato resultó tan productivo como inspirador.

En este volumen publicamos los resúmenes de las comunicaciones que fueron presentadas en las 15 rondas de conversación que tuvo el segundo Congreso “Territorios de la Educación Artística en Diálogo”, desarrollado entre el 7 y el 9 de octubre de 2024 en la ciudad de Buenos Aires. En total, más de 200 personas estuvieron involucradas en estas exposiciones, que ofrecen un panorama muy amplio de la multiplicidad de temas, metodologías, posicionamientos y prácticas que enriquecen nuestro campo.

Dichas rondas, además, habilitaron un entramado internacional, dado que el encuentro es producto de un colectivo de instituciones y grupos de distintos países que conforman la Red Internacional de Investigación en Artes y Educación Artística (enREDE): el Área Transdepartamental de Formación Docente (Universidad Nacional de las Artes - Argentina); el Grupo de Trabajo CLACSO “Artes, educación y producción transversal de conocimientos”; el izADS - Instituto de Investigaçãõ em Arte, Design e

Sociedade (Universidade do Porto - Portugal); el Grupo de investigación Educación y Cultura Audiovisual - ECAV (Universidad de Sevilla - España) y el Grupo de Estudios e Pesquisas em Arte/Educação “Borrando Fronteiras” - GEPABOF (Universidad Estadual Paulista - Brasil).

La convocatoria a presentar comunicaciones se realizó en base a cinco ejes: Formación docente en artes, Enseñanza de las artes en la escuela, Derecho a la educación artística, Desafíos de la investigación en educación artística, Mediación cultural-educativa y Educación artística y postdigitalidad. A partir de la gran cantidad de resúmenes recibidos, se organizaron las 15 rondas finales, en las que fue posible ajustar más el campo específico o incluso habilitar la vinculación de propuestas afines que se habían presentado en ejes distintos. En ese juego, se encontraron además oportunidades de diálogos novedosos, incluso inesperados, que constituyeron una de las tónicas más notables del congreso, auspiciando tanto la actualización especializada como la novedad intery transdisciplinar.

Por último, hemos decidido incorporar, al cierre de este volumen, un dossier con el resultado de las relatorías visuales de conferencias, rondas y paneles del congreso que realizó un grupo de estudiantes y graduadxs de la UNA, con la coordinación de la artista y docente Marcela Rapallo. Este proceso se desarrolló a partir de la concepción de las artes como una forma de producción de conocimiento, orientada a documentar, interpretar y poner en diálogo las ideas, debates y experiencias que atravesaron el Congreso, tanto en sus instancias formales como en los espacios de intercambio informal. Las relatorías, realizadas de manera colectiva desde miradas singulares, dieron lugar posteriormente a la muestra *Trazos de la educación artística: pasados, presentes, futuros*, presentada en el marco de la inauguración de la Sala Arte/Educación “Ana Mae Barbosa”, que se encuentran en el primer piso del Área de Formación Docente de la UNA, como instancia de visibilización y proyección de este trabajo.

Creemos que los objetivos y las ventajas de una publicación como *Investigaciones y experiencias de educación artística* resultan de por sí evidentes. Esta implica, por supuesto, poner a disposición de lxs participantes del congreso resúmenes y contactos de aquellas personas con las que alternaron durante esas jornadas, pero, sobre todo, abrir a todo el campo de la educación en artes un repertorio de experiencias y comunicaciones de resultados de investigación de enorme valor, un mapa de una porción nada menor de este mundo rico y estratégico del que somos parte. Esperamos que fructifique en más y cada vez mejores vínculos.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

1

COMUNIDADES, FEMINISMOS Y RESISTENCIAS

Lunes 7 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Rita Parissi y Norberto Osuna

COMUNIDADES, FEMINISMOS Y RESISTENCIAS

Experiencias artísticas comunitarias y colectivas en espacios educativos formales y no formales de la Patagonia sur

Paula Marina Martínez

Fundación Murga Franca - Instituto Aonikenk

Secundario N° 27 - Instituto Provincial de Educación Superior sede Caleta Olivia

azulmarinamarinita40@gmail.com

Desde mis primeros encuentros con el arte, he desarrollado un profundo compromiso con la promoción de la cultura y la educación en la Patagonia. Mi trayectoria ha estado marcada por una dedicación constante a las experiencias artísticas comunitarias y colectivas, trabajando incansablemente para enriquecer la vida de los participantes y fortalecer el tejido cultural de nuestras comunidades.

En 1998, siendo una niña, me adentré en los talleres artísticos populares, hoy conocidos como Fundación Murga Franca. En este vibrante espacio de educación no formal desarrollé talleres de danza, percusión, teatro, maquillaje artístico y artes visuales. Allí descubrí el poder transformador del arte, no solo como una forma de expresión cultural, sino como una herramienta esencial para la cohesión social.

Desde entonces, he colaborado con diversas instituciones, como escuelas, centros culturales y bibliotecas. He liderado iniciativas que abarcan desde el muralismo y la murga hasta las artes plásticas, el arte circense, la recreación, los juegos, las ludotecas y el teatro comunitario y colectivo. Además, he organizado encuentros, festivales, que celebran y promueven el arte en sus múltiples formas.

En los espacios educativos formales, llevo 15 años trabajando en niveles primario, secundario y superior en los Profesorados de Artes Visuales, Música y Nivel Inicial en Caleta Olivia. En estos contextos, con estudiantes y docentes, integrando las artes en el currículo escolar y fomentando un ambiente de creatividad y aprendizaje inclusivo. Estas experiencias me han permitido observar cómo el arte enriquece el proceso educativo, fomenta la participación crítica y actúa como motor de proyectos colaborativos en toda la escuela.

En los entornos no formales, he diseñado programas accesibles y participativos que han permitido a personas de todas las edades y contextos, muchas veces desfavorables, acceder

a la educación artística. He visto cómo estas iniciativas pueden transformar comunidades, creando espacios de encuentro y diálogo donde se valoran las tradiciones locales y se promueve la innovación cultural.

A través de estos proyectos, he sido testigo de cómo el arte puede tender puentes entre generaciones, preservar nuestras tradiciones y servir como una plataforma para la participación cultural. En esta presentación, compartiré algunos de los proyectos más destacados de mi carrera, las lecciones aprendidas y las aspiraciones futuras que continúan guiando mi labor en la Patagonia y en cada lugar que me permita expandir y multiplicar experiencias, conocimientos y prácticas que promuevan el arte en la educación formal y no formal de la comunidad.

Mesas lúcidas: constelación de comunidades de cercanía

Martín Zaitch, Malena Vázquez, Mercedes Sánchez

cheLA - Centro Cultural Borges - Instituto Municipal de Educación por el Arte
 zaitchmartin@gmail.com / malenavzq@gmail.com / cliomms@yahoo.com.ar

Uno de los grandes problemas de la vida en las ciudades es la obligada cercanía de sus habitantes. ¿Cómo es posible organizarnos siendo tantxs en tan poco espacio? ¿Cómo podemos mejorar las relaciones de vecindad en las que estamos inmersos? ¿Puede la cercanía convertirse en un recurso valioso antes que una realidad negativa? ¿Puede la convivencia ineludible transformarse en vinculaciones colaborativas y de ayuda mutua? ¿Pueden establecerse relaciones de cooperación por sobre las de competencia? La crisis social y ambiental ha roto el equilibrio de nuestra ecología urbana y ese es el telón de fondo sobre el que debemos actuar reinventando convivencias solidarias y lazos entre nuestras comunidades. ¿Qué puentes podemos tender entre ellas? ¿Qué barreras nos separan? ¿podemos pensar en intercambios más allá de la lógica de mercado? ¿podemos actuar como comunidades más que como personas aisladas? Este fue nuestro campo de interés, la temática y el desafío de la propuesta.

Tras estas preguntas definimos trabajar con los grupos de cercanía en CHELA y les propusimos hacer una peli entre todxs: jugar con materiales de descarte y realizar secuencias fotográficas sobre mapas y fotografías aéreas del barrio, dejando que los propios materiales den lugar a fantasías urbanas animadas, para reimaginar el barrio en términos de vecindad cooperativa, articulación comunitaria y vínculos solidarios.

Las prácticas fueron a través de la animación stopmotion.

Quienes participaron se involucran individual y colectivamente aportando sus ideas y ejecutándolas de manera colaborativa.

Estrategias pedagógicas que se pusieron en práctica, siempre creativas: secuencias didácticas para partir de lo personal e ir a lo grupal, trabajo en equipo con división de roles y rotación de tareas, administración del tiempo y del espacio según las necesidades emergen-

tes, cuidados de la ambientación y el clima para que sea ideal a la propuesta, acompañamiento guía para poder llevar adelante la animación, disponibilidad de recursos ilimitados. Proyección de los materiales generados en los encuentros, reflexión y cierre en conjunto con cada grupo.

El estencil como lenguaje de resistencia

Paula Roldán

Área Transdepartamental de Formación Docente

Departamento de Artes Visuales (UNA)

paularoldan2011@gmail.com

Hoy en día, cada vez más, surge la necesidad de visibilizar o exponer las distintas problemáticas sociales y políticas desde la acción, utilizando herramientas artísticas que invitan a lo colectivo y a lo participativo de la intervención, sin descuidar lo estético y el concepto. Entre las diversas alternativas, el estencil aparece como nexo entre aquello que se necesita denunciar o visibilizar y las personas intervinientes en la acción. Sumado al espacio público donde los tiempos son otros, las comodidades y los soportes donde se plasma la obra se alejan de los soportes tradicionales, como asfaltos, postes o paredes de la vía pública, produciéndose así un intercambio rico, porque lo que está prevaleciendo es el "hacer" comparado a la imagen estática que puede generar una obra tradicional dentro de un museo. Esa pertenencia en la acción y a la obra en sí moviliza y genera otros imaginarios, otras acciones, y ahí se encuentra el poder del arte como herramienta transformadora de realidades, de nuevos conceptos y reflexiones.

En agosto de este año con el objetivo de defender la "Reserva Natural Arroyo Torres" y dentro del marco de la festividad de la Pachamama, de manera conjunta con el Centro Cultural "El Demiurgo", ambos ubicados dentro del conurbano bonaerense, en la localidad de Merlo, se llevó a cabo una intervención artística con estenciles en compañía de los vecinos de la zona.

La acción consistía en formar el nombre de la "Reserva Natural Arroyo Torres" con estampas realizadas sobre papel misionero de 15x20 cm aproximadamente, con imágenes alegóricas sobre la biodiversidad (agua, tierra, seres vivos) sobre los bloques ubicados frente espacio cultural "El Demiurgo", a su alrededor se plasmaron sobre el mismo soporte, estenciles directos con frases producidas con los Vecinos por la Reserva.

La propuesta se llevó a cabo de manera colectiva, participativa y comunitaria, pudiendo generar así lazos entre el público y los artistas intervinientes.

De esta intervención artística surge la conclusión que al tomar el estencil como instrumento de lo "no dicho" de manera verbal, pero sí a manera de acción con frases o imágenes contundentes de lo que se está denunciando/visibilizando, se coloca a este en la posición de resistencia dentro de la comunidad, generando así lazos fuertes entre la sociedad y el arte popular.

Miniaturas de Alasita: ritual y deseos de mujeres migrantes en Argentina

María Emilia Jacquet, Dolores Campodónico, Simoné Vieco

Universidad Nacional de las Artes (UNA) - Universidad Nacional de La Plata -

Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Colombia

me.jacquet27@gmail.com / doloresgcampodonico@gmail.com / viester@gmail.com

La feria de Alasitas es una tradición prehispánica oriunda de la Paz, Bolivia, en la cual se presentan artesanías en miniatura que simbolizan deseos ante una figura asociada a la abundancia, Ekeko. Retomando los significados de esta festividad, este proyecto trabajó en la creación de miniaturas en formato fanzine (bidimensionales y tridimensionales), mediante procedimientos artístico-gráficos como el collage, el plegado de papel, el dibujo, el fotomontaje, entre otros. El abordaje mediante lenguajes artísticos sirvió para problematizar y dialogar en torno a las situaciones que mujeres y disidencias migrantes afrontan en torno a la construcción de la ciudadanía, al ejercicio de derechos, y la afirmación de la identidad. Esto permitió darles voz y cuerpo a sus deseos, con el fin de reconectarlos, reelaborarlos, reescribirlos y narrarlos. Para lograrlo se contó con colaboración de la UNA -departamento de Folklore- y con el financiamiento del FNA, lo cual permitió realizar tres jornadas de taller presencial para la creación de miniaturas y una muestra de cierre.

Se contó con la presencia de 7 mujeres con las que realizamos un conjunto de ejercicios y dinámicas lúdicas que permitieron reflexionar sobre el deseo y la migración. En un segundo momento se creó el espacio de taller de collage y fanzine para crear la pieza (miniatura) que expresara las resonancias entre estas problemáticas vivenciadas individual y colectivamente. Finalmente se organizó una muestra colectiva, en la cual se expusieron las producciones realizadas en los dos encuentros previos. La curaduría y el montaje estuvo a cargo de las organizadoras, quienes también crearon una figura plegable en cartón y collage, inspirada en el Ekeko, pensada como una obra que admite la intervención y colaboración del público.

El Salón de las Mujeres en las calles

Sabina Scarponi

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

sabinaariadnas@gmail.com

La narrativa histórica oficial y sus protagonistas construyen la identidad cultural de un pueblo, pero ¿qué sucede cuando se intenta llevar al olvido a quienes contribuyeron a una sociedad más justa e igualitaria?

La eliminación de los retratos del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, en marzo de este año, produjo la indignación de una gran parte de la sociedad. Ante la indignación, durante la marcha del 24 de marzo, Día por la Memoria, la verdad y la Justicia, nos reunimos en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de seis artistas mujeres (unidas por diversos proyectos gráficos desde hace años) para intervenir el espacio público con las imágenes de aquellas protagonistas, que con su arte y militancia, lucharon por la ampliación de derechos a lo largo de nuestra historia. Articular hechos del pasado con los espacios, con la historia y con el presente, nos remite a la idea de heroínas colectivas dispersas por la ciudad.

Ante las políticas de vaciamiento cultural, estas intervenciones gráficas son una respuesta política que interpela el transitar cotidiano. La presente comunicación propone presentar detalles del proceso que resultó en esa intervención en particular y profundizar en qué sentido acciones como estas ponen de relieve que el espacio público, en su dimensión social, cultural y política, es territorio de contacto entre los sujetos como práctica colectiva; es lugar de relación, de identificación, de manifestación y expresión comunitaria, como transmisora de consignas e ideologías claras y directas; es dispositivo en que los mensajes adquieren masividad y por tanto un enorme potencial concientizador con el público que lo percibe.

Cuando los discursos sociales difieren de los institucionales, las calles se convierten en un espacio donde se disputan los sentidos comunicativos. Los relatos que se construyen a partir de una identidad colectiva asumen valor propio dentro de la comunidad, ampliándose las diversas causas que la convocan a manifestarse.

La gestión cultural y el buen vivir. [La dimensión cultural del espacio social hacia el buen vivir, en el espíritu del tiempo]

Gabriel Erazo Navas

Escuela Popular y Centro Cultural Pambachupa

ronaldgabrie1@hotmail.com

El arte rupestre es una muestra clave de la necesidad humana de expresar, transmitir y memoriar sus acciones, aunque también, de mostrar la gestión de los sucesos cotidianos, y el ritual, como elemento indispensable de su época.

Largo camino ha pasado desde que se han encontrado vestigios de la existencia humana en el planeta tierra. Desde un principio la gestión ha estado impreso en las actividades de nuestros antepasados, como lo ha sido la recolección de alimentos, y del descubrimiento del fuego, el cuidado del hogar, tejiendo en sí, las comunidades cercanas al ecosistema natural, emergiendo la idea de la dimensión cultural.

La ilustración del siglo XVIII, como movimiento cultural de grandes transformaciones, da paso al racionalismo materialista, y con la aparición de la máquina de vapor y las revolu-

ciones industriales, la humanidad actual se envuelve en una esfera de dependencia económica, social, cultural individualista, casi mecánica, en la que, aparte de la sobreexplotación de la vida, nos hemos alejado de los espacios sociales, distando del sentido original de la cultura.

Pasando por el trajinar simbólico de la brevísima historia del arte, como pregunta disparadora a la siguiente ponencia, tenemos: ¿Cuál es el aporte del arte a la construcción de una sociedad con justicia social y una cultura de paz?

Luego de analizar conceptos como dimensión cultural, espacio social, buen vivir, pasamos a situar la experiencia de dos acontecimientos de gestión cultural comunitaria que permanecen en el tiempo y su vivencia dialoga con la ocupación, el reciclaje, la soberanía alimentaria, el cuidado ambiental/personal, y la educación cultural y artística; temáticas que brindan miradas alternas ante la situación global actual.

Hablar de los espacios socioculturales en si ya es una investigación artística puesto que en su constante gestión cada elemento, imagen, estética acompañan al (o los) mensaje(s) como fuentes de sensibilización y comprensión de nuestro mundo cada vez más cegado por la violencia y el miedo.

La siguiente ponencia tiene como objetivo demostrar el valor intangible y transformador de los espacios culturales como una práctica artística investigativa permanente que aporta a la comprensión integral del espíritu del tiempo y la construcción de acciones que salvaguarden el sentido original de la cultura hacia el fomento de la paz.

Cultura, salud de la piel y teatro: conversaciones entre narrativa y percepciones latentes

Ivana Zeballos

Instituto de Artes N° 5074, Santa Fe

ivanaz279@gmail.com

En mi experiencia de praxis y formación, han surgido preguntas que han llevado a un trabajo de investigación necesario y relevante, en diferentes campos disciplinarios recorridos he encontrado enlaces, conexiones educativas y sociales desde la sensibilidad cultural.

Partiendo de la educación artística como base y siendo testigo cómo esta comienza a dialogar con otros campos que deben ser resignificados desde una mirada colaborativa, saludable y educativa, en los sujetos de derecho se aproximan nuevos enfoques que se relacionan con la salud, poniendo foco en la salud de la piel que afecta adolescentes.

La educación teatral desde un enfoque como herramienta terapéutica se pone al servicio de resignificar y poner en valor este órgano del cuerpo y que, junto a las emociones, enfrentan a una sociedad que aún no comprende la importancia de su cuidado e impacto.

Evidenciando que los derechos de los sujetos, como la ESI, con enfoque de cinco puertas de entrada, se encuentran la sexualidad, que es un aspecto que en la mayoría de las construcciones vinculares, se proyecta a través de una atracción casi siempre física y fisiológica, acompañada del “cómo verse” ante ese que me mira, a veces se ve bloqueada por no sentirse bien con su aspecto de piel, el acné por ejemplo o el melasma en jóvenes, que provocan varias veces conductas de aislamiento por el rechazo social, desfavoreciendo incluso los aprendizajes escolares.

La educación artística puede aportar un puente de sanación para recuperar la autoestima, expresión y reconocimientos de estos cuidados llevados a una reflexión colectiva.

Destacar la importancia de la piel como escenarios de conexión con otros mundos ya que nuestros receptores neurológicos son los portadores de información por lo que aparece el contexto y de ahí se produce el mensaje en respuesta para el exterior, promoviendo la cultura de la aceptación y arte de vivir con otros.

Transformar el cuidado de la piel sin caer en el pensamiento estético conocido socialmente, daría lugar a revisar miradas más saludables, sostenidas y acompañadas desde la pedagogía teatral que pone el juego, la identidad y respeto por el cuerpo, del otro en función de las culturas. El Cuerpo como territorio.

Salud: representando el órgano de la piel con todo lo que implica.

Teatro: el arte colectivo con otros- se involucra la piel - desde ahí se construye lo ficcional.

Cultura: conozco el mundo por mis receptores fisiológicos que se dan a través de la piel.

Ventana creativa y arte como educación. Tránsitos hacia una decolonialidad en la educación

Martina Bailón, Ernesto Donas, Regan Pimienta, Francisco Lapetina

Centro de Formación en Educación - ANEP - SODRE- Hornero Usina - Facultad de Artes UDELAR - Filarmónica de Montevideo - Escuela de Educación Artística DGEIP - ANEP - Artista independiente

martinabailon@gmail.com / ernesto.donas@gmail.com / iurumila@gmail.com

franciscolapetina@gmail.com

Arte y educación resultan dos términos de compleja definición e historicidad así como múltiples inscripciones institucionales y políticas. En diversos ámbitos contemporáneos, las artes transitan una relectura de potenciales y caminos interdisciplinarios que desafían pedagogías, prácticas artísticas y las propias disciplinas. Este trabajo el presenta y reflexiona acerca del proyecto Ventana Creativa que el equipo interdisciplinario Hornero Usina viene llevando adelante a partir de 2023, donde se ha experimentado a partir del concepto "ar-

te-como-educación". Se vienen desarrollando en el ámbito educativo formal transversalidades entre experimentación, exploración y sistematización metodológica centrada en la activación de la educación creativa a partir del arte (y no tanto educación artística). Tomando la perspectiva de pensamiento artístico de Luis Camnitzer como campo cognoscitivo múltiple se realizaron experiencias con tres comunidades educativas de educación primaria que integraron artistas y docentes de enseñanza artística en diversos dispositivos de trabajo (que se denominan Resortes de Educación Creativa-REC). Éstas permitieron exploraciones, transformaciones personales, colectivas a (inter)institucionales. Observamos a cada REC como metodología para volver al arte en procesos activos y reactivos, de subversión, ante una realidad, su concomitante mundo de posibilidades para su transformación, despojado de una pura funcionalidad productiva y sistémica (o meramente expresiva). Discutimos el lugar hegemónico y reduccionista del arte en la educación, en una dimensión reducida a la artesanía, a lo artefactual, al centramiento en el producto. Esta restricción consolida a lo artístico como terreno vedado a docentes y estudiantes como conjunto de técnicas aplicadas en momentos puntuales, o bien reservado para "artistas formados". Esta metodología experimentada en los REC, que entiende el arte como metadisciplina, apunta a visitar, deconstruir y redefinir viejos (coloniales) y nuevos (decoloniales) conceptos de la educación a la luz de las necesidades de la educación contemporánea. Se pretende finalizar con un intercambio acerca de cómo estas experiencias pueden informar y ser incorporadas dentro de la educación a nivel curricular buscando nuevos paradigmas.

Performance y resistencia. Activismo y estrategias docentes en "El Jujeñazo" de 2023

María Alejandra Vega, Amalia Noemí Vargas

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

alevegac@gmail.com / amaliavargas2003@yahoo.com.ar

En marzo de 2023, los docentes de Jujuy iniciaron una serie de reclamos salariales docentes, a los que luego se unieron otros sectores de trabajadores. A dichos reclamos se sumó la protesta en contra de la reforma constitucional en defensa del agua y los territorios de las 400 comunidades afectadas por el extractivismo del litio, la que desestimó la consulta previa e informada a las comunidades originarias afectadas por la explotación del mineral, y amenazaba afectar los derechos a la protesta. El 16 de junio, los referentes del Tercer Malón de la Paz, y luego de la discusión y votación en asambleas locales, comenzaron los cortes de ruta. Estas masivas movilizaciones comenzaron en diferentes puntos de la Quebrada y Puna para continuar en la capital y los valles e incluyeron modalidades performativas de canto, música

y danzas del repertorio tradicional andino con las que los actores se identifican profundamente. Los docentes de arte tuvieron un rol fundamental en la organización, circulación y puesta en acto del repertorio local, cuyas letras fueron transformadas mediante la técnica de *contrafactum* para dar cuenta de la situación y los reclamos de la resistencia jujeña. Estas acciones fueron en gran parte organizadas por el colectivo “Malpa” (término que alude a los “mal-pagados” salarios docentes), grupo constituido por docentes de arte de la provincia en dicha ocasión. La integración de la música, los cantos y las danzas a las protestas transformó el clima de enfrentamiento y violencia, aportando una dimensión festiva y de goce propios del carnaval. Por otra parte, las letras creadas para estas ocasiones vehiculizaron el humor propio de la sátira y contribuyeron a la diseminación y popularización de las consignas políticas que se consensuaron colectivamente. En esta presentación ofrecemos algunos ejemplos de las piezas interpretadas recolectadas en las mencionadas movilizaciones y cortes como parte del Proyecto de Investigación “Las prácticas de canto colectivo tradicional en la construcción de identidades y redes de reciprocidad entre mujeres de Argentina”. Los Jueves de Comadres”.

La mediación cultural como herramienta educativa

Karina Elizabeth Cabrera Alvarado

Gestora de proyectos independiente

karinacabreraart@gmail.com

Sumergidos en el *dump scrolling* de las redes sociales, constantemente nos exponemos a una cantidad abrumadora de estímulos visuales. Dentro de esta revisión interminable, encontramos publicidad en torno a actividades culturales en museos que van más allá de una muestra artística, inauguración o relato de obras. Ya sea debido a la actividad planteada o la gráfica empleada, nos detenemos brevemente para dar paso a opciones como: “aprende con nosotros composta”, “vamos al museo en bicicleta”, “arma tu collage sin conocimientos previos”. Estas propuestas que van más allá de la contemplación pasiva, son un ejemplo de las estrategias educativas empleadas en los espacios culturales en la actualidad.

La educación, entendida como un acto revolucionario no sólo como un colector de conocimiento sino como un potencial agente de cambios sociales y políticos, adquiere una particular relevancia al vincularla con los entornos culturales. Estos espacios constituyen un escenario propicio para la reflexión activa y crítica. En este sentido, hablamos de entornos de educación *no formal*, es decir, la generación de actividades que escapan del sistema escolarizado y nacen desde la curiosidad y expresividad inherente en el ser humano. Es así como a partir de lo lúdico, los espacios culturales plantean actividades que fomentan el diálogo

no sólo sobre la materialidad de las obras de arte, sino también sobre aspectos cotidianos profundamente conectados con el contexto sociocultural contemporáneo.

Pero ¿qué es la mediación cultural y cuál es su papel en la comunidad? El planteamiento en torno a los espacios culturales como entes vivos, nos lleva a vislumbrar una arista naciente en la que el espectador opta por el aprendizaje de elección libre, proponiendo un cambio de paradigma ante las formas en las que consumimos arte y conocimiento. En este panorama, el *free choice learning* surge como una alternativa de aprendizaje basado en las necesidades del participante, en donde, la creatividad y la tecnología juegan un papel determinante para su consecución (Dierking, 2005).

Al llevar el concepto de *free choice learning* a los espacios culturales, es imperativo referirnos a la mediación cultural como un instrumento clave para la formación de sujetos con participación activa en la sociedad, además de fomentar su pensamiento crítico. Desde esta perspectiva, se pretende analizar el proceso de mediación llevado a cabo en la XVI Bienal de Cuenca en Ecuador, espacio en donde participé como Coordinadora del Equipo de Mediación Educativa.

Un mural para Catalina

Pablo Sebastián Pisacco

Escuela N° 1291 Brigadier General Estanislao López

pablopisacco2016@gmail.com

El proyecto tiene como finalidad, generar encuentros de producción colectiva entre distintas instituciones y modalidades (formal y no formal) de la ciudad de San Lorenzo; poner en circulación y discusión, la participación de las mujeres en la construcción de la historia y la identidad nacional, rescatando la figura de María Catalina Echevarría de Vidal (1782-1866). Participaron del proyecto: el Taller de Arte Textil del Centro Cultural y Educativo Municipal de la ciudad; alumnas del Profesorado de Artes Visuales, alumnas y alumnos de 4to y 6to. grado de la escuela n° 1291. Si Belgrano fue el ideólogo, Catalina fue la hacedora material. Es la única mujer que aparece con nombre y apellido, en el conjunto de imágenes que pueblan el Monumento a la Bandera. Como señala Gluzman (2015, p 68 y ss.), las labores de punto, las artes femeninas, no fueron sólo actividades de “adorno” para las mujeres, sino que fueron las mismas mujeres, a fuerza de talento e insistencia, quienes las tornaron formas de participación en la vida pública y política del siglo XIX. Álbumes, tapices y banderas, fueron dispositivos políticos, desde una posición social adversa, a partir de las cuales deseamos discutir y construir identidad.

Los sueños al borde del olvido: otras formas de conocer el mundo a través de las artes

Rosario Wilches

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia

tatahertz@gmail.com

Hace unos años realicé una etnografía en la ciudad de Puerto Nariño, Amazonas, en la cual descubrí cómo se concibe la cosmogonía de su pueblo, de una forma integral para la educación de los estudiantes. Allí les enseñan matemáticas, historia, español, como en cualquier escuela; hasta que un día, presencié una clase en la cual se hacía mención a la importancia que tienen los sueños para el día a día. En ese momento empecé a considerar que pensar en los sueños dentro y fuera del aula, sugiere una forma de resistencia, como lo dijo Deleuze (1987) al referirse al acto de creación. Considerar estas otras epistemologías o epistemologías del sur (Sousa Santos, 2014) representa un desafío en la educación artística, pues en la actualidad podemos atestiguar el sesgo del conocimiento impuesto en la educación y no sólo en el ámbito artístico. Metodologías como la investigación-creación en espacios transdisciplinarios, propicia la generación de nuevos conocimientos que no sólo describen los entornos sociales sino que también nos permiten incidir positiva y ampliamente sobre estas realidades sociales. Considerar las artes por medio de esta alianza transdisciplinaria y trenzar el conocimiento académico con los saberes ancestrales, generará eventualmente una ruptura en aquel margen por el que pueden dar luz las prácticas artísticas en medio del contexto eurocéntrico en el que se ha envuelto la educación.

Actualmente, en medio del proceso de mi investigación en curso sobre sueños y música, he hallado encuentros que reafirman cómo las artes pueden dar cuenta de un fenómeno que tradicionalmente se ha pensado a través de la racionalización de la experiencia. El material onírico o los sueños, que resulta un tropo preciso para considerar nuevas formas de idear y pensar el mundo; si se considera por medio del sentido y no solo del significado, es capaz de dar vuelta al paradigma eurocéntrico con el que se ha relacionado históricamente y así entender la polisemia de los sueños y de muchos otros contextos más.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

2

**LA INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
Perspectivas y enfoques metodológicos**

Lunes 7 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:
Victoria Orce y Rocío Fernández

LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

Perspectivas y enfoques metodológicos

Lo ontoepistemológico y las metodologías transitivas: el posicionamiento de la investigadora y la investigación bricoleur

Catalina Olivares

Universidad Autónoma de Chile

olivares.catalina@gmail.com / catalina.olivares2@cloud.uautonoma.cl

La presente comunicación problematiza acerca de las decisiones metodológicas en una investigación cuya disposición requiere de la transitividad de los métodos, apelando a un sentido bricoleur, enfoque creativo que se adapta a la complejidad de los problemas investigativos contemporáneos. Con ello también analiza el valor de reconocer el posicionamiento ontológico y epistemológico de una investigadora en su relación, como reflexividad necesaria para la investigación, así también como punto de partida y de intercambio para una investigación que piensa las artes; particularmente aquí, a las imágenes. En este caso, a partir de las imágenes del SXX presente en los libros de texto de enseñanza de historia de tercer año de educación secundaria pública en Chile, pensando en la selección editorial de dichas imágenes, a la experiencia artística de estas con el estudiantado. Hablar de tránsitos admite la incerteza de hallazgos en la investigación con imágenes, donde lo etnográfico, lo narrativo y lo basado en las artes, resultan puentes de transitividad, para atender a lo complejo del movimiento entre imágenes y exponer diversas formas de crecimiento/conocimiento desvinculadas de la jerarquización, y más asociadas a lo rizomático. Esta maraña que significa atravesar las circulaciones entre imágenes como distribución de conectividad, y si se quiere de multidisciplinariedad, supone analizar la relación simbólica, activa y temporal entre las personas, las cosas y las imágenes. Donde en potencia las imágenes son también parte de aquella red que provoca la concreción de afectos y relaciones con las personas, por lo tanto, forman parte de un proceso que va más allá de un espacio localizado o físico, incluso más allá de las personas que transitan en él. Es si no, la puesta en acción de sensibilidades, de creación de imágenes, de contextos sociales, de contextos escolares, y de relaciones entre roles institucionales. Así, esta comunicación ha de pensar en la necesaria provocación de un “sistema integrado” de metodologías.

Trauma visual

Mario Mogrovejo Domínguez

ENSABAP, Perú

mmogrovejo@ensabap.edu.pe

Esta investigación se basa en demostrar que existe un “trauma visual”; trauma visual histórico que afecta nuestros procesos perceptuales y sobre la representación de la imagen desde su concepción, modelado y/o rediseño de nuestras formas de ver y sentir. Éstas han generado quiebres en nuestro entendimiento y reconocimiento socioemocional hacia el otro, por lo tanto, los efectos del trauma visual han ocasionado la manipulación de la representación de la imagen en la historia de Latinoamérica, donde surge el concepto de vigilancia y control a través de las imágenes, concepto que utiliza el Estado para ejercer control sobre el público; como señala Martín Heidegger, el mundo ha sido conquistado por las imágenes, es entonces este poder canónico que más adelante es socializado por todas las comunidades para medir, mediar y relacionarse.

En tal sentido esta investigación intenta tener un panorama sobre visualidades y su relación con el arte/educación, he desarrollado diversos análisis en torno a la relación entre imagen y poder y de cómo se ha ido construyendo el imaginario visual y la representación en nuestra región, y como los relatos de nación e identidad han configurado nuestras miradas y sentires y de cómo este proceso forma parte hoy en día de nuestro quehacer educativo y social.

Por lo que esta investigación plantea reflexionar sobre el trauma visual y cómo nos vemos obligados a liberarnos de aquel trauma visual de la representación.

Para el desarrollo de esta investigación tomé como caso de estudio a la propuesta pedagógica de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú, que basa su propuesta educativa en el academicismo francés del siglo XIX y que se instala en el país desde hace más de 100 años.

El propósito de esta investigación es desmontar estructuras epistemológicas de poder presentes en el arte/educación y permitir una educación inclusiva y diversa que permita la valoración de saberes, expresiones culturales tradicionales, populares y contemporáneas de nuestros contextos.

Una de las herramientas que uso para intentar desmontar el trauma visual es la pedagogía crítica/decolonial que me permitirá cuestionar y subvertir las narrativas hegemónicas de la obra de la artista peruana Elena Izcue.

Las artes coloniales como una historia de resistencias y producciones emancipadoras. El aula como paradigma de producción y práctica artística situada

Ramona Gómez, Marisol Belusci

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

ramona.gomez1@bue.edu.ar / solbellusci@gmail.com

Somos un equipo de docentes/investigadoras en el área de historia de la cultura colonial para la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Buscamos generar un espacio de reflexión sobre saberes y prácticas pasadas y contemporáneas y así poder encontrar herramientas hermenéuticas a través de la historia cultural que sean de utilidad en su formación como productores visuales.

Tratándose de una licenciatura en artes visuales el método se focaliza en el análisis de imágenes como textos, según la sociología de la imagen propuesta por Rivera Cusicanqui. Complementamos los documentos textuales con enfoques socioculturales de análisis del discurso. En todos los casos la metodología marco es la del paradigma indiciario. Los resultados son volcados en producciones de conocimientos realizadas por nuestros estudiantes/as: textos escritos y producciones estéticas en diversos formatos (audiovisual/fotografía/ dibujo, grabado/ performance/ instalaciones).

Los ejes temáticos fundamentales son: colonialismo, luchas y resistencias. Damos cuenta de prácticas culturales desde la invasión europea que buscaron terminar con las culturas originarias, sus producciones materiales y simbólicas, la violencia de tal destrucción y el surgimiento de estrategias de resistencia.

Hacemos especial énfasis en la persistencia de mezclas culturales que lejos de representar una síntesis con el canon del invasor muestran la creatividad en una continuidad que se extiende desde la época colonial hasta la contemporánea. Una dialéctica en espiral que permita acercarnos al pasado desde la mirada del futuro que se construye con el presente que habitamos.

Otro eje temático destacado es el análisis crítico del patriarcado: nos ocupamos de revisar, debatir, y contribuir a visibilizar la mitad más silenciada de la historia: mujeres y disidencias.

Si bien la virtualidad hizo que tuviéramos que replantearnos las formas de enseñanza-aprendizaje, nos permitió producir fichas de cátedra, seleccionar material audiovisual nuevo, reorganizar las carpetas de imágenes habituales, y propiciar otras formas de participación. El eje que mantuvimos fueron las producciones artísticas de nuestros estudiantes/as como herramientas visuales de indagación para explorar las formas y los sentidos de las representaciones que se estudian. Creemos que este es un puente fundamental para realizar una historia de la cultura no lineal, ni teórica exclusivamente, sino visual, artística y descolonizadora.

Es decir, resignificar el proceso de las prácticas artísticas contemporáneas, y a su vez, el marco teórico desde el que se produce, como una pedagogía emancipadora situada desde este sur del sur.

Criar imágenes en la escuela: la performatividad de las imágenes en la educación artística

Franco Agustín Viola

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Área Transdepartamental de Formación Docente
 francoviola@gmail.com

En alemán, el concepto «Bild» refiere tanto al aspecto material como al inmaterial de «imagen» e incluye un sentido de producción, de conformación. De esta manera, *Einbildungskraft* (la imaginación, la fantasía) refiere al poder de creación de imágenes y la *Bildung* (la formación, la educación) al proceso por el que el individuo llega a formar parte de la propia cultura. Este carácter performativo de *Bild* está ausente en el concepto de «imagen» en la lengua española, lo que le otorga un lugar estático y establecido de una vez y para siempre como figura o representación. Esta concepción configuró históricamente modos de comprensión y vinculación con las imágenes que implican posicionamientos pedagógico-políticos en el terreno de la Educación Artística.

En *Crianzas* (2020) Susy Shock presenta algunas ideas potentes en torno al verbo “criar”: acompañar con paciencia los primeros (y fundantes) momentos de aprendizaje, respetando los deseos de lxs más pequeñxs. (...) Interpretar, decodificar, desandar, desaprender. (...) Predisponer a lo incierto”. Estas consideraciones acentúan dos aspectos importantes: la dimensión procesual del acto de criar y, en especial relación con este, el hecho de darse en los primeros tiempos de vida. Me interesa desplazar esa metáfora de la *crianza* para imaginar otras pedagogías de la imagen en la Educación Artística en las escuelas.

En un contexto signado por el *capitalismo de las imágenes* (Fontcuberta, 2016) existen ciertos consensos acerca del rol que estas juegan en la configuración de nuestras subjetividades y los lazos comunitarios, al tiempo que su proliferación circula por y ante nuestros ojos y pareciera no tener casi más consistencia que la de su aptitud de pasar de mirada en mirada. Ya anticipaba Benjamin (1936) que la recepción en la distracción representa el síntoma de una profunda transformación de la percepción.

En virtud de ello, urge posicionarnos *entre* las imágenes, conocer y explorar cómo operan, cómo se producen y qué efectos producen en nosotros y en el mundo; qué tipo de agenciamiento suponen. ¿Cuál es el campo de sensibilidad que abren algunas imágenes en su performatividad y cómo hacer que se multiplique? Soto Calederon (2022) sostiene que “esos vínculos de la realidad sensible de las imágenes, sus operaciones ficcionales, nos permiten pensar en las relaciones que establecen, en su consistencia opaca cuya comprensión no puede pasar por un laboratorio de control sino por desplegar formas para su indecibilidad” (p. 19).

Por lo tanto, la escuela se abre como espacio potenciador donde *criar imágenes*, es decir, ensayar una imaginación material que movilice otros mundos imprevistos. Así, el desafío pedagógico de la Educación Artística es criar, junto a las infancias y adolescencias, aquellas

imágenes que más que reflejar la realidad la performen, la canten, la bailen, la hagan brotar de otra manera agrietando el régimen visual que organiza lo cotidiano permitiendo que las fuerzas imaginantes transformen y amplíen nuestras experiencias “del nosotros”. Este desafío conlleva la tarea de (des)aprendizaje en la formación docente en educación artística.

La foto-elicitación de la mano de Grete Stern

Andrea Cantarelli Amacoria

Universidad de Barcelona

aacantarelli@gmail.com

Esta presentación es el producto de mi tesis de doctorado denominada El trabajo de las mujeres privadas de libertad en Uruguay en el marco del Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, Sociedades y Políticas con sede en la Universidad de Barcelona.

El objetivo de la tesis fue analizar las significaciones sobre el trabajo en mujeres privadas de libertad, desde el enfoque de los derechos humanos y con una perspectiva de género, que permita visualizar la eventual brecha existente entre el derecho consagrado, y el efectivamente gozado, en las realidades de vida de estas mujeres en Uruguay.

El estudio se basó en el trabajo de campo realizado en 2022, se usaron las técnicas clásicas de la investigación social. Lo innovador en la realización de las entrevistas y los talleres con mujeres fue la incorporación de la técnica *photo-elicitation* con fotomontajes de la artista Grete Stern. Estos presentan características relevantes para trabajar con esta población debido a que los fotomontajes seleccionados apelan a la verosimilitud de las diferentes fotos ensambladas. No son imágenes abstractas, representan por semejanza lo que fue retratado en su origen. El potencial de los fotomontajes acá elicitados es el ensamblaje de fotos de contexto y escalas disímiles. A la vez, las fotos de mujeres claramente apelan a representaciones de mujeres de clase media de la década de los 50, algo distante de la realidad de las reclusas. La potencia del trabajo de Stern en este contexto explora la capacidad interpretativa de metáforas del sentido común. En sus obras parece no haber pasado el tiempo, hay algo del contexto que sigue vivo, por varias razones: se presentan en blanco y negro, tienen más de 70 años y siguen teniendo vigencia tal cual, una profecía feminista de la memoria social y política de las mujeres. Incluso el carácter onírico de la obra de Stern, nos abre múltiples posibilidades de diálogo y acercamiento a las mujeres.

El lugar de la experiencia en el X Encuentro de Mujeres por la Cultura: investigación acción-participativa/educación/difusión de prácticas artísticas/culturales

Marcela País Andrade

UBA - UNA - CONICET

maky2007gmail.com

Los actuales procesos de creación artística vinculados a los feminismos y a los colectivos trans se imbrican con decisiones éticas, estéticas y políticas en el marco de las experiencias sociales y culturales situadas. En ese diálogo, son crecientes los estudios (trans)feministas que observan el Arte y sus prácticas; y, los estudios en Arte que observan las cuestiones socio-culturales en dicho enclave. De ese cruce surgen novedosas reflexiones entre el crear/experimentar/investigar/enseñar, la revisión de las propias categorías explicativas y la reconfiguración de las herramientas metodológicas de dichos procesos en cada campo.

A partir de una experiencia concreta – el X Encuentro de Mujeres por la Cultura- llevada a cabo en la ciudad de Chapadmalal (Mar del Plata) durante 4 días en el mes de diciembre de 2023, en este relato, recuperamos y examinamos desde un enfoque socioantropológico el proceso de construcción colectiva de dicho espacio enfocando en: la investigación acción-participativa, la formación de distintas temáticas y disciplinas; y, la difusión de las prácticas artísticas/culturales de quienes participamos en dicho encuentro.

El interés se enmarca en compartir algunas herramientas desarrolladas en las metodologías de la experiencia/investigación/enseñanza en Arte y en las Ciencias Sociales críticas desde una mirada (trans)feminista.

Álbum de família na arte contemporânea brasileira

Rodrigo Lopes Costa

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil

rodrigolopesco@gmail.com

"Álbum de família na Arte/Educação: Matéria de Ficção" é o título da pesquisa que desenvolvi no mestrado onde investigo as qualidades materiais e ficcionais do álbum de família. Esta comunicação explora um recorte dessa pesquisa, a saber, um mapeamento de artistas brasileiras(os) que utilizam esse material. De que maneira a arte contemporânea pode contribuir com pesquisas em arte/educação? Como lidar com as marcas deixadas pela colonização em nossos álbuns de família? O que podemos fazer quando um álbum nos lembra algo que não podemos esquecer?

O álbum, como um arquivo que guarda os momentos "felizes", pode ser abordado em suas dimensões social, histórica, política, racial, econômica, afetiva e emocional. Além de exposições e peças de teatro, mapeei 32 artistas brasileiras(os) cujas práticas artísticas e arte/educativas trabalham com álbuns de família como "matéria de criação", em torno das noções de arquivo, história, pertencimento e memória. Filmes, oficinas, fotolivros, instalações, performances e outras formas de expressão são mobilizadas por essas(es) artistas e nos convidam a exercitar a memória, a escavar os "restos" deixados ao longo do tempo e imaginar outras narrativas pessoais e coletivas. É importante comentar que tais artistas não têm sua pesquisa/produção focada exclusivamente nos álbuns.

A partir da análise do trabalho de artistas como Aline Motta, Castiel Vitorino Brasileiro, Rosana Paulino e eu, elaboro a noção de álbum como "arquivo branco": um arquivo que, no contexto brasileiro, é marcado pelo trauma colonial. Um arquivo em que a possibilidade de eternizar memórias para futuras gerações — articulando a fixação de imagens fotográficas e técnicas para conservação do material — foi privilegiadamente garantida às famílias brancas escravocratas que aqui invadiram e se estabeleceram.

Um tipo de arquivo íntimo onde nós, pessoas marcadas pela experiência da raça, da pobreza e da desobediência às normas de gênero e sexualidade baseadas na moral cristã fomos/temos sido retratadas como "diferentes", "selvagens", "exóticas", "promíscuas" e "inferiores" em relação ao sujeito moderno/colonial — e assim, excluídas dos álbuns de família.

Esta dissertação foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Artes na UNESP (Arte e Educação) com orientação da professora Rejane Galvão Coutinho (IA - UNESP) e teve apoio da CAPES.

"Álbum familiar en Arte/Educación: Materia de ficción" es el título de la investigación que desarrollé en mi maestría donde indagué en las cualidades materiales y ficticias del álbum familiar. Esta comunicación explora una sección de esta investigación, es decir, un mapeo de artistas brasileños que utilizan este material. ¿Cómo puede el arte contemporáneo contribuir a la investigación en arte/educación? ¿Cómo afrontar las huellas dejadas por la colonización en nuestros álbumes familiares? ¿Qué podemos hacer cuando un álbum nos recuerda algo que no podemos olvidar?

El álbum, como archivo que almacena momentos "felices", puede abordarse en sus dimensiones social, histórica, política, racial, económica, afectiva y emocional. Además de exposiciones y obras de teatro, mapeé a 32 artistas brasileños cuyas prácticas artísticas y artístico-educativas trabajan con álbumes familiares como "material creativo", en torno a las nociones de archivo, historia, pertenencia y memoria. Películas, talleres, fotolibros, instalaciones, performances y otras formas de expresión son movilizados por estos artistas y nos invitan a ejercitar nuestra memoria, a excavar los "restos" dejados en el tiempo e imaginar otras narrativas personales y colectivas. Es importante señalar que estos artistas no tienen su investigación/producción enfocada exclusivamente en álbumes.

A partir del análisis del trabajo de artistas como Aline Motta, Castiel Vitorino Brasileiro, Rosana Paulino y yo mismo, elaboro la noción de álbum como un "archivo blanco": un archi-

vo que, en el contexto brasileño, está marcado por el colonialismo. trauma. Un archivo en el que la posibilidad de inmortalizar recuerdos para las generaciones futuras -articulando la fijación de imágenes fotográficas y técnicas de conservación del material- estaba privilegiadamente garantizada a las familias blancas esclavistas que invadieron y se asentaron aquí.

Una especie de archivo íntimo donde nosotros, personas marcadas por la experiencia de raza, pobreza y desobediencia a las normas de género y sexualidad basadas en la moral cristiana fuimos/hemos sido retratados como “diferentes”, “salvajes”, “exóticos”, “promiscuos” y “inferior” en relación con el tema moderno/colonial y, por tanto, excluido de los álbumes familiares.

Esta disertación fue defendida en el Programa de Postgrado en Artes de la UNESP (Arte y Educación) bajo la dirección del profesor Rejane Galvão Coutinho (IA - UNESP) y contó con el apoyo de la CAPES.

Didáctica de la subversión: o los márgenes inventados de la educación artística

Roberto Layi Fredes

Universidade de Porto, Portugal

Roberto.layi@gmail.com

El texto presenta es una propuesta de proyecto de investigación denominada e imaginada como “didáctica de la subversión” en la educación artística en Chile, enfocándose en el período de la dictadura militar a partir del enfoque que combina teorías decoloniales, críticas y estéticas para analizar la enseñanza del arte en este contexto histórico.

La investigación se estructura en torno a varios ejes temáticos, incluyendo la historia de la educación artística en Chile, la materialidad del tiempo en el arte, y el papel de artistas educadores durante la dictadura. Se destaca la figura de Pedro Lemebel como un posible ejemplo de artista educador subversivo y proto-decolonial. El marco teórico se basa en las ideas de Walter Benjamin, Georges Didi-Huberman y Suely Rolnik, integrando conceptos como la cartografía sentimental y las teorías decoloniales. Se propone utilizar estos enfoques para reexaminar la historia de la educación artística en Chile, cuestionando las narrativas dominantes y explorando las prácticas marginales y subversivas.

La metodología propuesta es cualitativa, incluyendo revisión documental, entrevistas y mapeos de casos específicos. El objetivo es desarrollar una tipología estético-didáctica transgresora y subversiva, basada en teorías decoloniales y subalternas, a través de la reconstrucción ficcional de la experiencia de Pedro Lemebel como artista educador durante la dictadura.

El texto sugiere que esta investigación podría contribuir a una comprensión más profunda de cómo las prácticas artísticas y educativas pueden funcionar como formas de resisten-

cia y transformación social, especialmente en contextos de opresión política. Además, busca reevaluar el papel de la educación artística en la formación de identidades culturales y en la promoción de perspectivas críticas y decoloniales.

Presentación de la propuesta pedagógica del Seminario Taller de Producción de Tesis (Proyecto de Graduación)

Betina D´Angelo, Virginia D´Angelo, Miriam Kirzner, Oscar Marchetti

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Visuales

bgdangelo@gmail.com / vmdangelo@gmail.com / miriam.kirzner@gmail.com

oscar.marchetti@gmail.com

Licenciarse en arte visuales, con un proyecto de graduación, donde la investigación post cualitativa tiene un lugar central, significa entrar a formar parte de la comunidad académico/artística. Con base en nuestra investigación: “El MBN (Método Biográfico Narrativo) es una adaptación metodológica para investigar sobre la propia obra”. Se trata de un enfoque pos cualitativo para construir identidad como autore/ productore de artes visuales. El seminario-taller se focaliza en la investigación biográfico-narrativa con identidad propia dentro de la investigación pos cualitativa, además de contar con una basta experiencia en esta universidad, producto de la tarea docente e investigativa de esta cátedra. Descubrir la relevancia y caracterización de la investigación narrativa sobre la propia obra, posibilita la consolidación de este campo y de la comunidad de investigadores con este enfoque, como forma valiosa (alternativa o complementaria) de construir conocimiento sobre la realización de arte visual. En el diseño de la plataforma moodle se propone una estructura en dos escenarios (escenario en términos de territorio ficcional de la didáctica). En el primero la propuesta es escribir un relato de aquella experiencia que identifiquen relacionada centralmente con el recorte de obra. Las primeras 6 semanas se destinarán a realizar el intercambio grupal y encontrar los principios básicos del método en la construcción colectiva del conocimiento. En el segundo escenario se desarrollan capacidades investigativas en formas colaborativas. El nombre de este escenario es ETIC (Entorno de Trabajo de Investigación Colaborativa); duración, las últimas 8 semanas. Este dispositivo se presenta como una tutorización de la propia investigación, para lograr la autonomización del uso del MBN. Se produce en este marco, la terceridad necesaria para poder interpretar sobre el propio discurso. Las nuevas tecnologías sostienen toda la propuesta en torno a ser la estructura donde se diseña el acto pedagógico e investigativo.

Perspectivas feministas no desenvolvimento de Art Research (AR) e Arts-Based Research (ABR)

Marina Gallo, Isabella Valle

i2ADS - Faculdade de Belas Artes - Universidade do Porto, Portugal

mdgallo@fba.up.pt, bella.valle@gmail.com

Essa comunicação propõe um diálogo sobre o desenvolvimento de Art Research (AR) e Arts-Based Research (ABR) como ferramentas que podem ser aplicadas em prol do desmonte de ambientes coloniais e patriarcais na construção de saberes. As duas autoras desenvolveram suas pesquisas a partir das experiências de mulheres artistas no Recife, Pernambuco, Brasil. A tese de Marina - "Mulheres Artistas no Recife: entre obras, modos de vida e subjetividades desviantes" (2021)- localizou processos de desvio e desconstrução de padrões normativos de gênero vigentes, analisando obras e modos de vida dessas mulheres. Já a de Isabella - "Mulheres fotógrafas: resistências, enfrentamentos e as redes de (in)visibilidade no contexto do Recife", (2017) - reconstrói a narrativa da história da fotografia do lugar, com foco nas fotografias e suas experiências, silenciadas em diversos campos e contextos, desde as primeiras gerações.

A ideia é fornecer pistas sobre como identificar as violências fundantes e mantenedoras das lógicas dualistas e hierárquicas do pensamento capitalista e colonial moderno, e refletir sobre possíveis linhas de fuga, com o intuito de criar novas experiências emancipadoras. Adotar uma perspectiva feminista na produção de conhecimento e ter a colaboração como um norte são pontos fundamentais para desmontar estruturas patriarcais de exploração. A partilha de processos e a crítica ao modo hegemônico de fazer pesquisa contribuem para a trazer visibilidade às questões sutis, mas violentamente estruturantes do ambiente acadêmico e artístico.

Como evitar a lógica binária e dualista que reduz e mascara a complexidade das questões de pesquisa? Desenvolver métodos a partir de uma perspectiva feminista aponta os nós a desatar. Romper a barreira do protagonismo dos sobrenomes ao citar referências, pensar métodos quali-quantitativos híbridos e autocríticos, e treinar o olhar para identificar pressupostos teóricos hegemônicos e eurocentrados, são algumas das práticas propostas. Promover pesquisas eticamente amorosas, rigorosas na produção e colaborativas, vinculando produtividade à promoção do bem-viver e da saúde, é fundamental. Manter uma postura firme e confiante, com humildade e segurança, em locais públicos, e escapar do local de inferioridade imposto são desafios que precisam ser enfrentados. Promover a infraestrutura necessária para que mais mulheres possam criar, produzir e alcançar cargos de poder e gestão é essencial. Através dos relatos das/dos educadoras/es e investigadoras/es presentes, pretendemos dialogar sobre como aplicar essas questões nas salas de aula e na organização dos conteúdos docentes, visando semear novos imaginários inclusivos que inevitavelmente criem novos acessos, políticas, incursões, redes e conclusões.

Investigación y enseñanza basadas en arte: potencias descolonizadoras

Tatiana Fernández, Marina Moyle, Aleranda Fonseca

Universidad de Brasilia, Brasil

tatiana.fernandez@unb.br / marinamoyle@gmail.com / alerandralorena@gmail.com

El giro que va de una educación artística a una educación en visualidades abre caminos poéticos y políticos que entienden el arte, no como un producto, sino como forma de operar la producción de conocimiento y de sentido y la construcción de territorios de existencia, como sucede con conceptos semejantes en las culturas indígenas de América Latina. Estas formas de operar son diferentes de las de la ciencia. ¿Qué significa esto para la educación artística en la escuela primaria y secundaria? Este estudio apunta las relaciones entre arte y colonización en base a las ideas de Ticio Escobar y las relaciones entre arte, educación y política a partir de una Didáctica de la Liberación, que Luis Camnitzer identifica en la singular tradición artística y pedagógica latinoamericana. En esas intersecciones fronterizas las metodologías de Investigación Basada en el Arte (IBA), Investigación Educativa Basada en el Arte (IEBA) y la A/r/tografía, o metodología de la grafía del artista/investigador/profesor, se presentan como posibilidades para atravesamientos entre la teoría, la praxis y la *poiesis*, o práctica transcognitiva, como la llama Graeme Sullivan. Estas metodologías constituyen actualmente potencias descolonizadoras para América Latina porque rompen con los conceptos modernos y occidentales del arte, la investigación y la educación, que son aún, instrumentos de colonización del pensamiento en las relaciones de poder y dominación. Al mismo tiempo esas metodologías son formas de enseñar pues apuntan al carácter de metadisciplina que tiene el arte. Para entender lo que significa este cambio en la educación artística analizamos los aspectos metodológicos en la enseñanza del arte que se abren a procesos estético-poéticos. En este estudio presentamos cinco aberturas que estas metodologías de investigación generan en la educación en visualidades: imaginación creativa, singularización de resultados, subjetivación de procesos, corporificación de experiencias y disidencia o diferenciación de pensamiento o acción. Las reflexiones finales indican que las potencias descolonizadoras de esas metodologías están en su relación con la filosofía del 'buen vivir' o 'tekoporã' guaraní, como lo más cercano a la concepción de arte contemporáneo.

Tejiendo dispositivos en la construcción de subjetividad docente para la enseñanza de las artes visuales en la escuela

Patricia Quintana Figueroa, José Rubilar Medina

Universidad Austral de Chile - Universidad de Concepción

Patricia.quintana.uach.cl / joserubilarm@gmail.com

Esta investigación busca comprender las construcciones subjetivas de profesoras en los procesos de enseñanza de las Artes Visuales, a raíz de una nueva política curricular, entendida ésta como un dispositivo. Con esto se busca analizar la relación de esta normativa y la puesta en práctica del currículum en la configuración de subjetividades docentes y el despliegue de la docencia. Aquello se anudó con las crisis sociales que se vivieron a partir del estallido social en Chile del año 2019, la posterior Pandemia 2020-2021, y el retorno al aula presencial el 2022-2023. Así, el encuentro con siete profesoras de distintos territorios chilenos da cuenta de sus vivencias a partir de experiencias en la docencia y la llegada de un nuevo currículum, dando forma a un inventario de dispositivos. Con esto se posibilita un análisis en relación con las situaciones que ocurren dentro y fuera de la escuela y que propician procesos de subjetivación en la enseñanza de las Artes Visuales. A través de una metodología dialógica y etnográfica digital, para esta comunicación se presentan 2 de los 4 inventarios: un dispositivo curricular del afuera y otro material. Se complejiza así la forma en que las profesoras se reposicionan en términos pedagógicos, reconociendo con ello, una subjetividad ética con un sentido de pertenencia encarnado y localmente situado. Una investigación que, desde el dispositivo, proyecta una práctica relacional que moviliza una reflexión conversacional para repensar el currículum, la enseñanza y sus fugas dentro de la escuela.

Investigación artística y universidad: políticas de encuentros, narrativas y prácticas colaborativas

Viviana Fernández, Ana Castro Merlo

Universidad de Córdoba

viviana.fernandez@unc.edu.ar / anacastromerlo@upc.edu.ar

La presente comunicación surge en el marco del Proyecto de Investigación “La Investigación Artística: tensiones y discontinuidades entre las prácticas y expresiones artísticas contemporáneas y sus vinculaciones con el campo académico y el ejercicio profesional” radicado en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba (PICTO 2022 -2024 Agencia I+D+i – Asociativo Córdoba) con el propósito de socializar los avances hasta aquí realizados y de contribuir al debate de la Investigación Artística en el ámbito de los Estudios

Superiores de nuestro país. Especialmente, se dirige a considerar las metodologías de creación-producción-investigación artística de danza contemporánea y performance que, ubican en el centro de sus prácticas experimentales, procesos de indagación formal en diálogo con abordajes teóricos y problemáticas transdisciplinares, tanto en el ámbito académico formativo como en el medio sociocultural en el que se desarrollan. Consideramos que, en sus búsquedas se identifican, entre otros aspectos: los procedimientos de interpelación y demarcación disciplinares, la problematización de las condiciones de producción y existencia, la toma de posiciones colectivas que, en el orden de la vida promueven dinámicas de interrelación entre artistas, organizaciones y grupalidades con el objetivo de generar trabajo y políticas de desarrollo conjuntas. En esta escena en construcción, el ejercicio profesional de la danza contemporánea y la performance indaga en las manifestaciones de una esfera particular de experiencia social que nos permite postular que, la investigación artística elabora un tipo de conocimiento situado, integrando y articulando múltiples perspectivas en diálogo con el trabajo artístico como un modo de redefinir, actualizar, expandir y desbordar su campo específico. Desde esta perspectiva, la problemática que nos ocupa contribuye a dilucidar las tensiones y discontinuidades entre arte, educación y trabajo profundizando en las modalidades de experimentación de sus prácticas como un modo de analizar y conocer las transformaciones culturales en/de los propios entornos y territorios. La crítica a la investigación académica desde ejercicios pasivos de observación, lecturas, escrituras e interpretaciones que desconocen lo que se ejerce, permite dar lugar a una forma de investigar que participa del bagaje personal con énfasis en los afectos como “colaborador teórico” (Caspão). Asimismo, el régimen de visibilidad “obrero” que construye nuevas formas de “lo común” (Savater, Rancière) y la perspectiva del habitar (Ingold) nos permiten hipotetizar en la construcción política de un paradigma relacional que, apuesta a otros modos de apropiación y diálogo de saberes, otras formas de organización de la vida social, otra forma y posibilidad de ser y estar en el mundo.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

3

**EDUCACIÓN ARTÍSTICA,
GÉNEROS Y ESI**

Lunes 7 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Abril Bortniuk y Florencia Gimeno

EDUCACIÓN ARTÍSTICA, GÉNEROS Y ESI

Artes visuales y ESI. Cuatro experiencias entre posibilidades y desafíos visuales

Marcela Iturain, Diego Roberto Arellano

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales,
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
marcelaiturain@gmail.com / arellanodiego14@gmail.com

La propuesta denominada “Artes Visuales y ESI. Cuatro experiencias entre posibilidades y desafíos visuales”. Que desde aquí compartimos destaca la vinculación entre las artes visuales y la educación sexual integral, considerando esta última como un contenido transversal en la propuesta académica de las escuelas de la FHAYCS. En este ámbito, se llevaron a cabo talleres dirigidos a diversos grupos de niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos. Todo/as estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Prof. Roberto López Carnelli” junto con otros grupos de estudiantes preuniversitarios de las escuelas formales de la FHAYCS. Todas estas actividades se centraron en un abordaje de las corporalidades como territorio de emociones y sensaciones en relación con los aspectos estéticos - visuales. Utilizando para ello desde juegos, obras artísticas de reconocidos autore/as, al igual que manifestaciones visuales cotidianas como impresos y publicidades, para indagar y explorar desde los gestos, las actitudes, distintas expresividades y sentidos. Así se desarrollaron las propuestas denominadas: “D - esi - rnos”, “Emocionalmente expresivo”, “Autorretratos sin rostro” y “Nina”. Donde se emplearon desde el color mediante la pintura directa y el collage, la producción de texturas, la fotografía en modo selfie, al igual que el modelado, todos como medios expresivos y vínculos entre el arte visual y la ESI. La totalidad de las actividades fomentaron la creatividad, la reflexión, la lectura y resignificación acerca de las representaciones corporales, permitiendo a lo/as participantes explorar diversos modos de expresión y la construcción como ampliación de significados. En resumen, éstas acciones productivas, expresivas y reflexivas brindaron un espacio de encuentro, integración y disfrute, promoviendo la autonomía y la creatividad, entramando contenidos de la Educación Sexual Integral como lo son: el cuidado del cuerpo y la salud, la mirada acerca de la diversidad, y la reflexión sobre los estereotipos de belleza

hegemónicos. Alcanzando con todos estos despliegues y desde estas estrategias nuevos modos de percepción con las consecuentes resonancias metafóricas desde y con la visualidad que refieren e involucran a múltiples y complejos conceptos, sentimientos y sentires en el contexto educativo de las escuelas preuniversitarias de la FHAYCS.

Construcción de relatos visuales para pensar la implementación de la ESI: experiencias de arte objeto en la formación docente para el nivel primario en la UNS

Aldana Tellechea, Mercedes Fariña

Universidad Nacional del Sur

aldana.tellechea@gmail.com / mercedes.farina@hotmail.com

El siguiente aporte tiene como objetivo compartir y socializar experiencias educativas artísticas en el nivel superior, más específicamente, en la formación universitaria de futuros docentes del nivel primario. Estas experiencias se enmarcan en la cátedra de Plástica I (Dpto. Ciencias de la Educación, UNS), donde en las unidades curriculares de trabajo se busca establecer cruces entre la educación en artes visuales y otras áreas curriculares del nivel primario. En este caso, el cruce se establece a partir de la problematización de los conceptos de arte, artesanía, y prácticas artísticas contemporáneas (arte objeto) con la necesidad de la implementación de la ESI en el nivel primario. Este enlace está abordado a partir de invitar a lxs estudiantes a poner en funcionamiento un análisis profundo de una visita al Museo del Puerto de Ingeniero White (considerando toda su propuesta curatorial) con la problematización de objetos cotidianos de las infancias que puedan leerse en clave artística, para luego desarrollar relatos visuales que planteen la defensa del derecho al acceso a la ESI.

El Museo del Puerto de Ingeniero White es un museo que busca narrar el pasado y el presente de la comunidad whitense a partir de un guión curatorial cuyo relato visual se concentra en la vida cotidiana de lxs vecinos en sus diversas dimensiones de esferas temáticas de lo público y lo privado: la migración, los oficios portuarios y domésticos, los espacios de socialización y ocio, y la escolaridad. Cada una de estas temáticas tienen asignadas salas individuales interconectadas entre sí que, a su vez, están colmadas de objetos que han sido donados o contruidos por vecinxs. Los objetos son puestos en escena con tramas poéticas que interpelan al espectador habilitando la construcción de múltiples sentidos, de modo que tras visitar este museo, la propuesta que Plástica I invita a desarrollar comienza con intervenir artísticamente un objeto cotidiano propio de las infancias (juguete, vestimenta, golosina, entre otros) para que el mismo pueda comunicar sentidos en relación a la importancia de la implementación de la ESI en edad escolar. Nuestra intención, como pareja pedagógica que conforma la cátedra, es compartir no sólo las experiencias y producciones que han surgido

como fruto de esta propuesta de trabajo, sino también los resultados que hemos observado en relación a cómo ha impactado la propuesta en la resignificación de su formación.

El derecho a la educación sexual integral (ESI) en una institución de enseñanza artística

María Lilia Giuggiolini, Luciana Pérez

Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla"

giuggiolinimarialilia@gmail.com / lucianaperez.cp@gmail.com

En esta comunicación, quisiéramos compartir brevemente algunos aspectos de nuestra experiencia de trabajo en un equipo de género y convivencia institucional al interior de un conservatorio de música, en el marco de una política educativa de la DGEART (Dirección General de Enseñanza Artística, Ministerio de Cultura, Ciudad de Buenos Aires) consistente en la creación de equipos interdisciplinarios de profesionales que aborden específicamente estas cuestiones, realicen también actividades de prevención y se encarguen de la aplicación del Protocolo para situaciones de violencia y discriminación por motivos de género que ocurran entre integrantes de la comunidad educativa.

Desde finales de 2021 venimos consolidando el trabajo de nuestro equipo en el Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla", trabajando en red con los equipos de otros institutos de formación artística dependientes de la DGEART (EMAD, Piazzolla e IVA). El Conservatorio tiene una población estudiantil muy heterogénea en cuanto a edades y recorridos: hay espacios de formación para niñas y adolescentes, tecnicaturas, profesorados y postítulos. Ese amplio abanico conlleva la existencia de un colectivo diverso de docentes que deben conocer los lineamientos y propuestas de la ESI para poder garantizar su implementación en la enseñanza artística y, en particular, en la formación de futuros docentes de música, no sólo como contenidos curriculares específicos sino como dimensión clave de las prácticas áulicas y la vida cotidiana institucional.

Nuestra tarea en el equipo de género y convivencia es parte del proceso de transversalización de la ESI en la institución y se desarrolla en torno a dos ejes: recepción e intervención por consultas o denuncias y estrategias de prevención de la violencia y la discriminación. Como parte de este último eje, realizamos capacitaciones, conversatorios, talleres, espacios de reflexión y diferentes actividades de visibilización de la temática de género, diversidad y ESI para fortalecer la formación y el diálogo en relación a estos temas en toda la comunidad educativa. Llevamos adelante talleres con docentes de distintas áreas, con quienes trabajamos en la construcción de estrategias didácticas y propuestas áulicas teniendo en cuenta los ejes conceptuales de la ESI y los Lineamientos Curriculares para la Enseñanza Artística, reflexionando también sobre sus propias trayectorias educativas vinculadas a la educación sexual.

Tango y ESI. Herramientas para otros abrazos posibles

Carolina Pastorella, Lucía Rinaldi

Dirección General de Cultura y Educación - Escuela Nacional de Tango

caropastorella@gmail.com, tangoyesi@gmail.com

Entendemos al Tango desde una práctica corporal, afectiva, viva, que enuncia y comunica un modo de vivir político y ético, estas experiencias entre práctica e investigación rondan el campo del lenguaje de la danza tango en la educación formal.

Proponemos un recorrido que dialoga rozando, conceptos, reflexiones y las sensaciones corporales y dancísticas de las prácticas propias y de las propuestas pedagógicas que habilitamos. Buscamos acercar y construir herramientas, para comprender los cambios que vivimos y cómo transformamos la cultura desde sus simbologías, gestos y códigos construidos a lo largo de la historia del Tango. Desde dinámicas que interpelan usamos estos espacios para pensar los desafíos en los ámbitos educativos a la hora de transmitir la danza cuando “pone el cuerpo” y se baila, se vive.

Un foco de la propuesta que quisiéramos desplegar aquí es “La práctica de Abrazarnos” es crear un espacio de intimidad, de encuentro, en el que compartimos nuestros espacios personales. Para que este miedo o posible riesgo disminuya es indispensable que las personas implicadas en el abrazo puedan estar perceptivas del tono corporal de le otrx, ¿está cómodo? ¿me pide un poco de distancia? ¿le estoy apretando mucho? Muchas veces construir este espacio de intimidad lleva tiempo, vamos poco a poco hasta entender que ambos estamos cómodos en el abrazo que logramos componer.

Cuando podemos hacer una experiencia satisfactoria en la práctica del abrazo, ese riesgo empieza a ser cada vez menor. Abrazar implica un permiso para sentir el propio cuerpo, para sentir otro cuerpo en contacto, y todo lo que eso me genera. Es un permiso para emocionarnos, para dejarnos afectar. Cada vez que habilitamos la posibilidad de sentir, nuestra vitalidad aumenta, nos sentimos más vivos.

Algunas de las prácticas que se habilitaron entre los grupos de nivel primario fueron desde el juego y la potencia en los armados abrazos, desde la espalda me puedo abrazar, enlazar, que sucede en la adolescencia y jóvenes? como nos conocemos desde el movimiento con les otrxs y desde el tono muscular-gestual que plantea la historia y connotación del tango en términos culturales. Nos presentamos las disposiciones y celebraciones de esta búsqueda de lo erótico dentro del ámbito escolar y la construcción de otra educación sexual integral poniendo el eje la cultura con esos símbolos dancísticos que nos invitan al deseo con otrxs.

-Algunos Ejes con los que desplegamos esta investigación:

Variables y vinculaciones entre el Tango y la Educación Sexual Integral. Construcción, Identidades, Decisión, Estereotipos, Violencias. Roles tradicionales - Roles de géneros, Binarismos- Estrategias de interpelación corporal-- recursos- Material sonoro y para análisis, registros de las situaciones y expresiones que surgen en el campo cultural. Procesos de las

palabras a la acción vincular. Vaivén de la danza propia en la exploración corporal: enfoque en las Experiencias pedagógicas /// marcar, llevar, proponer, componer, deconstruir la relación entre roles y abrazos. Los SÍ y los NO los límites. Habitar las afectividades no heteronormativizadas, cuerpo político, la comunicación y otros modos de decir no verbal, construcción histórica del bienestar- enfoque de la salud integral comunitaria.

Desde el tango en los ámbitos educativos ya sea con docentes o con los grupos de estudiantes las disrupciones conceptuales se vuelven conexión y cuerpo, el tango se torna una experiencia donde los movimientos se orientan al acercamiento y cierran en la búsqueda de un abrazo donde quiera quedarme. Reforzando, desde las pedagogías y entres tejidos en los encuentros la posibilidad del deseo, la libertad, y lo erotico como modo de hacer compartido.

Recursos para abordar ESI desde las artes visuales

Carolina Dallera

Escuela Nuevo Día - EES N° 17 Ituzaingó

carolina.dallera@hotmail.com

Esta investigación se centra en la elaboración de recursos específicos para abordar la Educación Sexual Integral (ESI) en la educación primaria y secundaria. Como profesora de Artes Visuales y especialista en ESI, he observado que muchos conceptos y temáticas de la ESI han sido tratados por artistas a lo largo de la historia del arte, especialmente en la época posmoderna. Propongo un recorrido por los cinco ejes de la ESI, relacionándolos con artistas u obras de arte que permitan una presentación efectiva de estos temas en el aula.

Basándonos en las teorías de Linda Nochlin y Andrea Giunta, examinaremos el rol de las mujeres artistas en la historia del arte y cómo las instituciones actuales reflejan o desafían esta representación. Además, abordaremos el concepto de interseccionalidad en la ESI, analizando obras y artistas que ofrecen perspectivas disruptivas sobre la construcción del cuerpo y modelos no hegemónicos. En particular, se destacarán artistas cuya identidad disidente (racializada, con discapacidad, trans, no heterosexual) pueden ser referentes para llevar al aula, más allá de los artistas tradicionales.

El objetivo es presentar estos conceptos de manera clara y concisa, mostrando ejemplos de actividades pedagógicas, contenidos específicos y enfoques metodológicos para integrar el arte y la ESI en el aula. Además, compartiré experiencias de actividades que he implementado en mis propias prácticas docentes en niveles secundarios y primarios, incluyendo la modalidad de educación especial para estudiantes con discapacidad intelectual.

A través de esta presentación, busco demostrar que es posible un enfoque interdisciplinario que articule el arte y la ESI en todos los niveles educativos, promoviendo una educación más inclusiva, enriquecedora, diversa y contextualizada.

Modos de hacer ESI en las clases de artes visuales de la escuela secundaria bonaerense

Nancy González

Área Transdepartamental de Formación Docente, UNA

Facultad de Filosofía y Letras, UBA

nan7905@gmail.com

La presente comunicación tiene como objetivo construir un relato sobre maneras situadas y diversas de *hacer* ESI en la escuela secundaria desde el arte, particularmente desde las artes visuales, en los barrios populares del conurbano bonaerense de la Argentina.

En una búsqueda constante desde la práctica pedagógica del área curricular de artes visuales, la transversalidad de la ESI se torna una reflexión cotidiana y necesaria, para habilitar la circulación de la palabra y construir espacios de convivencia libres de violencias, como modos de existir y habitar la escuela secundaria. Dichas experiencias áulicas junto a les estudiantes van configurando una práctica pedagógica desde una perspectiva de género, situada, interseccional e intercultural.

Durante el año 2020, en contexto de aislamiento y pandemia de Covid 19 se llevó adelante una propuesta pedagógica surgida de la necesidad de articulación de materias del área del 6° año de la educación secundaria orientada en Artes Visuales, con el objetivo de realizar un abordaje integral dado el contexto. En la búsqueda de un eje común sobre el cual investigar y ante la pregunta *¿qué tema les interesa?* les estudiantes plantearon otra pregunta: *¿cómo vivencian lxs diversas identidades el aislamiento social?* El eje de la ESI que se habilitó y potenció aquí fue el respeto por la diversidad. El intercambio virtual, entre docentes y estudiantes, fue un punto vital para sostener, en medio de la incertidumbre, un espacio de construcción de conocimientos a partir de lo artístico e interdisciplinar. Se propuso a lxs estudiantes que tomaran fotografías a partir de una reflexión sobre su entorno cotidiano, del propio cuerpo, sobre sus vivencias respecto de su identidad en el aislamiento. Se propició la observación y análisis de obras de artistas como Ana Mendieta, Effy Beth, Las yeguas del Apocalipsis y Mujeres Creando, sumado a lecturas breves de textos (audios realizados por les docentes) sobre la identidad, el género y la diversidad, para dar lugar a la creación de collages digitales realizados desde sus celulares. Esta experiencia marca un punto de inflexión para pensar el área curricular de las artes visuales, centrando el trabajo en las aulas y en la construcción de un proyecto común, interdisciplinar, situado e integral que convoque y escuche intereses e inquietudes de les estudiantes.

De este modo el eje de la ESI "*respeto por la diversidad*" permitió pensar las diferencias, la convivencia, los vínculos, desarmar relatos hegemónicos, ser sujetxs críticos ante los discursos que circulan en los entornos más cercanos y virtuales. Pensar la educación artística como un derecho, desde el enfoque de la ESI con perspectiva de género y diversidad, nos habilita como docentes de artes visuales, a crear situaciones de enseñanza y de aprendizaje en relación al hacer artístico y pedagógico para, a su vez, poner en ejercicio democrático la construcción de un mundo un poco más justo, solidario y libre de violencias.

Tejiendo narrativas transfeministas: historias de movimientos de mujeres y LGBTQ+ en Argentina

Fiona Avocado

Comisión Fulbright Argentina

fiona.avocado@gmail.com

Estoy investigando los movimientos transfeministas en Argentina y sus influencias del país y el mundo desde la perspectiva de artista gráfica, docente, y organizadore extranjere. Soy de Estados Unidos (Pittsburgh, Pensilvania, es mi lugar), pero estoy viviendo en La Plata por nueve meses por una beca de Fulbright. Para mi investigación, llamada *Tejiendo narrativas transfeministas: historias de movimientos de mujeres y LGBTQ+ en Argentina*, estoy colectando historias del movimientos cuir, trans, y feminista de la decada pasada y de ahora. Voy a hacer y mostrar un obra de arte con tapices y serigrafía, y también voy a usar un concepto llamado dibujo abierto.

Estoy colaborando con Marcela Rapallo, una artista y docente de Buenos Aires que lidera un grupo de investigación llamado dibujo abierto en la UNA. Dibujo abierto es una concepto que incluyo prácticas contemporáneas en las que el dibujo se presenta como un arte del tiempo, colectivo, relacional, e interdisciplinar. Se relaciona con el concepto de código abierto desarrollado por la cultura Software Libre. Estoy investigando este concepto para mi investigación y presentación creativa de mis conclusiones, al mismo tiempo que recopilo historias y perspectivas de los movimientos sociales transfeministas y los cambiantes paisajes políticos y sociales en Argentina.

Mi investigación sobre movimientos transfeministas ofrece una perspectiva actual y relevante, especialmente con el clima político y social en Argentina con los cambios que se han producido desde Diciembre 2023 desde la asunción de Javier Milei, y el ascenso de la ultraderecha mundial, cómo impactó esto en nuestres comunidades cuir, trans, y feminista. Haciendo entrevistas, colaboraciones, y leyendo archivos, estoy colectando narrativas contemporáneas sobre movimientos transfeministas para difundir las influencias nacionales e internacionales de los movimientos, y así contribuir a la conversación mas grande sobre los movimientos cuir, trans, y feminista mundial.

Este proyecto tiene relevancia porque el arte es una cosa que la gente busca cuando hay tiempos difíciles, para encontrar su historia y perspectiva.

Hasta ahora, descubrí que Argentina, específicamente las comunidades de artistas y activistas en La Plata y Buenos Aires, tienen una comunidad rica y abundante en arte, activismo y archivos.

Esta presentación contribuye al arte, la cultura y la política y se conecta con el acá, el ahora y el futuro: los valores centrales de esta investigación y conjunto de obras de arte utilizan la narración visual para imaginar, crear y vivir en mundos mejores.

Dejando huellas. Artes gráficas en clave de derechos

Florencia Gimeno, Florencia Sandoval

Área de Promoción. Subsecretaría de Niñas, Niños y Adolescentes, Quilmes
anaflorenciagimeno@gmail.com / sandovalflorenciad@gmail.com

La siguiente presentación trata de la creación de un espacio artístico con modalidad taller destinado a jóvenes adolescentes en el contexto post pandemia en el conurbano bonaerense.

Un espacio comunitario del barrio Itatí, hace llegar a Subsecretaría de niñez y adolescencia, la preocupación por un grupo de adolescentes mujeres, que en el contexto de pandemia habían abandonado la escuela y se encontraban viviendo situaciones de violencia de género y consumo problemático, sin sentirse contenidas por el espacio comunitario que antes las contenía. Entre les adultes circulaban discursos morales y severos respecto a la sexualidad de estas jóvenes, lo cual les impedía pensar una intervención adecuada.

Propusimos un espacio de artes gráficas pensado desde la ESI, del cual las jóvenes serían parte por voluntad propia, semanalmente. Se desarrolló junto al equipo de coordinación de promoción de derechos de la Subsecretaría de niñas, niños y adolescentes y con acompañamiento de una educadora de la organización social dónde se desarrolló la experiencia.

A partir de dinámicas grupales de carácter lúdico, las fuimos acercando al oficio del grabado y la encuadernación, problematizando estereotipos y formas de vincularse desde la perspectiva de género. El acercamiento a las técnicas, las hizo encontrar con el aprender poniendo el cuerpo: manipular herramientas, colaborar entre ellas, comprender tiempos y procesos desde una perspectiva de afectividad y de promoción del cuidado mutuo.

Buscamos reivindicar el uso del tiempo libre en favor de la construcción colectiva desde el goce, y en vistas de democratizar el acceso a la producción artística, favoreciendo la construcción de autonomía como sujetas de derechos.

El proyecto logró revincular a las jóvenes con el espacio comunitario, que sean reconocidas en un hacer valioso y transformador para su territorio, encontrando un lugar protagónico. Ser parte de este proceso, buscó aprender otros modos de producir y crear con la rigurosidad técnica y concreta que proponen los oficios desde el mundo del arte, no se logre en soledad sino en el compartir junto a otras.

¿Un fan qué? ¡Un fanzine! Taller de fanzine y ESI en la escuela secundaria

Jesica Miño

Universidad Nacional de Lanús

jesica.dycv@gmail.com

El fanzine es un pequeño gran mundo de publicaciones donde las técnicas gráficas que se utilizan son amplias. Explorar, experimentar y hacer desde la visualidad, invita a generar un proyecto comunicacional, nutrido y de intervención cultural. Estas producciones suelen ser de bajo costo y pueden utilizarse como estrategia pedagógica para abordar diversos temas que signifiquen una experiencia significativa para lxs estudiantes. El Fanzine como dispositivo de intervención cultural y para la convivencia, resulta ser una herramienta creativa que aborda diversos temas transversales como: ESI, Género, Bullying, entre otros; de acuerdo a la propuesta que manifiesten lxs estudiantes. Este taller, invita a pensar la comunicación como práctica cultural, a través de una pieza gráfica editorial. Es importante que sepamos que un Fanzine es una publicación que surge a partir de la necesidad de compartir ideas, pensamientos y sentimientos acerca de un tema determinado, que conjugue deseos e intereses situados. Desandar los estereotipos construidos y proponer nuevas perspectivas, otras miradas posibles que construyan modos más sanos de convivencia y/o de concientización en la escuela y en el barrio, junto a toda la comunidad educativa, resulta imprescindible. Se considera relevante, utilizar el Fanzine como pieza y dispositivo comunicacional, para promover estrategias y maneras de vivir que favorezcan la comunicación, el encuentro y el respeto por la diversidad. El taller se ha enfocado en la conceptualización del término Fanzine, su función comunicacional contrahegemónica, independiente y autogestiva. En este sentido, se han analizado las posibilidades de la autoedición en función de diversas técnicas gráficas y herramientas, que luego dieron origen a proyectos colaborativos. Por otro lado, hemos visto ejemplos, analizamos diversxs referentes y exploramos todas las herramientas necesarias para materializar las producciones, en el aula. El taller fue una apuesta colectiva (entre docentes y estudiantes) tanto a la desinhibición creativa, como a la autoexpresión personal.

Educación y arte: la construcción de lo femenino y lo masculino en los libros de lectura

Daniela Atencio

Área Transdepartamental de Formación Docente, UNA

atenciodaniela289@gmail.com

Los libros de lectura utilizados en la educación común constituyen interesantes objetos de análisis curricular en la historia de la educación. En esta presentación interpreto cómo las distintas lecturas tenían como finalidad la construcción del género binario. Cada lectura presenta una combinación de imágenes atractivas acompañadas de breves textos con una tipografía impecable. Seleccioné imágenes de libros de lectura de 1898 a 1920. Se puede decir que las lecturas gestionan una arquitectura para la construcción de roles de género, algunas presentan las actividades para modelar el comportamiento, el gusto, las sensibilidades de las niñas, madres, mujeres otras muestran las actividades con la misma intención con los varones. Esto genera roles diferenciados, las imágenes de las niñas manifiestan docilidad, delicadeza, prolijidad, gestos amables, junto con tareas de aseo y cuidados. Por el lado opuesto, los varones desarrollan actividades que exhiben coraje y honor, en estas representaciones se los muestra más capacitados para asumir riesgos, existen imágenes que muestran a los niños como traviosos, que roban o molestan, luego de estas escenas aparecen los textos dejando una enseñanza a ese mal comportamiento.

Es interesante también la figura de la anciana, en algunos casos se la muestra como una persona muy angustiada y débil, otras veces aparece siendo cuidada por algún familiar, en cambio los ancianos aparecen dando consejos a los jóvenes o contando parte de la historia de la nación. Claramente hay una gran diferencia en cómo se construye a la mujer en su vejez, presentándola desmejorada en relación al anciano. En este trabajo busco ilustrar mediante imágenes y sus respectivos paratextos cómo estos roles diferenciados se han construido desde un discurso pedagógico oficial explicitado en los libros de lectura.

Este tipo de análisis pertenece a una investigación que realicé como becaria desde EVC-CIN titulada: “Las intenciones pedagógicas en la reproducción de obras artísticas en los libros de lectura”, en el marco de la cátedra Enfoques de currículum, (titular Orce Victoria) donde me desempeño como Ayudante.

Un yo: mi primer objeto de arte

Abril Bortniuk, Alu Godoy Ferreira

Área Transdepartamental de Formación Docente, UNA

abrilbortniuk@gmail.com / alu.trafuen@gmail.com

La experiencia que pretendemos compartir parte de la convocatoria de la Subsecretaría de Fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles, en el año 2022, junto a la Secretaría de políticas universitarias, con el objetivo de financiar proyectos de universidades que fomenten el intercambio de sus estudiantes con el territorio. La cátedra de Educación Sexual Integral con perspectiva de género, de la UNA, decide participar con el voluntariado universitario “*Un yo: mi primer objeto de arte*”. El mismo propone la participación de estudiantes del Área de Formación Docente, realizando talleres de arte y ESI en el Bachillerato Popular Diana Sacayan, que tiene como fin llegar a la comunidad travesti-trans del sur del conurbano. El bachillerato funciona en la Ciudad de Berazategui como Plan Fines, y no cuenta con materias de educación artística en su trayectoria educativa.

El proyecto Un yo: mi primer objeto de arte a construir, pretende retomar las ideas de la psicóloga social y activista travesti Marlene Wayar, quien propone que los cuerpos trans deben comprenderse a sí mismo como un objeto de arte, de esta manera alejarse del lugar de otredad, y construir una nostredad. Marlene sostiene que nadie te enseña a ser travesti en este sistema binario, por lo tanto es una tarea poder construir y habitar la identidad autopercebida. Desde la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, a través de su eje valoración de la diversidad, nos proponemos poner en valor las distintas maneras de vivir la sexualidad, libre de discriminación por identidad de género u orientación sexual y etnia. Partiendo de aquí, es que el proyecto pretende articular con La Escuela Popular Diana Sacayan, con el fin de acercar a su comunidad herramientas artísticas a través de talleres, donde se pueda pensar un arte situado, impulsando nuevas formas de configurar el género desde sus protagonistas. Cuando hablamos de un arte situado, es un arte que tenga la capacidad de darle voz y singularidad a aquellas personas que lo llevan adelante, posibilitando poner un valor sus voces. El objetivo principal es el armado de un libro de artista con la producción realizada por cada participante, donde pueda plasmar su identidad como objeto de arte con la técnica collage y grabado. A la vez que nuestros estudiantes participen activamente del proceso de enseñanza-aprendizaje, como un ida y vuelta entre la Universidad y el territorio, entendiendo que todos tenemos algo que aprender y enseñar.

ERCSA. Educación artística con perspectiva de género

Omar Castillo Moreno

Universidad Nacional Autónoma de México - Universidad de Sevilla

omar.castillo@enp.unam.mx / omacasmor@alum.us.es

La metodología ERCSA se crea en el Marco de la Tesis doctoral “Diálogos entre la Educación artística y la perspectiva de género: formación para comunidades de docentes latinoamericanas”, dentro del Departamento de Educación Artística de la Universidad de Sevilla.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2006, 2011, 2024), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2023), la Agenda 2030 y el grupo de especialistas del proyecto *Renewing Education through Art Practices* (2022) han concluido que un factor para conseguir una educación artística de calidad con enfoque de transformación social es la formación del profesorado. En la actualidad, las formaciones del profesorado se encuentran inmersas en la transversalización de los objetivos de desarrollo sostenible estipulados por la agenda 2030 como por ejemplo: la promoción del bienestar en todas las edades (objetivo 3), la educación inclusiva, equitativa y de calidad (objetivo 4) y la igualdad de género (objetivo 5).

El objetivo 5 que promueve la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas está transitando por un embate perpetrado desde las agendas de la derecha y la extrema derecha. Estas agendas han cobrado fuerza en los países latinoamericanos a partir de la difusión de valores conservadores emitidos por los grupos católicos ultraconservadores y las religiones evangélicas y pentecostales.

Por lo tanto, es necesario atender la formación docente con perspectiva de género en las etapas iniciales, a través del diseño e implementación de programas de educación artística con un enfoque interdisciplinar que se teja entre las prácticas artísticas (corporales y visuales), las pedagogías críticas (feministas, queer y decoloniales) y el enfoque triangular de enseñanza de las artes.

Para dar atención a la necesidad emanada de las demandas del campo, se presenta la metodología ERCSA, la cual está conformada por talleres que transitan por cinco fases (Explorar, Reflexionar, Crear, Socializar y Acuerpar).

En la presente comunicación se presentan los detalles del pilotaje de la metodología dentro del Festival Flamenco de Oslo (abril, 2024). Las conclusiones de la aplicación se centran en la necesidad de cambiar la duración de las dinámicas y de los espacios de reflexión. Por último, la metodología también recibió observaciones de dos expertas en Educación Sexual Integral de la Universidad Nacional de las Artes. Ambas experiencias permitirán fortalecer el diseño final de los talleres para su aplicación en tres universidades latinoamericanas.

Momento lúdico. Experiencias compartidas: ESI, territorios y formación docente

María Victoria Rodríguez, Claudia Andrea Castro, Juan Pablo Rojas

Facultad de Arte, UNICEN

vickyrodri27@gmail.com / castro.claudia.andrea@gmail.com / juan.pablo003311@gmail.com

La comunicación que se presenta expone la trayectoria de una propuesta iniciada en el seno de una asignatura del Profesorado de Teatro de la Facultad de Arte Unicen- Tandil denominada Procesos del Juego y la Creación Dramática. En el año 2018 se incorpora formalmente la ESI y su tratamiento transversal en una materia del Profesorado, ya que el Plan de Estudios de la carrera no lo contemplaba.

La perspectiva lúdica en el tratamiento del juego como herramienta privilegiada para la enseñanza del Teatro y el análisis de la incidencia de la literatura y el cine - y en consecuencia de la producción y los consumos culturales - en la construcción de subjetividades, fue la puerta de entrada para la elaboración de un proyecto de Extensión, denominado Momento Lúdico -y su multiverso como herramienta didáctica para abordar contenidos de género y ESI. Este proyecto tuvo inicio con modalidad virtual en 2021 y continua con formato presencial desde 2022.

En 2023, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) propuso a las unidades académicas la elaboración de reglamentación específica para el desarrollo de trayectos de Prácticas Socioeducativas, de manera que lxs estudiantes de las diferentes carreras que se dictan en la UNICEN cumplimentaran trayectos de formación en estrecha vinculación con las problemáticas territoriales. Así, en 2024 el equipo docente de Procesos del Juego y la Creación Dramática, junto con graduadxs y estudiantes dieron inicio al proyecto que articula un abordaje experiencial de la ESI con docentes secundarios del Distrito Tandil.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

4

ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

Martes 8 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Patricia Sarquis y Franco Toranzo

ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

Arte desde la cuna.

Instalaciones artísticas en el primer ciclo del nivel inicial

Nancy Elizabeth Iannone, Verónica Elizabeth Canciani

Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN

niannone@fch.unicen.edu.ar / vcanciani@fch.unicen.edu.ar

La educación artística, en sus diversos lenguajes, forma parte del proceso de alfabetización cultural ocupando un lugar primordial en toda propuesta de educación destinada a las infancias, brindándoles diversas oportunidades de apropiación de las producciones culturales de la humanidad de las cuales forman parte, ampliando y diversificando sus experiencias culturales. Los lenguajes artísticos cobran importancia en la formación de futuros/as docentes y las infancias dado que, en ambos, favorecen la expresión, la comunicación y construyen cultura.

Coincidimos con Belardinelli y Catibiela (2017) cuando afirman que “resulta fundamental considerar el arte como un conocimiento susceptible de ser enseñado y aprendido, como un constructor de relatos que se configuran en un determinado contexto social, histórico y cultural, en el que operan significados compartidos (...) el sentido ficcional y poético constituye el rasgo identitario de la producción artística” (p. 82). Por tal motivo, como educadores/as nos compete reflexionar acerca de la importancia del arte en el cotidiano escolar.

A continuación se presenta el trabajo de extensión de las cátedras Música y Plástica correspondientes al Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial de la FCH - UNICEN, durante los años 2017-2018, implementado por estudiantes de primer año, siendo los/as niños/as del primer ciclo del Nivel Inicial que asisten a los jardines maternos de la UNICEN (sede Tandil), los/as destinatarios/as.

En las experiencias interdisciplinarias desarrolladas, la instalación artística como eje transversal, encontró en la articulación de la plástica y música, un espacio donde los/as estudiantes y niños/as fueron protagonistas del hecho artístico. Estos escenarios alfabetizadores permitieron la participación, exploración, apreciación (visual y auditiva), juego y producción, habilitando el descubrimiento y la creación tanto para los/as niños/as como para los/as estudiantes.

La música encontró en las nuevas tecnologías, una práctica diferente, que a partir de la utilización de las funciones del software Audacity permitió la creación de una producción sonoro-musical que formó parte de la instalación artística. El entorno sonoro y visual, el contexto, la interacción y articulación de los elementos de ambos lenguajes establecieron lo primordial de esta propuesta, constituyéndose como experiencias significativas de aprendizaje.

Para finalizar, consideramos oportuno, en línea con las ideas de Dameno y Tersigni (2022), revalorizar en nuestras prácticas docentes, el lugar del arte y su enseñanza en el cotidiano escolar, potenciando la educación artística como derecho y el arte como conocimiento productor de imágenes ficcionales y prácticas poéticas portadoras de sentido.

Tejer y destejer: armando tramas institucionales...

Diego Lopez Curyk, Mara Strok

Sholem Buenos Aires

diego.curyk@sholem.org.ar / musica.mara@sholem.org.ar

El proyecto institucional 2024 de Sholem Buenos Aires propuso abordar la temática “Lo que nos une...”, retomando las palabras de François Dubet (2017) que en su libro homónimo invita a pensar acerca de cómo vivir juntxs a partir de un reconocimiento positivo de la diferencia.

En la escuela primaria trabajamos sobre este eje en el espacio de Artes Integradas, área curricular que incorporamos en la transformación a jornada completa intensificada en artes, dictada en pareja pedagógica entre maestrxs de grado y profesorxs de artes.

Lo que nos une nos invitó en un primer momento a ahondar en el trabajo con las grupalidades. Entendemos que es función de la escuela constituir los grupos, que son más que la mera suma de un conjunto de estudiantes. A través de rituales, tiempo compartido, juego, proyectos en los que hacemos juntas.

Luego el recorte fue trabajar con la materialidad textil: *Hilos, tramas y tejidos*. En este cruce entre forma y contenido, fuimos descubriendo la potencia de la metáfora y del poner manos a la obra en simultáneo.

Desde la perspectiva de la *educación por el arte*, fuimos instalando un tiempo-otro dentro de la cronología escolar. El tiempo de la ronda. El tiempo de tejer, equivocarse, y destejer. Refugio contra la inmediatez de los tiempos que corren, contra la mirada binaria y totalitaria del éxito-fracaso.

Una invitación también a desarmar esos estereotipos de género y generacionales que relegan el trabajo manual a las mujeres mayores. La escuela se fue llenando de niños bordando en los recreos, pidiéndonos un poco más de *tiempo*.

Una propuesta que también se articuló con la *Fundación Tzedaká*, para que invitar a tejer juntas tenga también un fin solidario en épocas de tanta falta de abrigo.

Cada grado desplegó asimismo un proyecto en especial, que implicó a les docentes atravesar y encarnar su propio proceso pedagógico y creativo. Muchas nos mencionaron al finalizar la Muestra Anual que habían incorporado nuevos saberes para poder acercarlos a sus grupos, conmoviendo así su modo de pensar el rol docente. El trabajo estuvo marcado por la articulación transdisciplinaria y la construcción de formas de conocimiento sensibles, éticas y estéticas entre el equipo docente.

Los proyectos llevados a cabo en cada grado fueron: *Tejiendo quiénes somos* (1°), *Canciones que nos unen* (2°), *Bosque de la Identidad* (3°), *Tres colores más un cuarto* (4°), *La palabra como trama* (5°), *Hilando poesía* (6°), *Bordar la memoria* (7°).

Lo que nos une... una mirada hacia adentro, de nosotres mismos, de nuestras grupalidades, desde la poética del arte y la materialidad de la palabra.

Murales en los jardines de infantes de Santa Fe, arte público y construcción de ciudadanía

Patricia Berdichevsky

Subsecretaria de Educación Inicial, Ministerio de Educación Santa Fe (2022/2023)

patriberdi@gmail.com / patriberdi@yahoo.com.ar

Murales, arte público y construcción de ciudadanía, fue un proyecto promovido por la Subsecretaría de Educación Inicial del Ministerio de Educación de Santa Fe en 2022 y 2023. Durante ese período niños de 4 y 5 años de distintas localidades trabajaron, bajo la coordinación de sus docentes hasta lograr la producción de murales colectivos creados por ellos, en sus instituciones y en otros espacios públicos.

Se partió de la formación y capacitación de docentes y directivos en lo referente a la pintura, el trabajo en grupo y el arte público, con la premisa irrenunciable del protagonismo de las y los niños.

Esa formación se realizó a través de encuentros virtuales y el seguimiento del proyecto mediante un grupo de Whatsapp. Esta modalidad posibilitó una amplia cobertura de escuelas urbanas y rurales. Así, además de aprender sobre arte y murales, fue un modo de conocer distintas realidades.

Se abordó la didáctica actual de las artes visuales con niños pequeños para construir herramientas pedagógicas en las docentes participantes, derribando mitos y posturas rígidas para lograr murales genuinos, con protagonismo de las y los niños.

Se buscó la apropiación por parte de las infancias y la comunidad en torno a las escuelas, de las manifestaciones de arte público y la conciencia sobre el espacio público en la construcción de ciudadanía. En cuanto a la producción se abordó la pintura en grandes dimensiones, la producción colectiva y el trabajo en grupo.

Además de la rica y vasta producción de imágenes, tanto en los muros como en otros soportes durante el trabajo previo, las derivaciones de este proyecto continúan extendiéndose rizomáticamente en publicaciones, alcanzando en algunos casos a las escuelas primarias

Al terminar la gestión política que sostuvo el proyecto, solo en algunas localidades las autoridades comunales siguieron apoyando materialmente a las instituciones para dar continuidad con nuevos grupos de niños.

Artes visuales en la educación especial. Liberando el potencial creativo más allá de las barreras

Anabela Natalia Volpi

Instituto Jorge Newbery, CABA

anabelavalpi05@gmail.com

La enseñanza de las artes visuales en la educación especial representa una experiencia significativa que va más allá de la simple creación de objetos estéticos o manualidades. En este contexto, se centra en el desarrollo integral de niños con diversas discapacidades, enfocándose en la formación de una conducta crítica y en la mejora o adaptación de habilidades motrices finas y gruesas.

En lugar de imponer límites o expectativas preconcebidas sobre las producciones artísticas, el enfoque se orienta hacia una amplia experimentación sensorial y didáctica. Esto permite que los alumnos exploren libremente medios artísticos como la pintura, el dibujo, la escultura y otras formas visuales, adaptándose a sus necesidades individuales y capacidades únicas.

La importancia radica en que la educación artística especial no busca únicamente desarrollar habilidades técnicas, sino también fomentar la expresión personal, la creatividad y la autonomía. A través de actividades adaptadas, se promueve la coordinación mano-ojo, el control motor fino y grueso, y la percepción visual, aspectos fundamentales para el desarrollo integral del niño.

Además, al no enfocarse exclusivamente en la creación de productos finales estéticamente perfectos, se elimina la presión por alcanzar ciertos estándares y se fomenta la autoconfianza y la autoestima. Los estudiantes aprenden a valorar el proceso creativo tanto como el resultado final, lo que contribuye a su bienestar emocional y social.

El entorno artístico se convierte así en un espacio seguro y estimulante donde los niños pueden experimentar, explorar y descubrir sus propias capacidades y potencialidades. Los educadores especializados desempeñan un papel crucial al adaptar las técnicas y los materiales para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades físicas o cognitivas, puedan participar activamente y beneficiarse del aprendizaje artístico.

En resumen, la enseñanza de las artes visuales en la educación especial representa una herramienta poderosa para el desarrollo integral de los niños con discapacidades, enfocándose en la creatividad, la autoexpresión y el desarrollo de habilidades motoras y sensoriales fundamentales para su crecimiento personal y académico.

¿Jugar, bailar o qué?

Franco Toranzo

DGCyE de la provincia de Buenos Aires

Área Transdepartamental de Formación Docente, UNA

toranzofranco95@gmail.com

La comunicación que presento en este “II Congreso Internacional. Territorios de la Educación Artística en diálogo. Historias, presentes y futuros imaginados”, se inscribe en el eje temático número dos, denominado “Enseñanza de las artes en la escuela”, recuperando “Experiencias de educación artística en el Nivel Inicial”.

A través de esta participación, intentaré compartir una reflexión que llevo elaborando desde mi ingreso a la docencia, en la provincia de Buenos Aires, y específicamente en el nivel inicial. Así, dicha reflexión está atravesada por los saberes devenidos de la formación inicial, del profesorado de Artes en Danza de la UNA, y aquellos saberes que he ido elaborando desde el 2022, en relación con mi tránsito por los diferentes jardines.

Ésta se desarrolla en torno a la finalidad de la tarea que he llevado a cabo como docente de Educación Artística y de Expresión Corporal, y su vínculo con las estrategias didácticas puestas en juego para ello. En este sentido, el título de esta comunicación adelanta una de las preguntas que se ha reiterado, y se sigue reiterando, en los diferentes momentos de mi tarea docente.

Al llegar al nivel inicial, no solo se me presentó un conflicto respecto de la especificidad del lenguaje (Expresión Corporal), en el cual no me había especializado en mi formación inicial, sino que además se abrió ante mí un mundo desconocido, en cuanto a los aspectos pedagógico-didácticos específicos del nivel y del momento histórico-social (post pandemia). De este modo, recuperando la formación pedagógico-didáctica, que sí había transitado en el profesorado, pude rápidamente comenzar a pensar y abrirme a la formación en servicio, que me brindaban las diferentes comunidades educativas de los jardines. Fue entonces a partir de ello que comencé a pensar, implementar y reflexionar acerca de la finalidad de la tarea, como docente de educación artística en el nivel inicial y, de Expresión Corporal en particular.

Algunas preguntas, que organizaron esta reflexión y que orientan mis prácticas, son: ¿Jugar al “juego de la estatua” es bailar? ¿Bailar es jugar a la “batalla del movimiento”? ¿Escuchar un cuento, es parte de la enseñanza de la Expresión Corporal, en tanto Danza? En diferentes

ocasiones, pude ampliar esta reflexión a instancias de mi participación en jornadas de investigación y en encuentros de formación sobre infancias.

Espero intercambiar acerca de algunas respuestas provisorias que he podido construir en el último tiempo sobre las preguntas enunciadas.

Técnicas alternativas para la enseñanza del arte gráfico en escuelas

Moira Ethel Balboa

IPES Caleta Olivia, Santa Cruz

moirabalboa@gmail.com

Como docente a cargo de los espacios curriculares Grabado y Arte Impreso I, II y III del Profesorado de Artes Visuales del Instituto Provincial de Educación Superior Sede Caleta Olivia de la provincia de Santa Cruz, he detectado la necesidad de ofrecer a las/os estudiantes del Profesorado de Artes Visuales, técnicas alternativas, menos tóxicas y con materiales escolares o más accesibles para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en escuelas primarias y secundarias.

Sabemos que las producciones artísticas en el contexto escolar se ven condicionadas por su materialidad. Conflictos en el uso del espacio áulico, donde la mayoría de las veces no se cuenta con un aula exclusiva de arte, el tiempo de la clase y la accesibilidad resultan en que los docentes deban limitar la variedad de materiales, con la consecuente repetición y empobrecimiento de opciones para el desarrollo creativo. “Las obras plásticas están hechas con materiales que, lejos de haber sido elegidos azarosamente, fueron escogidos por su posibilidad de transformación y por lo que sus cualidades pueden aportar a la situación expresiva” (Spravkin, 1998). Además, las herramientas y materiales propios del grabado pueden ser tóxicos, peligrosos o difíciles de conseguir en los pueblos de la zona.

A partir de esta situación y muchas veces de manera colectiva, he ido recopilando y descubriendo algunas variantes de las técnicas gráficas convencionales para ofrecer más recursos accesibles y seguros. He dedicado tiempo a investigar y experimentar con técnicas que reduzcan el uso de materiales peligrosos, explorando tintas al agua, materiales reciclados y herramientas caseras que no solo son más accesibles y económicos, sino también más seguros.

Un ejemplo de estas técnicas es el uso de placas de cartón, lija, envases plásticos, en lugar de las tradicionales placas de metal. Además, he explorado el uso de maquillaje corporal como tinta de estampado, sobre la piel y sobre papel. La experimentación con estos materiales ha mostrado resultados satisfactorios, tanto en términos de calidad artística como de seguridad, accesibilidad y costo.

En esta mesa de diálogo, propongo compartir los hallazgos y avances de esta exploración, así como discutir las oportunidades y desafíos que presentan estas técnicas alterna-

tivas. Mi objetivo es compartir con otros docentes y estudiantes herramientas prácticas y sostenibles que puedan ser implementadas en sus propias aulas, fomentando las prácticas artísticas gráficas en espacios escolares. Asimismo, espero generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos que enriquezca nuestra práctica docente de arte y promueva la producción artística de los estudiantes.

Titireteando vamos andando: el títere artifice de la difusión artística y literaria en la escuela

Emanuel Santancini, Adriana Miliszkevich

Escuela Primaria de Gestión Pública N° 488 "Carlos Casado", Casilda, Santa Fe
emanuelsan28@gmail.com, amilisz@hotmail.com

Justificación:

La incorporación del títere en la enseñanza primaria es un modo afectivo y efectivo de encuentro con nuestros niños y niñas. A través de esta herramienta se persigue que entablen una conexión con la imaginación, la creatividad, la expresión, los saberes, y la sensibilidad; además de que indaguen nuevos modos de vincularse con su entorno, vivenciando experiencias subjetivas y colectivas que nutran su universo simbólico.

Como docentes que trabajamos con el títere como mediador -de lectura, saberes y expresiones artísticas-, nos proponemos poner énfasis no tanto en la técnica, sino en la expresión, ya que buscamos perseguir el juego, las emociones, el cómo decir, el qué decir, para que la experiencia con títeres sea significativa para los alumnos y las alumnas.

La metodología de trabajo que llevamos a cabo en el proyecto es la siguiente:

- Se parte de alguna tipología textual (cuento, leyenda, poesía, historieta, etc.); que en algunos casos son parte del proyecto institucional de la escuela, otras veces es solicitado por las docentes de grado en función a sus necesidades vinculadas a temas curriculares que se pretenden desarrollar y otras veces es elección de los que llevan a cabo este proyecto de títeres.

- A partir del texto elegido, se realiza una adaptación para ser representado con alguna técnica de títeres: teatro de sombras, teatro negro, títeres con varillas, bocones, marionetas, etc.

- Al finalizar la dramatización, se realiza una charla para que los alumnos expresen diversas apreciaciones sobre la puesta en escena.

- En el área de plástica se realiza una propuesta de trabajo en función al texto y a su dramatización. Trabajos en la bi y tri dimensión, utilizando diferentes técnicas gráfico-plásticas.

- La producción de los alumnos que surge en el área de plástica es exhibida en la escuela, así se sociabiliza con todos los integrantes de la institución.

· También, este material de creación colectiva y pedagógica, es difundido en las redes sociales que tiene la institución educativa; estas redes fueron un vínculo fundamental de comunicación entre la comunidad educativa y la sociedad en la etapa de pandemia.

Evaluación:

La representación con títeres permitió resignificar los textos literarios desde la gestualidad, la puesta en escena, la musicalización, la narración, para cargarlos de nuevos sentidos simbólicos y conceptuales.

Este modo de trabajo despertó el interés de toda la comunidad educativa a trabajar interdisciplinariamente en pos de edificar una comunidad en donde la lectura y el arte son el vehículo fundamental para crecer creativamente de forma individual y colectivamente.

Erezando retratos e autorretratos: o ensino das artes visuais afrodescendente no ensino fundamental

Andrea Luisa Frazão Silva

UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

andrea.frazao@unesp.br

A pesquisa versa sobre o desenvolvimento e aplicação da proposta metodológica intitulada Erêzando, executada na escola Unidade de Educação Básica Padre João Miguel. Esta pesquisa faz parte da minha pesquisa de dissertação do Mestrado Profissional em Artes-Profartes. Esta pesquisa que visou trabalhar na efetivação da Lei nº 10.639/2003 que inclui nos currículos da rede de ensino pública e privada a obrigatoriedade dos conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. Para tanto, apresentaremos a aplicação da proposta Erêzando e os debates sobre a identidade e diferença pautadas nas obras de duas artistas afrodescendentes brasileiras. Erêzando é a junção das palavras ‘Erê’ e ‘conscientizar’, ou seja, crianças que se conscientizam e conscientizam os outros sobre a importância da diversidade étnica e racial, através da autoimagem, fotografia, retratos, autorretratos (desenhos e selfies). A escolha do nome deve-se em virtude do direcionamento da proposta voltada para crianças. O termo Erê vem do iorubá “iré” que significa “brincadeira, divertimento”. Também pode ser traduzido como crianças, ibejada, dois-dois. Erês são entidades infantis presentes nas religiões de matriz africana que trazem em si uma alegria peculiar, gostam de brincar, cantar e dançar. Os Erês possuem um alto poder de renovação dos seres, sendo capazes de alegrar todos ao redor. São seres de imensa luz e sabedoria. A experiência Erêzando foi realizada com os alunos do 5º ano do ensino fundamental. As atividades se desenvolveram em cin-

co encuentros. O trabalho desenvolvido fundou-se na abordagem triangular para balizar os passos de execução da proposta: produção-releitura, contextualização e fruição-apreciação, com elementos reflexivos. A proposta Erêzando trouxe uma abordagem metodológica para o ensino da Arte Visuais Afrodescendentes Contemporâneas tendo como referência artística artistas negras. Erêzando trouxe ao público do Ensino Fundamental o entendimento das diferenças relacionadas às origens étnicas e cor da pele com a exploração e experimentação da autoimagem no desenvolvimento de leituras e releituras. O envolvimento das crianças no processo foi aumentando, perceptivelmente, conforme as etapas do projeto. O trabalho em grupo foi salutar para o resultado positivo Erêzando nos possibilitou compreender a partir da experiências docente e discentes, balizado nos significados da identidade e diferença fundamentados no autorreconhecimento, a importância da valorização da diversidade étnico-racial e a decolonização de saberes

La feria de artes, un evento escolar

Lía Jaluff, Vivian Alterwain

Montevideo College, Uruguay

lia.jaluff@montevideocollege.edu.uy / vivian.alterwain@gmail.com

Desde 2015, en Montevideo College (institución educativa privada bilingüe en Montevideo, Uruguay), se realiza La Feria de las Artes: un evento anual transdisciplinar que congrega todas las actividades artístico-expresivas que se realizan de forma curricular en dicha institución.

Inspirados en las ferias barriales como espacios universales e históricos de intercambios, este formato FERIA, surge como una posibilidad de construir vínculos, compartir experiencias, hacer trabajos colaborativos, promover el intercambio y el encuentro de la comunidad escolar con las familias. Condensar juego, participación y aprendizajes en un evento especial. La feria se vuelve una actividad en movimiento.

La propuesta de La Feria materializa las coordenadas transversales del trabajo cotidiano de las áreas artísticas y expresivas del centro de estudios. El aprendizaje por experiencia y de carácter “sexy” (al decir de María Acaso) se imprimen en esta experiencia particular. En primer lugar, la experiencia de la feria es una experiencia de aprendizaje singular y subjetiva, a la vez que participativa. El cuerpo de los niños, niñas y toda la comunidad educativa se pone en juego tanto en el recorrido como en las propuestas que allí se despliegan. Los contenidos son trabajados a partir del deseo y las inquietudes de los estudiantes, por lo que la experiencia se vuelve excitante.

Nuestra intención, para este encuentro, es compartir una experiencia testimonio de la expansión de la educación artística en el escenario escolar que se ha ido enriqueciendo año a año. Una forma de creación y afianzamiento de los lazos académicos y revalorización de la educación artística como pilar educativo.

La feria se planifica en conjunto y gira en torno a una temática común. Se estructura alrededor de un escenario de actuación y varios puestos o stands de exhibición de producciones y/o participación. Se realiza en una jornada única de sábado, en el mes de noviembre, donde se convoca a la comunidad escolar y su familia por niveles.

El evento se prepara especialmente en todas las áreas en forma separada o combinada y es promovida a través de la creación de afiches y difusión en las redes escolares.

Un objetivo claro, una preparación del espacio y del tiempo, una producción pensada para..., una forma distinta de comunicar, colaborar, compartir y participar (actores, espectadores, mediadores, participantes) para propiciar la celebración.

De la representación a la (re)construcción

Elisa Martínez, Betina Taberna, María Gabriela Murer

Escuela Francisco Antonio Candiotti, Desvío Arijón, Santa Fe

elita1049@gmail.com / betinataberna@gmail.com / mgabyta@yahoo.com.ar

Las artes constituyen una perspectiva creativa de representación y (re)construcción del conocimiento en los espacios escolares, donde los saberes previos y los aprendizajes se transforman en líneas de acción y producción transdisciplinar. Este es el caso del proyecto escénico “Viaje al corazón” dentro del espacio de Jornada Ampliada con alumnos de 4°, 5°, 6° y 7° grados de la Escuela Francisco Candiotti de Caima. El proyecto comienza pensando en la producción colectiva que implica la idea primigenia de lo que en la Provincia de Santa Fe, se denomina Jornada Ampliada. En esta primera etapa se presenta la posibilidad de pensar en que los alumnos poseen conocimientos que debemos resignificar y reconstruir, ordenar, categorizar y redefinir. Tomamos la idea de realizar una producción escénico-performática donde todos los espacios específicos dialoguen y generen categorías de acción sobre las que se puedan cimentar las diversas fases del proyecto. En las diferentes áreas que componen J.A. se trata de establecer una vinculación conceptual común a todos los espacios participantes. Es por esto que se definen diversos segmentos de trabajo, que van sumando en complejidad a medida que avanza el tiempo estipulado para cada “producción de cierre”. Bocetar desde la imagen una perspectiva futurista y sumando estéticas desarrolladas por la Bauhaus nos introducimos en un texto dramático infantil con formato de comedia musical. Es importante destacar que la selección del texto tiene como principal objetivo la utilización de material teatral de autores de la Provincia de Santa Fe. En nuestro caso tomamos el texto de María Rosa Pfeiffer “Viaje al corazón”. El tema que atraviesa la obra es la mirada de los jóvenes del futuro en relación a los sentimientos, las relaciones, la solidaridad y los valores humanos, ya que la tecnología invade todos los espacios en que habitan.

¿Qué traman las artes visuales?

Leila Vanesa Serrano

Escuela Primaria N° 6, Tigre - Normal N° 19, CABA

Leila.serrano@bue.edu.ar

En esta oportunidad, vengo a comunicar una experiencia y que tendrá como finalización con el grupo espectador una actividad plástica, que no podría ser de otra manera.

El tema: ¿Qué traman las artes visuales?, surge a través de una experiencia en el nivel primario de la Provincia de Buenos Aires, partido de Tigre. Las artes visuales en el nivel inicial, que según el Diseño Curricular abarcan desde los 45 a 2 años, niños lactarios y de 2 a 5 años en el jardín, pero la territorialidad del arte no termina aquí, sino que continúa como un hilo conductor, el arte no funciona como una materia aislada. El arte trama otra función más, y es este instante donde se conjugan las situaciones de vida, mostrándonos qué trama el arte, y que por sí solo no funcionaría.

La experiencia de educación artística en nivel primario e inicial, es esta trama que el arte pudo por sí mismo hacer conexión implícita, pero real. Enseñar arte desde los primeros momentos del Jardín marcaron a Benicio (nombre ficticio), la continuidad y su relación con el mundo del arte. Siguiendo así la siguiente conversación, en el espacio áulico, 8.30am, con la materia plástica.

Seño de arte dice: *Hoy vamos a conocer una técnica de grabado, que usan algunos artistas argentinos.*

Al momento de comenzar la actividad, uno de los alumnos responde.

Alumno: yo esto ya lo vi, cuando era más chico.

Seño: ¿Cuándo eras más chico?, ¿pero en qué momento, te acordás?.

Alumno: sí, seño cuando iba a Jardín.

Aquí es donde mi experiencia en el mundo del arte, como docente de nivel terciario para formación docentes del nivel inicial y primario, artista, e investigadora de la importancia del arte en la educación temprana del niño, se pone en acción. Dado que el alumno, pudo identificar una acción plástica desde el nivel educativo anterior, al que está en proceso de aprendizaje: al nivel primario.

¿Qué traman las artes visuales? Me pregunté en ese instante, ¿Cómo surgió que mi alumno, haya podido retener a tan pequeña edad algo con mayor complejidad: una técnica plástica?

Finalmente estas, entre otras serán las preguntas para disertar y considerar como variantes de respuestas a los oyentes, finalizando con una técnica de grabado, junto con los elementos, y mientras se ponen en acción, contar al público existente, si esa u qué otra acción o práctica artista, les recordó al nivel inicial, durante su carrera educativa, pudiendo ser en el nivel primario, secundario, etc.

Finalmente, en esta ronda de conversaciones y experiencias educativas vengo a contar sobre el arte en el nivel primario, y cómo es de mayor importancia que el niño sea acreedor

de conocimientos desde el nivel inicial, las artes plásticas se mantuvieron vivas en su interior, pudiendo reflotar una vez más en el siguiente nivel, con el mejor manejo de las técnicas a usar.

El arte, en el niño continúa con las miradas, creatividades, y observaciones en el mundo plástico-creativo, solo que se han configurado nuevas formas de experiencias.

Detalle de los materiales: hojas, témperas, lapiceras, rodillos.

Desarrollo: El disertante se tomará unos 3 min para la acción teórica, y los 4 min restantes, serán sobre la práctica artística, con los elementos necesarios para la misma. Dejando el lugar en condiciones, para el siguiente tema o conversación a continuar.

Técnica: monocopia o grabado sobre telgopor (a definir).

Puentes bailados: la metáfora como protagonista en los actos escolares. De la imaginación y creación colectiva con niños y niñas en las escuelas intensificadas en arte de CABA

Ingrid Kohn, Andrea Bontas

Escuela Primaria Intensificada en Artes N° 7 D.E. 1 "Presidente Roca", CABA

ingrid.kohn@bue.edu.ar / andrea.bontas@bue.edu.ar

La experiencia de "Puentes Bailados" (2023) se da en el marco de la material curricular Danza, en las Escuelas Primarias Intensificadas en Arte de CABA, en el contexto del día 17 de Agosto, *Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín*, siendo esta fecha una de las centrales en la agenda educativa de nuestro país, donde se lleva adelante un acto conmemorativo.

En dichas escuelas, estos se construyen con dos instancias, la formal con palabras alusivas a la fecha, bandera de ceremonia y cuestiones más protocolares, y una segunda instancia artística, definida por la intensificación, donde los diferentes lenguajes hacen uso de la ocasión para presentar con el grado correspondiente, una puesta en escena que de cuenta de los contenidos y proyectos trabajados durante esa etapa del año. En el mejor de los casos, se intenta hacer un abordaje interdisciplinar con las maestras de grado, para traducir metafóricamente aquello que chicas y chicos aprenden sobre las fechas patrias. Aquí suelen surgir algunas complejidades, ya que resulta difícil desarticular el bagaje tradicional, para la construcción de los actos escolares, que traen de su formación y profesión, más vinculado a la forma que al proceso y a la resignificación poética. Sin embargo, es una tarea valiosa apostar año tras año a la articulación, ya que sostenemos que la educación artística es una fuente de conocimiento.

En esta oportunidad los/as protagonistas fueron los grados de 3° A y B de la Escuela Primaria N° 7 DE 1, siendo acompañados por las dos docentes de Danza.

Para arrancar, conversamos sobre el diagnóstico grupal y los contenidos del Diseño Curricular abordados hasta el momento desde el área. Con el aporte de la profesora de plástica situamos la escena en el "Puente Picheuta" y su lugar fundamental en el épico Cruce de la

Cordillera de los Andes del ejército Sanmartiniano. Investigamos junto a los/as niños/as sobre su historia, materiales que hoy lo mantienen en pie, sus texturas. También pensamos e indagamos sobre la función de los puentes (unir, separar, cruzar, atravesar, entre otras características), reflexionando puntualmente en la unión de los pueblos latinoamericanos, a partir de danzas populares argentinas y chilenas.

Todo este material fue el cauce de insumos conceptuales, poéticos y expresivos para la creación de la puesta grupal y colaborativa desde los aportes imaginativos y creativos de las infancias.

El guión musical se conformó con pistas de producciones originales.

Arribar a diferentes maneras de contar un hecho histórico, sintetizar en una sensación, sentimiento, palabra o movimiento, transformar la historia en un hecho permeable a diversas interpretaciones, correr los velos superficiales de los relatos para encontrar en ellos la posibilidad de vernos reflejados/as como ciudadanos/as protagonistas son los objetivos que nos planteamos como educadoras artísticas dentro la educación formal.

Consideramos que propiciar la producción de diversos sentidos es el camino educativo para dar cuenta que siendo capaces de entender y cuestionar nuestro pasado, podremos ser hacedores de nuestro presente.

Habitar la metáfora como una manera de legitimar la palabra, el pensamiento y el sentir de las infancias, dando lugar a creaciones individuales y colectivas que los identifican y enuncian.

Registro audiovisual de la puesta en escena:

<https://drive.google.com/file/d/1u5Oj2lrFuUQwldiuWD5eLHXgl4yVdKD9/view?usp=sharing>

Caminos: improvisación, identidad y registro

Fernanda Rangel Pestana Allegro

Universidad Nacional de La Plata - EPC 17 DE 9

fernandaallegro@gmail.com

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay escuelas de jornada completa intensificadas en artes. En esas escuelas, cada grado tiene clases de danza dos veces a la semana. Las clases siguen un programa compartido, a partir del Diseño Curricular de Artes de 1ro y 2do ciclo. Este programa trabaja elementos del lenguaje (cuerpo, tiempo, espacio, movimiento y expresión, comunicación y creatividad, e interacción con objetos), tipos de danza e indica sugerencias de danzas y de recursos áulicos. Esta presentación tiene por objetivo compartir experiencias áulicas sobre dispositivos de improvisación, como el cardumen, la calle y la barredora, que trabajaron el registro corporal propio, la presencia de otra persona y cómo juntas pudieron desarrollar propuestas interesantes, creativas y atractivas grupalmente. Realizadas con estudiantes de 4to y 5to grados en una escuela primaria de gestión pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las experiencias resultaron

en una clase abierta en la Semana de las Artes y una muestra en un encuentro de escuelas del distrito. Las propuestas trabajadas partieron de invitaciones al movimiento con base en la improvisación (Reggiani 2009; Hamilton 2017), lo lúdico (Guido 2006), la imaginación (Bachelard 1994), la palabra y el paisaje musical (Murray Schafer 1998), la autopercepción (Feldenkrais 2017) y se adecuan a los diferentes registros corporales y experiencias con el movimiento que presenta el alumnado, también considerando la realidad de ausencias y conflictos propios de esa franja etaria. El resultado fue un material expresivo atractivo, con huellas del lenguaje de movimiento propio, el cual permitió una producción desde lo coreográfico, a partir de la metodología de la Danza Comunitaria (Chillemi 2015). Simultáneamente, abrió espacio para reflexión sobre *patrones ontológicos y epistemológicos vigentes, puesto que, de acuerdo con* Citro y Rodríguez (2020:31): “en tanto somos seres encarnados, toda reflexión humana se origina en las experiencias senso-afecto-cognitivas de nuestras corporalidades en el mundo”.

Características comunes y diferentes de las clases de danza para la niñez en la educación formal y la educación no formal

Valentina Ferrari, Melisa Hermo

Área Transdepartamental de Formación Docente, UNA

valenferrari@outlook.com / balletmelissahermo@gmail.com

La danza como espacio educativo le brinda a los niños y niñas la posibilidad de contar historias, comunicar emociones y sentimientos, y conectar con otros a través del movimiento. Este arte se integra en diversos contextos educativos, permitiendo una exploración diferente del mundo que los rodea. Al utilizar el lenguaje del cuerpo, la danza enriquece el proceso formativo, aportando una dimensión creativa y sensorial al aprendizaje que trasciende la palabra y fomenta el desarrollo integral de niños y niñas.

Considerando que cada aula es un espacio de comunicación e intercambio entre docente-estudiante en torno al conocimiento, analizamos sus particularidades y características.

Este trabajo se focaliza en comparar situaciones áulicas en dos contextos diferentes: uno de educación formal no especializada y otro de educación no formal. El análisis abarca los vínculos en la interrelación docente - estudiante - objeto de conocimiento, como así también las peculiaridades del área institucional en el que se desarrollan dichas prácticas junto a sus propósitos e intenciones educativas. Además, explora las concepciones sociales que circulan en estos campos, las representaciones sociales, las emocionalidades y estereotipos que circulan en estos ámbitos relacionados a la práctica de la danza.

Los casos considerados son en la Escuela Primaria Básica N° 41 de Benavidez, partido de Tigre, y los talleres de danza de la Sociedad de Fomento Lanusense, en el partido de Lanús. Ambos integrados por niños y niñas de 8 y 9 años.

Estrategias pedagógicas de Zoltán Kodaly y Carl Orff para la enseñanza de la música

María Elena León Sánchez

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Táchira, Venezuela

marialeon_86@hotmail.com

La investigación tiene como objetivo general: proponer estrategias pedagógicas de Zoltán Kodaly y Carl Orff para la enseñanza de la música en la Escuela Básica Estadal “Luis Rámírez Chacón”, la cual se encuentra ubicada en el Municipio San Cristóbal, Estado Táchira. Esto con el fin de aportar recursos pedagógicos que contribuyan con el docente en la formación musical de los estudiantes. Esta iniciativa considera a la escuela como el medio a través del cual se puede despertar en el educando el gusto por la música, pero, al mismo tiempo, el conocimiento de las tradiciones y los valores culturales regionales y nacionales, como una forma de complementar la formación integral de los niños. La investigación es proyectiva apoyada metodológicamente en el paradigma cualitativo. Para la investigación se trabajó con un profesor especialista de música como sujeto de estudio, perteneciente a la institución. La técnica utilizada para la recolección de datos, fue la entrevista cuyo instrumento fue el guión de entrevista y el grabador, con preguntas abiertas. Luego de la recolección, procesamiento y análisis de información, se concluye que el docente conoce muy poco los métodos de Kodaly y Orff y solo se apoya en técnicas tradicionales del aprendizaje de la música, a tal efecto, se proponen algunas estrategias que permiten la inclusión de estos métodos para la enseñanza de la música.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

5

**POSTDIGITALIDADES:
APRENDIZAJES EN RED Y EN LA RED**

Martes 8 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Bianca Racioppe y Federico Buján

POSTDIGITALIDADES: APRENDIZAJES EN RED Y EN LA RED

La obra de arte en la época de su generatividad técnica

Nicolás Ruarte

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Visuales

nicolasmariar@gmail.com

Esta investigación aborda el impacto de las Inteligencias Artificiales (IA) en el paradigma del arte contemporáneo latinoamericano. Tiene como objetivos explorar las nuevas metodologías de producción artística, reflexionar sobre la entidad de la obra de arte, preservar y promover el estilo del arte latinoamericano, combatir el sesgo eurocentrista en la producción artística/tecnológica, ampliar la representación y promover una perspectiva más inclusiva en el campo de las IA y finalmente elaborar un manual de producción artística destinado a estudiantes y artistas jóvenes. Se espera contribuir al desarrollo de IA más inclusivas y representativas, fomentando la valoración y difusión de los estilos y expresiones artísticas de Latinoamérica. Se busca desafiar los estereotipos y sesgos arraigados en los desarrollos comerciales de IA, abriendo un espacio para que los artistas latinoamericanos sean reconocidos contribuyendo a la formación de los artistas jóvenes de la siguiente generación que crecerá con estas herramientas a su disposición y deberá competir en este nuevo panorama mundial. La metodología de trabajo combina investigación y producción artística para evaluar los riesgos e implicancias de estas nuevas tecnologías.

Desafíos que presentan las nuevas subjetividades para la enseñanza de la actuación

Gustavo Armas

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

gustavoarmas47@gmail.com

Este trabajo es el producto de preguntas y reflexiones que empezamos a realizarnos en base a nuestra experiencia como docentes de Teatro en diferentes ámbitos, instituciones, grupalidades y territorios. Y fundamentalmente a partir de lo que comenzamos a observar en la primera década de este siglo, en las escuelas primarias del CABA donde trabajamos, con aquellos que hoy son los estudiantes que llegan a esta universidad para formarse de manera profesional en la actuación.

A partir de los nuevos contextos tecno-culturales, desde finales del siglo pasado, se vienen produciendo transformaciones que han impactado tanto en el sistema educativo obligatorio, en las familias, en la construcción de intersubjetividades, así como en el juego infantil, de una manera que nunca antes había sucedido.

Este nuevo contexto donde se construyen las subjetividades nos invita a indagar y reflexionar sobre las nuevas relaciones entre subjetividad, cuerpo, juego y la formación actoral inicial.

Actuar es jugar. El juego es el punto de partida para la formación actoral y es el motor del lenguaje dramático. Los cambios culturales asociados a las nuevas tecnologías proponen una manera distinta de jugar, con una menor implicación del cuerpo en el acto de jugar. Pensamos que hay que devolverle al cuerpo, al cuerpo latinoamericano de los estudiantes, lo que las tecnologías digitales le han quitado.

En el contexto actual pensamos que se presenta como desafío, para la enseñanza base de la actuación, el “poner en funcionamiento” esa corporalidad que la mediación tecnológica ha llevado a la pasividad. “Cuerpos pasivos” que conviven con el repliegue expresivo de los mismos. Entonces ¿cómo construimos un andamiaje que le permita al intérprete teatral contar con un instrumento disponible para entrar en zona de juego, para expresarse y comunicarse con una capacidad de interpretación diversa, con usos de la voz acorde a ese cuerpo que lleve a construir una poética que trascienda la escena y se proyecte teniendo en cuenta a los espectadores?

Habitar el entorno digital sincrónico

Eugenia Sosa

Área socioeducativa, Ministerio de Educación GCBA

eugeniaguadalupe.sosa@bue.edu.ar

El artículo describe una experiencia de implementación de entornos digitales en clases de teatro en una escuela primaria estatal, como parte de una investigación cualitativa etnográfica realizada por la autora en su rol de docente. El estudio tiene como objetivo principal explorar y detallar la inclusión de tecnologías digitales en la enseñanza del teatro a estudiantes de primaria. Se analiza el proceso de creación y uso de pantallas y aulas sincrónicas, así como las evaluaciones y ajustes efectuados durante la implementación. El documento examina la metodología adoptada, los objetivos de la propuesta, y las categorías de análisis emergentes, destacando la transformación de la teatralidad en el aula digital. También se discuten las diferencias entre las herramientas digitales y los métodos tradicionales, y se abordan los desafíos de enseñar en entornos híbridos, con un énfasis en la promoción de la autonomía en los estudiantes.

La sucesiva incorporación de tecnologías con IA en la formación musical docente

Fernando Miguel Plana

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Musicales y Sonoras

fplana@fibertel.com.ar

El Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” es una Institución Superior de Formación de Músicos-Docentes, cuyos títulos habilitan para el ejercicio en Niveles Inicial, Primario, Secundario, Artístico, Especial y Superior.

El Conservatorio ha sido vanguardista en la incorporación de nuevas tecnologías en sus planes de estudio, incorporando desde el año 2002, la asignatura Computación Aplicada a la Música en su formación básica (“Trayecto Artístico Profesional”), y la carrera de Informática Musical.

Actualmente, la formación superior de la Institución cuenta, con las carreras de Profesorado de Educación Superior en Música, con las orientaciones de Instrumento, Música de Cámara, Producción Musical Artística y Composición con Medios Mixtos. Todos estos Profesorados cuentan en su Campo de Formación General la asignatura TIC, Sonido y Educación, en formato taller.

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como

también la investigación, producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente. Entre sus objetivos, se encuentra la de: Diseñar propuestas educativas y estrategias de enseñanza y aprendizaje en artes potenciadas, a partir de la integración de las tecnologías del sonido y las TIC en el ámbito profesional docente y en la enseñanza artística; Conocer y operar, con las distintas herramientas, recursos, soportes y estrategias de procesamiento sonoro para la creación, interpretación y montaje de productos artísticos.

Es así, que entre las unidades abordadas en el espacio de TIC, Sonido y Educación, podemos mencionar las siguientes, que se han visto atravesadas desde el año 2023 en un proceso de transformación y actualización: Recursos online disponibles con Inteligencia Artificial (IA), Creación de Actividades Didácticas con las TIC y la incorporación de IA, Aplicaciones con IA, Creaciones Multimediales, incorporación de módulos con IA, Plataformas de creación multimedial solo con IA, Presentaciones Online con IA, Plataformas musicales compositivas con IA.

El desarrollo e implementación de las tecnologías de inteligencia artificial, están provocando un cambio en el modo de interactuar con las herramientas, permitiéndonos realizar actividades de forma más ágil, pero no deberá perderse de vista que no puede delegarse la formación total en ellas, sino a través del control continuo del docente. El importante desafío de la transformación de la práctica docente, requiere de la adaptabilidad y de la necesidad de la actualización permanente.

Expansão dos cenários híbridos na educação: arte e metodologias ativas

**Alerandra Lorena da Silva Fonseca, Rosana Andrea Costa de Castro,
Marina Vaz Andre Moyle, Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa**

Universidade de Brasília

alerandrafonseca@gmail.com

Esta proposta concentra-se na contínua ampliação dos cenários híbridos e multimodais que permeiam a cultura e sociedade contemporâneas. O foco principal está nos cenários que se manifestam no ambiente escolar. O caminho delineado sugere um avanço nas estratégias de ensino e de aprendizagem que incorporem recursos didáticos para atender a essa expansão, entre as opções, a escolha pode recair sobre o que Moran (2015) chama de Blended.

Compartilharemos as experiências decorrentes da realização de duas oficinas de gamificação, envolvendo tanto professores ativos na educação básica quanto aqueles em formação inicial. O objetivo é discutir as perspectivas da gamificação, em conjunto com as estratégias de ensino e aprendizagem impulsionadas por metodologias ativas (Bacich & Moran, 2017; Daros & Camargo, 2018; Monteiro et al., 2021).

As pesquisas sobre gamificação realçam as possibilidades e os benefícios da incorporação de jogos na educação (Silva & Fortunato, 2020; Areias, Alves e Nobre, 2023; Busarello, Fadel & Ulbricht, 2014). No entanto, também ressaltam a necessidade de compreender a mecânica do design de jogos para expandir seu uso de forma educacionalmente benéfica (Costa, 2024; Pillar & Dorneles, 2020). Além disso, apresentam pontos de vista que avaliam, de forma prudente, o uso de tecnologias digitais e jogos como aliados dos processos educacionais (Clifford, 1996; Cinque, 2021; Fortim, Spritzer & Lima, 2020; Healy, 1990, 1999). As ideias de Prensky (2012) orientam as questões teórico-conceituais do debate em torno da experiência relatada anteriormente.

Recentemente, a educação escolar brasileira começou a ser orientada pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Dois conceitos, entre outros, fundamentam as diretrizes da BNCC: pensamento computacional (Papert, 2007) e criatividade (Csikszentmihalyi, 2024). As oficinas oferecidas ao público-alvo, composto por licenciados e licenciandos em várias áreas do conhecimento, foram planejadas na perspectiva da arte e do ensino da arte. Esse planejamento permitiu experimentar e avaliar os conhecimentos da área para abordar o pensamento computacional e a criatividade na formação inicial e continuada de professores.

Os resultados indicam que ainda existe uma associação da arte com a noção superficial de estética, limitada à estética do jogo, cuja função é a apresentação de cenários e personagens. Esses dados são significativos porque evidenciam a necessidade de investir em estudos e pesquisas que considerem a arte, e o seu ensino, como promotores de desenvolvimento humano (Vygotsky, 2000), inclusive no contexto da pós-digitalidade.

Las tecnopoéticas en el aula de danza: posibilidades del encuentro en dispositivos híbridos

**Sandra Reggiani, María Laura Requejo, Hernán Emiliano Blanco,
Micaela Labrador, Nelda Daniela Ramos**

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

sandrareggiani@yahoo.com.ar / mrequejo@abc.gob.ar / heba.artearte@gmail.com

micaelalabrador@hotmail.com / neldaramos@yahoo.com.ar

Hibridaciones en Danza es una investigación PICTO UNA acreditada en la Secretaría de Investigación del Rectorado de la Universidad Nacional de las Artes, en vínculo con la agencia I+D+I, que problematiza los abordajes del cuerpo, asociado a las cuestiones emergentes en la contemporaneidad, en el marco de las prácticas artísticas en danza insertas dentro del sistema educativo.

La inclusión de la danza en la educación obligatoria, implica que el acceso a los modos de percibir, de vivenciar y de conceptualizar las experiencias sean objetos de conocimiento,

y que estos conocimientos, lejos de ser universales, homogéneos y absolutos, puedan ser situados, contextuales, territoriales y relacionales. Reggiani (2015) La pandemia transforma las prácticas humanas, educativas y artísticas de modo insoslayable, las TIC interpelan nuestros cotidianos, con diferentes impactos según sean los territorios. La presente ponencia recupera el análisis de las experiencias realizadas en escuelas intensificadas en artes de CABA durante 2023, a partir del dispositivo performático de improvisación AÚN ANÓNIMX.

Con vistas a que las prácticas de danza en la escuela se alejen de la reproducción en términos modélicos y metodológicos es indispensable habilitar instrumentos que posibiliten el procesamiento perceptivo de las experiencias; promover el despliegue poético en el movimiento, de manera de alcanzar instancias en donde la metaforización participe de las experiencias corporales, y con ella propiciar la construcción de sentidos múltiples en su producción artística tanto como con su contextualización. Estos aspectos, vertebradores de los diseños curriculares vigentes requieren de una perspectiva multidimensional para su abordaje (Barbosa, 2001), y articulan los objetivos del presente proyecto.

La metodología prevista para la investigación se propuso como cualitativa, ajustándose a través de su desarrollo a la modalidad de investigación en artes en las perspectivas de Borgdorff (2006) y de Tambutti (2019) para establecer en ellas su implementación.

Criatividade e imaginação na formação de professores de arte em tempos de Inteligência Artificial

Lucia Gouvea Pimentel

Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (EBA/UFMG),
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

luciagpi@gmail.com

Criatividade e imaginação têm sido os dois campos de ação humana mais citados como sendo por excelência da arte. Considerando que tanto a criatividade quanto a imaginação precisam ser exercitadas pelos humanos para que estejam presentes em processos artísticos, é preciso investigar como se dão as possíveis relações entre criatividade e imaginação e a tecnologia de inteligência artificial em arte/educação.

As inovações baseadas em inteligência artificial têm chamado a atenção de grande parte de docentes e estudantes. Pode-se dizer que as tecnologias tidas como inovações há cinco anos já estão consolidadas e fazem parte de boa parte da comunidade educacional; no entanto, as inovações continuam acontecendo com mais rapidez, e nem sempre os/as professores/as estão preparados/as para lidar com tecnologias, ou porque não tiveram acesso a equipamentos ou programas mais recentes, ou porque não aprenderam como utilizá-los. Se a IA apresenta soluções rápidas, embora nem sempre adequadas, como garantir ações

criativas e imaginativas na docência nos tempos em que resoluções prontas estão cada vez mais à disposição, sem que seja necessário exercitar o pensamento crítico? O quanto é possível haver de conhecimento sobre a tecnologia em si e de inovação humana em um espaço de criação? Parte-se do princípio de que os avanços tecnológicos, embora sejam feitos para benefício da coletividade, não são, por si só, positivos e benéficos para todas as pessoas, o que gera tensões. Se a hibridação entre o ser humano e suas tecnologias gera conflitos que são criados pelo próprio ser humano, como explorar esses conflitos na formação de professores de Arte de forma a aclarar sua existência e apropriar-se deles criativamente e de forma ética? Que temores e quais cuidados devemos ter para que o que é essencialmente humano seja preservado em meio aos simulacros que tentam reconfigurar o que é considerado “ser humano”? Considerando que imaginar é uma ação essencialmente humana, como se entrelaçam a tecnologia e a imaginação na produção artística? E como pode o/a professor/a de Arte estimular a criatividade e a imaginação de estudantes usando tecnologias? Esses são os questionamentos que detonam a pesquisa.

A performance dos museus na dadosfera

Diêgo Jorge Lobato Ferreira

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Brasil

diegoloatoferreira@usp.br

A contribuição do tema museus no digital situa-se na atualidade do assunto, principalmente quando pensamos em um “museu nas nuvens”, sendo importante refletir e entender como esse processo se dá, e que tipo de contribuições ele pode trazer às instituições museus no contemporâneo, sem deixar de pensar inclusive como esses fluxos e processos se dão no âmbito das tecnologias e da obsolescência programada. Diante da pandemia de Covid-19 que se instalou no mundo, os museus precisaram adaptar-se ao digital, e as ações foram inúmeras, lives no Instagram e Facebook, além de interações no feed, onde os museus interagem com seus seguidores com proposições e atividades educativas. Nesse meio tempo muitas ações surgiram, como o The Covid Art Museum. Neste sentido, a digitalização dos acervos se mostra como uma possibilidade de educar a partir dos objetos da cultura material, transformando esses acervos em objetos digitais que ampliam o potencial de socialização dos museus. Esse viés da tecnologia traz impactos significativos para a educação museal, trazendo uma visão ampliada de museu e patrimônio, potencializando a ideia de um museu integral. Deste modo, é preciso inventar os meios, criar condições e propiciar novos caminhos, gerando novas experiências, e alargando as dimensões conceituais da museologia. A referida pesquisa “Memórias interfaceadas: o museu no digital” aborda a presença dos museus no ambiente das redes, em especial no Instagram e nos sites institucionais, bus-

cando comprender como as instituições culturais performam seus acervos no ambiente digital, sobretudo a partir da pandemia de Covid-19. O objetivo geral da investigação foi descrever como se dá o processo de interfaceamento dos acervos museológicos no digital. Em relação aos procedimentos metodológicos trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo que visa compreender como os museus performam seus acervos no ambiente das redes ou seja, quais recursos e estratégias digitais auxiliam na disseminação do acervo nas redes, com ênfase em três museus históricos e artísticos a saber: Museu do Ipiranga (Brasil), Museu do Prado (Espanha) e Rijksmuseum (Holanda). Consoante é importante a perspectiva de uma Internet orientada pelo e para o fortalecimento das instituições culturais e de suas funções sociais de guarda, pesquisa e disseminação da informação, repensando novos modelos e iniciativas.

El videojuego como arte contemporáneo

Paola Mattos

ESEA Lola Mora

mattos.paoladaniela@gmail.com

La experiencia educativa "El videojuego como arte contemporáneo" se desarrolló en el Profesorado en Artes Visuales Lola Mora de Buenos Aires, entre 2023 y 2024, con un enfoque interdisciplinario en diversas cátedras. Su objetivo fue integrar el arte contemporáneo, la cultura visual y el lenguaje digital mediante la creación de un videojuego artístico.

Se identificó una desconexión entre los contenidos académicos y los lineamientos curriculares de los niveles educativos donde los estudiantes impartirán clases, así como la necesidad de actualizar la reflexión estética de los futuros docentes en relación con los consumos culturales actuales. El proyecto pedagógico se diseñó para abordar estas problemáticas y generar nuevas líneas de acción que contribuyan al rediseño de los planes de estudio.

Los estudiantes experimentaron con la producción crítica de elementos digitales y el pensamiento computacional como herramienta estética, además de crear material didáctico para la educación media.

Los contenidos se centraron en la producción grupal de un videojuego artístico de dos niveles de interacción, utilizando software libre para la producción visual, sonora y el diseño de interfaz. Se eligió Scratch para la programación, dado que es una plataforma ya utilizada en niveles educativos desde inicial hasta secundario, facilitando su futura implementación en la docencia. Al finalizar el proyecto, se exhibieron los videojuegos en una muestra en el salón de exposiciones de la ESEA.

Tanto la docente como los alumnos trabajaron en el diseño de material didáctico y en una capacitación para docentes de nivel medio. Se publicó en línea el videojuego creado, el proyecto pedagógico, su marco teórico, el registro pedagógico y las conclusiones obtenidas.

Los resultados indican que los estudiantes lograron diseñar su videojuego e incorporar el lenguaje digital y la programación visual de elementos interactivos. Se destaca la necesidad de reforzar en la educación superior artística espacios curriculares que profundicen en el pensamiento computacional como una estética, técnica y lenguaje visual para el aprendizaje y la enseñanza de la educación artística.

Formación en artes multimedia para la creación de narrativas contemporáneas en estudiantes de Comunicación Social y Periodismo

Alejandro Gómez Bedoya

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia

alejandrogvideo@gmail.com

La educación artística en educación superior es un campo que excede la formación disciplinar de artistas y educadores artísticos. Un profesional integral debe estar en condiciones de entender las dinámicas sociales y culturales por medio de la creación y una conexión sensible con su entorno. Uno de los retos más importantes con los que se ven enfrentados los futuros profesionales en la actualidad es la relación con las artes digitales, las inteligencias artificiales y los ecosistemas mediáticos (Costa y Piñeiro, 2012).

En este contexto se plantea la asignatura de Multimedia para estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital, como un espacio en el cual se busca desarrollar habilidades y conocimientos específicos en materia de investigación, innovación y creación multimedia, que dialoguen con los temas de actualidad, las artes multimediales, narrativa transmedia, entornos digitales y la cultura. La comprensión de la evolución performática digital con exponentes como Nam June Paik y Gene Youngblood, nos aclara el panorama de cómo llegamos a las artes digitales y narrativas contemporáneas, entendiéndolas como formas de contar y expresar nuestra relación con el entorno social. El acercamiento al lenguaje multimedial es indispensable para la comprensión amplia y compleja de la comunicación y el periodismo en los tiempos que corren. Los estudiantes en este campo deben ser capaces de proponer contenidos que den cuenta de una investigación creativa que logre indagar en temas innovadores para el servicio de la transmisión de las ideas por distintos medios en conjunto.

Trabajar desde lo teórico y lo práctico con respecto a los contenidos multimedia, impulsa al estudiante a generar aptitudes creativas que le ayudarán en su proceso formativo en el campo de la comunicación, abriendo una perspectiva más amplia desde las narrativas contemporáneas en entornos digitales, físicos y mixtos. Es claro que el apoyo de las Inteligencias Artificiales, facilitará procesos técnicos que serán complementados con las propuestas creativas, basadas en la sensibilidad artística del estudiante.

El montaje como forma de hacer

Cecilia Huberman

UNA - UBA - UNSAM

ceciliahuberman@gmail.com

El cuerpo de obra en proceso consiste en colecciones materiales de piezas, sus potenciales e incontables ensamblajes, pero también sus traducciones digitales, los registros bajo la luz del sol en diversas coordenadas -tangibles y virtuales-, los catálogos de piezas y de montajes, así como las activaciones e interacciones.

En el marco del Taller de Casas y Cosas se propone un tránsito de lo digital a lo analógico recuperando las lógicas implementadas.

El proyecto se concentra en las capacidades del montaje en tanto modo de producción, explorando la re-significación de elementos de la ciudad. Registra, traduce, reinterpreta, y recombina permanentemente. Así, funciona como *metabolización* de fragmentos del espacio urbano, puestos en relación con la geometría pura y el color.

Las piezas de la colección no se adhieren de ningún modo entre sí, para permitir que quien interactúe con ellas pueda relacionarlas de múltiples maneras. Caben en la palma de una mano, para ser tomadas y asociadas con libertad. Emergen relaciones contextuales de la experiencia: cada subjetividad ensambla. La sombra arrojada, material plástico que se pone de manifiesto en los registros, depende de la orientación y el tiempo-espacio de la activación. El trabajo reflexiona sobre el *aquí y ahora* de quien interactúa con las piezas.

El Taller de Casas y Cosas es un espacio de exploración que desde 2019 vincula Arquitectura, Diseño y Artes Visuales. Sus últimas ediciones propusieron una dinámica de trabajo basada en la observación del cotidiano, su registro para la construcción de enclaves, y la disección como herramienta para la construcción de montajes. A partir de allí se suceden una serie de pasajes de lo bidimensional a lo tridimensional, atravesados por los medios de registro audiovisuales y editoriales. La secuencia de traducciones propone un camino híbrido de lo analógico y lo digital.

El taller funciona como un laboratorio colectivo que pone a prueba una metodología de trabajo, al mismo tiempo apropiada y resignificada por cada participante en su contexto.

Con cada edición vuelven a ponerse de manifiesto las necesarias mixturas de lo planificado y lo espontáneo; puesto que a partir de la propuesta, emergen multiplicidad de novedades que la enriquecen a partir del intercambio colectivo.

Durante 2022 se desarrolló la edición 'Montaje situado' que contó con la Beca Formación del Fondo Nacional de las Artes. Durante 2023 se desarrolló la edición 'Del 2d al 3d' en el marco del programa 'Enseñá en el Recoleta', del Centro Cultural Recoleta.

Prácticas editoriales colectivas en el aula de “Procedimientos de las artes plásticas A” como formas de abordaje de los contenidos

Leticia Barbeito, Natalia Maisano

IPEAL - Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata

leticiaarbeito@gmail.com / nemaisano@gmail.com

Nos proponemos reponer y analizar dos experiencias de la asignatura Procedimientos de las artes plásticas A, que -partiendo de consignas distintas- permiten el abordaje de varios contenidos de la cursada, así como también promueven preguntas en torno a los procedimientos de la edición y al gesto de editar. En el trabajo titulado Objeto intervenido, los estudiantes actúan sobre un objeto editorial del entorno cotidiano (cuaderno, libro, guía telefónica, etc.), promoviendo la creación de lo que Hortensia M. García denominaría “libros parasitados”. Para el abordaje de la tarea, deben contemplarse algunas particularidades que podrían atribuirse al objeto libro, entre las que se destacan su portabilidad; la posibilidad de manipulación, (implicando lecturas habituales, así como las acciones de hojear, tocar, oler, desplegar, troquelar, etc); las condiciones de un libro único y las posibilidades del tiraje y la selección de una temática que articule sentidos poéticos. Las producciones realizadas en el año 2023 en el marco de la consigna fueron expuestas en una muestra abierta al público en vínculo con la Dirección de prácticas integrales de la UNLP y previamente fueron registradas con el fin de generar una publicación que las reúna.

Por otra parte, el trabajo final del segundo nivel de la materia consiste en la realización individual de tantos ejemplares múltiples como estudiantes estén cursando. El aspecto técnico específico que se indica refiere al tamaño máximo, ya que se constituye colectivamente una caja contenedora para cada persona, con la totalidad de las diferentes piezas. A lo largo de las clases, se trabaja grupal e individualmente las propuestas, y el momento de entrega consiste en la presentación de cada imagen y en el armado de los dispositivos por parte de cada estudiante, en un gesto compilatorio similar al del ensamble de un libro en una imprenta. De este modo, la instancia de armado está basada en intercambios que exaltan la dimensión colectiva de la propuesta

El acto de ensamble de las cajas por un lado y de la exhibición de los libros intervenidos por otro son momentos comunitarios en los que se condensan y finalizan procesos, para abrir nuevos. Ambas propuestas contemplan la corporalidad de quienes se relacionan con las piezas, entendiendo la complejidad no necesariamente secuencial del momento de expectación-lectura, que trasciende el acto de ver. Al mismo tiempo, es preciso reconocer los modos en que se revisan los formatos habituales del ámbito editorial, en tanto regulación para ser revisitada poéticamente.

Creatividad sin barreras: Artilug.io educación artística para todos

Diego Felipe Gaitán Lozano, Juanita Reina Zambrano

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), Colombia

diego.gaitan.l@uniminuto.edu / juanita.reina@uniminuto.edu

La sociedad actual enfrenta una imperiosa necesidad de adoptar un enfoque diferencial en la educación, donde la accesibilidad y la inclusión juegan un papel crucial. Por lo tanto, es fundamental desarrollar herramientas educativas que eliminen barreras y fomenten un aprendizaje equitativo y enriquecedor para todos. En respuesta a este desafío, la Licenciatura en Educación Artística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO propone Artilug.io, un proyecto de investigación que utiliza la tecnología como mediadora en procesos de formación en música y danza con enfoque diferencial. La metodología de esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo y se divide en dos fases: el enfoque praxeológico, que reflexiona sobre la práctica educativa y el desarrollo tecnológico desde una perspectiva investigativa, y la Investigación+Creación, que promueve el diálogo entre investigación, tecnología, educación y estética para crear obras artísticas y materiales pedagógicos con enfoque diferencial. Como resultado de esta investigación, Artilug.io presenta dos herramientas tecnológicas gratuitas: metroSonus, diseñada para personas con discapacidad visual, que transmite el pulso del director de orquesta a dispositivos móviles para apoyar procesos de formación e interpretación musical, y metroSensus, una aplicación web que permite a los bailarines sentir el ritmo del sonido en sus cuerpos a través de dispositivos móviles. Este proyecto también identifica nuevos desafíos y necesidades de formación en áreas como educación inclusiva, enfoque diferencial, nuevas tecnologías, visión por computadora, machine learning e inteligencia artificial.

Cidade do terror: uma experiência em educação audiovisual

Carolina Viana da Silva, Renata Citadin Pedroso

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

professoracarolina14@gmail.com / re.citadin@gmail.com

Esta pesquisa apresenta-se como um relato e uma reflexão a partir de experiências com um projeto sobre cinema de terror, realizado com turmas do oitavo ano do Ensino Fundamental II, na cidade de Porto Alegre. Neste projeto, os estudantes são instigados a pesquisarem as lendas urbanas da cidade, e a partir dos estudos sobre o gênero textual do cartaz, a linguagem cinematográfica e o gênero de terror no cinema, são convidados a produzirem cartazes de um filme baseado nessas lendas, e peças audiovisuais (teasers)

a partir de suas referências e experiências filmográficas com esse gênero do cinema. As análises têm o aporte dos campos de estudo da Cultura Visual (Hernández, 2007, 2011), da Alfabetização Audiovisual (Fresquet, 2007) e do Ensino em Artes Visuais (Pillar, 2008). A investigação foi desenvolvida utilizando a investigação narrativa (Bolívar, Domingo e Fernández, 2001), entendendo que esta coloca o pesquisador de modo mais ativo e privilegiado na compreensão de significados, pensando a pesquisa como uma experiência prática, viva e reflexiva sobre os processos de ensino, aprendizagem e constituição docente. Os resultados apontam para um projeto que valoriza as referências cinematográficas dos estudantes em interlocução com o patrimônio material e imaterial da cidade que habitam, levando-os a perceber que as imagens que os cercam podem e devem ser estudadas, decodificadas e contextualizadas em processos de produção, análise e leitura crítica. Ao se envolverem com as lendas urbanas de Porto Alegre, os estudantes reelaboram sua percepção do lugar onde vivem, valorizando as narrativas e a história da cidade. Além disso, o uso do cinema de terror e seus temas ressoam entre esses sujeitos, que veem num projeto como esse a possibilidade de elaborar seus medos e monstros por meio da linguagem cinematográfica, permitindo que desenvolvam suas subjetividades como indivíduos, se apropriando dos fenômenos visuais, narrativos e discursivos que fazem parte do modo como nos comunicamos e interagimos com o mundo.

Desafíos de la formación docente de posgrado en torno a las imágenes en la era postdigital: una propuesta situada

Carolina Eva Martínez, Marta Paz, Verónica Analía Aguirre

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Educación

caroeva978@gmail.com / martapaz@gmail.com / aguirresimonassi@gmail.com

Este trabajo aborda la creación de una formación de posgrado para la formación docente vinculada al uso de las imágenes en la educación en el contexto contemporáneo en la era postdigital. La Diplomatura de Posgrado en Imágenes y Educación en la contemporaneidad de la Facultad de Educación de la UNCuyo surge con el propósito de repensar la pedagogía de la mirada, que permita un abordaje crítico de las imágenes en todos los niveles del sistema educativo.

A partir de la experiencia de trabajo en formación docente en Artes Visuales de más de 15 años, se reconoce la necesidad de incorporar una perspectiva transdisciplinaria para abordar las imágenes en el aula, y ampliar las oportunidades de formación de posgrado que respondan a las necesidades profesionales que se articulen con las realidades educativas actuales, a través de un diálogo genuino y comprometido con la práctica escolar.

La propuesta de formación propicia el desarrollo de una pedagogía de la mirada que apunta a una relación política y ética más plena acerca de qué sucede hoy con lo visual y lo

audiovisual. Busca poner en cuestión los sistemas educativos modernos, en los cuales la imagen ha sido generalmente despreciada como una forma de representación inferior y menos legítima que la escritura, es necesario repensar el uso pedagógico de las imágenes situadas en contextos específicos para superar la concepción de estas como una ilustración unívoca de realidades simples.

Se asume un enfoque curricular crítico, que se caracteriza por la situacionalidad y el carácter ideológico/político de toda la propuesta curricular. Orientada a una educación para la comprensión visual, que permite la reflexión crítica en torno a las imágenes y sostiene la importancia de formar receptores/as y productores/as creativos con sentido propio.

El desarrollo de esta formación en curso nos permite reconocer algunos de los alcances de la propuesta tales como: la ampliación del repertorio de imágenes que se utilizan en las aulas desde una perspectiva más inclusiva y desde el punto de vista de la accesibilidad a las personas en situación de discapacidad, la experimentación fluida con herramientas digitales para la producción de imágenes y la implementación de estas en las aulas, el uso de dispositivos móviles y accesibles para la producción audiovisual que permite desplegar la imaginación, la expresión individual y colectiva, la exploración lúdica y el análisis crítico de las producciones que circulan por múltiples medios y plataformas de comunicación.

Las estrategias pedagógicas en la enseñanza de la iluminación escénica

Mauricio Rinaldi

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Dramáticas

lic.mauriciorinaldi@gmail.com

La enseñanza y los planes de formación en el área de la iluminación escénica son relativamente recientes comparados con el desarrollo histórico de otras áreas disciplinares de la educación profesional y artística. En este sentido una de las problemáticas con las que nos encontramos es la falta de formación específica en los mismos docentes que imparten seminarios cursos o que están al frente de cátedras universitarias. Hace falta por ello definir cuáles son las bases epistemológicas que definan una estrategia para la enseñanza de la iluminación escénica. La investigación en el área de la enseñanza de la iluminación escénica se presenta así como una necesidad para poder establecer criterios homogéneos en la transmisión de conocimientos. En este sentido debemos definir con claridad dos áreas epistemológicas distintas entre sí. Por una parte la luminotecnia, es decir, un área que investiga, estudia y expone todos los aspectos técnicos y tecnológicos de la iluminación. Por otra parte, la luminoplastia mediante la cual abordamos todos los problemas de la composición artística considerando la luz como un material estético. En este trabajo expondremos algunas estrategias que nos han resultado de utilidad para el abordaje de distintas problemáticas

tanto técnicas como estéticas. A partir de nuestra propia experiencia docente tanto a nivel de talleres como en el ámbito universitario vamos a exponer una propuesta para la enseñanza sistemática de la iluminación.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

6

PROYECTOS INSTITUCIONALES EN VÍNCULO CON LA COMUNIDAD

Martes 8 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Cecilia Tosoratti y Gabriela Fernández

PROYECTOS INSTITUCIONALES EN VÍNCULO CON LA COMUNIDAD

Acciones visuales en defensa de la educación pública

Diego Roberto Arellano

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales - Artes Visuales - Universidad Autónoma de Entre Ríos
arellanodiego14@gmail.com

Esta comunicación surge de la cátedra Historia del Arte I denominada “Acciones visuales en defensa de la educación pública”. Como una experiencia áulica llevada a cabo en octubre de 2023, con el propósito de organizar una clase y jornada de trabajo abierta tanto para estudiantes como para el público interesado en las intervenciones sobre obras visuales. Para esta ocasión se seleccionaron producciones bidimensionales, incluyendo dibujos, ilustraciones y pinturas, todas creadas por artistas y realizadore/as reconocido/as, tanto nacionales como extranjeros. Cuyos criterios para la selección abarcó un amplio espectro espacio - temporal e histórico, incluyendo culturas y contextos diversos, desde la Edad Media hasta el siglo XX, y contemplando una variedad de géneros, temáticas y estéticas.

Las actividades consistieron, primeramente, en intervenir las reproducciones de las obras mediante acciones gráficas como pictóricas, el collage y el montaje. Estas intervenciones tuvieron como motivo la Defensa de la Educación Pública, una problemática que estaba siendo debatida activamente durante octubre de 2023 desde diversos sectores, incluyendo estudiantes, instituciones y organismos educativos, expresando sus posturas de diversas formas y modos discursivos.

De esta manera el formato taller acción incluyó el abordaje conceptual de la intervención sobre las imágenes artísticas, así como la colaboración grupal entre lo/as participantes, propiciando la apropiación de las imágenes para otorgarles nuevos significados visuales. De esta manera, lo/as participantes, más allá del lema de la defensa de la educación pública, aportó e incorporaron sus propias intencionalidades, las individuales hasta colectivas. Generando nuevas expresiones artísticas y reflexiones críticas acerca del contexto histórico particular en debate, entramando los propios sentires, emociones y sentimientos desde el rol de sujetos sociales e históricamente situado/as, en tanto productore/as re - creadore/

as de imágenes plástico - visuales. De esta manera las producciones resultantes fueron presentadas y expuestas en las instalaciones del edificio de la sede de Artes Visuales Prof. Roberto López Carnelli de la FHAYCS en la ciudad de Paraná. Habilitando la posibilidad de establecer nuevos vínculos con otros públicos receptores potenciales de las intervenciones producidas, entre ellos otro/as estudiantes, docentes, administrativo/as, personal de servicios generales - Concluyendo así una serie de acciones promovidas por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en defensa de la educación pública.

Orquesta de música latinoamericana: una contradicción que incluye

Laura C. Beltramini

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente

laurabeltramini@yahoo.com.ar

Relato de la experiencia de la Orquesta Infantil y Juvenil El Campito Comunitario de Villa 15 –Ciudad Oculta-, Villa Lugano, CABA. Creada en 2008, en el marco del Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles de Instrumentos Latinoamericanos “Andrés Chazarreta”, perteneciente a la entonces Secretaría de Cultura de la Nación.

Desde hace décadas el barrio, con mayor constancia desde los ´90, ha ido creciendo a partir del arraigo de inmigración principalmente de los países vecinos de nuestra región: Bolivia, Perú y Paraguay. En los últimos años también se han establecido migrantes de Venezuela.

En un contexto de familias cuyas culturas de origen muchas veces se diferencian de la cultura urbana de Buenos Aires, a los niños, niñas y jóvenes se les presentan situaciones de discriminación y desvalorización hacia los saberes y culturas que representan. Potenciado en un contexto socioeconómico precario y de bajos recursos. Como consecuencia de la inestabilidad laboral y deficiencias habitacionales, en muchos casos las familias no pueden sostener un espacio de contención y apenas con dificultades logran mantener sus tradiciones y valores culturales.

La orquesta Infantil y Juvenil el Campito Comunitario, que a fines de 2023 terminó con cerca de 90 integrantes, está formada por instrumentos vinculados con la identidad y la cultura musical latinoamericana como charangos, quenás, sikus, guitarras criollas, bombos legüeros, cajones, e interpreta música folklórica de distintos países de Latinoamérica.

Las orquestas, como formación musical, tienen un origen netamente europeo. Junto que el formato de orquesta, una vez instalado en nuestro continente, se han incorporado como si fuesen naturales las ideas de que la música culta es la europea, que los instrumentos valiosos son los sinfónicos, que sólo personas que se dediquen al estudio metódico

pueden participar de una formación de estas características. Del mismo modo se naturalizó que la música popular o folklórica debe restringirse a otros ámbitos no académicos.

La propuesta de relatar esta experiencia pretende realzar los aspectos más positivos del formato orquestal, es decir, aquellos relacionados con el hacer música en conjunto, colectivamente, con un objetivo en común y sin competencia entre las y los integrantes, y al mismo tiempo, afianzar la identidad, la inclusión, combatir prejuicios y estereotipos, y fomentar la autopercepción positiva de las raíces culturales familiares, brindando de este modo a los niños, niñas y jóvenes que integran la orquesta herramientas para combatir culturalmente el eurocentrismo y la discriminación.

Entre sonhos, realidades e caminhos permeados pela sensibilidade na Universidade

Alessandra Gomes, Julia Midori Costa Kinukawa, Cintia Mota Cardeal

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Amargosa, Brasil

alessandragomes@ufrb.edu.br / julia.midori@aluno.ufrb.edu.br / cintia@ufrb.edu.br

A presente comunicação pretende apresentar a experiência de mediação artístico-educativa do Programa de Extensão CASa do DUCA, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB, localizado na cidade de Amargosa (cidade de 36.000 habitantes). A CASa do DUCA Tem como principal missão estimular, fortalecer e propiciar a fruição artístico-cultural por meio de exposições fílmicas, Saraus, espetáculos teatrais, exposições artísticas, apresentações musicais e de dança, aulas, cursos e atividade das mais distintas naturezas, sempre vinculadas à arte, cultura e educação e tendo como eixos articuladores sete temas: Diversidade cultural; Artes; Ancestralidade; Memória; Cultura urbana e Juvenil; Cultura popular; Corpo e Diversidade. Por meio do elo que promove entre Universidade, comunidade externa, artistas e intelectuais, o Programa busca fomentar a vida cultural na cidade de Amargosa e arredores.

A história da CASa do DUCA é muito interessante e faz parte de uma organização comunitária entre professores e estudantes da UFRB: em 2007, estes sujeitos ocupam um edifício desativado, construído no século XIX (1869) e onde, até 1990, funcionava a cadeia pública da cidade. De 2007 a 2022, a partir de uma série de negociações e atividades artístico-culturais realizadas no edifício, é conquistada a sua doação à Universidade e realizada uma excelente reforma, o que possibilitou a qualificação de suas atividades artístico-culturais.

A articulação entre arte e educação é realizada por meio da formação de estudantes universitários (vinculados aos 8 cursos de Licenciatura da sede/campus universitário) que realizam atividades de mediação cultural junto a escolas e público amplo da cidade.

O Programa possui caráter interdisciplinar e tem desenvolvido ações em parceria com professores e estudantes da UFRB, professores de outras Universidades, prefeitura da ci-

dade, movimentos sociais e artistas. Nessas parcerias vivenciamos uma troca rica de saberes, experiências e diálogo entre as várias áreas do conhecimento e a arte. As atividades realizadas estabelecem uma relação de troca, ampliação de repertórios culturais, estéticos e de aprendizagem numa via de mão-dupla entre universidade e comunidade externa. Além disso, a CAsA do DUCA amplia o conceito de sala de aula e, assim, os diversos estudantes universitários que participam de suas atividades como bolsistas (becarios) e voluntários, têm sido mediadores em discussões pós-exibições cinematográficas, monitores em visitas guiadas às exposições artísticas, ofertado e coordenado distintas Oficinas (talleres artístico-culturales). A interdisciplinaridade das suas ações tem promovido, além da transversalidade dos temas e interação entre os diferentes saberes, um rico acréscimo à formação profissional dos nossos estudantes.

Repensar el paisajismo en Icho Cruz. Proyecto de extensión universitaria

Silvia Andrea Lo Iacono, Ana Inés Capra

Universidad Provincial de Córdoba, Facultad de Arte y Diseño

silvialoiacono@upc.edu.ar / anacapra@upc.edu.ar

El proyecto de extensión universitaria que presentamos a continuación tiene como objetivo abordar la problemática del acceso a la contemplación, producción y disfrute que la comunidad de Villa del Río Icho Cruz tiene de las artes visuales. Reconociéndose como garante del derecho al acceso a los bienes culturales de los ciudadanos, el municipio de la Villa recurre a la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad provincial de Córdoba en busca de colaboración en ello. A partir de esto, y anclado en la oferta extensionista de la ESBA Dr. José Figueroa Alcorta “Talleres de Capacitación Plástica para Adultos”, el proyecto propone trabajar en el intercambio de saberes y construcción de conocimientos, que revelen sentidos y sentimientos, faciliten búsquedas y allanen el camino hacia encuentros en torno a las artes visuales.

Uno de los propósitos de este proyecto es poder habilitar nuevas maneras de apropiarnos de nuestro entorno, del paisaje que nos habita a través del intercambio, entendiendo que -tal como sostiene Prada Llorente- los paisajes propios, los paisajes familiares, son fundamentales para la configuración de la memoria personal y colectiva.

Como sucede con la mayoría de las poblaciones periféricas de las grandes ciudades, sus pobladores deben trasladarse a la ciudad para acceder a los espacios destinados tanto a la construcción de conocimiento como a aquellos de circulación de obras de artes visuales. Lo que muchas veces se convierte en obstáculo para el acceso al saber y a las producciones culturales.

Sumado a ello, manejamos como hipótesis que la distancia se ha ido ensanchando -también- por el carácter cada vez más hermético y especificista que con el tiempo han adquirido las prácticas de arte contemporáneo.

Teniendo en cuenta estas variables - y otras más que seguramente se nos escapan- el gran desafío que tomamos desde extensión de la FAD, convocados por el mismo interés desde la comunidad de Icho Cruz, es acortar estas distancias -reales y simbólicas - y generar accesos inclusivos y democráticos tanto al saber específico como a la participación en la circulación cultural -como productores y espectadores-.

Las actividades que se proponen y realizan son:

- la organización y dictado de seminarios/talleres intensivos que aporten conocimientos en pos de una construcción reflexiva y crítica en torno a las artes visuales en general y a la representación del paisaje en particular. Dictado por docentes y prof. adscriptos de los Talleres de la FAD,
- la organización del segundo encuentro de pintores de Icho Cruz (abierto al público en general)
- y la realización en la Villa de exposiciones de obras seleccionadas en el encuentro de pintores, estudiantes y docentes de la FAD.

Experiencia docente en el Centro Cultural San Martín (CABA)

Natalia Maio

Universidad Nacional de las Artes (UNA) - Centro Cultural San Martín

natalia0maio@gmail.com

En esta oportunidad, presentaré la experiencia como coordinadora y docente en el contexto de los cursos y talleres del Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA), específicamente en el Seminario de Producción Audiovisual. En él surgen, por parte de los estudiantes, algunas dudas que son muy frecuentes en los espacios de formaciones artísticas y audiovisuales: ¿Es necesario tener un título para poder trabajar en los medios con dichas prácticas? ¿Cuál es el rol que quiero asumir en las distintas instituciones y espacios de formación? ¿Es necesario terminar la carrera para poder ejercer? ¿Voy a conseguir trabajo con estas carreras que ofrecen estas instituciones públicas y/o privadas? ¿Cuál es el sector socio productivo que me ofrece mi distrito para conseguir empleo? ¿Qué oportunidades tengo, al estudiar una carrera artística audiovisual, sea universitaria o no, de lograr autonomía en mi trabajo y en mi desarrollo personal? Es importante destacar que las preguntas no necesariamente tienen una sola respuesta, ni una respuesta cerrada, sino que se abren hacia una posibilidad de acción que es múltiple y que se construye colectivamente. En las clases se pone énfasis en destacar que para que se lleve a cabo una producción o creación artística audiovisual es fundamental el trabajo colectivo y la diversidad de miradas en torno a las dificultades que van surgiendo en el camino. No hay un modelo unívoco para la creación, sino que es diverso y complejo y se ajusta a las necesidades de cada grupo y de cada contexto. En esta ponencia

cia vamos a desarrollar estos interrogantes que son muy comunes en las poblaciones, sobre todo los jóvenes que frecuentan estas instituciones educativas y artísticas con orientación hacia los lenguajes audiovisuales, para luego dar cuenta de la experiencia docente a la hora de coordinar el seminario.

Moderno en territorio: programas territoriales del Museo Moderno

Mariana Capurro, Maite Galdós

Museo Moderno de Buenos Aires

marianacapurro@museomoderno.org / maitegaldos@museomoderno.org

Los programas educativos del Museo Moderno promueven el disfrute del arte por parte de todos los públicos en su diversidad.

Se presentan los programas de las áreas de comunidades y accesibilidad que implican al Museo en su relación con el territorio, tanto en lo que hace a su trabajo con grupos en el propio espacio como en las actividades que se llevan adelante en otras sedes. Los mismos comparten los siguientes objetivos generales:

- Difundir el patrimonio del Moderno y sus exposiciones temporales.
- Impulsar actividades que instituyan el arte como un aspecto fundamental para el desarrollo del pensamiento humano y su relación con el ambiente.
- Trabajar por la eliminación de barreras de acceso a la cultura.
- Favorecer los procesos de enseñanza / aprendizaje en la cultura contemporánea

- Comunidades:

Las tres ecologías es un proyecto de arte, salud y medioambiente que se desarrolla en distintos puntos del Distrito Sur de CABA. La comunidad está compuesta por diversos colectivos, individuos e instituciones. Se busca crear espacios de investigación artística con el objetivo de lograr un cambio en la forma de concebir la salud de las personas y del medioambiente.

Por otro lado, el programa Líneas Inquietas busca generar un espacio comunitario, de encuentro y expresión mediante talleres, y visitas al museo con el objetivo de vincular a jóvenes que actualmente están en Hogares y Centros de Atención de la Ciudad de Buenos Aires. El arte se convierte en herramienta para la reflexión, los consensos, la construcción colectiva y la toma de decisiones.

- Accesibilidad:

La educación cósmica en la pedagogía Montessori cultiva la admiración y el respeto por el planeta y por sus habitantes. A partir de esta idea es que se piensan las propuestas de talleres y visitas para el Aula Cósmica, un trabajo con las infancias de las comunas 4 y 1.

El Aula Cómica del Bajo es un formato adaptado para el trabajo con adultos. Allí buscamos compartir conocimientos y experiencias acerca del arte contemporáneo y la mediación cultural entre voluntarios y trabajadores de la galería León Ferrari que funciona en el Centro Educativo Isauro Arancibia y en los talleres de Hecho en Buenos Aires. Estas acciones se desarrollan todas las semanas en las sedes propias de estas instituciones y con menor frecuencia en la sede del Moderno.

El rol de las orientadoras de sala del CCK

Victoria Inés Tripaldi

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

tripaldivictoria@gmail.com

En esta propuesta se reflexionará sobre estrategias encontradas para acercar las artes visuales a diversos públicos a partir de mi experiencia como orientadora de sala del CCK, en el Programa Práctica 2023, una política pública de capacitación y empleo joven. Esta experiencia de mediación cultural, desarrollada por una estudiante de Profesorado de Artes, tiene como objetivo sistematizar aspectos del rol para orientar prácticas similares y personas en etapa de formación.

El CCK es un centro cultural de entrada gratuita con una amplia variedad de actividades. Se constituyó como un espacio para democratizar la cultura. Las orientadoras de sala, las caras visibles de la institución, actuaban como nexo con los visitantes.

Estar diariamente en una sala, requería estudiar detalladamente su temática, mediante capacitaciones con curadores y artistas, además de material informativo.

Asimismo, implicaba aprender los contenidos y adaptarlos a los diversos públicos. Muchas veces, las propuestas curatoriales y sobre todo aquellas de arte contemporáneo, se marcan en lenguajes académicos, esto implica que no sea asimilable para cualquier visitante. Nuestra tarea y desafío era buscar hacerlas accesibles para todos.

Por eso, cada una planificaba una presentación de la sala breve y con un lenguaje claro, sin utilizar academicismos. Esta se iba adaptando mientras se observaban las experiencias del público en la misma. De esta manera, no se concebía de forma tradicional como discurso unilateral, sino que, se escuchaba y dialogaba con el público. Se tomaban las interpretaciones de los visitantes, se agregaban a aquello que el artista o curador querían expresar.

Había diferentes tipos de visitantes y las estrategias de comunicación variaban según si se dirigían a infancias, jóvenes, adultos, personas individuales o grupos, así como a quienes asistían específicamente a la muestra o simplemente pasaban casualmente al dirigirse a otra actividad como conciertos en el Auditorio Nacional, visitas al mirador, etc.

El caso de grupos escolares era particular. El programa Hora Libre del CCK recibía escuelas de distintos niveles para que conozcan el espacio. El recorrido incluía algunas salas y la orientadora recibía y guiaba al grupo. Otros grupos venían sin previo aviso con un docente que realizaba el recorrido y si lo requerían, la orientadora podía acompañar. Para estas situaciones, una estrategia era empezar con una pregunta disparadora para saber si conocían a los artistas o la temática de la muestra y a partir de los saberes previos construir ideas colectivamente.

Las nuevas audiencias como desafío de la formación superior en música

Cristina Vázquez, Alicia Cristina de Couve

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Musicales y Sonoras
damusdecanato@gmail.com / aliciadecouve@gmail.com

Se presenta el recorte de una investigación focalizada en las nuevas audiencias considerada temática clave en la formación de artistas y en la inserción laboral de los mismos. Se busca conocer cuál es el tratamiento de dicha temática a lo largo de la formación superior propedéutica en música que brinda el Damus UNA. Se focaliza en el territorio del aula y en los docentes que ejercen su rol. Por lo tanto, se considera esencial realizar un acercamiento a qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña.

La inserción laboral de estudiantes y egresados es un tema de interés en el campo de la investigación educativa de Couve, Dal Pino (1995, 2003), Giboin (2014), Sánchez Daza et al. (2019), al igual que la relación entre el currículum prescripto y la inserción laboral real de los músicos del siglo XXI ya que “el mundo para el que los y las estudiantes son supuestamente preparados (el concertismo y la ejecución de música académica sea de cámara o sinfónica), no es una opción laboral 100% viable” (Capistran 2021: 99). El desfase entre la formación ofrecida y el perfil real del músico en contexto es abordado por Carvajal Vaca y Sáez (2020) quienes resaltan tanto la desarticulación entre las temáticas y los contenidos de enseñanza curricular con las necesidades del mercado laboral como el papel relevante de las formas de enseñar y aprender que dificultan el aggiornamento y flexibilidad que requiere el futuro músico profesional.

Se analizaron fortalezas y debilidades en la formación que se brinda en el Damus respecto a las nuevas audiencias y temáticas afines, a través del análisis de la oferta curricular y extracurricular macro y micro. También se encuestaron a diversos actores de la comunidad educativa.

Se observa, en el Damus UNA, la consolidación de la articulación entre los saberes curriculares y los extracurriculares observándose el abordaje de las nuevas audiencias como contenido transversal en espacios curriculares vinculados a proyectos que propician la construcción de profesionales del siglo XXI. Se diseñan acciones destinadas tanto al territorio áulico como al rol mediador de la institución.

Miguel Ángel Estrella, pianista. Indagaciones en torno a la mediación cultural popular en el campo de la música "académica". ¿Oxímoron imposible o metáfora potenciadora?

Pablo Martín Vicari

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Musicales y Sonoras
pablovicari@gmail.com

Ejercer la mediación cultural en tanto intervención social con miras a promover la vida de las comunidades e individuos requiere asumir un conjunto de posicionamientos de distinta índole, algunos ético-políticos, otros estéticos, otros epistémicos.

Asumir este posicionamiento implica ejercer una crítica tanto a los sectores que históricamente han construido su poder en vínculo con el prestigio de las "Bellas Artes" en una operación de subalternación y hegemonía frente a los sectores populares (Boudieu, 1979) como también a las actuales lógicas de mercadotecnia del espectáculo que pugnan por subordinar todo valor, artístico o ético, al valor de la ganancia económica. Tal como lo visualizara Adorno ya en la década de los 60' (2018).

Este encuadre nos lleva a repensar las acciones de mediación de quienes nos dedicamos al arte de la música "clásica", "académica", "escrita". ¿Es un oxímoron proponer un trabajo sobre las Sinfonías de Brahms, las Sonatas de Mozart o las Cantatas de Bach y al mismo tiempo pensar abordar tal universo simbólico desde una perspectiva de "democracia cultural", crítica y popular? ¿O trabajar con tales universos es siempre una acción de colonialismo cultural y de refuerzo del paradigma excluyente de las "Bellas Artes" de élite? ¿Ejercer una mediación decolonial implica renunciar a tales universos o se trata de asumirlos con un modo muy muy distinto al abordaje tradicional? ¿Es "esencial" a tales manifestaciones artísticas el conservadurismo o lejos de ello es justamente la acción de "mediación" que la pone en escena en determinados marcos y condiciones lo que genera la acción de exclusión elitista?

En la presente colaboración exploraremos respuestas tentativas a las preguntas antes mencionadas a través del análisis de la figura del pianista "clásico", gestor cultural y militante por los DDHH Miguel Ángel Estrella.

Mediação cultural: contornos de um conceito

Lucas Oliveira, Maria Feliu-Torruella

Universidade Estadual Paulista (Unesp) - Universidade de Barcelona

lucas.silva-oliveira@unesp.br / mfeliu@ub.edu

“Mediação cultural” é um termo polifônico. Ao menos no Brasil, é aplicado para diversos usos, na interface entre museus e públicos. Nos estritos campos da arte e da educação, entendemos a sua opacidade como uma potência, que abre uma margem para imaginarmos outros modos e propósitos para nós. No entanto, essa mesma opacidade resulta também, parece-nos, em uma dificuldade de consolidar um campo profissional e de pesquisa. Os anos passam e as limitações e dificuldades permanecem. Exemplo disso são a inconveniente expectativa institucional de que nos dediquemos a reproduzir os discursos curatoriais; a permanente orientação à reafirmação dos códigos especializados das artes; a precariedade e eventualidade das propostas mais experimentais, vinculadas ao território cultural, aos movimentos sociais e aos “contrapúblicos” – na contramão da tradicional “formação de público”; e, por fim, a dependência das práticas, léxico e objetivos do campo educacional. No sentido de produzir uma crítica de viés arquivístico para essa nossa condição, nos propomos a compartilhar aqui duas perguntas iniciais: por que, em algum momento, foi importante recorrermos à terminologia “mediação cultural” no contexto dos museus de arte? Quais são as origens dessa noção e a que ela responde? Nesta “ronda de conversación”, nos propomos a apresentar um recorte estrito da pesquisa doutoral “Mediação cultural no Brasil: (co)implicações com o campo educacional”, que talvez nos ajude a vislumbrar respostas para essas questões. A ideia é ensaiar uma genealogia para o conceito de mediação cultural, a partir da sua recorrência na obra de três autores: Vygostky, que cria o conceito de “mediação semiótica” ou “mediação simbólica” para defender a ideia de que o desenvolvimento cognitivo é mediado pela linguagem, sempre em meio às relações sociais; Stuart Hall, que define mediação como o fenômeno de produção de diferença e identidade cultural em meio às sociedades diaspóricas; Bruno Latour, que cunha o termo “mediação técnica” para definir a criação de novas dinâmicas de interação social mediadas pelas tecnologias de comunicação digitais. Essa polivalência, acreditamos, nos ajuda a compreender que havia transformações para além do campo da arte e da educação que podem ter contribuído, em meados dos anos 2000, para que o oco imaginativo das instituições culturais e a dimensão autorreferencial daquilo que vínhamos praticando como educação se escancarassem.

Perspectivas de mediación cultural en espacios virtuales y físicos. Hacia un habitar educativo en el siglo XXI

Omar David Daza Ruz

Universidad de Chile

omar.daza@ug.uchile.cl

En este trabajo se realizará un examen de algunos de los principales elementos involucrados en el impacto de los dispositivos digitales sobre distintas dinámicas de mediación cultural contemporánea, y las relaciones, vínculos y diferencias que existen en su aplicación en espacios virtuales y físicos. Estableciendo una metodología de investigación exploratoria, en primer término, abordaremos un análisis de los conceptos principales a tener en consideración, comprendiendo las relaciones entre cultura y habitar. Para este propósito, serán de gran valor las reflexiones de Marilena Chauí, Víctor Vich, Damián Del Valle y Rosario Luce-sole. Posteriormente, estudiaremos el impacto de los artefactos de tecnología digital sobre ambos conceptos, y su relación con el espacio existencial y arquitectónico.

Este estudio previo tiene como etapa siguiente una revisión del impacto de los ordenadores sobre experiencias de mediación cultural contemporánea, reconociendo ventajas y desventajas de estas dinámicas de relación. A través de este diagnóstico, veremos algunos elementos problemáticos de la relación entre cultura y habitar con los mundos virtuales. Autores como Guilles Lipovetsky, Byung Chul-Han, Juan Carlos Tedesco, y otros, definen varios rasgos de la sociedad occidental a través de un fenómeno que entienden como pérdida de sentido, aspecto de la realidad potenciado a través de la lógica de lo digital.

Por este motivo, se propone la vinculación con el espacio físico como una recuperación de sentido, a través de distintas experiencias de comunidad. Se realiza un estudio de distintas propuestas de mediación cultural a través de su vinculación con diversos territorios. Sin embargo, se formulan reflexiones que complejizan la relación entre experiencias culturales con el habitante contemporáneo, en el marco de la sociedad de la rapidez, la híper-información y el espectáculo. Llevar a las personas a formar parte de experiencias de mediación cultural más allá de la posición de espectador y consumidor, si bien representa un enorme desafío, puede ser un modo de acercamiento a la recuperación del sentido y reconexión con elementos de las artes, la cultura, y el pensamiento crítico y reflexivo del mundo que nos rodea. En el apartado final, se busca pensar vínculos de refuerzo del diálogo entre educación, mediación cultural y espacios físicos, comprendiendo a los medios digitales como un complemento. A la vez, se analizan vías posibles para la concepción de usos reflexivos de la tecnología digital, a la luz de su cada vez mayor afectación de los vínculos humanos contemporáneos.

Presentación de avances en la tesis de maestría “Xul Solar: del museo a la escuela. Un análisis de los cuadernillos educativos de museos desde el abordaje triangular”

Leandro Ibáñez

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Crítica de Artes

leandro.ibanez@bue.edu.ar

La investigación en curso “*Xul Solar: del museo a la escuela. Un análisis de los cuadernillos educativos de museos desde el abordaje triangular.*” toma como tema y objeto de análisis los cuadernillos educativos producidos por los museos que expusieron la obra de Xul Solar en Argentina. Estos cuadernillos educativos comprenden propuestas didácticas orientadas a docentes y educadores que incluyan entre sus temáticas de enseñanza la biografía, la trayectoria y la producción artística del artista argentino Xul Solar.

La hipótesis que se busca confirmar mediante la investigación es que las diversas propuestas educativas que se observan en los cuadernillos educativos producidos por museos enfocan su mayor esfuerzo en los aspectos de apreciación y contextualización de la propuesta triangular en mayor porcentaje que el de producción, ya que se proponen mayoritariamente fomentar el conocimiento y la comprensión del arte en general y de la obra en particular, más que el desarrollo de habilidades creativas de los niños y jóvenes que se encuentran en el proceso de aprendizaje.

Seminario de Prácticas Artísticas y Vinculación Comunitaria: un camino hacia la curricularización de la extensión en la UNA

Cecilia Tosoratti, Julieta Pacheco

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

c.tosoratti@una.edu.ar / Julieta.f.pacheco@gmail.com

El Seminario optativo de Prácticas Artísticas y Vinculación Comunitaria de la UNA se desarrolla como una instancia de curricularización de los saberes e interlocuciones producidos en el marco de las vinculaciones de la universidad con la comunidad, las organizaciones sociales y políticas, asociaciones e instituciones del Estado en todas sus jurisdicciones.

La curricularización de la función de extensión es una acción fundamental para jerarquizar un área tradicionalmente desatendida en la gestión universitaria. En esa dirección, la implementación de este Seminario para lxs estudiantes de las carreras de grado de la UNA se plantea como un nivel articulador de la formación, de la producción artística, y de la co-construcción de saberes a partir de un enfoque interdisciplinario con abordaje territorial.

Así mismo, se propone como un dispositivo pedagógico que posibilitará a los y las estudiantes de la universidad hacer una práctica extensionista entendiendo a los territorios no solo como espacios para desarrollar una práctica profesional o investida desde los conocimientos adquiridos en los ámbitos académicos, sino como espacios que permita desplegar la potencialidad que tiene la vinculación entre sujetos que portan distintos saberes, trayectorias y epistemologías.

Museo de la Cárcova. Historia, territorio y horizontes desde la Costanera

Cecilia Pitrola, Santiago Lima

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

moreiracultura@gmail.com

Historia. El Museo de la Cárcova fue creado como parte del proyecto de la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA). Los orígenes del museo y de su patrimonio están por lo tanto indisolublemente ligados a la educación artística, a un proyecto educativo que apostó a la excelencia en la formación artística por su importancia para el desarrollo y posicionamiento del arte argentino. Proyecto que, analizado hoy desde una perspectiva crítica, a la par que contribuyó a sentar las bases de una política pública estatal en relación con la educación artística, respondía a los intereses de la élite política, económica y cultural y ofrecía a un grupo muy reducido y selecto de artistas, una formación privilegiada basada en el canon del arte europeo.

Territorio. Emplazada en la Costanera Sur, lejos del ruido, era una escuela con aire elitista inspirada en la de París pero en los márgenes de la ciudad, a orillas del Río de la Plata pero mirando hacia Europa. En un edificio que había sido caballeriza de animales en cuarentena, pero que en unos pocos años supo convertir en un “paraíso”. Reuniendo las grandes obras escultóricas de la historia del “arte universal”, pero a partir de copias realizadas en yeso. Se trata de una identidad compleja, vinculada a un proyecto de Nación marcado por una mirada eurocéntrica, y atravesada por relaciones coloniales de poder, que indefectiblemente invisibilizaba saberes y culturas locales o regionales. Sobre esa base se funda este museo y, más genéricamente, la institución museo en sí misma.

Hoy esa complejidad se resignifica y se profundiza por la creciente desigualdad social, en este territorio atravesado por grandes contrastes socioeconómicos y conflictos de intereses.

Horizontes. Como una forma de activar la memoria de su propia historia -que es también su legado- y de su territorio, hoy el Museo busca ampliar su agenda y fortalecer el vínculo con la comunidad. Así también, inicia un proceso de revisión y reinterpretación de su

patrimonio desde una perspectiva crítica y decolonial que ponga en valor sus colecciones, a la vez que despliegue y visibilice la singularidad de su génesis.

Un proceso que amplíe el horizonte de interpretación, que dé lugar a nuevas preguntas y lecturas, que active otras narrativas posibles del patrimonio y otras formas de dar lugar a la participación para visibilizar saberes, prácticas y perspectivas culturales antes excluidas. Un proceso que entendemos necesario y valioso no sólo por la investigación, difusión y puesta en valor del patrimonio sino también por lo que puede aportar a la reflexión e intervención sobre el presente.

Se presentarán proyectos y procesos de trabajo que abren el museo a la participación de diversos públicos y comunidades, y a la co-creación junto a distintos actores y organizaciones de nuestra comunidad, así como algunos avances en el proceso de gestión y revisión de las exposiciones.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

7

ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL NIVEL SECUNDARIO

Martes 8 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Catalina Krasnob y Ana Gracia Toscano

ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN EL NIVEL SECUNDARIO

Las artes visuales como medio para la implementación de la ESI en comunidades religiosas: una experiencia en barrios populares del conurbano sur bonaerense

María Cecilia Rodríguez

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente

Rodriguezma.cecilia@gmail.com

Nuestro país atraviesa una crisis social, política y económica. Ésta ha desnudado y profundizado las precariedades y desigualdades largamente arrastradas por los sistemas educativo, de salud, y de seguridad social y por el Estado en su conjunto. Ha rasgado dolorosamente el tejido social, siendo las familias de los barrios populares las más afectadas en todo este proceso. En este contexto la Escuela debe brindar herramientas para la comprensión multidimensional de la situación y la reconstrucción de lazos de solidaridad y cooperación. En tal sentido, la ESI es una herramienta de transformación social: nos interpela en tanto sujetos sexuados y políticos, cuestiona nuestras certezas, genera preguntas sobre nuestra historia, educación, vínculos, desigualdades, derechos y necesidades no satisfechos.

En este trabajo, comparto una experiencia realizada en 2020, plena pandemia de covid-19, momento de gran profundización de desigualdades socioeconómicas y de ruptura de lazos sociales. El proyecto fue elaborado específicamente para una escuela secundaria del conurbano sur bonaerense, cuya comunidad pertenece a barrios populares y tiene un alto porcentaje de familias religiosas con un rechazo expreso hacia la ESI.

Trabajamos a partir de retablos mexicanos, arte visual religioso y popular, con múltiples formas contemporáneas de apropiación, especialmente en redes sociales. La utilización de arte religioso nos permitió sortear el rechazo hacia la ESI. Además, que los retablos fueran mexicanos y no argentinos permitió analizarlos con cierta distancia, desde la interseccionalidad y la perspectiva de género, para encontrar después las similitudes entre lo allí representado y nuestras vivencias. También permitió comprender las problemáticas económicas y políticas como procesos regionales y no exclusivamente argentinos. Por otro

lado, la sencillez de su estructura compositiva y la amplia gama de posibilidades materiales permitió la realización de retablitos propios con los recursos disponibles en cada hogar. Su presencia en redes sociales generó reflexiones sobre los nuevos espacios de circulación del arte, de la religiosidad, nuestros consumos en redes sociales y cómo éstos son afectados por los algoritmos.

Al finalizar el proyecto, compartir las producciones ayudó a encontrar sentido a las vivencias compartidas, que hasta ese entonces se vivían como únicas e individuales y desde allí generar lazos más solidarios y empáticos.

Laberintos: encuentro entre las artes visuales y la matemática en la escuela y el museo

Natalia Grandal

ENS 2 "Mariano Acosta"

nataliagrandal@gmail.com

Se comparte una experiencia llevada a cabo entre los meses octubre y noviembre del año 2022 con estudiantes de primer año (de entre 12 y 14 años de edad) de una escuela pública de CABA. La propuesta involucra el trabajo con diferentes ideas y representaciones del infinito. Debido a su complejidad y a su empleo en vastas áreas se considera dicha categoría como una oportunidad de encuentro entre las artes visuales y la matemática, considerando que las unidades curriculares involucradas como sistemas de lenguaje, son formas de entender el mundo. Ante la oportunidad de visitar la muestra "Laberintos" en Fundación PROA con las y los estudiantes se propuso, en particular, la idea de laberinto como articulación para trabajar desde los intereses propios de cada disciplina y, a la vez, enriquecer la experiencia. Finalmente se muestra la construcción de una instalación en la escuela como punto de encuentro entre quienes participaron y como terreno de elaboración y de comunicación. La experiencia en el museo habilita nuevas relaciones subjetivas y significativas respecto a las que se desarrollan en las clases (tanto de matemática, como de artes visuales). Además, el acceso y la conexión con el patrimonio cultural son imprescindibles para un ejercicio pleno de la ciudadanía. Es cierto que los museos son instituciones públicas, y es de esperarse que resulten convocantes para todo el mundo, pero en el momento de materializar su condición de espacios públicos y derechos efectivamente ejercidos, vemos que en la práctica no va de suyo, sino que podemos ver las contradicciones y desigualdades que albergan espacios. Es por ello que desde buscamos promover la visita al museo y otras instituciones de producción científica y cultural en general, se trata de "re-poblar" lo que es de todas y todos. Se propone abordar la enseñanza enfatizando la producción significativa, reflexiva e intencional. En este marco, se considera que el "hacer" y "producir" imágenes bi

y/o tridimensionales supone intencionalidad, la cual, acompañada de imaginación, da lugar a la invención/creación. Más similitudes entre la clase de matemática y la clase de artes visuales. La posibilidad de abstracción, reconstrucción e interpretación se tornan centrales en ambas disciplinas, y la propuesta es que esa sea la bisagra que las articule.

Los dibujos de Mele en la secundaria universitaria

Alejandra Noguera

Escuela Superior de Comercio, Rosario

aleja_noguera@hotmail.com

Este artículo destaca cómo se han abordado los conceptos de línea, plano y valores acromáticos a través de la obra artística de Mele Bruniard (1930-2020), una destacada artista femenina local. Bruniard se vincula con la Escuela Superior de Comercio, donde se enseña Educación Plástica en los primeros dos años. La escuela comenzó sus actividades el 1º de junio de 1896 y en 1913 inauguró su edificio en Boulevard Oroño 1251, hoy sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Desde el 5 de mayo de 1970, la Escuela Superior de Comercio depende de la Universidad Nacional de Rosario, y su actual edificio se encuentra en la calle Balcarce 1240 fue inaugurado el 17 de agosto de 1969.

La elección de esta artista como referente en la enseñanza de arte no solo resalta su importancia local, sino que también contribuye a una educación más completa y equilibrada. Su obra, que se centra en elementos conceptuales clave del arte, como la línea y el plano, así como en el uso de valores acromáticos, proporciona un recurso valioso para la educación artística. Este enfoque permite a las y los estudiantes apreciar y entender mejor estos conceptos, a la vez que pone en valor y comparte una parte importante del patrimonio cultural local.

La producción artística de Mele Bruniard, reconocida tanto a nivel local como más allá, es una herramienta educativa que permite a lxs estudiantes conectar con su patrimonio cultural mientras desarrollan habilidades críticas en el arte. Su inclusión en el currículo de la Escuela Superior de Comercio subraya el compromiso de la institución con una educación artística integral, que valora y preserva la cultura local a la vez que fomenta la creatividad y el pensamiento crítico en lxs estudiantes. De esta manera, la figura de esta artista y su legado se consolidan como pilares fundamentales en la formación plástica de lxs jóvenes, enriqueciendo su aprendizaje y comprensión del arte desde una perspectiva local y contemporánea.

Educación secundaria orientada en arte (Prov. Bs As). Interpelaciones a la formación docente

María Marcela Bertoldi, María Cristina Dimatteo

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN),
Facultad de Arte

bertoldimarcela@gmail.com / mcdimatte@gmail.com

En Argentina, la Ley Nacional de Educación (LEN) N°26206/06 plantea dos principios que se consideran primordiales: la educación como derecho social y al Estado como garante del derecho a una educación de calidad para todos. La misma incluye tres propósitos educativos centrales: la formación ciudadana, la formación para el mundo del trabajo y la formación en el ámbito de la cultura. Se otorga, mayor importancia a la enseñanza del arte en la escuela apostando a la formación en el ámbito de la cultura, lo que posicionó a la Educación Artística en un lugar de importancia como espacio curricular. La LEN enuncia innovaciones en la organización de las instituciones educativas del nivel, que implican la definición de nuevos espacios que cuestionan las formas escolares más tradicionales, incorpora nuevas funciones y propone otras formas organizativas de los equipos docentes, poniendo en el centro la trayectoria escolar de todas y todos los adolescentes y jóvenes, en dirección a conformar un modelo de escuela secundaria inclusiva. Legitima la existencia de la formación especializada en Arte en el Nivel Secundario, propiciando la apertura de canales para plantear propuestas de política educativa que brinden mayores oportunidades de acceso y de inclusión para todos los adolescentes y jóvenes. Esto plantea también un gran desafío en el cual se presentan algunas dificultades para retener a los nuevos contingentes que se suman a la educación formal (Tobeña, 2019).

En la nueva organización de la escuela secundaria, la jurisdicción bonaerense no estuvo ajena a este proceso de reforma a nivel nacional. Por lo que, se plantea la “Conformación de escuelas secundarias con estructuras organizacionales y curriculares de seis años cuyos formatos escolares atiendan a la diversidad del territorio de la provincia de Buenos Aires (D.G.C y E, 2008). La Secundaria Orientada resulta ser una de las opciones de formación con que se organiza la Educación Secundaria de Modalidad Artística desde el año 2011.

En la provincia de Buenos Aires, las escuelas secundarias orientadas en arte, en su mayoría se encuentran localizadas en las zonas más alejadas de los cascos urbanos y con dificultades en el acceso a los servicios básicos.

Una vez ubicada la enseñanza de las artes en la educación secundaria, nos podemos preguntar: ¿Cómo la escuela secundaria orientada puede ser un espacio posibilitador de experiencias estéticas en los jóvenes? ¿Cómo se pueden generar propuestas educativas en el escenario actual, en el que se encuentran las escuelas secundarias orientadas en arte?

El teatro en la escuela secundaria: la construcción de ficciones para abordar y poner en diálogo la memoria y los derechos humanos en las aulas

Andrea Fernanda Fuentes, Paula Alejandra Pereyra

Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1, Ezeiza

Andref.fuentes@gmail.com / antonale@gmail.com

En la comunicación / ponencia se referirá, reflexionará y problematizarán las experiencias que hemos coordinado, dirigido y acompañado en el aula a un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria Agraria N°1 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, quienes forman parte del programa “Jóvenes y memoria”. Desarrollando los proyectos en el territorio de investigación y desde los contenidos de la Educación Artística, lenguaje teatro, trabajando transversalmente con otras áreas, como Historia y Construcción de Ciudadanía, enriqueciendo el trabajo en las aulas, promoviendo la participación estudiantil en diversos programas que propone la Provincia de Buenos Aires y los municipios en particular.

Con esta experiencia colectiva, hoy los derechos humanos, convocan a nuevos desafíos: la construcción de las identidades colectivas en la escuela desde una perspectiva transversal y la educación artística es fundamental en este sentido. La escuela asume, una vez más, el compromiso para la formación de una nueva ciudadanía democrática, como un espacio privilegiado de encuentro para construir las identidades propias que den lugar a lo común y a lo diverso.

Por todo lo expresado, es que venimos implementando y/o sugerimos, que las prácticas docentes, puedan fusionarse con la expresión artística. Brindando el espacio propicio para que les estudiantes y docentes puedan interactuar libremente; generando un sitio de intercambio e interpretación de los hechos históricos. Como también, abordar los contenidos de las diferentes disciplinas y trabajarlos interdisciplinariamente. Estableciendo criterios en común, y trazar ejes transversales que permitan la libre expresión.

Para llevar a cabo estos proyectos, la propuesta a les estudiantes como equipo de trabajo es que las representaciones se puedan sentir y transitar de una manera distinta, donde el espectador también sea parte. Las historias que se cuentan abren mundos, ponen en diálogo distintas generaciones y asumen el legado de una democracia con Memoria, Verdad y Justicia. El espacio teatral y creativo incluye al espectador como actor central, activador y detonador de la acción. A partir de las investigaciones, crearon producciones teatrales, donde las problemáticas se trataron de forma poética para contar la historia desde el cuerpo y la voz expresiva. Por ejemplo, en los encuentros finales de “Jóvenes y memoria” en el complejo Turístico de Chapadmalal, donde se presentan las producciones artísticas de lo investigado, hemos llevado Teatro sensorial/ teatro ciego, teatro de sombras, Danza – teatro con soportes audiovisuales, teatro corporal sin texto, son algunas de las propuestas llevadas a cabo para cerrar artísticamente las investigaciones.

Por lo expuesto, se pone en práctica herramientas pedagógicas y metodológicas más empáticas, heterogéneas y solidarias que nos admitan a la construcción de conocimiento a través de la Educación artística.

Educación y Memoria situada, invitando a reflexionar constantemente a les estudiantes y a toda la comunidad educativa, constituye un aporte para el trabajo de docentes y estudiantes de las escuelas, pensando y problematizando temas que contribuyan a imaginar y construir mejores presentes y futuros. Garantizar el derecho a la identidad, en sus distintas dimensiones, es una tarea ineludible para un Estado democrático.

El arte en una educación en crisis

Juan Alarcón

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Área Transdepartamental de Formación Docente / Liceo N° 4 y Normal N° 4, CABA

juanalarconpiano@gmail.com

La escuela está en crisis. Nos encontramos en un contexto complejo en el cual se está dando, desde hace varios años, en el ámbito del nivel medio de la educación obligatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una reforma educativa muy significativa que comenzó con el nombre de Nueva Escuela Secundaria (NES) y que actualmente continúa bajo el nombre Profundización de la NES ó Secundaria del Futuro. Paralelamente, el presupuesto educativo en el ámbito de la educación pública fue disminuyendo progresivamente en la última década en la ciudad. Siendo consecuencia, o no, de la reducción del presupuesto educativo, la crisis es evidente. Los problemas de lectoescritura y la comprensión lectora son notorios, la falta de concentración, los dispositivos y medios digitales como elementos que posibilitan mejores herramientas y que complementan la educación pero que, a la vez, resultan problemáticas en el aula por diversos motivos, son algunos de los elementos que se observan en el cotidiano en las escuelas y que son la preocupación principal que atraviesa las salas de profesores/as.

A todo esto hay que agregar todas las problemáticas socioafectivas y culturales que los/as estudiantes llevan a las aulas.

En este contexto, las artes ocupan, generalmente, un espacio que promueven otro modo de habitar la escuela. Las problemáticas que suelen darse en otras materias no se replican, al menos no de igual modo, en las materias del área artística o de expresión. Los procedimientos son de otra índole, se trabaja sobre la materia, se utiliza el cuerpo, se promueven actividades colectivas y colaborativas, se utilizan los soportes tecnológicos con fines específicos, se desarrollan herramientas expresivas desde la observación crítica, se trabaja la percepción sensible y estética, se sostiene y extiende la concentración, se con-

textualizan los contenidos y habilidades en un tiempo –actual y de otros tiempos- y en un espacio –del aula, de nuestra ciudad, de otros lugares, en nuestra y en otras regiones del país y del mundo-.

Y lo más importante –y que incluso falta este término en la convocatoria que al menos yo recibí-, construimos conocimiento.

Tenemos la posibilidad de enfatizar la importancia de las materias artísticas en tanto espacios de construcción del conocimiento en los cuales se desarrollan habilidades expresivas, sociales y culturales en un marco que atienda la convivencia democrática, igualitaria e inclusiva, promoviendo la contención y el acompañamiento a las trayectorias escolares.

El paradigma de aula heterogénea en la clase de arte

María Emilia Romero

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Multimediales
 mareromero2018@gmail.com

La escuela tradicional se ha basado en una concepción de homogeneidad; la propuesta de aula heterogénea se propone como alternativa a aquella. Surgido a finales del siglo XX, este paradigma plantea un cambio en cuanto a la comprensión, no sólo de los objetivos de la escuela, sino también de los medios que posibilitan potenciar las capacidades de las y los estudiantes. En este abordaje, que se enmarca en el enfoque de educación para la diversidad y en el que se considera al estudiante el eje central del proceso educativo, los aprendizajes que se proponen atienden las problemáticas de los distintos contextos, lo que contribuye a lograr aprendizajes significativos. Se apela a dinámicas y consignas de trabajo flexibles que habiliten diferentes tipos de resoluciones, y de esta manera incentivar el desarrollo de la autonomía. Los objetivos de una enseñanza en el marco de la heterogeneidad del aula actúan en tres dimensiones: una cognitiva; otra de carácter personal, es decir que posibilite la autonomía en los aprendizajes, y una de tipo social, vinculada a las capacidades de interrelación (Anijovich, 2007). En síntesis, un aula heterogénea es aquella que entiende la diversidad como una oportunidad más que como un obstáculo y apela al crecimiento social, cultural, humano y cognitivo desde y en un contexto de pluralidad.

En la presente propuesta se expondrán las características del paradigma de aula heterogénea, y se reflexionará en torno a las posibilidades que ofrece para el aprendizaje de las artes. A modo de ejemplo de este abordaje, se propondrá una secuencia didáctica perteneciente a la asignatura Imagen y Nuevos Medios correspondiente al 5to año de la escuela secundaria orientada en Artes Visuales del diseño curricular en vigencia en la Provincia de Buenos Aires.

Proyectos transdisciplinarios en la escuela

Ada Risseto, Claudio Messina, Jorge Sánchez, Adrián Verón

UNA - UBA - UAI - UNO

adarosa.risseto@bue.edu.ar / claudio.messina@bue.edu.ar / jorgea.sanchez@bue.edu.ar

veron.aadrian@gmail.com

Para comenzar con esta exposición tomaremos una idea de un trabajo de Bolio que nos dice: “Hay autores que consideran que la transdisciplina se caracteriza mejor si se considera una integración no sólo de ciencias, sino de éstas con la tecnología y desde luego con la filosofía y otras disciplinas de humanidades.” [1]

Y la tomamos para explicar que en las Escuelas de la Dirección de Educación Artística una parte de su hacer está atravesado por esta forma de trabajo en proyectos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bajo la órbita del Ministerio de Educación hay 12 escuelas de nivel secundario que están dentro de la Dirección de Educación Artística

En estas escuelas desde hace muchos años se trabaja con proyectos donde se integran diferentes materias con las disciplinas conocidas por todos (ejemplo Matemática, biología, Lengua y literatura, Geografía, etc.) y las que específicamente son del área de Educación Artística (Danza, Visuales Música y Teatro).

Para armar un proyecto se juntan los docentes y plantean alguna situación problema y comienzan a desarrollar las clases mirando esa situación desde las diferentes asignaturas buscando un producto o respuesta final que las integren.

Proyectos hay muchísimos y de acuerdo a quienes se encuentren para desarrollarlo, daremos algunos ejemplos, sin mencionar a las instituciones, para que se vea su planteo.

Escuela de Danzas trabaja la contaminación del Agua, en una exposición intermedia los alumnos de 1° año inician contando el tema bailando dos temas en los cuales se hace referencia al agua [2], luego los mismos alumnos explican desde biología la contaminación, pasan a dar datos desde matemática y cierran con un poema colectivo sobre posibles soluciones.

Escuela de Visuales trabaja contaminación de la cuenca de la zona: se hace estudio geográfico e histórico de la misma, luego se ve la vegetación, se traen algunas a la institución, se desarrollan pigmentos naturales con las mismas para uso en pintura y como los alumnos ven que deben higienizarse en la escuela y no siempre hay agua caliente a disposición terminan con docentes de física y tecnología el armado de un termotanque solar.

Como se ve, si la predisposición del trabajo en equipo se da, las producciones de los estudiantes tienen una mirada desde la complejidad mucho más rica que desde una disciplina aislada o desde el arte sin contactos con lo disciplinar.

[1] Paoli Bolio, Francisco José. (2019). Multi, inter y transdisciplinariedad. *Problema anuario de filosofía y teoría del derecho*, (13), 347-357. Epub 19 de mayo de 2020. <https://doi.org/10.22201/ij.24487937e.2019.13>

[2] El hombre y el agua, de Joan Manuel Serrat, es un poema musical que explora la relación entre el agua y el ser humano. Agua, de Jarabe de palo, es una canción sobre el agua y la ausencia de ella y el amor.

En definitiva la transdisciplina genera un sentido pedagógico en común, en el cual los docentes incorporan a su cultura profesional la idea de trabajar juntos, compartiendo espacios, recursos y volcando una mirada de evaluación centrada en los procesos de los proyectos, propiciando el trabajo colaborativo en los/as estudiantes, que al participar de manera vivencial el proceso del proyecto, aumentan la relación que logran con los aprendizajes, la pertenencia con la escuela y el buen clima escolar.

La enseñanza de las artes en jóvenes: desafíos, experiencias y propuestas en el contexto de CABA

Claudio Messina, Ada Risetto, Jorge Sánchez, Adrián Verón

UNA - UBA - UAI - UNO

adarosa.risetto@bue.edu.ar / claudio.messina@bue.edu.ar / jorgea.sanchez@bue.edu.ar
veron.aadrian@gmail.com

La educación artística es esencial para el desarrollo integral de los jóvenes, ofreciendo beneficios significativos en términos de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Este documento explora estos desafíos, presenta algunas experiencias exitosas como el Coro Jóvenes enCantan Buenos Aires, programa Músicos del Futuro y Proyecto Música en la Comunidad.

1. *El Coro Jóvenes enCantan Buenos Aires*, dirigido por el Prof. Claudio Messina, es un ejemplo notable de cómo la educación artística puede ser efectivamente integrada en el nivel secundario.

Descripción del Programa: El Coro Jóvenes enCantan Buenos Aires reúne a jóvenes de diversas escuelas secundarias para participar en un coro dirigido por profesionales de la música, proporcionando formación integral en técnica vocal y apreciación musical.

Metodología y actividades: Formación Integral: Incluye clases de técnica vocal, teoría musical y oportunidades de interpretación.

Proyectos colaborativos: El coro colabora con instituciones culturales y educativas, promoviendo el intercambio cultural.

Eventos y presentaciones: Los estudiantes participan en conciertos y eventos públicos, fortaleciendo sus habilidades y autoestima.

Impacto y Resultados:

Desarrollo personal: Los estudiantes muestran un crecimiento en habilidades de trabajo en equipo, disciplina y autoexpresión.

Fortalecimiento comunitario: El coro involucra a las familias y la comunidad, promoviendo la cohesión social.

Modelo de éxito: El éxito del programa subraya la importancia de la educación artística y su impacto positivo en el desarrollo integral de los jóvenes.

2. Escuela Secundaria “Músicos del Futuro”

La Escuela Secundaria “Músicos del Futuro” ha implementado un enfoque innovador en la enseñanza de la música.

Programas especializados: Ofrecen clases de teoría musical, práctica instrumental y producción musical, con un enfoque en la creatividad y el desarrollo de habilidades técnicas.

Iniciativas de inclusión: Implementan un sistema de becas y préstamos de instrumentos para estudiantes de bajos recursos.

Colaboraciones: Colaboran con músicos locales y organizaciones culturales para enriquecer el currículo.

3. Proyecto “Música en la Comunidad”

Liderado por la Fundación “Artes para Todos”, este proyecto ofrece talleres de música en comunidades desfavorecidas.

Talleres comunitarios: Organizan talleres para estudiantes y adultos en barrios de bajos recursos, proporcionando acceso a la educación musical.

Capacitación para docentes: Ofrecen formación a docentes y voluntarios para mejorar la enseñanza musical en estos contextos.

Recursos y apoyo: Proporcionan instrumentos y materiales didácticos a las escuelas participantes.

Para cerrar la enseñanza de las artes en la educación secundaria es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. La experiencia exitosa del Coro Jóvenes en Cantan Buenos Aires y otros ejemplos resaltan la importancia de una implementación efectiva y de apoyo.

Poesía bordada

Fernanda Maciorowski, Najle Yamel

Escuela secundaria pública N° 741, Puerto Madryn, Chubut
cuperfer@gmail.com / culturamadryn@gmail.com

Poesía Bordada es un proyecto transdisciplinar de las materias Literatura y Artes Visuales. Lo llevamos delante de manera conjunta y creativa en forma coordinada, las docentes Fernanda Maciorowski y Yamel Najle, estableciendo posibles relaciones de sentido entre textualidad y materialidad.

En primer lugar presentamos las herramientas y materiales de investigación. Lo creativo no nace en una “mente en blanco”, sucede a partir de atravesar determinadas experien-

cias: conocer, investigar, percibir, apropiarse, combinar, resignificar...

Luego seleccionamos el corpus de estudio y los estudiantes leen diferentes poesías de escritores latinoamericanos contemporáneos y analizan las obras textiles de diversos artistas.

Compartimos la idea de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo. Se trata de un saber horizontal que se construye colectivamente. Como docentes no nos anunciamos como portadoras del conocimiento sino que bordamos a la par de nuestros alumnos. Los estudiantes investigan las posibilidades de esta técnica en diferentes medios, simultáneamente el proyecto se socializa con las familias, internet aparece como un recurso válido de aprendizaje y de ninguna manera indicamos una técnica específica para el abordaje de sus trabajos.

En la etapa de diseño, los estudiantes bocetan una idea, resignifican un fragmento de una obra literaria: seleccionan personalmente una frase, o bien del corpus de materiales literarios o bien escrita por ellos mismos. Realizan un boceto de aquello que van a bordar en el cuaderno de artes visuales desplegando diferentes posibilidades (imágenes, colores, tipografías, texturas). Analizamos cómo cada elemento utilizado en el proyecto construirá un significado nuevo y particular.

En su materialización, algunos se mantendrán fieles a su boceto y otros irán cambiando a medida que ejecutan la idea. Un ida y vuelta constante entre el hacer y el pensar.

Para el momento de cierre pautamos una fecha de conclusión del bordado y una fecha para la muestra final utilizando los espacios de la escuela y exponiendo todos los trabajos a modo de intervención.

El/La docente de artes como mediador cultural: hacia una práctica inclusiva en la educación

Catalina Krasnob

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
catakrasnob@gmail.com

El presente trabajo es parte del proyecto de investigación "El/La docente de artes como mediador cultural: hacia una práctica inclusiva en la educación" y cuenta con el acompañamiento de Beca EVC del Consejo Interuniversitario Nacional. Tiene como marco el trabajo acreditado PICTO-UNA-ED-GRF "La Universidad Nacional de las Artes y la educación superior artística en América Latina: dinámicas de expansión, modelos de evaluación institucional y formas de vinculación con los sistemas educativos nacionales", su objetivo principal se enfoca en los procesos de expansión de la educación artística superior en Argentina y América Latina (Ecuador, Cuba y México).

El proyecto busca comprender los recorridos de la “Mediación Cultural” del sistema educativo y sus relaciones con la formación artística. Se propone identificar las prácticas docentes y las políticas culturales y educativas como “Mediadoras Culturales”, y sus diversas formas de producción de conocimiento colectivo. Estas requieren atender a las necesidades de tiempo, observación, valoración de saberes, intereses de los sujetos involucrados para alcanzar entre ellas las experiencias de apreciación y creación.

Nos centraremos en una de las dimensiones propuestas en el proyecto: analizar las experiencias de apreciación y disfrute de los y las educandos/as de los niveles primario y secundario de la educación formal pública de CABA.

Las estrategias de mediación cultural en el campo educativo del arte y las políticas públicas y de extensión universitaria son fundamentales para acompañar las experiencias de apropiación cultural y la construcción de ciudadanía.

Si bien los diseños curriculares actuales de la Educación Artística de Argentina se organizan en los ejes de producción, apreciación y contextualización, no siempre encuentran asidero en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje para las experiencias de apreciación y disfrute. Nos enfocamos en identificar y cuantificar estas prácticas.

Es necesario que la mediación cultural sea entendida como un abordaje no meramente intelectual, sino también sensible, emocional y alimentado por un amplio registro de las percepciones del otro, su cultura, intereses, necesidades, territorios de pertenencia, interrelaciones, subjetividades, resonancias, entre otras.

Se ha mostrado que los contextos de crisis social han creado condiciones para la emergencia de espacios y herramientas de mediación cultural (López Aparicio, 2020). Es por lo tanto indispensable que las políticas públicas incentiven a los ámbitos educativos a participar de las prácticas de mediación cultural emergentes para pensar nuevas relaciones entre el arte, la sociedad y las instituciones culturales.

Tutoría entre iguales y aprendizaje de la danza folklórica en un bachillerato de educación artística

Vilma Huerta Córdova, Mabel Miriam Díaz Castellanos

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México

Centro de Educación Artística Miguel Cabrera

v_huerta@yahoo.com / mc.mabeldiaz@inba.edu.mx

En una sociedad globalizada y cosmopolita como la actual, la enseñanza de las artes juega un papel crucial que contrasta con las ideologías contemporáneas; en contraparte con la rapidez, fluidez y la individualización del trabajo, el arte pone sobre la mesa las posibilidades de hacer comunidad, de ayudarse unos a otros, de ser empáticos, de la cultura

del esfuerzo y la constancia para el logro de objetivos, de compartir y mirar nuevas formas de relacionarse para el logro del bien común; bajo estas premisas, la educación artística se vuelve un instrumento emancipador frente al embate del egocentrismo e individualismo predominante en la sociedad.

De esta manera, la tutoría entre iguales en la enseñanza de la danza folklórica es una metodología idónea para hacer conciencia sobre la importancia del otro en el proceso de aprendizaje del estudiantado y en su formación como personas. La presente investigación se llevó a cabo en nivel medio superior con 14 estudiantes del Centro de Educación Artística Miguel Cabrera, en Oaxaca, México, en la asignatura de Taller de Técnica e Interpretación de la danza folklórica Mexicana, donde se integraron 7 parejas que intercambiaron roles de tutor y tutorado para compartir saberes dancísticos; previo a ello, se les capacitó sobre la Tutoría entre iguales y el Método de Interpretación de Constantin Stanislavski y se siguió la premisa de ¿Cómo la tutoría entre iguales puede desarrollar confianza personal y académica y una red de apoyo pedagógico entre estudiantes que cursan la especialidad de danza en esta institución? Los datos obtenidos se procesaron de manera reiterativa a partir del sistema de análisis de contenido arrojando temas emergentes conectados con el aprendizaje de la danza folklórica: A) Incremento de la confianza y seguridad por parte de los tutores y de la profesora; B) Creación de un grupo de apoyo entre tutores más allá del aula de danza y C) La mejora de las relaciones interpersonales entre el estudiantado participante.

Docentear como performar. Conexiones y rupturas

Rodrigo Pedrosa

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Dramáticas
CePEAC N° 1, Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Instituciones dependientes de DGCYE, Provincia de Buenos Aires
rodrigo.pedrosa@live.com.ar

A partir de la propia experiencia, esbozaremos algunas líneas de ambos campos Docente/Performer tomando ideas de autores como Alliaud y Davini, en diálogo, para ensayar posibles conexiones. *El presente, aquí y ahora*: estar juntos haciendo-estando es un modo de resistencia en tiempos individualizantes. Performar es necesariamente colectivo, un encuentro donde “algo” acontece en mismo tiempo-espacio compartido entre “partes” pactadas. También el Docentear lo es: una clase, ante todo, como un encuentro donde acontece (proceso de enseñanza-aprendizaje) algo también compartido que se despliega necesariamente en el encuentro. Un estar juntos haciendo-estando con y entre otros, construyendo conocimiento de modo comunal, convival, cooperativo explorando un cómo estar con otros enseñando-aprendiendo. ¿No estamos, así, resistiendo? *El Agente*: Docentear exige un estar

aquí y ahora, alerta, con atención multidireccional, leyendo más allá de lo visible, con percepción afinada para modificar(se), improvisar y tomar decisiones inesperadas cuando sea necesario, sabiendo leer actitudes y activar comportamientos; adaptarse, contar con apertura al cambio y flexibilidad, claridad en las acciones e intencionalidades para modificar a los otros, aceptación de “lo que hay” no como resignación sino como germen de readecuación. ¿Hablé del docente, o del actor/performer? Pues, de ambos. Y todo ello requiere formación pero ante todo: a docentear se aprende docentando tal como a performar, performando. *La Programación y el “Entre”*: Performar implica ensayos, trabajos previos, dominios instrumentales, organización de signos y materiales, guiones. Al Docentear es necesario planificar, programar, diseñar actividades, definir materiales y recursos, metodología y estrategias, objetivos, hipótesis propia a partir de lo prescripto -trabajando sobre lo explícito y lo oculto-. Ambos, entonces, trabajan sobre la incertidumbre de la certidumbre. Hay certeza de que aquí y ahora nos encontramos, un “Entre” con plataformas previas pero con una incertidumbre fundante sobre cómo será, si funcionará, qué sucederá al entrar en contacto con los otros, cómo se desplegará esa “magia”. Comparten lo efímero, lo irreplicable del encuentro de naturaleza mágica, misteriosa. Por fuera de ese aquí, ahora, entre, presente, “todo” puede pensarse, planificarse, ensayarse, pero una vez allí, “todo” puede modificarse, reconvertirse. *La fe y confianza*: Docentear es un acto de fé y confiabilidad en la posibilidad de enseñar y aprender, una gran apuesta a la educabilidad aun sabiendo que no hay ‘éxito’ asegurado -incertidumbre- (Alliaud) ¿Pero acaso un performer tiene certeza de ‘éxito’, de que lo previsto va a suceder así, de que los ‘espectadores’ van a ‘receptar’ o ‘participar’ o ‘interpretar’ como fue previsto?

Construyendo comunidades de aprendizaje en arte

Natalia Elizabeth Vaca, Ascención Lara, Roxana María Del Valle Velazquez

Centro Polivalente de Arte Prof. Luis Alberto Martínez, San Salvador de Jujuy

natievaca@gmail.com

La experiencia pedagógica concretada en el Centro Polivalente de Arte “Prof. L. A. Martínez”, corresponde a un proyecto integrado - Formación específica y general- denominado COYAS DEL SIGLO XXI: APORTES DESDE LA DANZA DE ORIGEN ESCÉNICO, tuvo como protagonistas al 4to año 3ra del Bachiller en Danza de Origen Escénico, durante el ciclo lectivo 2023 en el marco de la FEACyT.

La experiencia de enseñanza ha permitido la interacción de los estudiantes y docentes con su objeto de conocimiento. La investigación favoreció el pensar en la construcción de la identidad de la Danza de Origen Escénico (DOE) y su relación con las emociones, en la escuela. Consideramos los saberes de Psicología Social, Gestión Cultural, Técnica de DOE y Física, como así también de Biología y Artes Visuales.

El abordaje se hizo desde una mirada explicativa considerando diferentes estrategias de enseñanza como búsqueda de bibliografías específicas en diferentes soportes, discusión/debate guiado, mesa redonda. Las estrategias de aprendizaje tenidas en cuenta son de investigación- exploración, registro corporal, lluvias de ideas, producción y comprensión lectora. Complementándose con un instrumento de recolección de datos: la entrevista abierta, diseñada por los estudiantes y aplicada en la comunidad educativa. Empleamos recursos tecnológicos y artesanales para producir material didáctico y de difusión.

¿Qué vale la pena contar? La memoria a veces nos traiciona -la narración colectiva enriquece la escritura y la falta de entrenamiento en la metodología narrativa de experiencias pedagógicas- son variables que nos mantienen en movimiento. Es un esfuerzo intelectual que conecta lo cognitivo y emocional, objetivar el saber de nuestra praxis docente sigue siendo un desafío permanente.

Estamos construyendo una comunidad de aprendizaje para nuestro campo de conocimiento, que incide en las formas de organizar lo administrativo/pedagógico y al mismo tiempo devela la ausencia de normativa y regulación para la modalidad artística. En materia de Educación Artística resolvemos desde la praxis misma, desde el sentido común, con más de 50 años de historia, ya no sería suficiente, considerando el desarrollo y la evolución que ha logrado la Educación Artística en diferentes ámbitos y niveles de formación. Convencidas de que los saberes de la formación general deben asumir conciencia del territorio en el que despliegan su trabajo, pensar en arte sigue siendo el desafío para potencializar las trayectorias formativas de los jóvenes que buscan experiencias estéticas en el lenguaje de Danza de Origen Escénico que a muchos solo la escuela pública puede brindarles.

Las artes y las celebraciones escolares

Julio Cesar Della Sala, Eduardo Roberto Stamato

Asociación Alemana Escuela Cangallo

coraljulio@hotmail.com / eduardostamato@gmail.com

Las celebraciones escolares son un tema de debate en las instituciones educativas.

Se produce una tensión entre lo que deberían significar y lo que finalmente resulta de su organización.

Las celebraciones escolares responden a un calendario escolar, ¿las instituciones los contemplan dentro de su Proyecto institucional? ¿Aparecen en las planificaciones de todos los docentes, o son una instancia en la que sólo deben encargarse los profesores de materias especiales?

Las instituciones educativas, como toda institución, deberían estar organizadas sobre la base de una distribución de espacio, tiempo y responsabilidades. Por tal, para la organización de las celebraciones educativas se debería promover el trabajo en equipo. Es una

excelente oportunidad para un trabajo interdisciplinario, de modo que las diversas disciplinas se integren en un proyecto para la preparación y realización del acto, consensuado por todos sus actores y evitarle a cada docente la soledad del trabajo áulico.

Pero, ¿Qué sucede cuando un docente expresa, “no puedo asistir a una reunión extra para organizar un acto escolar”, o “yo ya tengo pensado con los alumnos lo que voy a presentar en tal acto” ... ¿Se esconde algún tipo de resistencia al trabajo en equipo?

En virtud de lo expuesto, esta comunicación consta de distintos momentos.

En 1er lugar se analizará como en las instituciones educativas se construyen espacios para la participación de todos sus actores, tendientes a generar transformaciones profundas donde aún predominan rituales y formas instituidas que responden a una lógica de escuela tradicional; en un 2do momento reflexionaremos como es deseable que sea una celebración escolar, como una instancia de aprendizaje, como una continuación del trabajo áulico, vinculando el presente con el pasado concebido como legado histórico.

Y, por último, como el arte contribuye a través de sus producciones alentando el contacto con canciones, danzas, cuentos, leyendas, que favorezcan el reencuentro con nuestros propios orígenes.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

8

**INTERSECCIONES:
EDUCAR COMO ACTO CREATIVO I**

Martes 8 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Marina Burré y Camila Courtalón

INTERSECCIONES: EDUCAR COMO ACTO CREATIVO I

Encuentro, sentires y corporalidades. Enfoque integral del aprendizaje de las danzas folklóricas

María Natalia Pascuchelli, Federico Bogado, María Fernanda Catarraso
Escuela Superior de Educación Artística N° 2 “Jorge Donn”
pascuchellinatalia@gmail.com / bogadofr@gmail.com / fernandacatarraso@gmail.com

En el marco de nuestra labor docente en el Profesorado de Danzas Folklóricas de la ESEA en Danza N° 2 “Jorge Donn”, surge la necesidad de avanzar hacia una formación que trascienda la enseñanza de conocimientos técnicos y teóricos aislados. Consideramos esencial que lxs estudiantes comprendan las corporalidades en su contexto situado y adquieran una visión integral de su campo disciplinar, donde distintos saberes se interrelacionan y enriquecen mutuamente.

Con este propósito, hemos desarrollado un proyecto de articulación intercátedras, orientado a trabajar y comprender los alcances de la transdisciplinariedad en la formación de docentes en artes. Este proyecto integra contenidos y perspectivas de las materias Danzas Folklóricas Argentinas I, II, III y IV, Folklore II, Didáctica de las Danzas Folklóricas, Proyecto de Práctica VI e Historia del Atuendo, con el fin de proporcionar a lxs estudiantes una experiencia educativa que aborde de manera integral el panorama formativo que la carrera propone.

Los objetivos del proyecto se centran en articular los contenidos de estas asignaturas para ofrecer a lxs estudiantes una visión holística de su formación. Asimismo, se busca promover el trabajo colectivo y colaborativo como una herramienta clave en su desarrollo académico y artístico, fomentando la creación de espacios donde la reflexión crítica y el debate colectivo sean prácticas habituales y enriquecedoras en su trayecto profesional. Además, el proyecto ofrece a lxs estudiantes la posibilidad de capacitación y actualización continua mediante el contacto directo con profesionales especializados en el ámbito de las danzas folklóricas, tanto en el contexto educativo como en el artístico.

Las acciones implementadas en este proyecto incluyen la configuración de diversas estrategias pedagógicas, tales como seminarios, talleres, laboratorios de experimentación corporal, conversatorios y proyectos interdisciplinarios. Estas actividades prácticas integradas están diseñadas para generar un espacio formativo dinámico, donde lxs estudiantes puedan experimentar y aplicar de manera directa los conocimientos adquiridos, al tiempo que desarrollan una comprensión crítica de las prácticas culturales y artísticas asociados a las danzas folklóricas. Este proyecto responde a la necesidad de una formación que permita la articulación y reflexión crítica de lxs futuros docentes, desde un modelo pedagógico que refuerza el vínculo entre teoría y práctica, individualidad y colectividad, arte, investigación y educación, en la enseñanza de las danzas folklóricas argentinas.

Desplazar. Una deriva que explora el espacio público

Laura Martínez Bigozzi, Camila Kantt

Escuela Superior de Educación Artística "Gral. Manuel Belgrano", CABA

Escuela Normal Superior N° 10 "Juan Bautista Alberdi", CABA

mlmartbi@gmail.com / camilakantt@gmail.com

A lo largo de la ponencia se pretende compartir el desarrollo de las experiencias llevadas a cabo en Profesorados de la Ciudad de Buenos Aires a partir de "Desplazar. Una deriva que explora el espacio público", una propuesta inmersiva destinada a futuros/as docentes.

Se trata de una acción colectiva en la que –a través de un audio escuchado individualmente– se propicia un espacio de experimentación y reflexión desde los cuerpos sobre cómo nos trasladamos en el entorno urbano y sus consecuencias socioambientales. Desplazar consiste en una deriva audioguiada por el espacio público de la ciudad.

Valiéndose de la caminata individual y grupal como forma de habitar y aprender en y del espacio público, Desplazar invita a los/as estudiantes a sumergirse en Europa en el año 1816 para narrar otra crisis climática mundial, a la vez que propone acciones para percibir e indagar cómo utilizamos los autos, qué energías se ponen en juego al hacerlo, de qué modo nos afectan y qué alternativas para trasladarnos nos imaginamos. Se trata de una actividad a desarrollarse en el espacio abierto y de tránsito de la plaza, intergeneracional y multisensorial.

Se presenta como una actividad que propicia reflexiones desde el movimiento, la observación, la escucha, el olfato y el tacto. Su objetivo reside en propiciar una instancia de experimentación corporal que entrelace los campos de las artes del movimiento, la performance, la ciencia y la educación junto a una aproximación a las

problemáticas de la crisis climática y la movilidad. Durante una sesión de 40 minutos aproximadamente, se recorre una manzana de la ciudad, inmersos/as relatos históricos y de investigación artística.

Desplazar se diseña y desarrolla desde una concepción del arte —particularmente el contemporáneo— como forma de conocimiento del mundo, y posibilita vivenciar experiencias mediante la apreciación del acto de caminar y la interpretación de instrucciones que promueven situaciones de extrañamiento. Consiste en una actividad que sucede en el más allá de la escuela con la intención de generar aportes para la reinención de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de manera colectiva. Por último, esta propuesta pondera el trabajo a partir de proyectos en donde intervienen diversas disciplinas, en línea con los modos de abordaje de las situaciones complejas y problemáticas contemporáneas.

Posicionamientos acerca de la praxis artística contemporánea

Marina Burré, Loreley Baumann

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Facultad de Artes

mcburre@gmail.com / loreley.baumann@gmail.com

Desde la cátedra Lenguaje Visual 2 A de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata procuramos generar la enseñanza para la realización visual y comunicacional vinculado teoría y praxis desde los aportes de la investigación. En la que llevamos adelante actualmente, nos interesamos por estudiar las operatorias contemporáneas de realización artística comunicacional (como la hibridación genérica, la mixtura estilística, la cita) caracterizada, entre otros elementos, por su renuncia o indiferencia a las ideas de progreso, evolución, belleza, armonía, e innovación que caracterizaron las vanguardias de la modernidad. De aquí que esta posición de las artes contemporáneas sea la que a menudo pone en jaque su lectura, comprensión, y/o su enseñanza, aun en las jóvenes generaciones, e incluso, en estudiantes cursantes de carreras ligadas a la realización visual y/o a su enseñanza.

Ahora bien, en este contexto, otro de los rasgos de esta praxis artística en la contemporaneidad que le reviste una potencialidad singular es que, de modo recurrente, sus operatorias se entretujan para llamar la atención o procurar el auxilio de distintas comunidades vulneradas históricamente, y lo hacen de muy diversas formas y con múltiples materialidades. Es por esta singularidad que entre los primeros objetivos de la investigación en curso pretendemos conocer en profundidad acerca de los saberes previos sobre la praxis visual contemporánea y de las posiciones personales respecto a ella y/o a algunas de sus manifestaciones.

Por lo anterior, en esta presentación planteamos caracterizar brevemente parte de las principales operatorias de praxis artística contemporánea con algunos ejemplos potentes, en el marco de la propuesta de cátedra y del proyecto de investigación, y exponer parte de los avances de la indagación acerca de los saberes previos sobre la praxis las posiciones respecto a ella, los presupuestos que pueden tensar u obstaculizar los procesos de enseñanza o aprendizaje, y/o el desarrollo de la praxis artística.

Habilidades y capacidades que desarrolla el aprendizaje de las artes en las escuelas. Transversalidad entre los métodos de investigación de las ciencias y el arte

Mónica Shaikis, Brenda Albarello

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Visuales
ESEA Manuel Belgrano / Escuela Comercial 16 D.E. 7 Gabriela Mistral
monica.schaikis@bue.edu.ar / brenda.albarello@bue.edu.ar

Según lo observado durante casi tres décadas de enseñanza en artes visuales en diferentes niveles educativos. He podido visualizar cómo la función estética permite la apropiación de contenidos nodales, propios de las materias artísticas y permite la articulación ágil con contenidos de diferentes ámbitos. He podido ver que las metodologías implementadas dentro del aula taller de artes visuales permiten la relación aleatoria, por asociación del pensamiento, de lo que va surgiendo dentro del aula sobre el contenido de aprendizaje central o eje. Generando una periferia de contenidos con los aportes de los estudiantes. Este sistema de eje y periferia permite una transversalidad con diferentes áreas de aprendizaje. Esto se da gracias a la misma naturaleza del ejercicio de las artes y lo estético, que es circular desde la reflexión profunda acerca del contenido, de qué lo compone, a hacer el ejercicio de la deconstrucción del objeto sobre el cual se reflexiona, y ver de qué manera estos contenidos periféricos, componen el contenido nodal. Al realizar esta operación cognitiva cada estudiante aporta su subjetividad sobre el contenido nodal y acerca de lo periférico. Al mismo tiempo participa de un intercambio escuchando lo que los otros ven en el mismo objeto de aprendizaje. Si de este ejercicio reflexionado con palabras, se actúa realizando una síntesis escrita por parte del profesor en forma de mapa conceptual construido con los aportes de los estudiantes, se puede llegar a ver la complejidad de la que está compuesto el contenido. Esto formará la primera etapa de la comprensión, de una conciencia colectiva, en donde se aportan saberes según el psiquismo de cada uno de los estudiantes participantes. Los saberes se interconectan, se socializan, tienen carga emocional, y, a partir de este trabajo, se puede dialogar

en una segunda etapa acerca de qué conecta a cada uno de los integrantes del grupo de estudiantes con esta revelación grupal que se puede visualizar en la síntesis del mapa conceptual. Se puede llegar a elegir inclusive, qué materiales son los que en cada caso y en cada estudiante necesitaría utilizar para vincular las emociones y sentimientos vividos en el proceso reflexivo y en la develación del objeto deconstruido, para llevarlo a una reestructuración personalizada mediante construcción bidimensional, tridimensional, multidimensional, ubicua, con los recursos y elementos que componen el lenguaje visual para fijar en un objeto, de manera transitoria, la instancia de comprensión del concepto.

Contexto histórico y rol docente: grupalidad en los procesos de enseñanza

Carolina González Samartín, Gabriela Fernández

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
cgsmartin@gmail.com / Gabi_film@yahoo.com.ar

¿Cuál es el desafío del docente en este contexto histórico regido por las nuevas tecnologías? ¿Cómo pensar las prácticas educativas en este tiempo histórico sustentado en lo efímero de los lazos sociales?

Con el avance de la era digital evidenciamos una transformación en el modo de comunicación mediatizado por el auge en la utilización de nuevas tecnologías que provocan la ruptura de la lógica del esquema básico comunicacional, en el que la magnitud de la información que se recibe es infinitamente mayor a la que emite cada sujeto.

Esto genera un cambio de proporciones que transforma la comunicación; que en gran medida pasa a ser mediada, instantánea y más interactiva, generando nuevos vínculos basados en la inmediatez y lo compulsivo.

Esta particularidad del contexto atraviesa también los procesos educativos poniendo de manifiesto la necesidad de problematizar estos emergentes de la época, a fin de trabajar contraculturalmente dando lugar a procesos que nos convoquen a reflexionar y a detenerse, demorando la inmediatez y haciendo efectivo el proceso educativo.

En este sentido, el trabajo docente supone un compromiso social que posibilita poner en marcha el despliegue del proceso pedagógico haciendo consciente esta demanda de inmediatez que tiene como finalidad evitar la frustración que obtura la espera necesaria para que los procesos se produzcan.

Esta situación se pone de manifiesto cada vez que nos encontramos con un nuevo grupo de estudiantes tornando imprescindible desplegar, desde nuestra práctica

docente, los dispositivos adecuados para dar sustento a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El despliegue del Dispositivo Grupal permite generar la matriz que dará sostén a estos procesos educativos, alojando a los y las estudiantes, no sólo en su particularidad, sino como sujetos activos dentro de un entramado social: un “nosotros”.

Posición docente y relación con el saber. Reflexiones sobre el trabajo docente en una experiencia de enseñanza artística

Marina Bailón

Escuelas del Sodre - Instituto de Formación en Educación Social, Montevideo, Uruguay
Instituto de Formación Docente de la Costa, Canelones, Uruguay
martinabailongoday@gmail.com

En esta ponencia profundizaré en las concepciones sobre la formación en relación al trabajo docente desde la categoría posición docente. Parto del trabajo de investigación presentado de mi tesis de maestría denominada “Artistas en el Aula como dispositivo pedagógico de enseñanza artística Estudio de las posiciones docentes”. Allí analizo las afectaciones a las posiciones docentes en el marco de Artistas en el Aula, un programa de enseñanza artística que se lleva adelante en Ceibal. Exploro las relaciones entre enseñanza artística (en base a las concepciones de Camnitzer, 2012 2015; Morales, 2016 y Pastorino, 2019) y dispositivo pedagógico (Frigerio y Diker, 2005 y Larrosa, 1995) para analizar las potenciales afectaciones sobre las posiciones docentes en el marco del programa Artistas en el Aula.

En el contexto del avance de esta ponencia, entro en relación con algunas tematizaciones de la noción de trabajo del campo de la ergología (Holz y Bianco, 2014; Schwarts, 2003, 2008; Durrive, 2011) que me interpelan en cuatro sentidos. En primera instancia, estas lecturas me colocan en una posición de incomodidad intelectual que provoca un cierto movimiento hacia una revisión epistemológica y a la relectura de las categorías teóricas y de las miradas analíticas del campo de estudio. En segunda instancia, me permiten colocar el foco en la problematización de los procesos de conceptualización, sus contextos, su devenir histórico y los efectos sobre la vida. Ello entra en relación con los desarrollos teóricos en torno a la posición docente. En tercera instancia, cobra fuerza en el análisis del objeto de estudio la noción de trabajo como producto de una articulación paradójica entre conceptualizaciones epistémicas y contextuales (de adherencias y des adherencias). Finalmente, se fortalece la lectura de la dimensión normativa ya que es este un marco pertinente para el análisis

sis de la experiencia como ámbito privilegiado para la producción, incorporando las normas que anteceden y las normas de sujetos singulares.

Por lo tanto, en esta presentación tomo los antecedentes de investigación y algunos de sus hallazgos para avanzar en la reflexión en torno a la formación en el contexto particular del trabajo docente de educación básica en Uruguay.

La antropología teatral y su impacto en la escena tucumana

Marcela Alejandra Martínez

Escuela Superior de Educación Artística (ESEA)

La_mare02@hotmail.com

La antropología teatral, impulsada por Eugenio Barba y su escuela ISTA, revolucionó la enseñanza de la actuación en Tucumán a partir de la década de 1993. Esta disciplina, que busca universalidad en los valores teatrales a través de la interculturalidad, propone un entrenamiento actoral basado en la exploración del cuerpo y sus pulsiones primigenias, en contraposición al realismo stanislavskiano.

La llegada del grupo Farfa y Cesar Brie a Tucumán, marcó un antes y un después en la formación de actores. La cátedra de Técnica de Actuación III, a cargo de Máximo Gómez, adoptó los principios de la Antropología Teatral, introduciendo conceptos como el cuerpo artaudiano, el teatro del rito y el entrenamiento corporal.

Sin embargo, surge la interrogante sobre la posibilidad de enseñar este tipo de teatro en una institución educativa formal. ¿Cómo se puede conciliar la naturaleza experimental y personal de la Antropología Teatral con las estructuras y exigencias de una escuela? ¿Qué tipo de entrenamiento corporal y qué concepción del ser humano se promueve a través de este enfoque?

La enseñanza de la Antropología Teatral en un entorno institucional plantea una serie de desafíos que surgen de la naturaleza misma de esta disciplina y de las exigencias propias de un sistema educativo formal.

Lo que es difícil sostener desde un espacio institucional es llegar a unir en un continuum teatro-vida, en el contexto de una cátedra de la UNT llevar adelante teatro laboratorio, se propone la actitud y la mirada atenta, y siembra una nueva forma del hacer.

Lo institucional contradice algunos principios en este tipo de teatro, por ejemplo, los tiempos académicos, espacios contiguos a otras cátedras y lo que significa llegar a producir o rendir una materia para ser aprobados.

Este tipo de teatro que es diferente al teatro realista, plantea la unión del teatro y la vida en la profundidad que se puede descubrir la misma vida y el ritual del encuentro con otros. Sin embargo, es de reconocer, que no se cumplen los prin-

cipios de la antropología teatral en un espacio institucional, pero nos permitió conocer otras concepciones y paradigmas diferentes que trabajan sobre la formación del actor.

Danzas folklóricas argentinas en el aula. Aportes desde la educación por el arte para la enseñanza del folklore en las escuelas

Silvina Paula Escobar

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Folklore
Instituto Vocacional de Arte “Manuel José de Labardén” (IVA), Área de Folklore
silvinapaulaescobar@gmail.com

La propuesta titulada “Danzas Folklóricas Argentinas en el Aula. Aportes desde la Educación por el Arte para la enseñanza del Folklore en las escuelas” tiene como objetivo principal comentar la experiencia personal con la cual se ha abordado la enseñanza de las danzas folklóricas en particular y el Folklore en general en el Área de Folklore del Instituto Vocacional de Arte ‘Manuel José de Labardén’ (IVA), dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, se comentará la modalidad de integración de las danzas folklóricas argentinas en la institución mencionada, utilizando el enfoque de la Educación por el Arte. Esta metodología, creada por Herbert Read, se centra en el desarrollo integral del estudiante a través de la experiencia artística, fomentando la creatividad, la expresión personal y la identidad cultural.

La experiencia se basa en la implementación de un programa educativo que incorpora las danzas folklóricas argentinas como herramienta pedagógica. A través de sesiones teórico-prácticas, los estudiantes exploran la riqueza cultural y la diversidad de las danzas tradicionales argentinas, integrando la Educación por el Arte para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque promueve un aprendizaje significativo y vivencial, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también desarrollan habilidades prácticas y reflexivas a través de las danzas folklóricas argentinas. Además, permite a los estudiantes conectar con su patrimonio cultural, fortalecer su sentido de identidad y pertenencia, y expresar su creatividad de manera auténtica.

En conclusión, esta propuesta busca aportar la enseñanza del Folklore en las escuelas a través de la Educación por el Arte, creando un espacio donde las danzas folklóricas se convierten en un medio para el desarrollo integral de los estudiantes y la valorización de la cultura argentina. Los aportes de esta experiencia no solo enri-

quecen el currículo escolar, sino que también contribuyen a la formación de ciudadanos creativos, críticos y culturalmente conscientes.

Artes combinadas en la formación docente: una aproximación a las dificultades y logros de una didáctica del arte alternativa

Juan Gustavo Adam, Bibiana Tittarelli, Adriana Garbarino

Universidad Nacional de La Pampa

gustavoadam1981@gmail.com / juanitadeljuana@gmail.com / acgarbarino@hotmail.com

En este escrito presentamos algunas experiencias vinculadas a distintas mediaciones y recursos didácticos de la cátedra Educación Artística correspondiente al 4to año de la carrera Profesorado en Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y algunas problemáticas que devienen de la disrupción y deconstrucción de las representaciones sobre el arte y sobre las experiencias escolares vinculadas a la Educación Artística del estudiantado. En esta actividad curricular, se promueven distintas prácticas artísticas a partir de la combinatoria e integración de los lenguajes artísticos y la reflexión sobre posibles relaciones entre arte y ciencia, que devienen en la creación de distintos proyectos transdisciplinarios. Los recursos y mediaciones artísticas son abordadas en clases teórico - prácticas donde se desarrollan múltiples formas de alfabetismo a partir del cuerpo como denominador común y de las distintas formas de expresión y comunicación de los lenguajes artísticos integrados. Algunas de las acciones desarrolladas son la producción y lectura de imágenes visuales, sonoras y corporales. Modificación del espacio y tiempo de las estrategias corporales a través del canto grupal en forma de ronda a partir de juegos diversos con utilización de elementos cotidianos en distintos contextos: paisajes y objetos visuales y sonoros, cuentos musicalizados, exposiciones visuales áulicas y hogareñas, partituras analógicas que devienen en imágenes corpóreas, sonidos contextuales, entre otras.

En la práctica identificamos a partir de las voces de las y los estudiantes, de las experiencias observadas, algunas aristas a analizar. En general se identifican biografías escolares sin experiencias artísticas previas creativas o placenteras. Hay una falta de incorporación de alfabetismo no verbal, del ejercicio de la percepción y de la creación colectiva a través de la expresión corporal e incorporación de la transversalidad de los lenguajes artísticos y de otras áreas de estudio vinculadas a las ciencias. Regularmente no se reflexiona sobre el conocimiento que proveen las experiencias artísticas que, ante la combinatoria propuesta, no encuentra referencias con su historia escolar. En este sentido, la resistencia, la vergüenza, la hostilidad... se van trans-

formando en nuevos posicionamientos y experiencias que permiten otorgar nuevos sentidos sociales y culturales a la expresión artística, apelando a procesos de construcción metafórica y poética, en tanto se construyen conocimientos integrados.

A formação de professores em dança no Brasil: o tempo e a fluência na investigação sobre os estágios supervisionados obrigatórios

Christiane Araújo

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil

chris.araujo@uems.br

A pesquisa aqui apresentada faz parte do projeto de pós-doutoramento em andamento “Formación de profesores en Danza: una reflexión desde los Espacios de Prácticas y Residencias en Universidades Argentinas y Brasileñas,” sediado na Universidad de Buenos Aires (UBA-2024). Utilizando metodologia qualitativa e entrevistas semiestruturadas com professores responsáveis pelos estágios supervisionados obrigatórios (ESOs) em 22 instituições de formação de professores em dança no Brasil, este estudo faz um recorte da primeira fase da investigação (2021-2023).

O ESO é um componente curricular de grande colaboração na formação inicial de professores, pois ao sair do papel de estudante para o de professor na escola básica, o acadêmico inicia a construção de sua identidade enquanto docente, experimentando e consolidando opções e intenções da profissão que pretende futuramente legitimar. O ESO integra estudos teóricos e práticos da dança ensinados ao longo da graduação, proporcionando aos alunos experiências educativas, artísticas e de pesquisa que intervêm diretamente na comunidade educativa.

Neste texto, parafraseamos nossos achados em dois dos fatores de movimento — Fluência e Tempo — conceituados por Laban (1978). Rengel (2003) explica que esses fatores pertencem à própria natureza do ser, relacionando-se de forma integral com a capacidade mental, emocional e física do agente. Laban identificou os fatores de movimento observando como esses componentes se manifestam nas atitudes corporais e são expressos em diferentes qualidades de esforço.

Parafraseamos o fator Tempo ao refletirmos as relações dos ESOs com as demais disciplinas e ações dos cursos de formação em dança, que podem ser experienciadas de forma sustentada ou súbita, influenciando a operatividade do movimento e da formação do acadêmico. Na prática educativa, a rápida articulação dos ESOs com outras disciplinas contrasta com a construção lenta da identidade docente, destacando a importância do equilíbrio entre aceleração e desaceleração no desenvolvi-

mento profissional. Já o fator Fluência (livre e controlada) é utilizado para descrever a atuação dos supervisores de ESOs, que enfrentam desafios cotidianos de forma livre, expressando sentimentos, emoções, valores e sensações durante as entrevistas. Frente aos desafios, os supervisores, de forma controlada, implementam estratégias para melhorar a qualidade da educação artística em dança.

Para a análise das entrevistas, os dados foram analisados segundo Schütze (2011, citado em Bauer e Gaskell, 2010), em dois grupos: material indexado (fatos concretos) e material não indexado (sentimentos, emoções, sensações, valores). O referencial teórico é baseado em Nóvoa (1992; 2017), Pimenta (2012; 2014; 2017), Rengel (2003), Ostetto (2000; 2008; 2011) entre outros e conclui-se que o estágio, como um campo de conhecimento, produz entre cursos de formação e o campo social um eixo articulador do currículo proposto nas graduações de dança com a realidade existente nas escolas, problematizando-as e alargando a compreensão sobre identidade e trabalho docente. Deste modo, deve ser um divisor das “águas curriculares,” revelando concepções, expectativas e atitudes que requerem a integração entre teoria e prática, superando a clássica dissociação entre fundamentos e metodologias para a formação integral dos futuros professores.

Miradas en construcción. Estudio de dos casos de formación docente de arte actuales

Camila Courtalon, Anahí Pankonin

Universidad Nacional de las Artes (UNA),

Área Transdepartamental de Formación Docente

ccourtaloninstitutedearte@gmail.com / anapank@hotmail.com

A partir de la experiencia de observación en territorio que transitan los estudiantes en sus primeros años de formación docente en artes surge el interrogante de esta comunicación. En los últimos años, asistimos como docentes a la manifestación de diversas representaciones que traen los estudiantes en su primer tramo de cursada sobre las implicancias que impactan en su futuro rol como docentes de artes. En la confrontación de los estudiantes con las primeras experiencias de observación en territorio, surge un contraste entre las representaciones previas, sus idearios y las reflexiones posteriores. Al tiempo que comienzan a ubicarse en una perspectiva más cercana al oficio de enseñar, al ingresar a las instituciones educativas como observadores, van construyendo un horizonte más realista sobre los pormenores de la tarea docente situada. Eso establece diversas reacciones que definen parte de las trayectorias que desarrollan luego esos estudiantes.

Será entonces objeto de esta comunicación, visitar algunas de esas manifestaciones más representativas sobre las experiencias de observación de estudiantes de formación docente en artes y analizarlas en clave de los estereotipos y referencias que subyacen. En función de ello, trabajaremos sobre dos conceptos guía: por un lado, el vínculo entre las referencias estéticas y las prácticas artísticas educativas y, por otro, la reflexividad sobre el futuro ejercicio de la docencia en artes.

En esta indagación de nuestra experiencia nos enfocaremos en dos instituciones de nivel superior, universitaria y no universitaria, de CABA y Provincia de Buenos Aires, a partir de una muestra de cuestionario semi cerrado a estudiantes. Asimismo, propondremos una caracterización de dichas representaciones a partir de las trayectorias reales e ideales de: Estudiantes de los primeros años; estudiantes con ejercicio de la docencia y, finalmente, estudiantes cuyas trayectorias reales son más extensas.

Por último, plantearemos una sistematización de lo abordado en tanto contribución a la temática.

La importancia del arte teatral en el desarrollo integral de las infancias y adolescencias: forjando el futuro de nuestra sociedad

Gabriela García

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
gagabriela25@gmail.com

El arte y la cultura juegan un papel crucial en el desarrollo integral de las infancias y adolescencias. En particular, el arte teatral se configura no solo como una forma de entretenimiento, sino como una herramienta fundamental que contribuye al crecimiento emocional, social e intelectual de lxs estudiantes. Esta disciplina ofrece una plataforma única para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la empatía, habilidades esenciales para la formación de ciudadanxs conscientes y comprometidos.

El presente trabajo examina los beneficios del teatro en el contexto de la educación formal, basándose en la experiencia profesional del autor como docente de teatro en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Se explorará cómo la didáctica específica del teatro, orientada a la libre expresión y a la construcción de la identidad personal, impacta de manera significativa en el desarrollo de lxs estudiantes. El sistema pedagógico de la educación por el arte en esta área no solo estimula la creatividad y el pensamiento crítico, sino que también facilita la expresión auténtica de los estudiantes, promoviendo una mayor autoidentificación y confianza en sí mismos.

El análisis se enfocará en las virtudes observables que resultan de la implementación del teatro en el currículo educativo, y en cómo estas prácticas influyen positivamente a nivel grupal. Se destacará el impacto del teatro en la cohesión del grupo, en la construcción de un ambiente inclusivo y en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales dentro del aula.

El estudio también abordará el papel del teatro dentro del sistema educativo desde una perspectiva diversa e inclusiva, resaltando la importancia de integrar esta disciplina para enriquecer la experiencia educativa. Se discutirá cómo el teatro no solo mejora habilidades individuales, sino que también contribuye al desarrollo de una comunidad educativa más colaborativa y empática. Este análisis proporcionará una visión integral de cómo el teatro puede ser un motor de transformación en la educación, facilitando la expresión personal y el desarrollo de la identidad entre lxs jóvenes estudiantes.

La clase como un atlas Mnemosyne. Una propuesta de enseñanza en Pintura IV para la formación docente en artes visuales

Cynthia Blaconá

Escuela Provincial de Artes Visuales N° 3031 "Gral. Manuel Belgrano", Rosario

blaconacynthia@gmail.com

Pensar la enseñanza de la pintura en la Formación Docente en Artes Visuales es un camino sinuoso si reparamos en la tradición histórica de la disciplina. Actualmente la cuestión de lo pictórico no está limitada a un oficio o práctica particular sino a la reflexión sobre la producción pictórica expandida en relación con el espacio, el tiempo, las materialidades, con los medios y las tecnologías en las artes contemporáneas.

El Proyecto: El jardín de los senderos que se bifurcan. Experiencias pictóricas para sembrar mundos, recupera al atlas mnemosyne y a las bifurcaciones borgeanas como configuraciones didácticas que potencian los procesos de construcción de conocimiento de la pintura en todas sus dimensiones. La presentación visual/exponencial del proyecto warburgiano contiene en sí mismo una potencia pedagógica que depende del montaje de imágenes y de las múltiples posibilidades comparativas antes impensables de esas configuraciones. El montaje ubica las imágenes en el Atlas como en una mesa de operaciones, intentando presentar la complejidad de conexiones posibles que pueden soportar entre sí, una cartografía abierta al devenir de las articulaciones posibles que a través de él se lleven a cabo. Las bifurcaciones borgeanas también fueron pensadas como un montaje anacrónico del tiempo que permite presentar y determinar la relación del pasado y la actualidad y, en este caso, de los fenómenos visuales actuales con el pasado.

Por otro lado, resulta indispensable y urgente que las disciplinas visuales, en este caso la Pintura, reflexionen sobre los modelos de desarrollo, los modos de vida, los imaginarios ecológicos y sus consecuencias, entendiendo los temas del medio ambiente como temas pictóricos, sociales y políticos, que nos demandan un posicionamiento ético y estético.

Con el objetivo de continuar pensando formas de actuar, de participar, de construir herramientas para trabajar en lo colectivo, se propuso el Proyecto: El jardín de los senderos que se bifurcan. Experiencias pictóricas para sembrar mundos, como una exploración pictórica por los jardines a través del tiempo, el espacio, las formas y las materialidades, para encontrarnos con múltiples maneras de reimaginar lo viviente, de recuperar nuestro planeta y de, como dice Donna Haraway recuperando las palabras de Anna Tsing “inventar y cultivar las artes de vivir con y para mundos heridos” (Haraway, 2019: 208). El proyecto se trabajó en cuatro bifurcaciones: el jardín personal, el jardín público, el jardín del amor y el jardín sagrado, y a su vez cada clase como un atlas mnemosyne, el laboratorio de un pensamiento siempre potencial –ilimitado, poderoso e inacabado– sobre la pintura y su enseñanza.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

9

EDUCACIÓN ARTÍSTICA, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

Martes 8 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Gervasio Noailles y Laura Villaflor

EDUCACIÓN ARTÍSTICA, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

Identidad, memoria y narración en la formación docente. Una experiencia de la cátedra Práctica Docente I en los Profesorados de la Facultad de Artes (UNC)

Agustina Madarieta, Maura Jorgelina Sajeve

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Artes

agus.madarieta@unc.edu.ar / maura.sajeve@unc.edu.ar

¿Quién soy? ¿Cuántas respuestas puede anidar esa pregunta?

Soy. He sido. Estoy siendo. Puedo ser.

En Práctica Docente I (FA-UNC) nos hacemos una y otra vez esa pregunta para pensar y pensarnos. Para construir sentidos en torno a la educación, el rol docente y la tarea que nos ocupa. Sentidos que -lejos de existir pura y exclusivamente en clave teórica- se entraman con nuestras propias vidas, con este mundo y con este tiempo.

Este trabajo pretende recuperar algunas ideas y prácticas en torno a los conceptos de identidad y narración; como así también los vínculos que pueden establecerse entre ellos en el campo de la formación docente. Para eso, compartiremos una experiencia que llevamos adelante desde hace varios años en la materia Práctica Docente I y que nos permite tender puentes entre las acciones de narrar y narrar(nos), como un modo de armar y (des)armar lo que estamos siendo y -también- lo que podemos ser. Para avanzar -así- en la construcción de la propia identidad docente. En el marco de la cátedra, se pide a los/as/es estudiantes que escriban su biografía escolar: un relato que recupera las huellas que el paso por la escuela dejó en ellos/as/es. Esa tarea implica: a) un ejercicio de memoria, b) una selección de aquello que se contará y c) una construcción de sentido en torno a lo vivido. La biografía escolar evidencia los múltiples y diversos diálogos escuela-mundo que pueden existir. En tiempos donde el anonimato funciona fuertemente como una de las maneras de estar y existir, la biografía escolar viene a decir: este/a soy yo, esta es mi historia y tiene un valor para mí, para otros/as/es y para mi formación docente. No es mejor ni peor, ni más ni menos, que la historia del otro/a/e, es una versión del paso por un lugar común.

El trabajo buscará evidenciar que arribar por primera vez a un espacio de formación docente no implica que esa formación comience desde cero; cada estudiante llega con una historia escolar propia. Poner en palabras dicha historia es evidenciar su carácter formador. Y, al mismo tiempo, esbozar sentidos en torno a la educación como práctica social y colectiva. Este diálogo entre biografía, narración y trayectoria nos permitirá llegar a la idea de identidad docente y abordar el carácter móvil, variable y siempre en construcción de ese ser-estar-hacer en el aula.

Artes y memorias.

Una experiencia institucional dentro del nivel primario

Diego López Curyk, Mara Strok

Sholem Buenos Aires

diego.curyk@sholem.org.ar / musica.mara@sholem.org.ar

“La memoria y la imaginación son partes del mismo proceso psíquico (...) no puedo imaginar sin tener memoria, y no puedo recordar sin imaginar, puesto que la imaginación forma parte del proceso de la memoria: imagino ver lo que he visto, escuchar lo que he escuchado, volver a pensar lo que he pensado. Por el contrario, imaginar es crear algo nuevo a partir de cosas ya conocidas. (...) Me atreveré incluso a decir que la imaginación es la memoria transformada por el deseo.”

En el marco de la celebración de los 40 años de democracia, en el Sarmiento -escuela primaria de Sholem Buenos Aires- abordamos dicho acontecimiento dentro *Artes Integradas*, áreas curricular que incorporamos en la transformación a jornada completa intensificada en artes, dictada en pareja pedagógica entre maestros de grado y profesoras de artes.

Recurrimos al marco normativo de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, y a los materiales curriculares de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Géneros y ESI, entrecruzando dicho marco conceptual con la perspectiva de la educación por el arte, y los ejes de producción, apreciación y contextualización.

Pusimos en foco la *construcción de memorias en plural* como parte de la formación de una ciudadanía democrática, crítica, activa, demandante del ejercicio de derechos. Así desplegamos una *pedagogía de la memoria*, entendida como un proceso subjetivo que es siempre objeto de disputa y que debe ser historizado, desde marcos sociales y políticos que cambian a lo largo del tiempo (Jelin, 2021).

Al ser un proyecto institucional, comenzó con una apertura en un encuentro con toda la escuela, y luego se desplegó en el trabajo áulico. Cada grado elaboró un recorte específico, acorde a sus planificaciones anuales, y teniendo presente la articulación entre la memoria

individual y la memoria colectiva.

Los proyectos llevados a cabo fueron: *Cambios y crecimientos* (1°), *Máscaras y rituales* (2°), *Memorias familiares* (3°), *Censuras y susurros durante la dictadura* (4°), *Derecho a la identidad* (5°), *Cultura juvenil en la post dictadura* (6°), *Construcción de sitios de memoria acerca de la Shoá* (7°).

Rememorar implica poner en juego la relación de las personas con su pasado. Nos desafiamos entonces a encontrar el recorte apropiado para abordar estos contenidos complejos a lo largo de toda la escolaridad primaria, valorando la potencia de los lenguajes artísticos expresivos para conocernos a nosotres mismos, a les demás y al mundo en que vivimos.

Bordar la memoria

La construcción colectiva de la memoria a través del arte.

Artes y memoria

Camila López Cabrejas, Paula Spritz

Instituto Sarmiento - Sholem Buenos Aires

camila.lopezcabrejas@sholem.org.ar / paulaspritz2@gmail.com

Mirar no es fácil... (...) Compromete la habilidad de interpretar y pensar en términos de imágenes, pero también relacionar esas figuras con experiencias pasadas, y conectarlas con la propia vida, para extraer de ellas un significado nuevo.

María Luján Picabe

En el marco del proyecto institucional “Lo que nos une” del Instituto Sarmiento, con 7mo grado se delineó un recorrido por la construcción de las memorias colectivas, dentro del espacio curricular de artes integradas (dictado en pareja pedagógica entre maestrxs de grado y profesores de artes). En articulación con otras áreas se llevó adelante el proyecto “Artes y Memorias”, poniendo el foco en la memoria sobre la Dictadura Cívico-Militar del ‘76 y sobre la Shoá-Holocausto, a través de la apreciación y producción de diversas expresiones artísticas.

Se plantearon interrogantes acerca de las memorias en plural, abriendo espacios para pensar cómo entenderlas desde el presente, más allá de los contextos de estudio sobre el pasado. También cómo los diversos actores se han apropiado del arte como una forma de hacer memoria, interviniendo el espacio público y construyendo un nosotros compartido.

Para llevarlo a cabo, se trabajó con el análisis de distintos lenguajes artísticos como fotografía, muralismo, ilustración, escultura, literatura. Todo esto desde una perspectiva que desnaturalice las miradas tradicionales sobre lo que es considerado arte y lo que no, abriendo el juego a valorar diversas expresiones artísticas producidas por la comunidad en general. Así, se propuso la reflexión en torno al atravesamiento de los contextos de producción, las decisiones estéticas de lxs artistas, los puntos de vista de lxs espectadorxs, entre otros aspectos.

Finalmente lxs chicxs se embarcaron en la producción para expresar sus propias formas de entender la memoria, aportando a la construcción de lo colectivo. Hicieron registros fotográficos, elaboraron collages y exploraron el foto-bordado como una técnica y lenguaje específico que les permitió crear obras para cerrar el proyecto.

El abordaje de las memorias en la escuela desde la educación artística permite abrir nuevas sensibilidades, al mismo tiempo que plantear complejas tramas de producción y significación como parte de las disputas que atraviesan la lucha por los Derechos Humanos en nuestra sociedad.

Este proyecto fue una invitación al ejercicio de la memoria, como una acción colectiva que se construye desde el presente junto con otrxs, siendo el arte el vehículo para poner a la memoria en juego. En palabras de lxs chicxs: “Ser parte de un presente con memoria”.

La centralidad en la enseñanza de la danza desde una perspectiva crítica, institucional y situada

Mariangeles Rita Villanueva

Equipo técnico regional de Artística - Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) Gral San Martín, Región 7, Provincia de Buenos Aires
angelesritavillanueva@gmail.com

La presente ponencia analiza la enseñanza de la danza desde una perspectiva crítica, institucional y situada. Su objetivo es contribuir a los estudios sobre la pedagogía de las artes, así como también abordar reflexiones posibles acerca del posicionamiento docente, desde un enfoque interseccional que promueva la diversidad y que interpele las prácticas áulicas. Se abordará la tarea realizada por los equipos técnicos regionales (ETR), que junto a los Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE), impulsan, consensuan y articulan acciones de formación permanente en la provincia de Buenos Aires.

Los Equipos Técnicos Regionales (ETR), están liderados por grupos interdisciplinarios conformados por profesionales de distintas áreas que ofrecen cursos en las diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires, para que los/as docentes puedan seguir capacitándose en servicio y fuera de servicio. También lideran mesas de acompañamiento organizadas como espacios de articulación e intercambio.

Una primera hipótesis nos permite afirmar que poner la centralidad en la enseñanza implica interpelar nuestras prácticas situando el análisis y la reflexión en la escuela contemporánea.

La centralidad en la enseñanza de la danza la posiciona como espacio curricular, como campo de conocimiento y como práctica social en la escuela, atravesada por la territorialidad de cada institución. La danza de esta manera, cobra un significativo valor formativo y se

destaca como un lenguaje generador de espacios de trabajo interdisciplinarios y colectivos, para facilitar la articulación con otros lenguajes artísticos u otras áreas del conocimiento.

La actualización de saberes supone la incorporación de perspectivas que se transversalizan y que brindan un marco teórico de referencia pero también un marco normativo particular, la Ley Nacional de Educación N° 26.206 que incluye la educación intercultural Bilingüe y que se reafirma en la Ley Provincial de Educación N° 13.688, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), N° 26.150 y su respectiva Ley Provincial N° 14.744 y la Ley N° 27.621 Ley de Educación Ambiental Integral.

La inclusión de este marco normativo pretende revisar repertorios escolares homogeneizantes, que eventualmente refuerzan estereotipos, roles de género, y posturas sexistas, heteronormativas y adultocéntricas. Pero también, problematizar la clase de danza desde su dimensión política y metafórica, habilitando espacios que permitan confrontar la hegemonía del pensamiento y den lugar a la interpretación crítica de la realidad socio histórica y a la producción cultural identitaria, en un contexto argentino y/o latinoamericano.

La literatura testimonial de víctimas del terrorismo de Estado como herramienta para trabajar en el campo de las pedagogías de la memoria

Gervasio Noailles

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
noaillesg@gmail.com

En el año 2003 el gobierno de Néstor Kirchner derogó las leyes que habían impedido que se juzgue a los perpetradores del terrorismo de Estado llevado a cabo en el periodo 1976-1983. A partir de ello Argentina fue un faro a nivel mundial en el campo de la justicia y los derechos humanos. No sólo en relación a los procesos judiciales para establecer responsabilidades penales por los crímenes perpetrados por la dictadura militar, también en el campo de la inclusión y respeto de los derechos humanos de las minorías sexuales y de las garantías civiles.

En dicho periodo el colectivo de artistas y de educadores en artes fue parte de un proceso social que permitió que gran parte de la sociedad se anocie, comprometa y acompañe los procesos de memoria, verdad y justicia.

En el año 2023 se produce un cambio de rumbo en la orientación política del gobierno argentino y las políticas de memoria, verdad y justicia se ven interrumpidas como políticas de Estado. Sin embargo los movimientos sociales y de Derechos Humanos continúan con la militancia y el trabajo comprometido para visibilizar los crímenes, reparar simbólicamente a las víctimas y acompañar en las causas judiciales.

En este nuevo contexto, al decir de Deleuze “No hay lugar para el temor, ni para la esperanza. Sólo cabe buscar nuevas armas”.

En la presentación se dará cuenta de una investigación en curso que propone pensar a la literatura testimonial de las víctimas de terrorismo de Estado como parte de esas nuevas armas con las que deberemos construir nuevas pedagogías de la memoria para los tiempos que vienen.

En la presentación se trabajará con literatura testimonial de hijes de desaparecidos como herramienta para trabajar con las nuevas generaciones en el marco de las pedagogías de la memoria.

Hipótesis de trabajo/ lectura de la literatura testimonial es que le sirve a las víctimas del terrorismo de Estado para apropiarse de sus palabras y de esta manera pueden salir de una posición de objeto a las que los somete el campo jurídico.

Palabras que cuidan la democracia

Florencia Gimeno

Docente, Subsecretaría de Niñas, Niños y Adolescentes, Quilmes

anaflorenciagimeno@gmail.com

En el marco de los 40 años de democracia, se propuso trabajar en la EES n° 28 desde la materia artística, con un proyecto de arte textil pensado desde la perspectiva de la ESI.

En el marco del 24 de marzo se montó en el pasillo de la escuela una instalación, con imágenes y palabras disparadoras, transformando el paisaje escolar con el objetivo de habilitar preguntar, para que les estudiantes descubran, elaboren y reflexionen. La recorrida, motivó el intercambio a partir de registros históricos e imágenes poéticas, y a partir de ello no propusimos generar un diálogo con el presente. Les invitamos a pensar qué palabras creían necesarias para cuidar la democracia, para respetar la diversidad y reflexionar también sobre la manera en que nos vinculamos. Compartimos el proceso de lucha de Abuelas y madres de plaza de mayo, y en honor a ellas, que bordaron los nombres de sus hijos/as para reclamar su aparición con vida, pusimos manos a la obra y bordamos las palabras elegidas. Trabajamos el punto, las líneas, las texturas, pero esta vez con aguja e hilo, desafiando los estereotipos de género, ¡bordamos todes! Problematizando la historia de este oficio, históricamente asociado a lo femenino.

Las puntadas individuales, se unieron y fuimos armando una trama colectiva, que nos permitió abrazarnos al enfoque de derechos y experimentar la producción de una obra grupal.

Esta experiencia amplió su impacto comunitario, gracias una política pública activa: el proyecto Futuro Memoria, impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Participar allí, nos impulsó a compartir mediante redes sociales el proceso

trabajado, permitiendo una apropiación por parte de la comunidad educativa de nuestra escuela, e incluso más allá de ella. Colegas de Mar del Plata, replicaron el proyecto en distintos profesorados de educación artística, resignificando la propuesta. La trama colectiva llegó mucho más lejos de lo que habíamos imaginado y siguió sembrando memoria.

Pensar la educación artística desde una perspectiva de derechos para proyectar las prácticas profesionales

Malena San Juan, Anabella V. Penalva

Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

malenasj@gmail.com.ar / anabellapenalva@hotmail.com / didacticartes.uba@gmail.com

En este relato de experiencias nos proponemos compartir el trabajo que venimos realizando en torno a la relación entre educación artística y construcción de la memoria colectiva desde una perspectiva de derechos, desde la cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza de las Artes del Profesorado en Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

En esta instancia, vamos a sistematizar la experiencia que realizamos en el 2023 en el marco del aniversario de los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país. La propuesta se desarrolló en articulación con el proyecto Ubacyt “Arte, memoria y derechos en la formación de docentes. La subjetividad política de lxs docentes a cuarenta años de democracia”, dirigido por Victoria Orce. Desde la cátedra formamos parte del equipo de investigación y la organización de la “Jornada de Arte y Memoria en la Formación Docente. Saberes y experiencias en las disputas del presente a cuarenta años de democracia”, realizada los días 11, 12 y 13 de mayo en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo (FFyL UBA), la cual incluimos entre las actividades académicas que planificamos para la cursada de nuestra materia.

Nos parece relevante compartir las propuestas que ofrecimos en la cursada en torno a la transversalidad de la perspectiva de derechos en la educación artística y la posterior sistematización de las producciones de nuestros estudiantes a los fines de poder analizar, fortalecer y profundizar la formación docente que ofrecemos desde las pedagogías críticas en el actual contexto donde los derechos vienen siendo vulnerados sistemáticamente por el actual gobierno nacional.

Dentro de las actividades planteadas podemos mencionar la producción de ensayos en torno a los paneles de las jornadas y su posterior socialización en un foro en el espacio de las clases teóricas, vinculando y generando un diálogo entre la participación en las jornadas y los ejes del programa. Además, la elaboración de los parciales de trabajos prácticos, el diseño y puesta en práctica de un proyecto de educación no formal, donde todas las consig-

nas proponían cruces entre aquellos debates en torno a las disputas de sentido sobre arte, la educación artística como derecho y la construcción de la memoria para profundizar en la re contextualización de los contenidos en las futuras prácticas profesionales de nuestros estudiantes. De este modo esperamos promover experiencias situadas que recuperen este enfoque transversal y un perfil profesional de docentes críticos.

Arte, memoria y subjetividades políticas en la formación de docentes. Una mirada metodológica

Laura Tarrio, Stella Kuguel, Victoria Orce, Claudia Loyola

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad Filosofía y Letras,
UBA / UNA - ATFD

tarriolaura@gmail.com / skuguel@gmail.com / vic.orce@gmail.com / loyolaclaual@gmail.com

En el marco del proyecto de investigación UBACyT “Arte, memoria y derechos en la formación docente. La subjetividad política de lxs docentes en formación a cuarenta años de democracia”, del IICE UBA, hemos relevado una importante cantidad de experiencias formativas articuladas con el arte, situadas en sus territorios en el ámbito de los institutos de formación docente de nivel inicial y primario de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de espacios curriculares habilitados por los planes de estudios que ofrecen herramientas para descifrar y comprender las diferentes dimensiones del arte a través de diversos lenguajes artísticos.

Para esta comunicación, nos proponemos desarrollar algunos aspectos metodológicos que resultan centrales para indagar los modos en que las prácticas artísticas en la formación docente habilitan la conformación de la subjetividad política asumida por lxs estudiantes de profesorado mencionados.

Optamos por una estrategia de investigación activa, participativa y colaborativa entre docentes de los institutos de educación superior y de la universidad, por tratarse de una perspectiva enraizada con las pedagogías críticas latinoamericanas y que se replantea como Investigación Participativa Experiencial IPE

La dimensión experiencial de la investigación nos compromete como investigadoras en un doble carácter: por un lado ponderar la investigación como una experiencia en sí misma, y por el otro la de “vivir una experiencia de conocimiento análoga a la que hicieron las docentes y estudiantes en las experiencias de enseñanza y aprendizaje que investigamos (Hillert 2019:31). De modo que investigar la trama arte-educación en las prácticas de formación docente, sumando las propias experiencias con las artes, nos implicó también focalizar en conceptualizaciones propias del campo del arte. Determinamos dos ejes centrales: el abordaje del arte como conocimiento, y la caracterización de dicho conocimiento, como ampliación, experimentación y elaboración de pensamiento no verbal, no “ilustrado”, no fácilmente tra-

ducible. De esto surgen una serie de nudos y preguntas que de algún modo tensionan los hilos que unen este binomio (arte-educación) y lo hace menos poroso para su análisis. La indagación, entonces, no deja de poner en tensión y por lo tanto cuestionar la amalgama feliz entre arte y educación para buscar otras perspectivas acerca del conocimiento, que sean capaces de abordar nuestra experiencia investigativa y que complejicen la conceptualización de las prácticas. Nociones como comunicación, lenguajes, disciplinas, obra, práctica, experiencia, experimentación, esteticidad, texto, cuerpo, memoria, temporalidades del arte, espectador/actorx/artista/ estudiante/ profesore (etc), adquieren entonces, para esta investigación, nuevas connotaciones que se abren tanto para las teorías de la educación , como para las de las artes.

Espacios, praxis artística, y derechos humanos en la formación docente en artes

Marina Burré, Franco Toranzo, Loreley Baumann

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente

mcburre@gmail.com / toranzofranco95@gmail.com / loreley.baumann@gmail.com

Esta propuesta plantea socializar una experiencia docente vinculada con nuestra investigación desde la asignatura que compartimos Didáctica de la Educación Artística 2 correspondiente a los Profesorados de Artes del Área Transdepartamental de Formación Docente (UNA). En esa asignatura, asumimos que en la formación de personas que se desenvuelven o se desenvolverán como docentes de artes en cualquier nivel del Sistema Educativo o de otras instituciones, la práctica artística es constitutiva de ese rol por su potencialidad transformadora.

Desde esta convicción, buscamos en el tránsito por uno de los núcleos temáticos de la asignatura -el que refiere a las Producciones Artísticas Contemporáneas- que en cada comisión de estudiantes se trabaje en base a tres ejes de actividad sucesiva: la recuperación de diversos saberes individuales y grupales acerca del contenido Espacio; la reflexión personal y grupal sobre su ejercicio actual de Derechos Humanos; y la potencialidad de las operatorias contemporáneas de praxis artística para la comunicación de sentidos. Pretendemos generar que a través de intercambios acerca de esos recorridos por pasados y presentes individuales se reconstruyeran memorias, experiencias, y afectividades pasibles de ser reinterpretadas en desarrollos artísticos grupales concretos que inviten a pensar pasados, presentes y futuros.

Por lo expuesto, para dar cuenta de la experiencia, nos proponemos reseñar los elementos teórico-conceptuales que sustentan nuestra propuesta; sintetizar las actividades propuestas a cada comisión –ideación, presentación, y coevaluación–; compartir algunos ejem-

plos de los desarrollos artísticos realizados y de nuestra apreciación de la experiencia, antes de abrir nuestra experiencia al intercambio con posibles asistentes.

40 años. Rostros, voces y sonidos

María Belén Martelli, Vivian Laurent, María Sol Visnivetski

ECBC - Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca

belenmartelli@hotmail.com / laurentvivian4@gmail.com / solvvisni@gmail.com

La invitación para elaborar un cuadernillo digital sobre la construcción social del racismo por parte del Grupo Patrimonio y Comunicación Pública de la Arqueología del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, fue el punto de partida de este proyecto, coincidiendo con el aniversario de los 40 años de recuperación de la democracia. Aceptamos la invitación y nos preguntamos ¿cuántos logros se han alcanzado en 40 años de democracia? y ¿cuánto ha quedado pendiente? El racismo y la invisibilización de pueblos originarios, afrodescendientes y la negritud asociada a lo malo, la pobreza y la delincuencia fueron algunas de las cuestiones que emergieron del análisis de textos, testimonios, noticias periodísticas, videos, documentales e imágenes. ¿Cuál es el color de la democracia? fue una pregunta posterior para continuar trabajando en forma colaborativa e interdisciplinaria donde ciencia y arte se integraron tanto en el proceso de conocimiento como en la comunicación del mismo.

Durante el año, en cuatro 1eros años de la Escuela de Ciclo Básico Común trabajamos, desde distintas asignaturas, en la construcción de conceptos como raza, racismo, normalidad, invisibilización y genocidio; se analizaron crímenes de odio, el racismo en la actualidad y el racismo y la discriminación en la escuela. Se realizaron lecturas críticas; visitamos el Centro Raoul Wallenberg y recibimos la visita a la escuela de una sobreviviente de la Shoá. Gran parte de los trabajos fueron expresados en afiches informativos, dibujos, poemas e intervenciones artísticas. Consideramos que estas producciones debían ser compartidas por toda la comunidad educativa, por ello, surgió la idea de realizar una muestra en la Biblioteca del Consejo de Enseñanza Media y Superior a la que llamamos 40 años. Rostros, voces y sonidos.

La curaduría y montaje fue llevada a cabo íntegramente por uno de los cursos. Con soportes como fotografías, poemas, dibujos, libros, el estudiantado tuvo la posibilidad de explorar narrativas históricas acerca de la lucha contra la discriminación racial y étnica en diversos contextos. Desde los movimientos por los derechos civiles hasta testimonios personales, cada elemento de la muestra buscaba iluminar la importancia de comprender y aprender de nuestra historia colectiva.

Toda esta experiencia enriqueció al público y al estudiantado participante, ampliaron sus horizontes intelectuales, cultivaron una comprensión más profunda de los valores fundamentales que rigen nuestras interacciones en una sociedad diversa.

Malvinas: los combatientes argentinos y el arte, antes, durante y después de la guerra

María Sofía Vassallo

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Área Transdepartamental de Crítica de Artes
msofiavassallo@gmail.com

Esta presentación se inscribe en el proyecto de investigación-acción *Voces de Malvinas en la UNA. El arte y la guerra* con el que nos proponemos registrar y preservar los testimonios de los combatientes argentinos de la guerra de Malvinas, miembros de nuestra comunidad educativa y familiares y vecinos de nuestras unidades académicas; y analizar la relevancia del arte en la vida de los combatientes, antes, durante y después de la guerra.

Durante el 2022, por el cuarenta aniversario de la guerra, entrevistamos, en el Centro de Producción Multimedial de la UNA a combatientes miembros de la comunidad educativa: tres estudiantes de Folklore (Ricardo Pereira, Ramón Víctor Hugo Nieva y Sergio Fernández) y un docente de Artes Visuales (César Belcic). A partir de esos testimonios hicimos el documental: *Voces de Malvinas en la UNA. El arte y la guerra*.

Desde septiembre de 2023, entrevistamos a veteranos de guerra en el Senado de la Nación. Realizamos esta tarea en conjunto con la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo del Congreso de la Nación, la Dirección de Gesta de Malvinas y Senado TV.

En julio de 2024, llevamos realizadas un total de 58 entrevistas a diferentes veteranos de guerra de diversos orígenes sociales, procedencias geográficas y tradiciones políticas que participaron de la guerra de 1982 como miembros de las distintas fuerzas armadas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea) y de Seguridad (Prefectura y Gendarmería), soldados, suboficiales y oficiales. Estos testimonios constituyen el *corpus* fundamental donde explorar qué hacen los combatientes con el arte y qué hace el arte con los combatientes. Presentamos acá resultados preliminares de la investigación en curso.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

10

**EDUCACIONES ARTÍSTICAS SITUADAS,
DESAFÍOS E INTERROGANTES**

Miércoles 9 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Diego Hartzstein y Franco Viola

EDUCACIONES ARTÍSTICAS SITUADAS, DESAFÍOS E INTERROGANTES

Habitar la educación. Artista docente y la actividad como obra

Luciana Inés Marino

Espacios de educación formal - Referente en espacios de difusión cultural

lumarino11@gmail.com

Habitar la educación como un territorio de experiencias compartidas, en el que se reúnen saberes elegidos, opuestos, complementarios, resultantes tal vez del encuentro espontáneo con unx otrx o con una circunstancia no anticipada; esa puede ser una descripción cercana a lo que sucede en el aula/taller. A partir de mi recorrido como docente de artes visuales y coordinadora de diversos proyectos vinculados al aprendizaje, inicié una investigación que tuvo y tiene por destino, visibilizar las experiencias personales de artistas y curadorxs que proclaman la educación como campo de acción. En esta línea, la formación docente se desplaza entre las múltiples coyunturas existentes en el territorio del arte (arte=educación): pedagogías, métodos, búsquedas, sensibilidades, identidades, posicionamientos, contextos, devenires, transversalidades y lenguajes varios, como algunas de las otras tantas texturas que forman la cartografía educativa/artística contemporánea argentina. Los límites que se desdibujan intencionalmente, afianzando los puntos de intersección entre percepciones y saberes compartidos, promueven novedosos modelos de aprendizaje deseosos de ser indagados. Es también, en estas nuevas fertilidades, que las actividades se despliegan adquiriendo múltiples corporalidades y relacionándose intrínsecamente con quienes las formulan, tomando la forma de producción creativa, de performance, de acción colectiva, o incluso registrando una clara intención estética. De este modo, como consecuencia de un análisis exhaustivo de diversos trayectos artísticos-pedagógicos y sumando las experiencias de colegas que en conversatorios y espacios afines pudieron compartir sus propias prácticas profesionales, todx docente se puede inscribir dentro del ámbito de la creación y, en consecuencia, las actividades y didácticas que diseñan son, potencialmente, concebidas del mismo modo que se concibe una obra. Por otro lado, a lo largo de mi investigación, surgieron diferentes interrogantes que se articulan con el eje propuesto y van desencadenado curiosidades relacionadas a los recuerdos de enseñanza, ese lugar en el que emerge el gesto docente. Dónde

aprendimos y dónde elegimos enseñar; qué metodologías funcionan como andamiajes horizontales y cuáles están destinadas a sostener sistemas hegemónicos obsoletos; cómo los contextos y recursos —reales— determinan dinámicas y vínculos; cómo el ego puede anular el saber ajeno; cómo reforzar diálogos afectivos con la comunidad educativa que puedan propiciar continuidad. Las complejidades del mundo nos interpelan permanentemente y desde el arte y la enseñanza se pueden desentramar conflictos, afianzar luchas, fomentar lazos. La propuesta que extendiendo intentará poner en verbo la voz de lxs artistas docentes en la ronda de intercambio y reflexión, alineando los contenidos a los ejes determinados.

La formación de docentes en artes y la jerarquización del propio objeto de conocimiento

Mercedes Santoro

Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN)

Escuela de Artes Visuales "Emilio Pettoruti", Pergamino

memesantoro@gmail.com

La escisión artista-docente no ha dejado de ser un paradigma que atraviesa los espacios de la formación de docentes de Artes. Hay quienes ubican la mirada de la praxis artística innegablemente sobre la reflexión didáctico-pedagógica o viceversa, sin embargo, el "saber hacer-saber enseñar" podrían plantearse como las caras de la misma moneda.

¿Cómo sería posible amigar estos posicionamientos históricamente enfrentados? La respuesta clara sería mediante diálogos que jerarquicen ambos conocimientos como indispensables de la formación inicial. En principio tomando como eje de pensamiento que el arte posee sus propios procedimientos constructivos y modos de conocer, con sus problemáticas puntuales y en constante agitación. Reconocer que el arte propicia una forma de pensar y por lo tanto requiere una forma de pensarse.

Entre las problemáticas que podemos recuperar como estructurales encontramos en la formación específica disciplinar algunos huecos respecto a la delimitación del objeto de estudio. Esta problemática hace que este marco conceptual sea monopolizado por los espacios de formación general o didáctico pedagógico. Produciendo de esta forma otra gran falacia formativa: hay un espacio para "hacer", que corresponde a los espacios disciplinares y otro espacio para "pensar" destinado a los espacios de formación general o didáctico pedagógico. Posicionando equívocamente el desarrollo de pensamiento que se requiere para enfrentar la futura tarea de docencia de arte.

En mi experiencia como directora de una Institución Superior de Arte, puedo observar que el complejo entramado que vincula los espacios curriculares muchas veces propicia trayectorias fragmentadas. Los estudiantes recurren solo a los espacios formativos de índole

experiencial por sobre los espacios que articulan pensamiento únicamente en forma de lectura y escritura como productor indiscutible de conocimiento. Teniendo en cuenta las experiencias en torno a la inclusión, podemos observar que es requerimiento urgente proponer instancias formativas dinámicas, abiertas a diversas formas de producción de conocimiento. Estas nuevas propuestas deben poner el acento en las formas de apropiarse del saber desde experiencias variadas, profundas y decididamente inclusivas.

La reflexión sobre la práctica en la formación docente en artes desde la didáctica profesional

María Fernanda Castro

IMCA - Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

mfernandacastro69@gmail.com

La reflexión sobre la práctica en la formación docente en artes puede organizarse en torno a dos grandes dimensiones teóricas, que articulan diferentes marcos conceptuales: la Didáctica de las Artes Visuales y la Didáctica Profesional.

La confluencia de estas disciplinas brinda la posibilidad de examinar, a partir de una práctica situada, los desafíos con los que se encuentran las y los docentes a la hora de mediar en los procesos de producción plástica. Mientras que desde la Didáctica de las Artes podemos pensar las diferentes tradiciones en la formación de docentes de arte, la Didáctica Profesional se centra en el aprendizaje de la actividad, entendiendo que es en el trabajo donde las y los docentes se desarrollan. En este sentido, aporta un marco para observar el trabajo situado, con la finalidad de identificar cuáles son los saberes movilizados en el acto profesional (Pastré, 2011).

Para comprender y analizar lo que hacen las y los docentes, desde la ergonomía del trabajo se diferencia entre tarea y actividad (Pastré, 2010). La primera refiere a lo que las/os docentes deben hacer - al trabajo prescripto- y la segunda incluye todo aquello que realizan para cumplirla. La actividad comprende no sólo las acciones concretas que se pueden ver o describir, sino también las que no se realizaron y por lo tanto no pueden observarse (Fernández y Clot, 2007).

Por ello, la Didáctica Profesional permite reflexionar más allá de lo que sucede en la clase, teniendo en cuenta ambos tipos de actividad: la real y la realizada.

Dentro de este marco teórico, se entiende el aprendizaje como una actividad que combina una actividad productiva y una actividad constructiva. La primera - transformar la realidad de algún modo - es el medio por el cual se llega a la actividad constructiva - es decir, transformarse a sí mismo - que es el fin.

Por su parte, Mayen (2012) plantea que las situaciones profesionales implican aquello con lo que los profesionales tienen que lidiar; aquello a lo que deben adaptarse, para lo que

deben combinar sus esfuerzos y cooperar, actuando para transformar en el sentido de los fines esperados. Pero también para redefinir, modificar y ajustar, a fin de crear las condiciones para lograr trabajar. Esto lleva a concebir la actividad realizada como una parte de la actividad real, constituyendo una entre muchas otras posibilidades de cumplir con lo prescripto.

Rompiendo fronteras didácticas en la formación de profesores de arte en educación media: gamificación y diversificación de estrategias pedagógicas para contextos educativos diversos

María Paz Lira Eyzaguirre

Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile

pazlira@gmail.com

El Programa de Formación Pedagógica en Educación Media para Licenciados y Profesionales con mención en Artes Visuales, de la Universidad Finis Terrae, busca actualizar las estrategias didácticas a las exigencias del siglo XXI. Las asignaturas clave, como “Investigación y Difusión de Prácticas Creativas Innovadoras y Sustentables en Artes Visuales en Contextos Escolares Diversos” y “Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la identidad, cultura y patrimonio, historia del arte y apreciación estética”, introducen nuevas miradas pedagógicas y recursos didácticos. Un enfoque destacado es la gamificación, que utiliza elementos y creación de juegos en contextos educativos, para motivar a los estudiantes y comprometerlos en su aprendizaje. En la formación de profesores de Arte, esto incluye diseñar actividades y proyectos que fomenten la apreciación estética, la historia del arte y la cultura visual a través de desafíos, reflexiones y competencias. Además, se promueve la diversificación pedagógica, adaptando métodos de enseñanza a la variedad de contextos educativos, incorporando el aprendizaje colaborativo y el uso de recursos digitales y análogos. Los/as estudiantes realizan procesos de investigación creativa en arte textil contemporáneo, fotografía experimental, arte sustentable y diseñan proyectos enmarcados en los objetivos de los cursos, analizando fortalezas y debilidades y cómo llevar estas prácticas al aula. También investigan los circuitos culturales locales para diseñar proyectos de difusión de creaciones artísticas escolares, contextualizando las enseñanzas dentro de un marco cultural específico y fortaleciendo los vínculos entre la educación artística y la comunidad. Se incluye la planificación y diseño de proyectos de exhibición en espacios escolares y virtuales. Los/las estudiantes aprenden a adaptar sus creaciones a diferentes contextos y recursos disponibles, considerando aspectos éticos y prácticos de la difusión virtual. Esto potencia la creatividad y la autonomía de los/as estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos de la educación artística en un mundo digitalizado. Se realiza un proyecto de exhibición artística en la universidad, donde los/as futuros profesores experimentan los desafíos de organizar una exposición contextualizada

con recursos limitados, trabajando en curaduría, organización, solicitud de permisos, montaje, difusión y medición de impacto.

En conclusión, el programa de formación de profesores de Artes Visuales de la Universidad Finis Terae representa un avance significativo en la preparación de educadores. A través de la gamificación, la diversificación de estrategias pedagógicas y la investigación de prácticas creativas, los participantes adquieren habilidades pedagógicas avanzadas y se preparan para liderar iniciativas educativas inclusivas, innovadoras y culturalmente pertinentes en el siglo XXI.

Corrientes / modelos pedagógicos - didácticos de la expresión corporal

Ricardo Ezequiel Borda, Micaela Secreto, Gabriela Mónica González

Universidad Nacional de las Artes (UNA),

Área Transdepartamental de Formación Docente

borda.ec@gmail.com / micaelasecreto@hotmail.com / gabriela.mo.gonzalez@gmail.com

Este trabajo está dirigido a identificar las conceptualizaciones y lógicas organizacionales de las corrientes Pedagógico - Didáctica de la Expresión Corporal Danza, tomando como referencia las categorías conceptuales propias del análisis de la educación artística, trabajadas en la asignatura Didáctica de la Educación Artística I de la cátedra Hartzstein, en el Área Transdepartamental de Formación Docente, de la Universidad Nacional de las Artes.

Desarrollada a través de un análisis bibliográfico y complementado con entrevistas a referentes del lenguaje de movimiento en cuestión, se pretende identificar las líneas o ejes organizacionales de las propuestas pedagógico-didácticas y las formas de relaciones y dinámicas correspondientes, propias y características de este lenguaje artístico. Tal caracterización servirá para propiciar la construcción de pautas o propuestas de intervención que faciliten la transmisión y adquisición del conocimiento en artes aplicable a diferentes territorios de la educación artística, sean estos contextos formales o no formales.

El trabajo aborda a la Expresión Corporal Danza, sus enfoques y búsquedas. Tiene como objetivo principal explorar y documentar las diversas corrientes pedagógico-didácticas en el contexto de las clases de Expresión Corporal, con un enfoque académico detallado y crítico. Este texto buscará ofrecer una comprensión integral de las prácticas educativas y metodológicas empleadas en este lenguaje que se dictan en un contexto universitario, así como analizar sus fortalezas y aportes al campo educativo y artístico.

Se trabaja en torno a la concepción de la Expresión Corporal Danza como un arte del movimiento que busca recuperar la danza como un lenguaje accesible para todas las personas, ofreciendo una alternativa a las concepciones tradicionales de la Danza que proyecta sus límites más allá de lo concretamente académico y/o performático.

Se mencionan diversas corrientes teóricas y pedagógicas, tales como el Academicismo, la Recontextualización Culturalista, el Progresismo Activista y el Progresismo Expresivo, que han contribuido a definir y expandir el campo de la Expresión Corporal, adaptándose a Contextos educativos, culturales y sociales.

Se pondrá en discusión los desafíos enfrentados en términos de espacio, emergentes individuales y grupales y estilos de aprendizaje, así como sus posibles adaptaciones metodológicas.

Se pretende una búsqueda, cuyo resultado final sirva como una guía académica y práctica para educadores, estudiantes e investigadores interesados en la Expresión Corporal - Danza en diversos territorios artísticos y educativos.

A través de un enfoque crítico y reflexivo, se espera contribuir al debate académico sobre el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en este lenguaje.

Del tránsito artístico al ejercicio de la docencia: un camino por recorrer

Claudia Kricun, Claudia Liliana Stigol

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

claudiakricun@gmail.com / stigolclaudia@gmail.com

Vamos a basar nuestra comunicación en el Congreso en un libro de próxima edición, cuya elaboración contiene la experiencia desarrollada a lo largo de nuestro extenso trayecto profesional.

Esta producción no pretende ser un manual, todo lo contrario. No es un material donde se puedan encontrar respuestas o soluciones para cada problemática que se presente en el ejercicio de la docencia. Siendo consecuentes con nuestra tarea en las aulas, preferimos brindar un texto teórico reflexivo sobre la tarea de enseñar.

Entendemos que enseñar es orientar, acompañar, ofrecer un abanico de herramientas y recursos para que el sujeto que aprende acceda a sus propias respuestas y se plantee nuevos interrogantes.

En determinados momentos, se torna más visible el hecho de que no resulta suficiente con el tránsito artístico de cualquier lenguaje sino que hace falta el manejo de múltiples herramientas pedagógicas y didácticas, para poder afrontar la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Cuando hacemos transposición didáctica generamos las condiciones para que los conocimientos se construyan y se produzcan.

Dado que las situaciones de enseñanza pueden cuestionarse, revisarse, reestructurarse, es intención de este trabajo favorecer la comprensión y reflexión acerca de los resortes más íntimos y complejos de esta práctica.

Desde el punto de vista pedagógico se hace hincapié en el rol docente, su ética y su praxis, y los diferentes encuadres educativos en que se desarrolla su tarea.

Aprender y enseñar arte supone revisar los saberes que se consideran necesarios y significativos para que el estudiante construya conocimientos fundamentales acerca de ese lenguaje.

Dado el lugar destacado que en nuestro camino docente le hemos dado a la necesidad de establecer el encuadre a la práctica pedagógica, vamos a comenzar este recorrido de nuestras reflexiones sobre la formación docente, estableciéndolo.

¿Cuál sería el encuadre para este libro?

Dentro del amplio marco de la educación nuestro recorte se focaliza en la reflexión sobre la práctica docente de los lenguajes artísticos.

¿A quiénes van dirigidas estas reflexiones?

A todo aquel que pretenda ejercer o esté ejerciendo la enseñanza de estos lenguajes.

¿Por qué?

Porque a lo largo de todo nuestro tránsito docente, como observadoras de prácticas, participando de congresos, encuentros y foros pedagógicos advertimos la dificultad para integrar o hacer síntesis del aprendizaje; la necesidad de precisar y profundizar en la conceptualización y la articulación entre teoría y práctica, entre concepto y aplicación del concepto.

Hacia una tipificación de las clases de artes en la educación artística

Diego Hartzstein, Patricia Sarquis, Gabriela Mefano, Mariana Luterstein, Camila Courtalón, Paula Waimberg, María Inés Vassallo, Magalí Fugini, Tomás Fridman, Sebastián Tellado, Martín Tello, Sebastián Kentros, Ezequiel Borda

Universidad Nacional de las Artes (UNA),

Área Transdepartamental de Formación Docente

diegoh79@gail.com / p.sarquis@hotmail.com / gabmef@gmail.com

ccourtaloninstitutodearte@gmail.com / marianaluter@gmail.com / paulawaimberg@gmail.com

a.mariavass@gmail.com / magalifugini@gmail.com / totofridman@hotmail.com.ar

sebastiangtellado@gmail.com / martingastontello490@gmail.com / sebaskentro@gmail.com

borda.ec@gmail.com

Las clases de artes resultan un campo específico dentro del conjunto general de clases, siendo situaciones particularmente complejas, por las características y las facetas del conocimiento artes, y por las características particulares del vínculo y las interacciones docente – estudiante que se generan en torno al conocimiento.

Respecto del conocimiento artes, se destacan: aspectos de la disciplina (técnicas de producción, características de la materialidad de la producción y componentes del lenguaje), aspectos vinculados a la persona que aprende artes (desarrollo de capacidades sensoriales,

perceptivas, motrices y productivas) y aspectos vinculados con el arte como forma de comunicación socio - cultural (discurso, estética y práctica social).

En cuanto al nivel de la educación especializada, y particularmente al nivel superior especializado, refiere a estudiantes con características singulares, mayoritariamente con un alto bagaje de conocimientos y experiencias artísticas, con intereses, concepciones artísticas y criterios propios definidos y con cierto nivel de autonomía consolidados, que permite identificarlos como pre profesionales. Estudiantes que entran en relación con docentes con identidad artística consolidada. Esta relación entre adultos pre profesionales y profesionales, o artista novel y artista consolidado, adquiere características particulares, donde se ponen en juego concepciones y vinculaciones subjetivas con las artes. Por tanto, se puede afirmar que se tratan de relaciones que incluyen aspectos sensibles, en interacciones cognitivas, afectivas y sociales muy particulares y complejas.

Así, las clases de artes en la enseñanza especializada, definen un conjunto particular dentro del universo de situaciones de clases, estableciendo una interrelación cognitiva, afectiva y social en torno al conocimiento y las prácticas artísticas de características singulares y diferentes a otros universos educativos.

Considerando a las clases como ecosistemas o situaciones complejas, donde ocurren múltiples y simultáneos procesos, se propone un análisis desde la perspectiva del Paradigma Ecológico y el análisis multirreferenciado, atendiendo a los significados que surgen a partir de las interacciones que ocurren en ellas. Esta investigación analiza diferentes situaciones de clases de artes propias de la educación especializada, vividas y reconstruidas desde la memoria por estudiantes del Profesorado de artes, tomando a los conflictos como puerta de entrada para develar el entramado complejo; con intención de generar una tipología de clases, a partir de identificar estructuras y formas de relación y dinámicas de características propias. Consecuentemente, propiciar la construcción de pautas o principios de intervención docente que faciliten la transmisión y adquisición del conocimiento en artes y la disminución de las conflictividades que interfieren en dichos procesos.

Pedagogía audiovisual en formación en educación

Graciela Acerbi Duarte, Cecilia Etcheverry Ruival

Cineduca CFE ANEP, Uruguay

graacerbi@gmail.com / ceciliaetche@gmail.com

Esta propuesta presenta la experiencia del Programa Cineduca, que desde 2009 brinda educación audiovisual en el ámbito del Consejo de Formación en Educación, única institución pública de formación en educación en Uruguay.

Cineduca trabaja en pedagogía audiovisual con futuros educadores, desde un enfoque del rol docente como mediador de cultura, y pretende aportar saberes artísticos, técnicos y pedagógicos del audiovisual como constituyentes de la formación básica profesional.

Esta meta implica el desarrollo de propuestas de formación, enseñanza, investigación y extensión que hagan foco en la promoción de un educador capaz de involucrarse en actos de creación junto a sus estudiantes, tanto en experiencias de producción como de recepción audiovisual, asumiendo una actitud analítica de sus prácticas.

El equipo de Cineduca está constituido por 36 profesores distribuidos en el territorio nacional, que llevan adelante una práctica de reflexión cooperativa y constante sobre el hacer docente audiovisual. Desde estos espacios se revisan: tensiones con la cultura institucional; estrategias educativas implementadas o posibles; conflictos en relación a la curaduría de materiales audiovisuales a presentar en clase; el manejo de la autoría estudiantil en las creaciones; los efectos reproductivos de la cultura audiovisual hegemónica, las condiciones de creación en el aula, entre otros.

A partir de estas necesidades del quehacer pedagógico, se procuró alimentar la reflexión, mediante el desarrollo de proyectos de formación en cine y educación, con colegas y expertos nacionales e internacionales. La discusión, el estudio e intercambio permitió la acumulación de un repertorio conceptual para pensar, explicar y problematizar las estrategias de educación audiovisual puestas en práctica así como las concepciones presentes en ellas.

En base a estas dinámicas se pudo generar un corpus de conocimiento a partir de investigaciones que revisan las contribuciones de Cineduca desde: las perspectivas de docentes, la problematización de las representaciones de género en las creaciones de los estudiantes, los consumos culturales de niñas, niños y adolescentes, la historización de la educación audiovisual nacional, la representaciones de lo escolar en el cine uruguayo y el lugar del docente como creador de relatos audiovisuales desde la escuela.

Formación docente en artes.

Diálogos entre docentes, intérpretes, creadores y política cultural

Laura Varela, Natalia Sobrera

SODRE MEC Uruguay

lvarela@sodre.gub.uy / nsobrera@sodre.gub.uy

Según el Informe sobre educación en patrimonio (ANEP, 2022), en 2006 se aprueba para Uruguay la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, redactada por la UNESCO en 2003. A partir de allí, las tradiciones, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, entre otros, son reconocidos en su valor patrimonial, ampliando el alcance anterior del mismo y cristalizando en las declaraciones de interés pa-

trimonial del Tango y el Candombe (2009) y Pericón (2023), dando cuenta de parte de este proceso de reconocimiento patrimonial. Si bien es muy poco lo producido en referencia a la historia de la danza en Uruguay (Chilibroste, 2022), más aún si se considera su vinculación con la enseñanza y su presencia en el sistema educativo en sus distintos niveles; una mirada retrospectiva nos permite considerar la coincidencia entre las decisiones en relación a las políticas públicas y la formación en danza en la órbita del estado. En sus orígenes, la institucionalización de la enseñanza de la danza formó parte de la apuesta por reforzar la política cultural patrimonialista en el período de la fundación de la Escuela Nacional de Danza (1975), al coincidir con las acciones que se establecen en el marco de las conmemoraciones de los 150 años de la Cruzada Libertadora, en lo que se conoce como el año de la Orientalidad, tal plantean Cosse y Markarian (1996). Mucho ha sucedido en relación a la formación artística en el sistema educativo en Uruguay, particularmente respecto a danza y música el espectro es muy amplio y crece en forma sostenida en diálogo con las perspectivas educativas actuales. En el marco del Sodre y como parte del proceso de consolidación de la educación Artística, en 2023 se inicia la Formación docente en artes, en este sentido compartimos la siguiente pregunta; ¿Qué aportan hoy las Escuelas del Sodre, en relación a la Formación docente en arte a nivel superior en el marco de la política cultural?

El procedimiento poético como pasaje a la experiencia sensible en la situación de enseñanza

María Julia Augé

Universidad Nacional de Quilmes

mjauge@gmail.com

El encuadre de una situación de enseñanza está anclado en la experiencia vital de los/las participantes, en sus procesos de subjetivación y responde a un marco institucional que se organiza en un contexto situado. En el encuadre institucional, el cultivo de las sensibilidades para el despliegue de la potencia creadora singular del/la artista educador/a no ocupa lugar destacado en la formación específica para la enseñanza. Situar a la experiencia estética como punto de partida en la formación de profesores/as y de artistas educadores en tanto matriz y trama de la transmisión de saberes, y al cuerpo - en tanto materia imaginante- se vuelve indispensable para desmontar las marcas de la modernidad en nuestra percepción de la vida. Las fuerzas sensibles que afectan a los cuerpos (por desconocidas, diferentes, sin codificar) piden nuevos procedimientos que les den pasaje, entonces la exploración poética se vuelve indispensable para pensar la transmisión de saberes y prácticas. Este trabajo indaga en los modos situados de crear y experimentar estrategias poéticas en la situación de enseñanza, colocando el foco en la noción de *procedimiento poético* como regla y regula-

ción del juego didáctico. En esta exploración indagaremos la noción de *procedimiento* como territorio de creación de sentidos en relación estrecha con los alcances de su condición de arbitrariedad. También haremos un mapeo de las relaciones singulares entre temática y procedimiento y sus fricciones sensibles. *Como propone Javier Daulte (2001) El juego implica un elemento ineludible para su ejecución: el compromiso. Pero, ¿de qué compromiso habla el juego? El compromiso con las reglas de ese juego y con ninguna otra cosa. Pero ojo: las reglas del juego pueden ser tales que no lo hagan aparecer al juego como tal, sino como otra cosa; pero esa es justamente la paradoja del juego y su compromiso: cuanto más me comprometa con las reglas, más entretenido y apasionante se volverá el juego, y al mismo tiempo menos parecido a un juego será. El compromiso le da sentido a la regla y la regla da sentido al juego.*

Voluntariados universitarios: la territorialización en la formación docente en artes

**Laura Villafior Garreiro, Elsie Lizz Arce Benito, Lourdes Gabriela Prezioso,
Leonora Muriel Vera, Franco Agustín Viola**

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente

lauravillaforgarreiro@gmail.com / lizzeth93.ab@gmail.com / lourdesprezioso@gmail.com
leonoramvera@gmail.com / francoviola@gmail.com

En esta comunicación presentamos algunas reflexiones derivadas del Proyecto de Voluntariado: Casa Aquelarre, del Área Transdepartamental de Formación Docente de la Universidad Nacional de las Artes, en el marco de las actividades de la Prosecretaría de Vinculación y Bienestar Universitario, dentro de la cátedra de Políticas Educativas, Orce.

El proyecto se lleva adelante en el centro Cultural Casa Aquelarre, ubicado en el barrio de Constitución – CABA-, y cuenta la participación de graduadxs, docentes y estudiantes de ATFD, quiénes coordinan talleres de artes visuales a los que asisten alumnxs de las escuelas primarias linderas, de 7 a 13 años de edad.

Los propósitos del taller se desarrollan en dos ejes. Por un lado, generar una democratización de las artes y las experiencias estéticas en la población destinataria y por otro, habilitar la práctica concreta en el dictado de los talleres por parte de las estudiantes que participan.

Dentro de este marco se genera un vínculo entre la universidad y el territorio, y es a partir de este diálogo que ambas partes se enriquecen y nos acercan interrogantes concretos: ¿Cómo se lleva adelante la práctica docente?, ¿Cómo transforma y se transforma la formación docente en el territorio?, ¿Qué nuevos desafíos surgen de este diálogo?, ¿De qué manera se entra al territorio desde la Universidad?, ¿Qué desafíos nos impone esta articulación con el acompañamiento en la práctica?

En este sentido, los límites entre territorio y universidad se desdibujan, promoviendo nuevos espacios de reflexión y nuevos desafíos formativos tanto para las estudiantes, como para lxs docentes que intervienen y abren nuevas líneas para nuevos proyectos y futuras investigaciones.

Dibujos en tránsito. Lo colaborativo como resistencia artística

Valeria Zabala, Emilia Demichelis, Claudio Gómez

ESEA Lola Mora, ESEA Rogelio Yrurtia, ESEA Manuel Belgrano

valezabala01@gmail.com / emiliademichelis@gmail.com / claudiogomez@gmail.com

Durante el 2023 se desarrolló este proyecto coordinado por Valeria Zabala, Emilia Demichelis y Claudio Gómez, docentes en las tres ESEA de artes visuales: Lola Mora, Yrurtia y Belgrano, invitando a participar a sus estudiantes de Taller. Este proyecto, estuvo constituido por dos instancias. La primera fue la elaboración de un libro de artista colaborativo, integrado por los aportes de lxs estudiantes, con un tiraje de 40 libros. A cada grupo de estudiantes se les propuso la producción de una imagen, desde la práctica del dibujo, y sus diversas operaciones y procedimientos. Estas imágenes conformaron las páginas para una edición de 40 libros de artistas, a ser repartidos entre sus colaboradorxs, tanto lxs estudiantes y docentes, como así también las instituciones en las que se inscribían. A este proyecto de edición –que no solo incluía los libros de artista, sino la confección de un catálogo-, se lo colocó bajo el nombre de “Ediciones Mapa Celeste”.

Esto derivó en la segunda instancia, que se desarrolló en el espacio Cubo Verde, una galería artística localizada en el interior del Mercado Vélez Sarsfield. Justamente, por esta característica particular -convivir con locales que ofrecen productos y servicios de los más diversos, determinando una parte del flujo comercial del barrio, diagramado por el tránsito de personas que mayormente habitan el territorio-, por esto, la galería pareció el espacio más adecuado para recibir esta segunda parte del proyecto colectivo: la entrega de los ejemplares del libro en mano, y la exposición de todas las imágenes originales. Correlativamente a los libros, el espacio se determinó como un dispositivo de encuentro e intercambio.

La exposición se realizó en diciembre de 2023. Para ese entonces, el contexto político parecía darle un marco de emergencia al proyecto. Sus principales valores eran aquellos que atacaba y buscaba destruir la derecha: lo público, representado por el trabajo desde tres instituciones de enseñanza artística, públicas y gratuitas, se transformaban en trincheras para una posible resistencia; lo colaborativo, como territorio de alianzas, de préstamos, de solidaridades y cooperaciones.

Histórias de formação de professores de teatro na Educação Básica no estado de São Paulo-Brasil

Francisco Souza da Silva, Paula Perin Vicentini

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Brasil

fssilva@usp.br

A presente investigação em andamento tem como objetivo central compreender a constituição da identidade profissional de docentes formados em teatro que lecionam na disciplina Arte na Educação Básica, a partir da análise de suas trajetórias artísticas e educacionais para reconhecer os habitus que constituem os saberes e as formas de fazer teatro na escola. Perceber como a docência e o fazer teatral são articuladas na composição do professor-artista em teatro, que difere da atuação docente nas outras linguagens artísticas. Segundo Novoa (2022) e Tardif (2000) a constituição da identidade profissional docente ocorre em momentos distintos e complementares. Primeiro na universidade, passando pela indução profissional vivenciando os primeiros passos na profissão, não apenas com relação aos conhecimentos pedagógicos necessários para seu exercício, como também da prática e da vivência no contexto escolar. Ainda há que considerar as vivências como estudante, pois estas também reverberam importantes características para a constituição docente. No caso do professor de arte, inclui-se as experiências artísticas ao longo de sua trajetória de vida, tendo em vista as oportunidades culturais, econômicas entre outras formas de acesso, e conseqüentemente, as possíveis limitações sentidas nesse percurso. Um processo que perpassa diversas dimensões, desde os campos sociais de formação na arte e na educação, e como os sujeitos interagem na constituição da profissionalização nesses campos em que se relaciona, e elabora suas preferências, gostos, apreciações e interesses por determinadas práticas e teorias, porque estas irão compor o repertório artístico e pedagógico da docência artística. Para contextualizar essas trajetórias é preciso associar a uma pesquisa sócio histórica sobre a constituição e dinâmicas dos campos da arte, do teatro e da educação em arte para perceber as relações existentes entre estes e os professores participantes da pesquisa. Essa investigação está vinculada ao projeto temático “Saberes e práticas em fronteiras: por uma história transnacional da educação (1810-...)” com financiamento da FAPESP processo nº 2018/26699-4. Para interpretar os percursos de formação artística e pedagógica, optamos por um caminho teórico-metodológico nas teorias de Pierre Bourdieu, com o objetivo de compreender a constituição dos habitus dos professores-artistas, ver e ouvir as interações nos campos da arte e da educação, e como os colaboradores da pesquisa se percebem nesses espaços e nas relações vividas. Esta pesquisa tem como procedimento de construção de dados a entrevista narrativa com professores de teatro, que atuam na Educação Básica na rede de ensino do estado de São Paulo, e das redes dos municípios de Santos e Cubatão, em diferentes tempos de carreira. Dessa maneira, podemos refletir sobre os contextos em que atuam, as temporalidades diferentes por meio da entrevista narrativa busca-se acessar os discursos, conflitos, influências, atitudes, hábitos e

todo o conjunto de materialidades do processo de constituição da identidade docente destes professores de teatro que atuam na Educação Básica.

Brújula, proyecto de mediación cultural del Conurbano Sur

Karina Nicotra, Belén Carabajal, Lía Echegoyen

Facultad de Filosofía y Letras (UBA) / Facultad de Psicología (UBA) / EMAD

liamoraechegoyen@gmail.com / karinanicotra@gmail.com / bela.carabajal@gmail.com

Brújula es un proyecto de mediación cultural, con un enfoque psicoeducativo comunitario, que nació en 2021 con el propósito de abordar la problemática vocacional ocupacional de jóvenes de barrios vulnerables de la ciudad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires (Argentina).

Karina Nicotra, Psicóloga; Laura Fiore, Psicopedagoga; y Lia Echegoyen, Lic. en Artes y gestora cultural, diseñaron encuentros donde se fusionaron los lenguajes artísticos con dispositivos psicoeducativos dedicados a la orientación vocacional y profesional. El objetivo de esos talleres fue que lxs jóvenes trabajen su deseo de proyectar su futuro y, sobre todo, configurar una idea de futuro colectiva en un contexto post-pandémico.

En el año 2022, Brújula logra materializarse gracias a un subsidio del Ministerio de Cultura de Nación, llamado Gestionar Futuro, en el año 2022. Ese año, Bela Carabajal, dramaturga y directora, escribe el monólogo *Adela pierde el bondi y encuentra una brújula* para ser representado en los encuentros. Adela está sola en la parada de colectivos de ese o todos los barrios del conurbano, es una joven esperando el bondi y reflexionando acerca de su futuro laboral. Inaugurando los encuentros de Brújula, la obra fue representada por la actriz Sabina Faccini y se estrenó en el Centro de Integración Comunitario Ramírez.

En la primera mitad del año 2022, se realizaron 9 (nueve) encuentros, 3 (tres) funciones de la obra, en 3 (tres) C.I.C.S. de la ciudad de Quilmes y participaron 50 (cincuenta) jóvenes. Después de cada función, se realizaban encuentros con juegos y actividades para reflexionar sobre la obra e indagar en las trayectorias educativas de lxs participantes.

En el año 2023, luego de esa primera experiencia, se volvió a desarrollar el proyecto para el Municipio de Quilmes destinado a estudiantes con beca Progresar. Luego, se presentó en otra convocatoria de financiamiento de la Honorable Cámara de Senadores de P.B.A. llamada Organizadas para la igualdad, donde también ganó un subsidio para implementarlo en mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+.

Brújula, como proyecto de mediación cultural, es el resultado de la articulación de saberes y áreas disciplinares diversas con el objetivo de abordar una problemática social. En este sentido, se generaron instancias colectivas de reflexión que, por un lado, posibilitaron nuevos esquemas de interpretación de un bien cultural y, por otro lado, también abrieron posibles soluciones a ese problema existente.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

11

DERECHOS AMBIENTALES Y CIUDADANÍA

Miércoles 9 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Carolina González Samartin y Marcela Agulló

DERECHOS AMBIENTALES Y CIUDADANÍA

Diálogos entre arte y educación ambiental. Reflexiones a partir del proyecto Ladera y Orilla

**Anabela Luján Bres, María Florencia Celaya, Ana Clara Hermida,
Ileana Rodrigues Caldas**

Maleza. Colectiva de arteducadoras

anabelabres80@gmail.com / mflorencia.celaya@gmail.com / anaclarahermida74@gmail.com

lrdriguescaldas@abc.gob.ar

Pensar la educación artística como derecho supone garantizar el acceso al arte en tanto campo de conocimiento políticamente situado que, desde la dimensión metafórica, aborda problemáticas del presente. En este sentido, la crisis ambiental que padecemos se erige como un desafío urgente y necesario a ser problematizado desde el campo de la enseñanza artística. El presente trabajo indaga en los diálogos posibles entre arte y educación en clave ambiental, a partir de la experiencia del Proyecto Ladera y Orilla desarrollado por Maleza, colectiva de arteducadoras. El mismo se inició con un Laboratorio de prácticas artísticas ecosensibles con apoyo del Fondo Nacional de las Artes, destinado a artistas de diversos lenguajes y profesionales del campo de las ciencias naturales y sociales, con encuentros de investigación artística en la sierra y costa marplatense, provincia de Buenos Aires. Los resultantes de la experiencia dieron lugar a una muestra colectiva en el Teatro Auditorium Centro Provincial de las Artes, con la participación de 27 artistas marplatenses y de la zona, y fue acompañada de un minucioso trabajo de mediación cultural. El mismo devino posteriormente en un proyecto editorial integrado por un libro catálogo con textos teórico ensayísticos y una colección de material didáctico en formato fanzine. La propuesta pedagógica del corpus ofrece un repertorio de activaciones ecosensibles tendientes a poner en diálogo poético -en el aula y fuera de ella- algunas ideas sobre arte, naturaleza y ambiente en el marco del territorio bonaerense.

Desde Maleza esperamos, con este proyecto, abrir la reflexión hacia nuevos interrogantes que permitan seguir pensando ¿qué nuevos sentidos e inquietudes puede activar hoy el arte al metaforizar las transformaciones en las relaciones naturaleza-cultura-ambiente?

¿Qué nuevas narrativas se despliegan al intersectar la mediación cultural con la educación artística formal? ¿Qué prácticas de enseñanza artística crítica y situada es necesario repensar colectivamente?

Territorios expandidos, experiencias de expresión corporal danza y educación ambiental integral para infancias

Violeta Mari, Ailín Wakoluk

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
 Área Transdepartamental de Formación Docente
violetamari2024@gmail.com / ailinwakoluk@gmail.com

El II Congreso Internacional “Territorios de la Educación Artística en diálogo” representa para nosotras una oportunidad para continuar desarrollándonos como docentes e investigadoras. A partir de nuestros recorridos académicos en el Profesorado de Artes en Danza con orientación en Expresión Corporal (UNA) entendemos que la docencia además de acompañar procesos de enseñanza y aprendizaje también se nutre de la labor investigativa, respondiendo a los desafíos contemporáneos de manera informada y crítica. Creemos que la investigación enriquece la práctica pedagógica, ofreciendo nuevas perspectivas, métodos y herramientas que mejoran la experiencia educativa. Así es que podemos identificar necesidades y problemáticas de lxs estudiantes, territorializarlas y diseñar estrategias más efectivas.

Es en este sentido que “Territorios Expandidos, experiencias de Expresión Corporal Danza y Educación Ambiental Integral para infancias”, propone que la Expresión Corporal Danza puede ser utilizada para trabajar temáticas y contenidos de la Educación Ambiental Integral. A partir de experiencias previas como Cielo de Tierra, taller de danza para niñxs de educación inicial, y EcoDanza, un proyecto de prácticas docentes con niñxs de educación primaria en el Instituto Vocacional de Artes, comprendimos que ciertos aspectos de los fundamentos de la Expresión Corporal, de la Educación Artística y de la Educación Ambiental Integral son compatibles y pueden ser trabajados transversalmente.

En un contexto de crisis ecológica y ante la urgencia de un desarrollo sostenible creemos que es fundamental que la educación responda a estos desafíos desde una perspectiva integral y contextualizada.

Esta comunicación propone ser el antecedente de un proyecto de investigación artística y pedagógica que tiene como objetivo generar estrategias que desarrollen la Educación Ambiental Integral a través de la Educación Artística. Basándonos en nuestra experiencia, propondremos herramientas que puedan ser adaptadas y utilizadas en distintos lenguajes artísticos.

En esta oportunidad presentaremos una serie de notas con resultados preliminares a nuestras investigaciones, encuadradas en el nivel inicial y primario. Aspiramos a enriquecer

el diálogo y la reflexión sobre el papel esencial de la Educación Artística en la construcción de un presente y futuro más consciente y sostenible. Nuestro enfoque también promueve una educación más inclusiva y equitativa al reconocer y respetar la diversidad cultural y geográfica de nuestra comunidad. Territorializar la currícula se revela, así, como un acto de justicia educativa, que busca empoderar a las comunidades locales, respetar sus identidades y contribuir al desarrollo sostenible de sus territorios, fortaleciendo los lazos entre quienes compartimos el compromiso de garantizar el derecho a las artes en la educación.

Somos Agua: intervención artística colaborativa desarrollada a través de la metodología de aprendizaje en base a proyecto para representar una preocupación ecológica de niñas

René Reyes

Artista educador

renereyeshigueras@gmail.com

“Somos agua” es una experiencia artística colaborativa que se desarrolló con una metodología de aprendizaje en base a proyecto (ABP) para representar a través de una intervención artística la preocupación ecológica de las niñas participantes del “taller de ciencias en acción” hacia su propia comunidad escolar de la escuela pública Juan Madrid Azolas de la ciudad de Chillán- Chile

El proyecto se realizó de forma semana en tres meses en el espacio del taller con la participación de 20 niñas y niños entre las edades de 9 y 12 años más su profesor tutor de ciencias en el contexto de la Semana de la Educación Artística (SEA), actividad promovida por la Unesco en conjunto al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio.

Las orientaciones SEA que se enmarcan en la metodología ABP para este año propuso 6 fases orientativas para el desarrollo de los proyectos artísticos; la primera, organización y formas de participación y colaboración; la segunda, búsqueda de la consigna de la experiencia a través de la indagación; tercera, elección de lenguaje artístico comunicativo; cuarto, producción de la idea creativa; quinto, aplicación o muestra del proyecto a la comunidad y por último; evaluación del proyecto colaborativo.

Para las autoras Zambrano, Hernández y Mendoza (2022) el ABP como estrategia didáctica fortalece el trabajo colaborativo, la comunicación, el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico y la habilidad para solucionar problemas e investigar, volviendo más práctico e interactivo el aprendizaje. En su relación con el arte contemporáneo, facilita la integración transdisciplinaria otorgando la posibilidad de interpretar la realidad más allá de los límites tradicionales, a través “de un trabajo estimulante, exploratorio y colaborativo, en el que la imaginación y la creatividad se encuentran en sintonía con las inquietudes, conocimientos y

experiencias de quienes participen en él, poniendo en relevancia la relación sensible entre la persona, su interior y su entorno” (Mincap Chile, 2020)

Al finalizar el proyecto artístico ABP y luego comunicar la consigna a través de una instalación, los estudiantes conocieron diferentes formas para comunicarse, se sintieron más autónomos y creativos en la participación activa del proyecto, pudieron escoger de forma libre materiales para expresarse, aprendieron a crear e imaginar de forma colaborativa, solucionaron problemas para representar sus pensamientos, exploraron la construcción simbólica para representar una ideas (Singer, 2019), conocieron problemáticas en su territorio e incluso propusieron futuras acciones, demostrando una mayor motivación a raíz del proceso de aprendizaje interactivo.

Multiplicar el cuidado

Florencia Daniela Sandoval

Jardín N°925, Quilmes

florenciasandoval@abc.gob.ar

La siguiente experiencia surge de la implementación de un proyecto en el Nivel Inicial desde el espacio curricular de Educación Visual con niñeces de 4 y 5 años.

Esta particularidad, incentivó a que el espacio testigo para este proyecto sea un espacio común y al aire libre. Un espacio lleno de verde, que es un espacio de juego por excelencia en el jardín, pero surgían interrogantes... ¿Cuáles son los espacios de juego que tienen las infancias en la comunidad?, ¿Qué espacios hay disponibles para promover los espacios de juegos para las infancias?

Se han buscado soportes, para pensar lo lúdico, lo artístico y construir desde la perspectiva que trae la ley de Educación Ambiental Integral y la Ley de Educación Sexual Integral, en la construcción de la ciudadanía desde la primera infancia.

Generar una propuesta que vincule directamente a las infancias con la naturaleza, por medio del arte. Que potencie y promueva el protagonismo de las niñas y niños desde el hacer artístico y una perspectiva de cuidados.

Así fue, que un buen día, Simón (un pájaro de barro) vino a quedarse al jardín después de un largo viaje. Con él se conoció que se podía transformar la tierra, en barro y luego adobe. Y que hay pájaros como los horneros que construyen sus casas de este material, y que es allí donde crían a sus pichones.

Se buscó valorar positivamente los elementos que se reconocen del entorno natural y su posible transformación, tal como lo hacen los pajaritos para anidar y cuidar a sus pequeñas y pequeños. Se buscó modelar, se eligió hacer con las manos y pensar con ellas. Reflexionando sobre el ciclo de vida de algunos elementos naturales y cómo pueden volver a la tierra, ser sostén y soporte, habitando la metáfora y la creatividad.

La construcción de este proceso de trabajo colectivo multiplicó las casas para los hornos que luego se instalaron en ramas de los árboles. Invitó a mirar el cielo, detener la mirada. Observar estas casitas, detenerse, y jugar a esconderse para ver si algún pajarito había entrado a estas nuevas casas. Se convirtieron en motivo de búsqueda, cariño y curiosidad.

Ejercitar el compartir, hizo que haya quienes quieran correr al patio y ceder un pedacito de pan, para que estos pichones encuentren alimento en la puerta de sus casitas de barro: multiplicar el cuidado, era la cuestión.

¿Cómo es la isla que habitamos?

Bernard Mahona Hada

Escuela del Cono Sur. Río Grande, Tierra del Fuego AelAS

hadabernard27@gmail.com

En este escrito, desarrollo brevemente mi proyecto áulico en el Taller de Artes Extracurricular, con estudiantes de 5 a 12 años, del Colegio Cono Sur; Río Grande Tierra del Fuego AelAS. Basándome en los siguientes ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): Vida submarina y Vida de ecosistemas terrestres. Dividiéndolo en: flora y fauna.

En la isla de Tierra del Fuego, el clima marca la forma de desarrollarse de la vida, las temperaturas son bajas, la zona norte posee estepas arrasadas por vientos y la zona central y sur son boscosas, aquí la vegetación y fauna es resiliente al duro clima. Con mis estudiantes vivimos en la zona norte, donde el viento es el gran protagonista, así la mayor parte de la vegetación y las flores que estudiamos son rastreras, arbustivas y pequeñas, al caminar debemos estar muy atentos al suelo para no pisarlas.

Lo primero fue averiguar qué flores hay en la provincia, al observarlas en el televisor, los/as estudiantes que no las conocían preguntaban si eran plantas altas. Así pasamos a la investigación para conocer cómo son realmente.

Atentamente las observamos y estudiamos mediante la ilustración y la pintura, hemos logrado con mis estudiantes reconocer sus nombres, en qué lugares de la provincia se encuentran, como el clima de esa región influye en sus formas, colores y tamaños. Para cuando se encuentren en estación, poder identificarlas en su ambiente natural, que los/as estudiantes recorran el suelo fueguino desde la observación atenta, en una salida con la institución o sus familias.

La siguiente etapa fue indagar todos juntos sobre la fauna fueguina autóctona y las especies introducidas. Donde cada estudiante seleccionó varios animales para crear su propio animalario, mezclando a través del juego y el dibujo partes de animales. Actualmente nos encontramos en el proceso de llevarlos a la tridimensión creando esculturas con la técnica de diario y papel maché. Siguiendo con el compromiso de los ODS estamos utilizando materiales de descarte para las esculturas.

Una vez terminadas las esculturas, cada estudiante creará la historia de su animal fantástico, narrando sobre el lugar de la isla que habita.

Sosteniendo como pilar y mediación el juego, la observación e investigación; el juego de unir aquello que es impensable, deleitarse con absurdas combinaciones de animales y texturas, inventar nombres e historias, la observación e investigación del suelo, alentando la conciencia natural sobre los animales y la vegetación fueguina.

Tensiones entre ingreso, permanencia y egreso en la educación superior artística

María Sofía Borsini

EPCTV - EPAV - EPTyT

sofiaborsini@gmail.com

Un planteo sobre cómo afrontar una educación inclusiva en contextos diversos, desde las instituciones donde trabajo, sugiero las siguientes intervenciones de incorporación para la tutoría de pares en una perspectiva constructivista de la educación.

La escuela de Teatro y Títeres 5029 de Rosario, actualmente cuenta con cuatro carreras en su oferta educativa: Tecnicatura en Actuación, Tecnicatura en Dirección, Profesorado de Teatro y Profesorado de Títeres. En las carreras de tecnicatura comienzan a presentarse tensiones existentes entre los educandos de la educación superior artística (y pública) cuando las adaptaciones curriculares para la inclusión de todos y todas, terminan por afectar el desarrollo de los contenidos y las experiencias mínimas en materia de desarrollo profesional de aquellos estudiantes que sí ingresan con ese capital cultural “esperable” e idealizado del educando de nivel superior.

Estas tensiones mencionadas al interno de los grupos de estudio, donde estudiantes con diagnósticos cognitivos y/o psiquiátricos se integran al cursado regular de las asignaturas, sin contar con profesionales especializados en la contención necesaria para estos nuevos casos, que otrora no eran contemplados como posibles habitantes del nivel superior pero que hoy lo transitan, extienden las líneas de partida a niveles imposibles de definir. ¿Cómo llegan estos educandos al nivel superior? ¿Cómo trabajan estos docentes sin bajar la calidad educativa y la profundidad de los contenidos?. La distancia entre los objetivos comunes alcanzados y por alcanzar entre quienes comienzan el cursado en estas nuevas comisiones es abismal.

Equipos de orientación en nivel superior desde una perspectiva de derechos: abordaje de la convivencia educativa en la enseñanza artística

Christian Caruso, Yésica Molina

Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD), equipo de orientación
christian.caruso@bue.edu.ar / Yesica.molina@bue.edu.ar

El presente trabajo da cuenta de una experiencia de intervención desde el rol de un equipo de orientación en una institución educativa de educación superior artística.

En el año 2021 este equipo interdisciplinario se conforma con profesionales provenientes del campo de la educación y de la salud mental, con el objetivo de la promoción de la convivencia y la prevención de todo tipo de discriminación y maltrato.

Enmarcado en una perspectiva de derechos, la labor del equipo se sostiene en la idea de que la convivencia en las instituciones no está desprovista de conflictos, por el contrario, los mismos forman parte de las instituciones por alojarse en ella tensiones y anudamientos entre dimensiones políticas, socio-históricas y culturales. Es por ello, que considera el conflicto como una oportunidad, superando una mirada individualista, apostando a la construcción de respuestas colectivas. A su vez, toma en cuenta la especificidad del campo de la enseñanza artística, la cual cuenta con intersticios particulares en donde se despliegan saberes específicos a partir de habitar y dar cauce al conflicto, y en donde la ficción y la creación se tornan terrenos fértiles para visibilizar prácticas y discursos instituidos, tornándose una posibilidad para repensar prácticas docentes naturalizadas que a la luz de la perspectiva de derechos actuales pueden leerse en clave de una perspectiva de género y de inclusión.

En el presente trabajo compartiremos escenas de la práctica que emergen de este escenario complejo en donde se entraman las artes escénicas, la educación y la perspectiva de derechos como política educativa. Pondrá el foco en las intervenciones desde el rol del equipo de orientación que favorecen el abordaje de los conflictos específicos que emergen en este particular espacio de enseñanza. Así mismo invitará a pensar acerca de los desafíos que emergen a la hora de pensar intervenciones que fortalezcan las trayectorias educativas del estudiantado y promuevan mejores prácticas de enseñanza.

La fotografía: un lenguaje para la inclusión

Leandro Ibáñez

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Crítica de Artes

leandro.ibanez@bue.edu.ar

Un cambio de paradigma en la educación está marcando una nueva dirección en la manera de enseñar, y la formación en fotografía no está exenta. A partir de una articulación entre el Área de educación de jóvenes y adultos y el Área de educación especial, se desarrolla este proyecto educativo bajo el paradigma de la inclusión educativa, considerando la diversidad que se presenta en el aula como una posibilidad de enriquecimiento y no un obstáculo.

En la presente comunicación se narra la experiencia educativa entre un curso de fotografía para jóvenes y adultos y una escuela para jóvenes con discapacidad auditiva. Teniendo en cuenta la normativa vigente, los distintos dispositivos de apoyo a la inclusión, experiencias anteriores y diversas estrategias de enseñanza, este proyecto tiene por objetivo formar las bases para ser replicado en otros cursos de formación para jóvenes y adultos en los que aún el paradigma de la inclusión no está presente de la manera en que la ley determina.

Educación artística de adultxs. ¿Arte por primera vez?

Luciana Papazian

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Secretaría de Extensión

lpapazian@unsam.edu.ar

El presente escrito abordará las experiencias de la implementación de la Educación Artística a partir del año 2023 en las Escuelas Secundaria “FINES” de Adultxs dependiente de la Dirección General de Adultos y Adultxs mayores de la Provincia de Buenos Aires, Municipio de San Martín.

Específicamente en los espacios del Municipio de San Martín, en sede “El campito” José León Suárez y Sede Fines UNSAM, San Martín Centro y Parque Industrial Suárez. A lo largo del trabajo narraré algunas experiencias como docente de artes, en diálogo permanente entre los contenidos, el modo de abordaje, las dificultades y las resoluciones que se presentan teniendo en cuenta principalmente las características sociales del estudiantado.

Con el objetivo de abordar el contexto social y cultural del estudiantado y el rol de la experiencia de cada una/o. Principalmente tomaré los textos a abordar serán de Pierre Bourdieu “El sentido estético como sentido de la distinción” en La distinción y de Grignon y Passeron “Cultura alta y culturas populares” en Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y en literatura. Ambos autores se ubican en la teoría de la dominación.

Y en segundo lugar desarrollaré el concepto de agencia. Para esto tomaré algunos conceptos feministas de la autora Beverly Skegss en “(Des)identificaciones de clase: el rechazo a ser identificadas como clase trabajadora”, en Mujeres respetables. Clase y género en los sectores populares.

Por última haré una mención al texto Barro Seco, compilado por Alicia Méndez. para exponer las posibilidades de las trayectorias educativas de adultxs como ascendentes, incluso “tardíamente”

Estas lecturas en diálogo con la experiencia docente me llevan a pensar tres puntos centrales en la educación artística de adultos: Tomar las experiencias y los gustos del estudiantado. Mostrar las herramientas básicas de las artes. Disponer de las posibilidades de la relación entre el arte y el territorio. Estas instancias se oponen al arte como sentido de la distinción para Bourdieu y a evitar exponer un arte como legítimo y otro como ilegítimo.

El abuso de poder y la discriminación en el ámbito de la creación y enseñanza de la danza

Leticia Miramontes

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes del Movimiento
letimiramontes@gmail.com

“Antiguamente la vida era organizada como un tubo en el cual se entraba siendo niño y se salía en el momento de la muerte. Esos individuos estaban moldeados, producidos técnicamente como los ladrillos de un edificio social que los aplastaba y al mismo tiempo los protegía”.

“Las nuevas formas de fluir de los cuerpos, del lenguaje, de lo social deben ser pensados en su interacción con las nuevas maneras del fluir del conocimiento”. (Michon, P. p171-p283).

En las alternancias rítmicas de la política, el arte en sus diferentes lenguajes, se ha constituido a través de los siglos en elemento tanto de resistencia, como de identificación y rebelión frente a las políticas coyunturales de turno.

Haciendo una selección ecléctica y casi caprichosa, podemos citar a Vaganova creando una escuela de ballet identificativa de Rusia, del mismo modo Alicia Alonso formando el Ballet Nacional de Cuba, el film El cisne Negro, evidenciando las problemáticas en el universo de las grandes compañías de ballet, los maestros y coreógrafos y los aspectos patológicos que pueden aparecer en el contexto de los actores que se involucran.

La figura del “Maestro de Ballet”, aún hoy y obviamente de manera anacrónica, guarda resabios de ese personaje “iluminado y poderoso”, que guarda la sapiencia para transmitir a sus estudiantes. Esta problemática genera muchas veces discriminaciones, (el maestro solo corrige a los estudiantes que lo pueden seguir), falta de creatividad para encontrar métodos

favorables, que ayuden a todos los estudiantes en su formación de la misma manera, más allá de sus especificidades o dificultades en su aprehender.

Este trabajo analiza ejemplos al respecto y en particular desarrolla la lectura de las capas compositivas de la obra *Didascalias*, producida y estrenada en el 2024, por el EIRA (Equipo de Investigación del Ritmo en el Arte), perteneciente al Departamento de arte de movimiento de la UNA.

Esta obra hace una profunda reflexión sobre el abuso de poder y la discriminación en el ámbito de la creación y enseñanza de la danza.

La educación teatral en la escuela hospitalaria

Magalí Pilar Fugini

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

magalifugini@gmail.com

La escuela hospitalaria garantiza el derecho a la educación de las infancias en un contexto educativo específico para los niveles inicial, primaria, media y especial en algunos hospitales pediátricos públicos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se inscribe en un contexto particular que invita a repensar los formatos y dispositivos educativos tradicionales. En ese marco, se presenta la educación teatral, el Teatro, para niños, niñas y adolescentes que están en situación de internación o consulta ambulatoria. ¿Desde qué lugar entonces enseñar los contenidos teatrales? ¿Cómo definir o redefinir lo específicamente teatral en esta modalidad? ¿Qué tipo de intervenciones resultan pertinentes para garantizar el aprendizaje y la participación de lxs estudiantes que conforman esta población y sus familias acompañantes?

Este trabajo dará cuenta de una experiencia docente de la educación artística teatral, dentro del Programa Teatro Escolar del Área Socioeducativa de CABA, llevada a cabo en la escuela hospitalaria del Garrahan Nro 2 D.E. 5 durante los años 2022 y 2023, a los fines de constituirse como un aporte para poder seguir repensando las posibilidades que brinda la intervención teatral en el sistema educativo nacional.

Para ello tomaremos actividades, proyectos, técnicas y modos de trabajos realizados, incluyendo la instancia de apreciación y de difusión de las producciones teatrales realizadas que involucran a la comunidad educativa.

Por último, nos valdremos de las pedagogías del cuidado y de la hospitalidad como sustrato teórico desde donde se ampara dicha experiencia en diálogo con conceptos teatrales relevantes.

Teatro y diversidad cognitiva - intervenir la propia mirada

Dario Szraka

Hogar y Centro de día Jazmines, Escuela Especial Caminantes, Fundación VITRA
darioszraka@yahoo.com.ar

La expresión artística, específicamente en nuestro caso la expresión teatral, exige en este momento, en el que cada vez más se amplían nuestras concepciones de lo que es la expresión, el teatro, la actuación y, por qué no, la educación; un auto-cuestionamiento permanente por parte de los docentes y/o talleristas en general, y muy especialmente de aquellos que están a cargo de grupos de personas diversas, frente a los que se pone en juego en muchas ocasiones un modelo de pensamiento que no aborda a las diferencias como constitutivas de identidad, sino más bien como supuestas desviaciones de modelos convencionalizados y convencionalizadores.

En este contexto, el relato de nuestra experiencia en la dirección del elenco Pequeño Rex, formado por personas con discapacidad intelectual, ofrece una serie de disparadores para la reflexión acerca de los procesos de creación y aprendizaje, y las ideas subyacentes que operan continuamente en la práctica docente y artística, y que en muchas ocasiones terminan por limitar las posibilidades expresivas y creativas de los distintos participantes.

Habilitar un espacio en el que cada miembro pueda desplegar su discurso singular en términos propositivos, y en función a su vez de una composición grupal, implicará entonces una revisión profunda de los pre-conceptos de los docentes respecto de la discapacidad y sus posibilidades en el campo del arte. Esta revisión deberá estar asociada, necesariamente, a un también profundo cuestionamiento de la idea de “discapacidad” y el tipo de abordaje que en tantas ocasiones se hace desde la práctica artística de este tipo de poblaciones. La romanización, la desvalorización implícita y por lo general no consciente y, fundamentalmente, la falta de una escucha activa y generosa respecto de las necesidades e inquietudes de estos grupos convierten a sus propuestas, en muchas ocasiones, en un muestrario de buenas intenciones y suposiciones encarnadas en docentes y coordinadores, antes que en la expresión genuina y profunda de una identidad propia y singular.

Adquirir, entonces, herramientas y recursos que permitan un abordaje diferente de este tipo de procesos requiere una reflexión permanente acerca de nuestra propia mirada y prácticas en el campo del arte.

Música, accesibilidad y discapacidad visual en el nivel superior y universitario

Jonatan Fernández, Sebastián Kosak, Ramiro Larena

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

Instituto Superior de Bellas Artes, General Pico

Cuerdas.piazzo@gmail.com / sebitkosak@gmail.com / Rami09.zza@gmail.com

El principal objetivo de esta exposición es poder concientizar sobre la importancia de generar acciones inmediatas de accesibilidad universal, que promuevan la inclusión de estudiantes con discapacidad visual en los ámbitos de formación de música académica en el Nivel Superior o universitario. Apelando también a las ayudas que nos brindan las tecnologías, para identificar y derribar barreras comunicacionales y simbólicas.- Como también poder derribar la barrera de comunicación entre la lectoescritura musical en braille y la musicografía en tinta. De esta manera pretendemos contar las experiencias realizadas no solo en la particularidad del lenguaje musical sino también, contextualizando el Entorno Académico en que los estudiantes se desempeñan.

Universidad inclusiva

Luciana Cruz

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Dramáticas

lucruzlere@gmail.com

Las Universidades organizan y desarrollan conocimiento para explicar, comprender y describir la realidad. Pero además, deben contribuir al mejoramiento de la comunidad y a la puesta en valor de nuevos paradigmas que generen una sociedad más inclusiva.

Es fundamental entonces que las Universidades asuman el compromiso de generar, cada vez más espacios inclusivos. De esta forma se evidencia el interés de las mismas para mejorar el bienestar social y educativo.

Utilizar el arte como vehículo de integración habilita la inclusión al ámbito universitario de diferentes sectores sociales vulnerables. Esto promueve una sociedad más justa e igualitaria.

Desde el año 2015 funciona en la Universidad Nacional de las Artes Departamento de Artes Dramáticas un taller de teatro gratuito para adultxs con discapacidad que beneficia a todos los integrantes de la comunidad educativa. Enriquece las experiencias de aprendizaje y las resonancias que de ella deriven. Desde el año 2023 dicho taller pasó a formar parte de la oferta académica como seminario optativo combinando en su cursada a estudiantes de la carrera y a personas con discapacidad.

En el intercambio entre estos artistas y la comunidad teatral y universitaria se genera un canal de inserción multiplicador de nuevas interacciones sociales.

El impacto que tiene la actividad artística se ve reflejado en la calidad de vida de los alumnx y de sus familias. Mejoran la autoestima, la comunicación, la transmisión de emociones y sensaciones, el uso del cuerpo y la voz.

Pertenecen a un grupo humano que promueve la actividad teatral de manera profesional, asumiendo el compromiso de formar parte de la oferta cultural de una de las universidades artísticas más importantes del país.

Poder multiplicar este espacio y capacitar a docentes es un propósito importante ya que, en los cursos de nivelación y orientación a las carreras artísticas cada vez hay más personas con discapacidad aspirando a ingresar a las carreras. Entonces, nos preguntamos ¿Cuál es la respuesta de las Universidades frente a esto?

En un contexto donde el incremento de problemas de salud mental afecta en porcentajes elevados a la población es menester que lxs docentes comiencen a capacitarse y pensar alternativas de enseñanza en el área artística para poder incluir cada vez a más personas.

Guardianes del mundo Pacha: un proyecto teatral para la conciencia y la protección del medioambiente

Carlos Enrique Huarcaya Pasache

Pontificia Universidad Católica del Perú

enrique.huarcaya@pucp.edu.pe

La experiencia consiste en la realización de un proyecto teatral con el que se buscó ofrecer una serie de herramientas y estrategias didácticas que contribuyan a la promoción de la conciencia y la protección del medioambiente en el nivel primaria, desde la creación y el desarrollo de un proyecto teatral interdisciplinario e intercultural en conjunto con las y los estudiantes del curso de Didáctica de las artes integradas de la PUCP. El proyecto plantea una serie de actividades que fomentan la reflexión sobre la conciencia y la protección del medioambiente, y cómo desde la labor docente, en el marco la educación artística, pueden aplicarse diferentes estrategias y recursos artísticos para fomentar el desarrollo sostenible en diferentes espacios educativos con niñas, niños y adolescentes del nivel primaria. Para esta, se usó la gamificación como metodología y el aprendizaje basado en proyectos para la creación e implementación de la obra teatral, el cual fue desarrollado en un Centro de Asistencia Residencial en Lima, Perú.

Como resultados de la experiencia, se tiene un grupo de estudiantes que cuenta con una serie de herramientas y estrategias didácticas desde los diferentes lenguajes artísticos para promover la conciencia y el cuidado del medioambiente en el trabajo con niñas y niños

del nivel primaria. Portafolios sistematizados que describen el proceso de desarrollo de los proyectos teatrales, tanto desde su inicio como la presentación y evaluación posterior. Y la valoración del uso del arte como herramienta y como campo disciplinar para abordar una problemática que ocurre en los diferentes territorios, desde una perspectiva intercultural, en especial, a lo largo del desarrollo de un proyecto teatral.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

12

ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Miércoles 9 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Alejandra Mare y Carolina Martínez

ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

El rodaje como espacio de interacción: hacia prácticas libres de violencias a través de la enseñanza e investigación cinematográfica

Adriana Durán Guerrero, Bautista Moreno Quetzali

Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales - BUAP, México

adriana.durang@correo.buap.mx / quetzali.bautista@correo.buap.mx

La enseñanza cinematográfica en instituciones universitarias públicas implica diversos retos para las y los profesionistas responsables de la formación académica. El presente trabajo tiene como propósito compartir algunas reflexiones que como docentes universitarias estamos desarrollando a partir del interés por transformar las representaciones y las dinámicas de trabajo en los procesos creativos vinculados con la producción cinematográfica, de manera concreta, en los rodajes. A través de metodologías cualitativas y del diálogo entre una documentalista y una antropóloga social presentamos los principales resultados de un diagnóstico que realizamos en los rodajes de proyectos cinematográficos universitarios llevados a cabo en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la BUAP. Dicha caracterización del contexto es la base para la construcción de un protocolo para rodajes cuyo propósito sea el de prevenir, atender y en un futuro erradicar la discriminación y la violencia de género en estos ámbitos de realización audiovisual.

Identificamos al rodaje como una de las etapas de trabajo más relevantes por su calidad de interacción, en tanto que involucra a gran parte de los departamentos creativos en un mismo tiempo - espacio y con un mismo objetivo: crear imágenes y sonidos para la obra en cuestión. El rodaje funge como un espacio de interacción en donde se sitúa el proceso de creación de imágenes (sonoras y visuales), por tanto, es también un espacio en donde surgen diversas problemáticas tales como discusiones, conflictos, prácticas de exclusión, rupturas de equipos de trabajo, discriminación, violencias, etc.

Para la elaboración del diagnóstico retomamos una metodología cualitativa y feminista, implementando técnicas de investigación como la observación y la entrevista. Las personas que conforman la unidad de estudio de esta investigación son estudiantes que entre agosto del 2023 a mayo del 2024 han participado en rodajes como parte de proyectos estudiantiles

y las y los docentes responsables de las asignaturas que coordinan dichos proyectos. Teóricamente retomamos los planteamientos críticos que nos permiten caracterizar a la cinematografía como una *tecnología del género*, para evidenciar las relaciones de poder que conforman al cine como una disciplina artística.

Las finalidades de las artes en la preparación del magisterio. 1870-1916

Alejandra Mare

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
alejandra.mare@gmail.com

La inclusión de las artes, el dibujo, la música, las labores de mano y el trabajo manual, en la preparación del magisterio y en la enseñanza común asumieron múltiples finalidades, a lo largo de la historia. El Consejo Nacional de Educación (CNE), organismo estatal, expresaba las finalidades de la enseñanza de las artes en el magisterio a través de distintos actores que publicaban en la revista *El Monitor de la Educación común*. Esto puede considerarse un indicador de la preocupación estatal por moldear las subjetividades de los docentes en formación y en ejercicio, a partir de propuestas que privilegiaran cierta representación del mundo y valoración estética. El CNE definió finalidades precisas para la enseñanza de las artes en la preparación de maestros y maestras como formar la nacionalidad, propiciar la educación integral, la educación moral de niños, la educación femenina, preservar la alegría infantil, la construcción del gusto y el progreso económico.

La necesidad de incluir las bellas artes en la preparación del magisterio se dio en un contexto de institucionalización de las artes plásticas y la música como parte de las transformaciones culturales urbanas, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las bellas artes representaban la última expresión de la civilización y el progreso de una nación.

Las bellas artes en el magisterio constituyeron una vía para conformar una estética nacional y a su vez de crearla siguiendo los modelos de los países industrializados tanto europeos como Estados Unidos. La estética de lo bello implicaba validar y direccionar la formación de sensibilidades estéticas de la mujer, del hombre, de los niños y de las niñas como también atribuirle una estética a los útiles y objetos escolares, a los ambientes y a la arquitectura escolar.

Esta presentación pertenece a una investigación más amplia. El objetivo es recuperar algunas discusiones de la época sobre las finalidades de las artes que no se centraban en lo expresivo y lo propio de las artes, sino que estaban al servicio de otras cuestiones, como ya se adelantó. Se puede señalar, la importancia de las artes para la educación femenina. Si

bien la educación de género impregnaba toda la pedagogía magisterial, se hacía explícita en las voces de los artistas. El plástico Fernando Fusoni de postura conservadora y teñida de la moral de la época planteaba que la educación femenina debía tener en cuenta el déficit intelectual de la mujer; esto descalificaba a la mujer como artista dado que el dibujo y la pintura para la mujer tenía como propósito colmar sus momentos de entretenimiento, ocio, satisfacer gustos personales.

Por su parte, las labores de mano estaban estrictamente destinadas a la educación de la mujer, inclusive se ligaba a este ramo con la economía doméstica. Aprender coser, bordar y todo tipo de manualidades que favorecieran el sentimiento de lo bello, la educación de la mano y del ojo, mediante el método intuitivo y la observación. La dirección correcta sobre qué observar era primordial para lograr algunas combinaciones moralmente aceptables de colores para formar el buen gusto. Además de realizar ejercicios de tejido de papel, el picado que era una actividad que iniciaba a los niños en el arte para lograr destreza de las manos, educar la vista y ejercitar la paciencia de la mujer.

Pensar la investigación desde la práctica pedagógica en torno a la cerámica expandida

Graciela Olio, Anabel González Alonso

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Artes Visuales
gracielaolio@gmail.com / agonzalezalonso@abc.gob.ar

Como artistas, docentes e investigadoras en el campo de la cerámica contemporánea, nos proponemos repensar el lugar que ocupa la investigación en artes dentro de los espacios de formación de la cerámica. En nuestro ámbito de trabajo docente, el Departamento de Artes Visuales, de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), conformamos un equipo de investigación cuyo actual proyecto PIACyT denominado *Cerámica Expandida. Transdisciplina y poscerámica. Hacia una pedagogía decolonial. Parte I*, se propone indagar sobre la necesidad de revisar las estructuras disciplinares históricas, que en la cerámica ha determinado tanto las prácticas y producciones artísticas como la red pedagógica y su vínculo con la construcción de conocimiento.

Consideramos que la cerámica contemporánea se inscribe dentro del concepto de cerámica *expandida*, es decir, ampliar y expandir su territorialidad disciplinar y así descolonizar-se de la tradición histórica que implica la formación desde y en el oficio cerámico como único camino del ser artista-ceramista. Tal colonización refiere además a las pautas históricas devenidas del saber europeo occidental que, instaladas en nuestra región latinoamericana desde la colonización española en adelante, han marcado la producción y enseñanza de la cerámica en nuestro país. La contemporaneidad por el contrario amplía los saberes a

prácticas emancipadoras, transculturales y transdisciplinarias, habilita espacios del orden de lo trans, del entre, de lo no binario. El saber experiencial y por tanto transformador construirá un conocimiento en permanente movilidad. Deseamos y proponemos una mirada crítica sobre el abordaje disciplinar de la cerámica que ha configurado una enseñanza burocrática y estandarizada.

Trabajamos para ello desde nuestras propias prácticas artísticas y desde nuestro rol como docentes, pensando nuestra práctica educativa como espacio abierto a la investigación dando lugar a la pregunta, a la duda, al error, a la incertidumbre.

En cada una de las experiencias puede observarse una puesta en práctica de una metodología propia y un acercamiento a los materiales que nos revela información fundamental para la creación artística a pesar de prescindir de métodos validados. Pensar la investigación en artes desde esta perspectiva nos permite formar sujetos críticos que puedan contar con herramientas procedimentales que les sean útiles para profundizar en sus propias producciones.

La primera exposición de dibujo escolar en Buenos Aires

Mariana Luterstein

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
marianaluter@gmail.com

Hacia fines del siglo XIX se organizaron, en Europa, los primeros congresos de enseñanza artística que incluyeron, entre otras cuestiones, exposiciones de dibujos realizados por niños y niñas. Por aquellos años, también los artistas, educadores y psicólogos formaron sus propias colecciones de dibujos infantiles y aparecieron publicaciones teóricas en torno a este tema, que dan cuenta del interés que despertaron las producciones de las infancias en general, y los dibujos en particular. En este contexto, en 1906 se realizó la primera gran exhibición de dibujo escolar en el país en la escuela “Presidente Roca”, organizada por el Inspector de Dibujo, Martín Malharro (Azul, provincia de Buenos Aires, 1865 - Buenos Aires, 1911). El salón de actos de la escuela se pobló de imágenes realizadas por estudiantes de primero a sexto grado, que utilizaron el “Método Malharro” y otras, realizadas en escuelas primarias norteamericanas que habían sido traídas por una delegación del Consejo Nacional de Educación. La exposición tuvo como objetivo, principalmente, mostrar los avances realizados en esta materia, impulsados por la gestión del Inspector, y difundir su metodología de enseñanza por medio de la entrega de carpetas de dibujos a los y las docentes que la visitaron. Estas carpetas debían ser utilizadas como orientación para el aula, es decir, los dibujos que las conformaban mostraban lo que se esperaba como resultado de la aplicación del método. Tomando este evento como punto de partida, el objetivo de esta presentación es indagar acerca de:

¿cuáles fueron las características de esta exposición?, ¿cómo se presentaron los dibujos de niñas y niños?, ¿qué nuevas miradas recibieron al salir de las aulas y acomodarse sobre las paredes?, y ¿con qué categorías fueron analizados? Es decir, nos proponemos reflexionar acerca de cómo se conformaron, en el sistema educativo escolar argentino, las primeras exposiciones que habilitaron otros modos de ver y pensar los dibujos de las infancias.

Desafíos investigativos y pedagógicos en espacios de arte terapia: enfoques, prácticas, sujetos y materiales

Adriana Farías, Marcela Agulló, Silvia Shkodnik

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

Adrianafarias50@gmail.com / marceagullo@gmail.com / arteterapiamaestria@gmail.com

La carrera de posgrado en Arte Terapia cuenta con dos décadas de amplio trabajo docente artístico y pedagógico en nuestra institución articulada, además, con dispositivos investigativos-formativos. Nuestro actual proyecto de investigación titulado: *La importancia de los materiales y técnicas provenientes de las artes visuales y audiovisuales en el diseño y desarrollo de prácticas arte terapéuticas, promotoras de expresiones artísticas creativas* viene integrándose con proyectos anteriores donde no sólo hemos abordando las prácticas especializadas en Arte Terapia-AT- sino también hemos focalizado en la profesionalización del rol del arte terapeuta: Subjetividades, epistemologías, contextos institucionales, saberes, imágenes, prácticas y desafíos.

En este sentido, estamos avanzando hacia proveer a la elaboración de un contexto académico que permita encuadrar el camino de los estudiantes por las prácticas especializadas en AT y particularmente hacia la construcción de sus propios diseños de estas prácticas, con materiales y técnicas diversas provenientes de las artes visuales y audiovisuales, a la luz de dimensiones sociales, culturales, artísticas, institucionales, pedagógicas y subjetivas. En los talleres de Arte Terapia conviven los lenguajes visuales/audiovisuales junto con el lenguaje verbal. Entre los propósitos de los talleres no se pretende una traducción de uno a otro, antes bien la valoración de la especificidad de cada uno de ellos, al servicio de la expresión creativa. Entonces, particularmente motivados en la promoción de la búsqueda de nuevos, adecuados y diversos materiales, herramientas, soportes y técnicas oriundas de los lenguajes visuales y audiovisuales, que enriquezca nuestra tarea como artes terapeutas y con el fin de generar diferentes oportunidades de expresión creativa en los talleres arte terapéuticos, es que se decide indagar sobre las voces y las imágenes que circulan en esos escenarios, para construir ese camino investigativo.

Asimismo, cobra relevancia aquí también la dimensión formativa: Es uno de nuestros principales propósitos la formación de arte terapeutas comprometidos con la construcción

de variados espacios de expresión creativa, con diversidad de materiales, enfoques y prácticas, en línea a propuestas siempre heterogéneas que se sostienen cotidianamente en el Posgrado en ArteTerapia. Lejos de ser un obstáculo, la diversidad es una fuente de riqueza en la universidad y en nuestra carrera y proyectos. Las muchas maneras de aprender ponen en marcha la reflexión y creatividad de los docentes- de AT en nuestro caso-. El acompañamiento de los equipos docentes ayuda a llevar a buen puerto esas reflexiones, estimulando la utilización de estrategias que contemplen activamente esa heterogeneidad y apuntalándolos ante las dudas y dificultades. Para que el enfoque de educación universitaria en AT para la diversidad se ancle a través de las aulas heterogéneas, es necesario pensar y diseñar la forma de planificar y trabajar en los talleres de AT con principios organizadores y materiales estratégicos diferentes, que permitan emerger producciones singulares alejándonos de modelos homogeneizadores y estereotipados. Entendemos que indagar en el uso de variedad de materiales en las planificaciones de los talleres de AT, nos propiciará comprender nuevas aristas de la práctica arte terapéutica que impactará en la formación de futuros arte terapeutas desde enfoques de la heterogeneidad y diversidad, y en camino al pleno acceso del derecho a las artes en la educación superior.

Educación artística y procesos de investigación en artes, perspectiva descolonial y de género en el folklore

María Elena Pontnau, Sonia Yudith Vazquez

Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Folklore

elenapontnau@gmail.com / soniavazquez.83@gmail.com

La presente conversación propone compartir los avances de una investigación iniciada en el año 2019, que continúa en la actualidad y entrecruza los estudios del folklore, con los estudios de género y la perspectiva descolonial. Advertimos una importancia creciente en el análisis del conflicto social como fenómeno constitutivo de las prácticas culturales y artísticas, que nos obliga a explorar nuevos cruces disciplinares, abrazando como punto de partida un enfoque interdisciplinario. Presentamos experiencias de divulgación desarrolladas por las autoras (ponencias, artículos de libros, bibliografías de cátedra, proyectos de investigación y trayectos de formación de posgrado) los cuales tuvieron como eje de análisis las estéticas descoloniales en distintas experiencias de artistxs, docentes y coreografxs del ámbito de la danza folklórica y el tango. Centramos un abordaje que toma como punto de partida la emergencia respecto de las problemáticas de género, la figura de la mujer y diversas expresiones acerca de lo femenino y de los feminismos, diálogos que desde hace algunos años habilitaron transformaciones en las prácticas artísticas de movimiento.

En lo específico los interrogantes iniciales partieron de enfoques descoloniales para analizar una problemática actual que incide en los procesos de creación y experimentación de las prácticas dancísticas mencionadas. Encontramos un área de vacancia en la producción de conocimiento que abone al cruce entre los estudios sobre danzas folklóricas y tango, el género y la perspectiva descolonial. Por añadidura, estas manifestaciones de las prácticas artísticas, nos permiten dar cuenta acerca de la incidencia de las problemáticas contemporáneas en la creación y producción de artistxs, docentes e investigadores, y de este modo habilitar espacios de comunicación académica que contribuyan a la formación docente y la investigación educativa. Los avances en la divulgación de este proceso de investigación han posibilitado la incorporación de diversas publicaciones académicas en algunos espacios curriculares de la Lic. en Folklore del Departamento de Folklore de la UNA, en seminarios de extensión y cursos de posgrado.

El arte como proceso de educación y transformación

María Susana Goñi, Florenca Chidichimo, María Florencia Ciliberto

Universidad Nacional de las Artes(UNA), Departamento de Artes del Movimiento

susango60@yahoo.com.ar / florenciachidichimo@hotmail.com / florencia.ciliberto@gmail.com

En sí mismo el arte puede ser un fin como un acto creador que ya de por sí es trascendente porque es transformador. En el campo en el que formamos a nuestros especialistas, profesores o licenciados, es un medio o puente para motivarnos como un eslabón al ser gestores de una sociedad mejor. Lo que puede parecer una metáfora o un ideal es en verdad un camino que asumimos de hecho en Expresión Corporal dentro del Departamento de Artes del Movimiento. La Educación por el arte enunciada por Herbert Read, es un hacer que es epistemológico en esta corriente de arte del movimiento y danza: la Expresión Corporal (EC).

Resumir los caminos de lo que nos motiva a investigar, no es algo lineal o sencillo, en el arte este acto es concreto, aunque infinito y complejo. Cómo docentes investigadores es el desarrollo de una indagación un fenómeno multifacético; poner en claro en nuestro caso al movimiento en sí, a su implicancia en lo dancístico, el clarificar a los contenidos concretos y sus fronteras o límites o aquello que en los procesos creativos sucede es un logro que nos confronta a múltiples desafíos.

Entrando en una especificidad, la expresión corporal en su versión sustantiva es el modo que nos permite manifestar aquello que nos sucede/experimentamos/sentimos y el cuerpo como parte activa de la Corporeidad en toda su dimensión es el actor principal de toda la comunicación humana. Según Paul Watzlawick sabemos que todo aquello que sucede en nuestras interacciones pone al “eje cuerpo” en un fundamento cenital de todo este fenómeno de la comunicación. La comunicación verbal, la kinesis y la escritura son tres modos de

expresión que en los formados queremos exaltar, estudiamos y ensayamos en la praxis. La EC ya como sistema, disciplina, formación profesional, dónde enraizamos a nuestra presencia y proponemos como desarrollo académico, nos permite encauzar, estudiar y explorar a todos estos fenómenos que son anteriores a toda categorización. La EC cotidiana es un estudio que en profundidad traducimos en la EC danza.

Compartimos en tres ejes de divulgación ya en formato “libros” a la Sensopercepción, Comunicación y Creatividad (autora María Susana Goñi) lo que nos organiza en categorías y temas anexos. Como obra y proceso de creación “La Hendija del Tiempo” (autora Florencia Chidichimo), causa que aquí abriremos, nos resume en esta ocasión para dejar huellas de este proceso proponiendo vestigios de nuestro hacer en Artes.

Método: el camino de la interpelación que permite vernos, conocernos y sentirnos con más certezas

Liliana Mabel Randisi, María Natalia Pascucelli, María Lucía Ruiz, Celeste Noelia Mattia, Fátima Orue Blanco, Lucía Mabel Beque, Sergio Chavez
Universidad Nacional de las Artes (UNA), Departamento de Folklore
mabelrandisi@gmail.com / pascuchellinatalia@gmail.com / lucia.ruizlander@gmail.com
celestemattia@gmail.com / fatimaorueb@gmail.com / lubeque@abc.edu.ar
Sergiochavez_1984@hotmail.com

En este trabajo compartiremos algunos avances y experiencias vinculadas a investigación en artes, en el marco del proyecto *Corporizando sentires*, radicado en el programa Colmenas del Departamento de Folklore (UNA). Esta propuesta se lleva adelante desde la cátedra de Danzas Folklórica Argentinas I a IV cátedra Randisi para las carreras Licenciatura en Folklore mención danzas folklóricas y tango y Profesorado en Artes mención danzas folklóricas. En este sentido, la configuración del equipo de investigación Inter claustro posibilita y promueve la participación de estudiantes y graduadas/os en la producción de conocimiento. El enfoque transdisciplinar, la experiencia de trabajo colectivo y colaborativo como estrategia pedagógica al interior de la cátedra, estimula la observación, análisis crítico y la contextualización sociocultural de la producción artística. Por otro lado, motiva a la

En el campo específico de las artes esta propuesta pretende una incipiente reflexión en torno a bailes folklóricos como expresiones dancísticas de pareja y colectivas en espacios de esparcimiento y recreación popular del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. En este sentido, este trabajo presenta el camino recorrido tanto en el registro y relevamiento del trabajo de campo realizado. Encuadramos esta investigación como un aporte en el marco de construcción de estrategias de conocimientos que dialoguen con saberes académicos y pedagógicos con el campo de las experiencias en un contexto situado.

El corpus de esta investigación se conforma con la recolección de datos de espacios calificados de esparcimiento público y familiar, en este caso circundado al área del conurbano bonaerense en el periodo 2024- 2025. Este aporte en cuanto al método, como el camino de la interpelación que permite vernos, conocernos y sentirnos con más certezas, pondera la modalidad cualitativa en cuanto pone en valor las opiniones, creencias y valores de un grupo, sin perseguir criterios absolutos, de generalización ni representatividad. Partiendo de la interpelación como disparador para alcanzar la posibilidad de advertir- ver en enfoques múltiples de las corporalidades y sus sentires como los hombres habitan el baile con sus cuerpos. Desde una visión holística que permite visualizar las relaciones entre el sentir, motivo, la acción, la reacción, el efecto y la permanencia y/o arraigo del fenómeno en el uso expresivo de quienes somos al bailar.

Acciones poéticas colectivas en el marco de la enseñanza universitaria

Ana Otondo, Florencia Sanguinetti

Universidad Nacional de La Plata

anitaotondowulff@gmail.com / florencia_sanguinetti@yahoo.com.ar

El presente trabajo problematiza sobre el lugar de la experiencia en la investigación en educación artística, haciendo foco en la misma a partir del análisis de acciones poéticas realizadas en el marco de proyectos de investigación llevados a cabo en el contexto de la cátedra Procedimientos de las Artes Plásticas A- Fda- UNLP, en estos últimos años. Nos proponemos pensar en la enseñanza del arte, la cultura, la educación como derecho, recuperando la memoria sobre el pasado reciente, y fortaleciendo el aula como territorio.

De este modo analizaremos tres experiencias.

Calado- Intervención en la Sede de presidencia de la UNLP - Noviembre de 2022 realizada por estudiantes en diálogo con la obra de Johanna Wilhelm

Plegaria colectiva - Acción textil, estampa y bordado en la Facultad de Artes - UNLP realizada por estudiantes en diálogo con la obra Seba Báez

Cobijo - Pieza textil - Intervenciones itinerantes en espacios de la UNLP- Marzo de 2024 y continua, realizada por estudiantes de la cátedra.

Indagaremos en los vínculos entre docencia, producción e investigación presentes en nuestro hacer, buscando puntos de contacto entre los casos seleccionados que pondrán de manifiesto la importancia de la experiencia directa en el trabajo con artistas en el marco de la enseñanza universitaria. Nos proponemos delinear desde casos concretos los modos en que los talleres propuestos derivaron en producciones artísticas expandiendo los límites del aula, enfatizando en el carácter transformador del arte y los modos en que el arte construye pensamiento. Los trabajos que presentaremos se insertan en proyectos orientados a la in-

vestigación del trabajo de artistas argentinos y latinoamericanos, en relación a los procedimientos, materialidades y rasgos comunes en sus prácticas que enlazan con los contenidos específicos de nuestra materia.

A su vez, la experiencia que venimos realizando nos permite continuar y fortalecer una línea de trabajo que tiene sus antecedentes en proyectos presentados y acreditados en diferentes convocatorias como la Colección de Libros de Cátedra: Prácticas múltiples, Materialidad: una aproximación desde la práctica de taller. (EDULP 2020), En Plural. Producciones Artísticas Colectivas en la Universidad Pública. (EDULP 2021). La dirección y codirección en diferentes proyectos de investigación y desarrollo tales como, Prácticas artísticas colectivas en contextos de masividad. Sistematizaciones, experiencias y estrategias pedagógicas en la universidad pública, entre otros.

Arte, educación y ciencias en la Argentina contemporánea: encuadres, estrategias y prácticas de fortalecimiento pedagógico en los trayectos académicos artístico científicos (2016-2024)

Bárbara Bilbao, Mariana Brondino, Cristina Basile, Jorge Marquez, Agustín Valero, Constanza Sánchez

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) - Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz), Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)

**barbarabilbao@gmail.com / marianabrondino@gmail.com / cristinabasile@yahoo.com.ar
marquezquilmes@gmail.com / agusvalero80@gmail.com / constsanchez@gmail.com**

Nuestro proyecto de investigación se propone estudiar y analizar las prácticas educativas en las Artes y las ciencias en el presente con el objetivo de diseñar una serie de estrategias que contribuyan al fortalecimiento pedagógico en los trayectos académicos que se articulan en las carreras artístico científicas. Se contemplan una serie de problemáticas que engloban al campo de las artes y se vinculan directamente con la forma en que se construye un campo en el que se observa el crecimiento de la Educación Artística en las Universidades en la Argentina. Se busca analizar las representaciones del arte y de la enseñanza artística de los jóvenes que eligen realizar estudios superiores universitarios en el campo artístico; y de qué manera incide en sus trayectorias educativas. Se busca promover la concepción del estudio de las artes y las ciencias como campo de conocimiento, de producción de imágenes ficcionales y metafóricas, contextualizadas y que implica un «saber hacer» que puede ser enseñado y aprendido en las representaciones de los estudiantes en formación y que sostiene la idea de que el artista produce y enseña. Dichas representaciones acerca de la enseñanza del arte como una esfera desligada de la producción artística presentan ciertas tensiones entre la idea

del artista productor y la del artista docente, lo que fortalece, de alguna forma, la dicotomía práctica-teoría. Es decir, que para estudiar los recorridos educativos en las artes y las ciencias es necesario ponerlos en diálogo con el contexto sociohistórico cultural e institucional en el que estos se desarrollan. Dicho contexto se asocia con problemáticas situadas específicas y de relevancia investigativa como el abordaje de la transversalización en clave de perspectiva de género y desde los estudios poscoloniales. La interseccionalidad como forma y práctica de investigación es fundamental para la estructuración de este proyecto.

Bola de trapo

**Verónica Silvia Pontoriero, Andrea Marina Ferrando,
M. Laura Martínez Bigozzi, M. Eugenia Mosseaud**

Colegio N° 3 DE 2 Mariano Moreno - Escuela 29 DE 4 Manuel Belgrano
E.S.E.A. en Cerámica "Fernando Arranz"

**Veronica.pontoriero@bue.ed.uar / Andrea.f.marina@gmail.com / mlmartbi@gmail.com
maru.mousseaud@gmail.com**

Presentaremos un proyecto, denominado "Bola de trapo", que es un archivo en constante evolución que tiene como objetivo visibilizar y promover redes entre sujetos de la educación que utilizan el arte como creador de conocimiento. A través de la documentación audiovisual de entrevistas a docentes que operan en entornos de educación formal, el proyecto busca conectar y difundir prácticas educativas que integren el arte en su metodología. Inspirado en el modelo de Bola de Nieve, la selección de participantes se basa en las recomendaciones de los propios entrevistados.

La visión del proyecto es fomentar una educación multidisciplinar "a través del arte", destacando la importancia del docente como un artista capaz de influir en el mundo mediante su práctica creativa. Este enfoque educativo emplea diversas formas de expresión para alcanzar objetivos que van más allá de lo técnico, abarcando aspectos sensibles, convivenciales y reflexivos.

Entre los objetivos generales del proyecto se encuentra dar visibilidad a la metodología de educación a través del arte en entornos escolares y promover una nueva perspectiva sobre el rol del docente como un sujeto creador. En términos específicos, se busca describir esta metodología a partir de las voces de los propios docentes que la implementan.

EPEA (Educación a través del arte) acuerda con la definición de Pérez Muñoz, que posiciona la educación a través del arte como una dialéctica entre arte y educación, destinada a renovar las prácticas educativas y promover la formación humana permanente. El proyecto "Bola de trapo" se centra en proyectos situados en escuelas, de mediano y largo plazo, interdisciplinarios, y que no se limitan a contenidos artísticos, sino que abarcan múltiples disciplinas no artísticas. Estas actividades se distribuyen equitativamente en apreciación, con-

textualización y producción, diferenciándose de la educación en instituciones artísticas, que se enfoca en la apreciación y contextualización de obras específicas y suele ser de corto plazo y menos interdisciplinaria.

Modelos de evaluación para el aprendizaje de las Bellas Artes en Puerto Rico: procesos, retos y propuestas educativas

Marisol Marrero Díaz

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, Programa de Bellas Artes
directoradebellasartes@gmail.com

A lo largo del siglo **XXI**, el concepto de evaluación del aprendizaje ha pasado por una serie de reflexiones críticas encaminadas a ampliar su finalidad de medir y calificar el aprovechamiento académico, para proponer una fusión cuantitativa y cualitativa dirigida a optimizar el aprendizaje de los estudiantes. Desde esta perspectiva crítica, la evaluación del aprendizaje comienza a redefinirse como un proceso para el aprendizaje que, según Anijovich y González (2011), envuelve un ejercicio integrador que ayuda al estudiante a emitir juicios de valor, así como a diagnosticar, retroalimentar y reflexionar sobre su propio aprendizaje. De acuerdo con Sanmartí (2023), este nuevo concepto de evaluación promueve que el estudiante se convierta en el agente central de su evaluación, siendo capaz de generar su propia retroalimentación a través de procesos metacognitivos y de autogestión.

Como parte de esta iniciativa de transformación, uno de los cambios propuestos durante la revisión del Marco Curricular del Programa de Bellas Artes del Departamento de Educación de Puerto Rico (2024), es la adopción de un proceso de evaluación centrado en el aprendizaje de los estudiantes. La proponente de este modelo, la profa. Marisol Marrero, quien se desempeña como facilitadora docente de Bellas Artes en la Región Educativa de Bayamón, ha desarrollado un proyecto curricular que tiene como objetivo crear y validar instrumentos de evaluación centrados en el aprendizaje de las bellas artes en Puerto Rico (Marrero, 2023). Durante esta primera fase del proyecto se han impactado a más de 150 maestros de Artes Visuales, Danza, Música y Teatro, de nivel primario y secundario. Esta comunicación tiene como objetivo compartir experiencias y hallazgos relacionados con los métodos empleados, los modelos de evaluación desarrollados y las áreas de consenso y disenso por disciplina artística.

¿Cómo indagar los supuestos estéticos que subyacen a una clase?

Lucrecia Carmen Coscio

Universidad Nacional de Salta

Como sucede con lo ideológico, lo estético tiene una existencia material. Sea una escultura o un teléfono móvil; la existencia material está dada por el trabajo, o mejor dicho por la vida que se reifica, en términos marxistas, en un objeto en tanto mercancía o quizás en tanto “expresión cultural” sea una guitarra, un poema, una obra de teatro o una clase. Metodológicamente podemos suponer que esa vida o esas vidas, a las que nos referimos, son inconmensurables, sin embargo advertimos que pueden traducirse en formas temporales comunes.

Intentaremos la reconstrucción histórica de la estética de una clase, con fines metodológicos y epistemológicos. Si tuviéramos la persistencia y el talento de James Joyce, este escrito sería infinito. Apenas logramos caminar un terreno incierto y nuestra mirada, aún en esta etapa sigue siendo parcial. Desde un lugar alternativo, podemos reconocerla como todo aquello que dejamos de lado, en las diferentes instancias de selección curricular. Entonces, un texto y un/a autor/a, que seleccionamos para trabajar en clases, son todos los textos y autores subyacentes. Si se tratara de un recital o de una puesta en escena también el colectivo de artistas o por ejemplo el director de una obra asumiría opciones estéticas y así lo harían los/as músicos/as, actores, actrices, poetas, escenógrafos/as y también el público, presente cada noche.

Al considerar la clase, como una embarcación que construye y conduce la profesora la interpretamos como un tiempo en común, institucionalmente delimitado. El puerto curricular es la prescripción. Al puerto se puede regresar o no. La clase es una embarcación que flota y nos permite conocer la superficie del conocimiento específico. Permanecer en la embarcación es una forma de evitar los riesgos. Puede ser que algunos/as estudiantes se arrojen al agua e incluso que algunos/as se animan a bucear.

Así podemos interpretar la clase como una forma de encuentro, que emerge de las aguas profundas del currículum y de la historia de una comunidad; cercada por cierta arbitrariedad cíclica, impuesta por el orden sistémico e institucional. La profundidad histórica de la clase puede vislumbrarse en la confluencia de lo ausente. Son tantas las anécdotas, referencias o relatos que podemos mencionar o trabajar en clases, que optamos por eludirlas, puesto que no logramos hacerlas entrar en nuestra precaria barcaza, sin hundirla. Las aguas profundas nos confundirían.

“Posso Fazer Isso?” — Relato da observação do medo de falar/falhar na investigação doutoral (em arte)”

André Alves

Universidade do Porto/Minho

theandrealves@gmail.com

“Posso Fazer Isso?”— Relato da observação do medo de falar/falhar na investigação doutoral (em arte)” é uma meditação sobre o medo de falhar e de produzir má escrita científica, que tem por base a recorrência da pergunta “Posso Fazer Isso?” no contexto da minha prática de lecionação e supervisão de projetos doutorais em Portugal.

Este texto é também base para uma leitura performativa, em que diferentes segmentos deste texto são usados como ativação em dinâmicas de interação com a plateia.

El marco teórico en la producción de conocimiento artístico

Paola Sabrina Belen, Sofia Delle Donne

Universidad Nacional de las Artes (UNA) - Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) - Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

paolabelen81@gmail.com / sofiadelledonne@gmail.com

En la ronda de conversación proponemos compartir los avances de investigación realizados en la cátedra Epistemología de las Artes (Universidad Nacional de La Plata, Argentina). La materia es obligatoria en la formación de grado de estudiantes de distintas carreras artísticas: Artes Plásticas, Diseño Multimedial, Artes Audiovisuales, Historia de las Artes. El objetivo de la asignatura es reflexionar sobre y desde el arte como un saber emancipador, a partir de un fundamento teórico que entiende lo artístico como proceso relacional y situacional con un modo específico de generar y sistematizar el conocimiento, diferenciándose así del discurso moderno.

Como ya compartimos en la primera edición del Congreso, consideramos que este tipo particular de conocimiento es factible de ser analizado y replicado, tanto en su experiencia receptiva-interpretativa como en su operatoria constructiva-creativa; aplicando asimismo un especial énfasis en esta operatoria, a partir de la denominada investigación en artes, entendida como la puesta en acto de la epistemología de las artes desde el proceso creativo (Belen & Sanchez, 2019).

La investigación en artes se practica y se lleva adelante como trabajo práctico final de la cursada. Con el objetivo de priorizar la sistematización de los saberes artísticos, el tipo de proyecto

que se les solicita a los estudiantes recae en la selección y organización de aspectos procedimentales que en el desarrollo discursivo de sus prácticas, al cual se encuentran más acostumbrados.

En esta oportunidad expondremos los objetivos, alcances y limitaciones de explicitar los supuestos teóricos en este tipo de investigaciones. Para ello analizaremos cómo se lleva adelante el marco teórico en los proyectos que los estudiantes desarrollan como trabajo práctico final.

Sostenemos que aquello que denominamos “operativización de conceptos” demanda una postura reflexiva y un criterio heurístico sobre la construcción conceptual del proceso artístico, la cualidad epistémica del mismo y la problemática construida específicamente con un criterio de investigación, contrario a la mera resolución técnica o a la reductora operación de enviar un mensaje.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

13

**INTERSECCIONES:
EDUCAR COMO ACTO CREATIVO II**

Miércoles 9 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Mariana Luterstein y Víctor Galestok

INTERSECCIONES: EDUCAR COMO ACTO CREATIVO II

Experiencias transversales en la formación docente. Didáctica de las artes visuales y museo

Carolina Eyheramonho

Centro Regional de Educación Artística, Santa Rosa, La Pampa
carolinae.artesvisuales@gmail.com

Mi propuesta para las Rondas de conversación del “II Congreso Internacional “Territorios de la Educación Artística en Diálogo. Historias, presentes y futuros imaginados”, se enmarca en el eje temático “Formación docente en artes”.

En la actualidad me desempeño como docente del Profesorado de Artes Visuales, del Centro Regional de Educación Artística de la provincia de La Pampa, en la asignatura “Didáctica de las Artes Visuales I”, correspondiente al 2do año de estudios.

Desde este espacio académico, vengo desarrollando una propuesta que busca vincular la formación docente con las instituciones artísticas del medio, en particular con el Museo Provincial de Artes (MPArtes).

La necesidad surge de: la nula vinculación del estudiantado del profesorado con los espacios de arte; de un relato inexistente sobre a las artes visuales en La Pampa factible de ser transmitido como legado; la falta de comprensión del fenómeno del arte en su dimensión institucional, política y social; los prejuicios y preconceptos referidos a la educación artística y al arte en general producto de la propia biografía escolar ; y un completo desconocimiento de los debates y prácticas del arte contemporáneo.

Desde este diagnóstico, hace tres años que busco transversalizar mi práctica docente con acciones desarrolladas desde y en el Museo Provincial de Artes. Todos los ejes de contenido se suceden en relación a sus exhibiciones temporales, adaptando a esas propuestas el desenvolvimiento de mi tarea que busca:

- Promover la enseñanza del legado cultural y artístico local.
- Diseñar y habitar prácticas docentes pensadas en contexto y territorio.
- Incorporar la dimensión poética, espacial, temporal y la materialidad como ejes transversales al arte y su enseñanza, aún por fuera de los vigentes diseños curriculares.

- Pensar la didáctica como campo de investigación continua, comprometida con la actualidad del arte y los legados de la provincia.
- Formar a un docente crítico, gestor y promotor cultural.

A su vez, en articulación con el área de mediación del MPArtes y en el marco de la Didáctica de las Artes Visuales I, he realizado “clases abiertas”, destinadas al estudiantado de la cátedra y al público en general, lo que enlaza la misión educativa de ambas instituciones.

Formación docente para educar en las artes y experiencias estéticas. Prácticas e identidades

Esau Barrera Palomino

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Jilotepec, México

Esau.barr.pal@gmail.com

El contexto está enmarcado en la región norte del Estado de México, problematizando en las prácticas y las identidades que se han ido curtiendo en el tiempo y en los territorios, en diálogo con los saberes, las experiencias, las miradas participantes, la intervención didáctica y las cartografías que se van trazando en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes, escenario éste que permite replantear y revalorar la importancia de una urgente formación docente en las funciones de la enseñanza de las artes con una perspectiva de análisis de realidad, una vigencia y concordancia ante las características que priman en el horizonte educativo actual.

Producción artística en la formación docente: una mirada integral para la comprensión de procedimientos y dispositivos estéticos vinculados a las artes escénicas

Gustavo Bonamino, Mayra Carlos

Universidad Nacional de las Artes (UNA),

Departamento de Artes Dramáticas, Área Transdepartamental de Formación Docente

gbonam@gmail.com / mayracarlo@gmail.com

Comunicación y presentación de los trabajos referidos en soporte fotográfico y audiovisual.

La comunicación se propone compartir la experiencia realizada desde la Cátedra de Metodología de la Práctica Escénica, a posteriori Metodología y Didáctica del Teatro, entre los

años 2015 y la actualidad, en relación a la investigación estética realizada a través de producciones artísticas.

La actividad se desplegó dentro del contexto de la formación de los estudiantes del Profesorado de Artes en Teatro.

Entendíamos que existía una demanda latente de los estudiantes en relación a la ausencia de producción artística como recurso comprensivo del campo disciplinar dentro del Profesorado, por un lado, y una necesidad de abordaje estético que completar su formación. Vimos en esta práctica, una posibilidad virtuosa, tanto desde el punto de vista institucional, como desde la configuración de un núcleo de aprendizaje específico para los estudiantes (objeto estético).

Dichas producciones articulan, procedimientos y dispositivos vinculados a la formación, el desarrollo y el entrenamiento de sujetos escénicos desde perspectivas estéticas teatrales contemporáneas, con textos del llamado teatro del absurdo.

Este es el objeto central de la asignatura en cuestión, ya que además se enfoca en la formación de jóvenes y adultos en contextos de educación formal y no formal, como así también en encuadres de educación para el arte y por el arte.

Desde el 2015, que iniciamos esta modalidad, investigamos sobre textos de Aldo Pellegrini (IDT), Fernando Arrabal, Harold Pinter, Samuel Becket, Federico García Lorca (su etapa de permanencia en EE.UU.), y Eugene Ionesco.

Específicamente, desde lo poético nos ha permitido abordar textos e intervenirlos desde procedimientos actorales relacionados con otras estéticas, este es uno de los puntos centrales que deben manejar y comprender nuestros alumnos. Hemos decidido trabajar con textos vinculados al absurdo, ya que sus límites parecen poder forzarse con más libertad. No obstante, su destino, no es el montaje permanente, sino la realización de un ejercicio con desarrollo y resultado experimental final.

Desde lo institucional, esta práctica, ha permitido que los alumnos del profesorado puedan relacionarse de manera directa con la producción artística dentro del marco de la UNA y poner a consideración su impronta creativa.

Desde el 2014 hasta el 2019, se desarrolló cada propuesta escénica, en un proceso de montaje con una muestra final realizada en la que fue la sede de la calle Venezuela del Depto. de Artes Dramáticas, con invitados y colegas del departamento. En particular las muestras de 2018 y 2019 tuvieron una participación muy importante de público.

Luego, desde el 2020, con la impronta de la pandemia, decidimos no dejar de explotar estas posibilidades, y sugerimos la realización final en video. Así fue como concretamos distintas producciones audiovisuales desde la soledad más absoluta del propio hogar (2020), hasta el trabajo en equipo de los estudiantes en locaciones elegidas salida de la pandemia).

Replanteo en la enseñanza de la interpretación musical. Los contenidos

Marcelo E. Arturi

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Facultad de Artes

marceloarturi@gmail.com

En sucesivas investigaciones realizadas en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata hemos indagado sobre diversas problemáticas que afectan a la formación de profesionales músicos (docentes y artistas).

Actualmente, la investigación se centra en el estudio del proceso de enseñanza aprendizaje de la interpretación musical de obras para piano de los siglos XVII, XVIII y XIX.

Analizando las características del modelo tradicional -y vigente- de la educación en interpretación, se advierte un proceso de enseñanza donde a) la interpretación de una obra es definida por un “maestro” que impone al estudiante la reproducción fiel de las indicaciones y gusto musical de la cultura centroeuropea; b) un objetivo definido por la reproducción de modelos estéticos cristalizados; c) un estudiante/intérprete exclusivamente al servicio de las ideas del compositor y su obra; y d) una consideración de la partitura musical como texto de interpretación unívoca. En este modelo educativo -basado en la reproducción-, la participación del alumno es escasa o nula. Se evidencia en el estudiante la ausencia de criterios propios -y autonomía conceptual- para definir por sí mismo la interpretación de una obra musical. No se describen momentos metodológicos de participación donde el alumno plantee, desarrolle y manifieste su subjetividad y personalidad para intervenir en las definiciones musicales.

Por el contrario, las tendencias educativas y marcos teóricos actuales, las leyes nacionales y provinciales, los acuerdos del Consejo federal y lineamientos sobre la educación superior, rechazan un rol de alumno pasivo y abogan por un estudiante activo, crítico, autónomo, con criterios propios y con desarrollo de su personalidad para transformar la realidad.

Por lo tanto, resulta necesario replantear el modelo de enseñanza de la interpretación musical que hemos heredado hacia un proceso educativo que forme alumnos con posibilidad de tomar decisiones interpretativas propias, provenientes de su subjetividad, idiosincrasia y contexto socio cultural.

Comenzamos, entonces, por centrarnos en los contenidos. Trabajamos sobre la hipótesis de que es necesario que los contenidos para la enseñanza de la interpretación musical permitan la constitución del alumno autónomo: consideramos que ciertas categorías de análisis musical -que resulten pertinentes para ser transferidas hacia la toma de decisiones interpretativas- pueden configurarse como primeros contenidos a considerar. Un estudiante que conceptualice y opere con estos contenidos podrá plantear criterios propios en la definición de una interpretación.

La investigación en el campo de la enseñanza aprendizaje de la interpretación musical aportará propuestas alternativas a la formación de futuros docentes y artistas profesionales de la música.

Mundos entramados en los procesos de formación docente en artes

Sara Carpio, María Gracia Ale, Zara Aprile

Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Artes

sara.carpio@unc.edu.ar; maria.gracia.ale@unc.edu.ar / Zara.aprile@mi.unc.edu.ar

En el caso de la formación docente en artes existe una trama compleja de relaciones que hacen posible la realización de proyectos y prácticas docentes en el trayecto de formación.

En esta oportunidad expondremos las posibilidades que habilita la práctica artística en la formación docente en arte, asimismo, la trama que subyace en las intermediaciones entre sujetos, procesos y contextos.

El primer contexto lo conforman la Universidad Nacional de Córdoba, con sus tres pilares, docencia, investigación y extensión; el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba con el Programa Escuela Comunidad, el EPAE Calamuchita (Equipo profesionales de apoyo escolar); y, por último, el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Emilio Caraffa (M.E.C). En un segundo estadio está el equipo docente y estudiantes de la Cátedra de Lenguaje Plástico Visual y escolaridad I (Profesorado en Educación plástica y visual de la Facultad de Artes), y los docentes de la Escuela Primaria Luis María Drago de Santa Rosa de Calamuchita, ubicada a 123 km de la Ciudad de Córdoba.

Se trata de un proyecto entre la cátedra antes mencionada y el Programa Escuela Comunidad que inicia en el año 2022, y que, en el año 2023, con diferentes grados de concreción, se trabajó con escuelas rurales en el Valle de Traslasierra a 180 km de la ciudad de Córdoba. En el año 2024 proseguimos en el Valle de Calamuchita, en la ciudad de Santa Rosa. Dicho Proyecto está en proceso, y se inscribe, al igual que el anterior, en el Proyecto de Investigación aplicada, Secyt, Consolidar 2023-2027 “Interrelación de las artes. Producción, enseñanza con tecnologías del presente”. Integramos en él los tres pilares desde un posicionamiento epistémico que propone la integralidad de las funciones de la educación pública, y, desde el cual, realizamos prácticas artísticas y pedagógicas.

El equipo de Cátedra en la actualidad está participando como invitado del grupo Espilus en la realización de la instalación inmersiva “Mundos Reciclados” en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, este evento cultural se configura como el puntapié inicial de las actividades que se realizarán el día 28 de agosto entre el grupo de artistas, los estudiantes de la Cátedra, el plantel docente de la escuela primaria de Calamuchita.

En el Museo se han previsto las siguientes actividades: 1° Charla y presentación del “Grupo Espilus”; 2° Experiencia inmersiva en la instalación “Mundos Reciclados”; 3° Taller con materiales reutilizables para docentes y estudiantes de la Cátedra; 4° Plenario y muestra de las producciones. Se realizará un cuestionario para los docente relacionando su propia práctica docente y participación en proyectos institucionales relacionados con el arte.

Se preverán futuras actividades entre los estudiantes de la cátedra y la escuela primaria.

Subjetividad y creatividad: desafíos de la formación docente en un mundo en crisis

Bárbara Braguinsky San Martín, Gabriela Rodríguez, Carolina Eva Martínez

Universidad Nacional de las Artes (UNA),

Área Transdepartamental de Formación Docente

barbara.braguinsky@gmail.com / caroeva978@gmail.com / prof.gabrielarodriguez@gmail.com

Este trabajo aborda experiencias interdisciplinarias de creación artística en la formación docente desarrolladas en la asignatura Creatividad y Expresión Artística de los diversos profesados de Arte del Área Transdepartamental de Formación Docente de la UNA. La propuesta contempla el relato de la experiencia de las docentes a cargo y la proyección de las producciones artísticas de los estudiantes. El problema que se desarrollará es el de la construcción de las subjetividades creadoras en un mundo en crisis, a través de la mirada y experiencia de los estudiantes de esta universidad.

El desafío es afrontar la formación de futuros docentes favoreciendo procesos creativos que permitan la construcción de la propia subjetividad y el desarrollo de proyectos colectivos desde las disciplinas del campo de las artes que forman parte de nuestra universidad y que enriquecen los vínculos intersubjetivos de los estudiantes, futuros docentes de Artes Visuales, Teatro, Danza, Folklore y Música.

El diálogo entre el andamiaje conceptual que propone la materia, las indagaciones y los saberes de los estudiantes, se materializa en una producción artística interdisciplinaria que enriquece el proceso de aprendizaje de los futuros docentes de arte.

Finalmente, estos proyectos colectivos interdisciplinarios son desarrollados frente a todo el grupo. Las reflexiones críticas sobre estos proyectos, son la puerta de entrada a múltiples interrogantes que ponen en cuestión el contexto de crisis de nuestro país: los estudiantes se cuestionan el valor democrático de la escuela, el rol docente ante discursos de adoctrinamiento ideológico, el lugar del mercado y los discursos de privatización en lo cultural, lo educativo, etc.

Al apropiarse de estas problematizaciones reconocen la particular importancia de los docentes de arte como agentes de cambio social en un mundo en crisis donde lo que para muchos parecía incuestionable (el valor público de los bienes culturales, la palabra, las imágenes) hoy es objeto del proyecto privatizador neoliberal.

Didáctica de las artes visuales: experiencias pedagógicas en la formación inicial docente a través de la investigación basada en las artes

Patricia Quintana-Figueroa, José Rubilar-Medina

Universidad Austral de Chile - Universidad de Concepción, Chile

patricia.quintana@uach.cl / joserubilarm@gmail.com

La investigación basada en las artes, se torna una posibilidad pedagógica en el curso de Didáctica de las Artes Visuales para la formación Inicial docente. En ese sentido el curso mencionado permite situar el vínculo entre los procesos de creación e investigación para generar dinámicas educativas que permitan el desarrollo de expresiones artísticas que generen conocimiento situado de diversas disciplinas escolares y universitarias. Mela (2019) plantea que el arte se concibe como forma y método de indagación sobre diversos temas, por lo que considera que la Investigación Basada en las Artes (IBA) es una forma de producir conocimiento a través de las artes visuales, artes musicales, artes escénicas, narrativas, entre otras manifestaciones. En esa línea, Irwin (2013) nos promueve buscar temas y reconocer el poder que tiene el sonido, la palabra, la imagen o la representación – o todas juntas-. Por tanto, proponer un curso completo durante el segundo semestre del año 2023, desde la IBA, nos permitió encontrar espacios de diálogo a través de la experimentación y de una praxis del hacer y el conocer, que permitan establecer bases para realizar además, un proceso de IBA en contextos escolares, recogiendo espacios con el fin de investigar sobre y con experiencias, produciendo nuevos conocimientos, que por métodos tradicionales no permiten establecer indagatoria.

Pensamiento transdisciplinar y docencia en artes

Mariel Cisneros López

ENFA-SODRE-MEC, Uruguay

cismariel@gmail.com

La aplicación, observación y análisis de prácticas y teorías transdisciplinares en la formación de futuros docentes en artes es el punto de partida desde donde se propone esta comunicación. Se comparten algunos apuntes metodológicos que hicieron a la práctica de trabajo en las aulas con la primera cohorte de estudiantes de Educación Superior, Licenciatura en Formación Docente en Artes de la ENFA (Escuela de Formación Artística) del SODRE- MEC. Desde el paradigma de la complejidad, observamos las relaciones inter-transdisciplinares y la construcción de lenguajes comunes en este campo de trabajo. Las acciones preliminares de esta investigación promovieron la comprensión de conceptos e introdujeron al estudian-

te a recorrer esquemas cognitivos que le permitieran navegar en modelos transdisciplinarios de educación. En el primer semestre de la carrera, la mirada inter-multi-disciplinar fortaleció sinergias transdisciplinarias con la intención de potenciar la investigación, la docencia y la extensión y mejorar la calidad de los conocimientos en horizontes ontológico, antropológico, epistemológico, ecológico, ciber-cultural, poético y ético-político. La praxis se apoya en la propuesta de esta nueva formación, con el objetivo de habilitar la difusión de esos conocimientos y facilitar los intercambios entre estudiante-docente, estudiante-estudiante en cualquier ámbito académico donde se desarrolle la actividad profesional de las personas que egresan de la Formación Docente en Arte. Integrar la experiencia de saberes, conjugar distintas miradas y cooperar en la integración de discursos para la construcción del conocimiento en el abordaje transdisciplinar, ha significado articular acciones con otros actores dentro y fuera del esquema institucional de la ENFA; con el objetivo de establecer un campo de trabajo contemporáneo, diferenciándolo de abordajes fragmentados que se comparten en otros espacios de la educación formal. Este campo epistémico necesariamente dialógico, no reduccionista, complementa y sostiene los sistemas complejos del conocimiento. El marco referencial que esta investigación considera se apoya y se compromete con la teoría-acción polilógica y da continuidad y extensión de las metas plasmadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (metas ratificadas por Uruguay). La Unidad Curricular que soporta esta investigación propone un espacio que interpreta e interpela la trayectoria educativa en forma colaborativa, aportando herramientas y preparando al estudiante (futuro docente) para ser parte, en el contexto del desarrollo humano de forma individual y colectiva, social y ambiental.

**Arte y juego: una relación posible.
Una experiencia de instalación lúdica en la formación de docentes
en artes visuales. Aportes y reflexiones**

Sofía Stahringer

Escuela de diseño y artes visuales del Liceo Municipal "Antonio Fuentes del Arco"
sofistahringer@gmail.com

¿Cómo contribuir, desde la formación docente, a configurar nuevos escenarios para la enseñanza de las artes visuales? ¿Cómo orientar dentro de la práctica docente a la reflexión didáctica en torno a *qué, cómo y para qué* enseñar?

Son interrogantes que me hago como formadora dentro del Profesorado de Artes visuales, del Liceo Municipal de Santa Fe. Me llevan a pensar qué tipo de experiencias son cruciales para contribuir dentro de la formación a abordar los procesos de enseñar y aprender desde una didáctica no-prescriptiva, lúdica y participativa en los escenarios de educación artística.

La experiencia *Bicherío* realizada en el año 2021, inspirada en la obra de la artista brasileña Lygia Clark, comienza con una consigna de investigación sobre forma y la materialidad, con estudiantes del primer año.

El trabajo derivó en una instalación lúdica de “*bichos*” contruidos a partir de piezas modulares mediante el encastre, los que podían intervenirse generando nuevas formas.

Se involucra luego a estudiantes avanzados, ya que la propuesta ofrecía gran potencial pedagógico.

Así fue como, en el marco de sus prácticas profesionalizantes, las y los estudiantes generaron actividades a partir de la instalación, incluyendo adecuaciones para diferentes edades. Además se encargaron de organizar y coordinar la participación de niñas y niños, estableciendo distintos sectores y momentos donde se abordaban aspectos específicos de las artes visuales tanto en la bidimensión como en la tridimensión.

El carácter lúdico favoreció a generar un interés genuino por las propuestas, a despertar curiosidad y deseo de explorar. Además permitió distribuir el tiempo de manera no-prescriptiva sino en función de los procesos de cada participante.

Se analiza entonces esta propuesta como un dispositivo valioso dentro de la formación, proponiendo pensar el vínculo entre arte y juego como alianza posible en los escenarios de educación artística.

Se toman aportes de Gadamer para pensar en la idea de *tiempo de fiesta* que es un tiempo detenido, para el encuentro y el intercambio, en experiencias donde lo artístico se funde con lo sensorial y lo expresivo, lo material y lo inmaterial con lo lúdico en una verdadera *fiesta participativa* como alianza inseparable entre la estética y la educación.

Otro concepto es el de *experiencia estética* analizado por Marta Claudia Soto y Rosa Violante entre otras, y que no se recorta solo al arte sino que se amplía hacia fenómenos que pueden proveer estímulos sensibles que aumenten la capacidad de sensibilizarse y apreciar el entorno visual-sensorial.

Deserción en Visuales, un conjunto de experiencias del atraso académico

Tomás Alejandro Durán Mondelli

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
tduranmondelli@hotmail.com

En la presente investigación indagamos sobre las diferentes causas que afectan el ciclo académico de los estudiantes del departamento de Artes Visuales, de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Creemos que el estudiante es un sujeto que está atravesado por el contexto excepto al establecimiento académico como las condiciones económicas, políticas

y sociales que cohiben el transcurso del cuatrimestre en las diferentes materias, pero nosotros nos centraremos principalmente en el origen del abandono de las distintas asignaturas y el trasfondo problemático en el departamento de visuales. Enfatizando las características contextuales, tanto académicas como en su cotidianeidad, por las que se encuentra atravesado el estudiante, señalamos el alto impacto que provoca en el antes y durante el comienzo de su trayecto académico en las diferentes materias de su plan de estudios, al estar su ciclo académico, subordinado a distintos elementos contextuales. Usaremos de insumo empírico una encuesta realizada a los estudiantes de este mismo departamento, para que ellos mismos con sus palabras y experiencias vividas puedan exponer esta problemática que interviene en su ciclo académico, esclareciendo las diversas causas porcentualmente, entre ellas el contexto económico que estamos viviendo actualmente en la Argentina, que determina los gastos académicos de los estudiantes, la pedagogía de los docentes del departamento de artes visuales y cómo afecta a sus alumnos, y la escasa preparación para pasar del nivel secundario al superior. Todos estos factores generan un gran impacto en la deserción de materias en los estudiantes y a su largo plazo, produce un abandono del sistema educativo al no poder mantenerse establemente dentro del mismo. ¿Por qué es importante esta investigación?, porque determina una problemática que nos aqueja a todos los estudiantes del departamento y nos da lugar para tener una voz dentro del mismo, nuestro deseo de avanzar en la carrera de grado y formarnos como profesionales, colisionando con estas condiciones obstaculizadoras que se presentan en Artes Visuales y que prevalecieron durante mucho tiempo.

El arte como dispositivo estético para el aprendizaje de cualquier campo de conocimiento

Pedro Guillermo Castellanos Lemus

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura México

mc.pedrocastellanos@inba.edu.mx

La educación artística en contextos escolares normalmente sucede de manera aleatoria en las diferentes modalidades del Sistema Educativo Nacional, pues, aunque casi todas las escuelas se imparte educación artística su función es de relleno o de esparcimiento. Pocas son las escuelas que tienen la educación artística como eje de su modelo educativo; tal es el caso de los Centros de Educación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en donde, además del bachillerato General se tienen clases sistematizadas, progresivas y certificadas en, al menos cinco disciplinas artísticas

En estas escuelas, se atienden estudiantes en edades que oscilan entre los 15 y los 18 años de edad, una etapa en la que se está formando la personalidad. De tal manera que no solo se educa para el arte sino a través del arte. Es decir que en este modelo educativo de educación

media superior se brindan herramientas y se practican técnicas para quienes aspiran a ser artistas, aunque sea en nivel básico, pero también se aprende de otras áreas de conocimiento como las ciencias sociales, las humanidades, incluso las ciencias experimentales y las matemáticas, desde un contexto impregnado de la experiencia artística como espectador, como ejecutante y como creador.

Una de sus fortalezas es que además promover y desarrollar el pensamiento racional de las y los estudiantes, se busca también se ejercita y desarrolla el pensamiento emocional, de tal manera que en CEDART se tiene la oportunidad de promover lo emocional y lo racional de manera paralela. En algunos momentos esta experiencia de aprendizaje no solo sucede de manera paralela sino también transversal e interdisciplinario, es decir que se ponen en juego para aprender lo racional y lo emocional en actividades que naturalmente los combinan e incluso movilizan conocimientos, es decir que lo que se descubre en el ejercicio de las emociones se aplica en actividades que requieren más de un pensamiento racional.

Este tipo de experiencias de aprendizaje a través del arte contribuye a la formación de las personas con una perspectiva más compleja y comprometida con su entorno social, académico y profesional, no solo en el campo de las artes sino, también en cualquier otra área del conocimiento. De tal manera la educación artística, en este caso no solo sirve para formar o iniciar en la formación de artistas sino también como un medio para aprender de manera significativa, en tanto que se puede utilizar como un dispositivo de aprendizaje en el que no solo se aprende a bailar, por poner un ejemplo, sino también se puede aprender de manera significativa algún procedimiento matemático o un periodo histórico.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

14

**EXPERIENCIAS EDUCATIVAS,
INFANCIAS Y JÓVENES**

Miércoles 9 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Claudia Sanzone y Eva Cuevas

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, INFANCIAS Y JÓVENES

El sentido de enseñar artes: herencias docentes y vida cotidiana escolar en los procesos de apropiación curricular y transformación de la práctica docente de profesores de artes en el caso del Bachillerato de Arte y Humanidades de México. Avances de investigación

Abigail Angélica García García

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

monkiabi@gmail.com / utopicamx@hotmail.com

Esta comunicación tiene como propósito compartir algunos avances de la investigación que realizó en el marco de la maestría en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En México, los currículos de bachillerato se diseñan considerando un Marco Curricular Común propuesto por la Secretaría de Educación Pública de la nación para asegurar un perfil de egreso compartido por el estudiantado de este tipo educativo; no obstante también es posible incorporar espacios curriculares particulares, de acuerdo con las características de cada institución. Así, en el país, existe, desde 1976, el Bachillerato de Arte y Humanidades (BAH) a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este programa educativo se distingue del resto porque en su currículo ha integrado una fuerte formación artística, a la par de la formación prevista en el Marco Curricular Común, que implica una carga horaria de 16 horas adicionales a la semana para sus estudiantes, dedicadas solo a la educación artística en artes visuales, danza, literatura, música o teatro, sin que se busque formar artistas.

El objetivo central de la investigación es recuperar las voces del profesorado del BAH a fin de identificar, más allá del currículo, cuál es la intención de formar de manera tan profunda en artes a su estudiantado e indagar de qué maneras su práctica docente reconfigura la propuesta curricular que guía este bachillerato; en este sentido se realizaron 15 entrevistas a docentes, considerando tres profesoras o profesores de cada una de las áreas artísticas que se ofertan.

En los avances que se tienen, se ha identificado que las prácticas docentes se reformular y reformulan el currículo considerando tres elementos: la existencia de figuras docentes que dejan huella en el profesorado entrevistado, la formación autogestiva que lleva a cabo el cuerpo docente en aspectos didácticos y pedagógicos y su contacto con los grupos de estu-

diantes. Ello moviliza la reflexión docente, amplía su formación y coadyuva en la resignificación del currículo y de las didácticas hegemónicas en la enseñanza de las artes.

(des)encuentros docente-estudiante

Nicolás Aponte Gutter

Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Nicolas.aponte@fadu.uba.ar

“Mis estudiantes” dice con orgullo (y vanidad) le docente en referencia al estudiantado. “Dígame profe, ¿qué es lo que tengo que corregir?” pregunta una estudiante. Docentes que imponen, estudiantes desorientados.

Cuando aprender se centra en lo ya hecho, la pregunta se sitúa en ‘¿cómo-se-hizo?’, la práctica se circunscribe a repetir modelos ya transitados, legitimados y avalados por alguna tradición que ‘la institución’, ‘la cátedra’ y ‘el cuerpo docente’ produce y reproduce.

El horizonte de posibilidades para el estudiante se pre-configura limitando su campo de acción a interacciones con un diseño de actividades que debe realizar para garantizar el acto pedagógico. Las desviaciones se convierten en excepcionalidades asimiladas (eventuales ayudantes: activos) o rechazadas (desaprobados y recursantes: reactivos).

Le docente requiere de un estudiante sin pasado pero también sin futuro; una figura abstracta, que homogeneiza la diferencia sobre la cual operar. Un recipiente vacío; que hace lo que le dicen que tiene que hacer, que produce ‘obsequios’ u ‘ofrendas’ para complacer la mirada y el juicio del docente pero que, al concluir su carrera, aún no sabe qué es capaz de hacer por su cuenta. No ha logrado formular sus propias preguntas, su propia MIRADA ni conformado su propia VOZ. Acarrea, latente y silencioso, cierto malestar.

Sucede que hay cumplir un programa, objetivos y planificaciones; hay un tiempo, un espacio y un modo prefijado al cual el estudiante debe consentir (el docente ya lo hizo previamente). No hay margen para demoras, si se ‘pierde el tiempo’, entonces “no llegamos” y si eso pasa... ¿qué pasa entonces? Ciertos temores se transfieren de un cuerpo a otro.

Creo que la pregunta de los estudiantes no es (solamente) ‘cómo-se-hizo’, sino (especialmente): ‘cómo-se-hace’. Una pregunta sobre el (su) presente, aquí y ahora. Que habilita un aprender-haciendo, con equivocaciones y frustraciones como también ocio y disfrute. Y que valora el proceso y aquello que ocurre en su sensibilidad, su emocionalidad y su tiempo interno por sobre la inmediatez del objeto material, el resultado cuantificable y calificable ¿es quizás que hay un desacuerdo de inquietudes entre docentes y estudiantes?

Existe una tensión subyacente en la institución educativa, que ocasionalmente se manifiesta a modo de demandas contrapuestas: docentes que demandan ‘enseñar’ y estudiantes que demandan ‘aprender’. Ambas partes desean ser escuchadas una por la otra. Cuando le

estudiante no escucha, no hay 'enseñanza' dice le docente. Cuando le docente no escucha no hay 'aprendizaje' dice le estudiante.

Expectativas, vivencias y reflexiones de estudiantes de música, en su trayectoria académica de profesorado

Paola Julieta Barragán, Alicia Cristina de Couve, Graciela Noemí Flores

Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires "Astor Piazzolla"

paubarragan@gmail.com / aliciadecouve@gmail.com / gachiflores@gmail.com

La formación en la práctica reflexiva es un tema que nos convoca y hemos abordado transversalmente en diferentes trabajos de investigación (Barragán, de Couve, Flores 2020, 2021) desarrollados en una institución superior de formación docente en música de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Entre los años 2019 y 2022, hemos recopilado reflexiones y diálogos compartidos con estudiantes de diversas carreras de profesorado en música que han colaborado con estas investigaciones.

Durante los años 2023 y 2024 dimos inicio a la indagación en torno a expectativas, vivencias y reflexiones de estudiantes provenientes de diversas instituciones superiores de formación docente de CABA, que transitan sus estudios en diferentes años de las carreras propedéuticas. Nuestro objetivo es analizar y establecer vínculos entre expectativas y reflexiones de los/as estudiantes, a lo largo de un tramo de formación que abarca diferentes años, y diferentes espacios curriculares, haciendo foco en: didáctica general, didácticas específicas y talleres de prácticas de la enseñanza.

Desde una concepción de la didáctica como campo de conocimiento orientado a la acción, en el que se desarrollan estrategias y propuestas metodológicas con la intención de construir experiencias de enseñanza relevantes (Davini, 2008), establecemos un diálogo y una relación de retroalimentación entre la didáctica general, las didácticas específicas, y el campo de las prácticas profesionalizantes, entendiendo a estas últimas en tanto práctica social, desde un enfoque interpretativo y reflexivo (Sanjurjo, 2009), que aborda las experiencias en territorio estimulando el análisis, construcción y reconstrucción crítica de las propias experiencias (Edelstein, 2000) a partir de la reflexión, en y sobre la acción (Schön, 1987), lo cual abre la posibilidad de analizar y/o transformar supuestos, creencias, y develar teorías implícitas (Steiman, 2018).

Al establecer relaciones entre las expectativas expresadas por estudiantes al inicio de su cursada en espacios de la didáctica general o específica de la modalidad artística, y las reflexiones de estudiantes que están finalizando la experiencia de las prácticas profesionalizantes en el nivel primario, y en la modalidad artística, observamos que las expectativas gravitan en torno a obtener o construir herramientas, estrategias y recursos concretos, mientras

que las reflexiones de estudiantes al finalizar sus prácticas dan cuenta de establecer relaciones entre conocimientos pedagógico didácticos, musicales, y experienciales, formulando afirmaciones o interrogantes vinculados a la construcción de un posicionamiento didáctico, y a la problematización en torno a fundamentos epistemológicos. A partir de lo anterior, las futuras líneas de trabajo profundizarán en la construcción del rol docente que realizan los/as estudiantes en su trayecto académico, y en la profundización del abordaje reflexivo que acompaña su construcción del rol en contextos diversos.

Centros de Arte Comunitario ZUMAR: posibilidades para la reconstrucción del tejido social

Johnny Guerra

Universidad de las Artes, Guayaquil, Ecuador

Johnny.guerra@uartes.edu.ec

La reconstrucción del tejido social es un eje transversal en los proyectos de vínculo con la comunidad en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ante una sociedad que se destaca como la más violenta y peligrosa del país a octubre de 2024.

Para ello, desde el año 2023, dentro de la Dirección de Vínculo con la Comunidad de la Alcaldía de Guayaquil, se encuentra el proyecto ZUMAR (en referencia a la Zonas Urbano MARGinales donde opera en la ciudad), en el cual se ofrecen servicios de empoderamiento comunitario, fortalecimiento ciudadano, y de desarrollo personal, a los habitantes en situación de vulnerabilidad económica, de exposición a la delincuencia, a la corrupción, y a la repercusión mediática de su violencia, e inmoralidad.

Uno de esos servicios es la creación de una escuela de enseñanza de disciplinas artísticas escénicas (2), plásticas (1), y musicales (4), abierta a las comunidades. Esa escuela consiste en dos Centros de Arte Comunitario ZUMAR (CAC-Z), uno en la zona Bastión Popular y Mucho Lote, y el otro en la zona El Fortín, en la Avenida Casuarina, en los cuales se apuesta por la educación y el arte, como sustentos epistémicos de transformación social.

Por otro lado, como eslabón interinstitucional, mi trabajo académico me ha permitido relacionar la formación de tercer nivel como docente en educación artística, con las propuestas metodológicas, educativas y de resultados de aprendizaje para los centros ZUMAR, desde el trabajo de investigación educativa realizada como servicio comunitario y prácticas pre laborales de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades de la Universidad de las Artes de Guayaquil en el primer semestre de 2024.

El objetivo es establecer cuatro ideas principales de estos escenarios, valiéndome de entrevistas a personajes clave, de opiniones de estudiantes en grupo focal, y de los productos e insumos desarrollados para la puesta en marcha de dos centros de arte comunitario muni-

cial, para un análisis crítico del impacto que tienen la educación y el arte (como modelo de gestión educativa) en la reparación del tejido social de comunidades en disputa.

La formación musical actual en la provincia de Catamarca La importancia de la recategorización del Conservatorio Provincial de Música “Maestro Mario Zambonini”

Elizabeth Nieto Iturres

Conservatorio Provincial de Música “Maestro Mario Zambonini”

elizabethmusica@hotmail.com

El presente trabajo expone la situación actual sobre el acceso a la educación musical en la provincia de Catamarca. Detallamos: el acceso al conocimiento especializado y específico de las diferentes áreas de la música, como del Instrumento musical, establecido en la Ley Nacional de Educación N° 26.206, en la Ley Provincial N° 5381 y en otras legislaciones internacionales, como derechos educativos, culturales y humanos. En este sentido, se utilizó como metodología la recolección de datos en diferentes tópicos: currícula, titulaciones específicas, oferta y demanda laboral, perfil profesional, matrícula, entre otros; formando parte del análisis de las dimensiones educativas, culturales y sociales de la Provincia, y haciendo hincapié en las instituciones educativas de educación superior que imparten la enseñanza musical y forman docentes de música. Así es como en nuestra provincia, existe una sola oferta educativa en formato: profesorado de música de cuatro años, con titulación de validez terciaria; de ésta manera, realizamos la analogía de las instituciones creadas a partir de las nuevas legislaciones, con el rol del Conservatorio Provincial de Música, en las heterogéneas dimensiones que hacen a la educación musical, concluyendo entre otras cuestiones, que es la única institución pública en toda la provincia que posee los recursos materiales, y los docentes especializados para la enseñanza de la música en sus diferentes especialidades de instrumentos, toda vez que la historia de la educación artística de la Provincia la reconoce como madre de Instituciones artísticas. Luego, bajo diferentes indicadores estadísticos, se demuestra la pertinencia de la “Re-categorización del Conservatorio Provincial de Música Mtro. Mario Zambonini” devenido por adecuación a los formatos establecidos en las leyes: primero: Ley Federal de Educación y Ley Nacional de Educación Superior, y luego, la actual Ley Nacional de Educación, como Institución educativa pública de nivel secundario y de oficio, sin titulación terciaria y/o superior como lo fue en el formato fundacional del mismo, socavando los derechos educativos y culturales de la población de la provincia en cuanto al acceso a la educación musical.

Biografía escolar su importancia en la elección de ser docente en artes

Patricia Capiello, Paula Russin

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
profcapielo888@gmail.com / andrearussin@hotmail.com

Nuestro trabajo surge a partir de interrogantes, inquietudes, acerca de factores que influyen en la elección de ser docente de arte. Como la influencia se produce a partir de figuras docentes significativas. En las trayectorias vividas se encuentran factores de identificación que los han guiado por el camino del arte.

Desde la cátedra de Observación del Rol Docente, Grupos, se propone la tarea de hacer una narrativa de la biografía escolar, como elemento para reflexionar sobre su elección docente. El relato narrativo de las autobiografías escolares posibilitó abrir nuevas miradas hacia el interior de cada estudiante, permitiendo invitar a reflexionar sobre distintos factores, como características de sus docentes, actitudes, factores que influyeron en la decisión de la carrera.

Por ello a través de un método de encuesta libre y no obligatoria. Queremos compartir en este espacio, como en la interacción con los otros, en especial los docentes podemos pesquisar huellas de aquel pasado que vive en el presente de estas elecciones. Como aporte a considerar en el trayecto de la formación de docente en Arte.

Nuestra intención es presentar un informe de avance que incluya las primeras conclusiones a las que arribamos a partir del análisis de los resultados de los instrumentos utilizados. Que sea un aporte válido para la formación docente y que permita líneas de investigación que aporten a la temática planteada.

Análisis y primer agrupamiento de los conflictos en clases de artes internalizados en futuras y futuros docentes de artes

Sebastián Alexis Kentros

Universidad Nacional de las Artes (UNA)
sebakentros@gmail.com

Este artículo presenta el análisis conducente a un primer agrupamiento, a partir de una investigación en curso realizada en el marco de la asignatura Didáctica de la Educación Artística I Cátedra Hartzstein de los Profesorados de Artes del Área Transdepartamental de Formación Docente. En la misma, se busca indagar acerca de las problemáticas específicas de la formación docente en artes y bajo la tutoría del titular de cátedra Prof. Diego Hartzstein, relativas a la conformación de la identidad docente. Esta última parte de la auto-

biografía escolar de actuales estudiantes de los Profesorados en Artes de la Universidad Nacional de las Artes.

Habiéndose realizado un estudio sobre las percepciones que tienen los estudiantes avanzados del profesorado respecto de los conflictos en las clases de artes, se está realizando un análisis de la información obtenida. Este análisis se apunala en sus características intrínsecas a los efectos de generar un posible agrupamiento y tipificación. Para ello, se toma como base un cuestionario realizado por estudiantes de ocho comisiones del profesorado de la asignatura Didáctica de la Educación Artística I durante el ciclo lectivo 2023 y 2024.

Se observarán recurrencias y significatividades, que permitan establecer agrupamientos respecto de estas problemáticas. Estas temáticas son abordadas antes de iniciar el trabajo de análisis de las clases desde el paradigma ecológico.

De este modo, el trabajo pretende indagar y sistematizar los sentidos y significatividades depositadas en las escenas internalizadas sobre aquellas escenas internalizadas — fuente de preocupación de los/las futuros/as docentes de artes— a partir de la cual realizan su interpretación de las situaciones de clase desde su práctica docente. La construcción de posibles intervenciones pedagógicas se verá fuertemente influenciada por esta lectura, de allí nuestro particular interés en la temática.

Abordajes didácticos en la formación de formadores en folklore y arte. Espacio de experiencia y horizonte de expectativa

Silvina Lafalce

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

slafalce@hotmail.com

Esta comunicación propone una reflexión histórico-crítica de abordajes didácticos en Folklore y Arte en la educación superior, teniendo en cuenta el entrecruzamiento entre espacios, tiempos, instituciones y actores involucrados. En relación con las prácticas docentes y sus múltiples atravesamientos, se indagan continuidades y discontinuidades entre los entornos precedentes de formación -Escuela Nacional de Danzas e Instituto Nacional Superior de Profesorado- y el actual escenario educativo en el que hacemos docencia e investigación, esto es la Universidad Nacional de las Artes.

Los abordajes didácticos, es decir las prácticas que nos remiten al cómo de los procesos pedagógicos, han tenido un sitio de privilegio en los espacios de formación de formadores en la etapa fundante sobre lo que aquí se reflexiona. Son “marcas de origen” a partir de las cuáles podemos situar continuidades y discontinuidades, las cuales insisten y a su vez no dejan de reformularse en la dinámica de los procesos educativos actuales.

Desde una perspectiva conceptual y apelando a la categoría de *espacio de experiencia*, la formación docente en Folklore y Artes es revisitada teniendo en cuenta los contextos de producción y sus antecedentes en la formación de formadores en espacios institucionales que precedieron a la actual estructura universitaria. A su vez, la categoría *horizonte de expectativa*, sugiere adentrarse en el análisis de las condiciones educativas contemporáneas; y en cómo son interpelados los procesos pedagógicos. Por ejemplo, con el advenimiento de entornos digitales cuyas potencialidades probablemente recién estemos explorando, o mediante la articulación de nuevos órdenes conceptuales.

Adentrarse en el análisis histórico-crítico de los abordajes didácticos en Folklore y Arte no se agota en una mirada descriptiva hacia el pasado y sus proyecciones. Es necesario que sea problematizada en tanto espacio ideológico, como campo semántico en el cual se articula un orden conceptual con otro extra conceptual, de carácter extralingüístico, político y social. Este último entendemos que es el que nos permitirá avanzar en la reflexión crítica y en la auto reflexión de nuestros posicionamientos ante el qué, por qué, para qué y cómo de nuestro hacer docente.

Forjando derroteros: Aproximaciones a horizontes de investigación-creación en contextos escolares de maestras y maestros en formación de la Licenciatura en Educación Artística en la Universidad del Cauca

Alfonso María Guzmán Hoyos
Universidad del Cauca, Colombia
alfonsoguzman@unicauca.edu.co

Explora cómo las metodologías de investigación-creación con enfoque crítico y los procesos de 'creación-sanación' desafían las concepciones coloniales de la sensibilidad, promoviendo un espacio intercultural crítico en los entornos escolares donde los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad del Cauca - Colombia realizan sus prácticas e investigaciones.

Relevamiento acerca de las producciones artísticas de graduados de las carreras del Profesorado de Artes, mención Danza, del Área Transdepartamental de Formación Docente de la UNA, en el marco del ejercicio de la docencia en el sistema educativo obligatorio

Ailén Ferreira Garraza

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

ailenferreirag@gmail.com

Este trabajo pretende relevar la producción artística de graduados de la carrera de Profesorado en Artes mención Danza, perteneciente al Área Transdepartamental de Formación Docente de la UNA (ATFD), con la intención de encontrar vinculaciones entre el ser docente y el ser artista. Este binomio fue atravesado históricamente por una tensión dentro de la disciplina que signaba el ejercicio de la docencia como una labor de segundo orden que adviene al inicio del ocaso del profesional de la danza.

Interesa rastrear si, luego de los cambios acaecidos en la contemporaneidad en relación con el estatuto del arte y el ejercicio de la docencia, los docentes en ejercicio crean obra artística con fines pedagógicos.

Los objetivos propuestos están orientados en tres sentidos: indagar en la tensión entre el ser docente y el ser artista; identificar si existen producciones artísticas propias que empleen los graduados noveles como recurso pedagógico; y generar un informe acerca de la vinculación entre ser artista y docente, y la producción de obras como recurso pedagógico.

Para realizar la investigación se realizó un abordaje de tipo cualitativo utilizando como informantes clave a los graduados del ATFD, desde el año 2019 a la fecha, que estuvieran trabajando en los distintos niveles del sistema educativo obligatorio. Se recolectaron los datos a través de entrevistas a docentes esperando que ello permitiera indagar acerca de la tensión del oficio artista y docente y sobre las producciones artísticas como recurso pedagógico por su parte. Actualmente se está realizando el análisis del material recolectado y el cruce con la lectura y análisis bibliográfico. Como primeras explicaciones tentativas, el análisis de la información permite avanzar en la idea de concepción de un nuevo vínculo entre los oficios de artista y docente, prevaleciendo la importancia de la formación docente para ejercer la docencia artística y una ausencia de tensión en planos de mayor importancia entre la profesión de artista y la profesión docente. Dentro del ejercicio de la docencia prima la realización de obras destinadas principalmente a las muestras enmarcadas por la institución educativa en los distintos niveles (educativos), así como también la producción artística como eje transversal a la propuesta docente. En este sentido, la producción de obras utilizada como recurso pedagógico permite aparecer como una forma de creación, invención e innovación para la transmisión disciplinar que interpela la subjetividad de los estudiantes con la intención de generar un aprendizaje significativo.

Innovaciones y desafíos en la formación docente en educación artística en el conurbano sur bonaerense: metodología de la investigación y nuevas experiencias

Juan Pablo Romero

Universidad Nacional de las Artes (UNA)

jpromero@abc.gob.ar

La formación docente en educación artística de la provincia de Buenos Aires, al igual que en todo el país sumado a las políticas neoliberales, enfrenta desafíos significativos. En este contexto, se presentará un análisis de la situación actual, con un enfoque particular en el espacio curricular “Metodología de la Investigación en Artes” en los profesorados de danzas folklóricas (Res. 177/11) y teatro (Res. 175/11), en dos instituciones del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, ubicados en Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Esta presentación dará aproximaciones para identificar y analizar las experiencias en investigaciones, reflexiones y debates de futuros docentes en estas disciplinas artísticas, abordando las múltiples complejidades de los contextos actuales. Aquí el arte se concibe como una práctica social que, desde la dimensión metafórica, aborda temáticas que propician la reflexión, la pregunta y la construcción de sentido. Este enfoque reconoce el arte no solo como una expresión de emociones o destrezas técnicas, sino como una forma de generación de conocimiento políticamente situada, donde se nombran y problematizan ideas.

En este sentido planteado, la formación de docentes en artes debe responder a preguntas fundamentales: ¿qué aportes brinda la metodología de la investigación en artes, como dialogan con los diversos tipos de docentes, en qué territorios y para qué tipo de escuela? La actualidad plantea la necesidad de reexaminar las metodologías y contenidos de los programas de formación docente, buscando innovar y adaptarse a las nuevas realidades educativas y sociales.

Las experiencias de formación docente en instituciones de nivel superior y en nuevos territorios de la educación artística subrayan la importancia de un enfoque interdisciplinario y crítico. Los docentes deben estar preparados para abordar la diversidad cultural y social de sus alumnos, promoviendo la inclusión y la equidad mediante prácticas artísticas que valoren y respeten tanto las identidades individuales como colectivas.

¿Qué nos preguntamos cuando nos preguntamos acerca del lugar del arte en la escuela?

Gabriela Fernández, Camila Courtalón, Anahí Soledad Pankonin

Universidad Nacional de las Artes (UNA),

Área Transdepartamental de Formación Docente

gabifercg@gmail.com / ccourtaloninstitutodearte@gmail.com / pankoninanahi@gmail.com

La materia Observación de la Institución Educativa presenta, dentro de sus objetivos, el acercamiento de los y las estudiantes a las Instituciones a fin de realizar una pesquisa que les permita detectar aspectos vinculados a las categorías correspondientes al análisis institucional tales como: cultura institucional predominante, imaginario institucional, gestión de los conflictos, etc.

A su vez la labor durante el cuatrimestre se centra en fomentar la reflexividad de los y las estudiantes sobre su lugar en tanto observadores, tomando distancia de su propia subjetividad y trayectoria escolar; a fin de establecer parámetros que les permitan formular algunas hipótesis acerca de los sujetos educativos: niños, niñas, adolescentes, jóvenes o adultos; dependiendo del establecimiento; hacia quienes va destinada la tarea en dichas instituciones.

Centralmente el énfasis está en abordar el lugar del arte en general y de las diferentes disciplinas artísticas en particular en las escuelas elegidas a partir de dos herramientas centrales: las observaciones institucionales y las entrevistas. Se recurre además a las imágenes fotográficas como recorte de la observación y como documento que permite establecer vinculaciones que articulen las imágenes con los conceptos teóricos vertidos en las clases teóricas y en la bibliografía.

A lo largo de la cursada se presentan variedad de experiencias en diversos establecimientos, las cuales además, son llevadas a cabo en subgrupos en la mayoría de los casos de 3 integrantes, lo que enriquece la labor por la multiplicidad de puntos de vista sobre cada institución.

A partir de los análisis desarrollados por los estudiantes en virtud de la observación y las entrevistas a autoridades y docentes de arte, nos proponemos recabar las lecturas que nuestros estudiantes realizan acerca del lugar del arte en la escuela.

Nos centraremos en aproximadamente una decena de experiencias llevadas adelante en el primer cuatrimestre del 2024 con el objetivo de categorizar aspectos que echan luz acerca del lugar que el arte y su enseñanza ocupan hoy en las instituciones educativas tanto de nivel primario como secundario.

Cabe señalar que trabajaremos a partir de una imagen fotográfica tomada por cada subgrupo vinculando la misma con las argumentaciones a las que el grupo ha arribado en base al análisis de los dichos de profesores y directivos.

Nos proponemos un primer esbozo de este campo de investigación que nos permita abrir su desarrollo a nuevas perspectivas a futuro con el objetivo de mejorar nuestras prácti-

cas y proyectar nuevas instancias de investigación.

Tiempo al tiempo. Cartografía reflexiva de una experiencia de desarrollo profesional docente en pedagogía audiovisual

Cecilia Cirillo, Cecilia Etcheverry, María Gladys Marquisio

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Uruguay

ceciliacirillo1@gmail.com / gladysmarquisio@gmail.com / ceciliaetche@gmail.com

Durante el año 2023 y en el marco de un proceso de desarrollo profesional docente dirigido a educadores audiovisuales de la Dirección General de Educación Técnico Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, las conversadoras que se presentan a este Congreso dictaron un curso de formación permanente titulado “Pedagogía Audiovisual y sus prácticas de enseñanza”.

El propósito de la experiencia fue lograr que educadores audiovisuales con un alto perfil técnico pudieran acercarse conceptual y vivencialmente a diferentes perspectivas teórico-metodológicas provenientes del campo emergente de la Pedagogía Audiovisual. A través de un curso en modalidad mixta (sincrónico, asincrónico) y con experimentación presencial, cuarenta docentes de todo el Uruguay que trabajan en Bachilleratos Tecnológicos y Tecnicaturas de Realización Audiovisual experimentaron diversas metodologías de creación y enseñanza audiovisual con el fin de sensibilizar y desarrollar criterios para elaborar propuestas educativas situadas y producir reflexiones pedagógicas en acción.

En el curso se utilizaron diferentes dispositivos de enseñanza audiovisual: el cine como experiencia vital (Rivas); Pedagogía de la diferencia (Migliorin); Pedagogía de la creación (Bergalá); alfabetización audiovisual y modos de representación institucionalizada. Con el contraste metodológico producido en la experimentación con estos dispositivos y con el eje temático “el tiempo en el cine”, los docentes reflexionaron sobre sus prácticas de enseñanza y crearon una planificación didáctica secuencial y fundamentada que incorporó una selección jerarquizada de contenidos como trabajo final del curso.

A partir de la reflexión sobre la propia práctica como docentes del curso, la narración de la experiencia recorrerá (con la guía de un mapa reflexivo) los dispositivos didácticos, hallazgos metodológicos, las problemáticas y las reflexiones en torno a las prácticas producidas por los participantes del curso. Del mismo modo, las conversadoras (docentes del curso) expondrán sus reflexiones acerca del lugar (o no lugar al decir de Marc Augé) de la formación pedagógica del educador audiovisual.

En un viaje temporal y espacial, así como el cine, el relato de la experiencia pretende no cerrar la conversación sino expandirla sobre el papel de la formación docente del educador audiovisual.

RONDA DE
CONVERSACIÓN

15

LA FORMACIÓN DOCENTE: HERENCIAS, VIVENCIAS Y HORIZONTES

Miércoles 9 de octubre de 2024

COORDINACIÓN:

Vanesa Navarlaz y Lucia Gouvêa Pimentel

LA FORMACIÓN DOCENTE: HERENCIAS, VIVENCIAS Y HORIZONTES

Talleres de sensibilización comunitaria sobre el cuidado del ambiente en un espacio de educación no formal en Villa Albertina, de Lomas de Zamora, con niñxs de 4 a 15 años, desde la educación por el arte

Emilia Romero Palmieri

Cilsa ONG por la Inclusión

palmieri.em@gmail.com

A partir de la experiencia profesional en un espacio de educación no formal en CILSA Ong por la Inclusión, en el barrio de Villa Albertina de Lomas de Zamora ubicado en el Parque Municipal de Villa Albertina, al que asisten diariamente 60 niños y adolescentes; este trabajo se propone describir y analizar prácticas educativas que promueven actitudes de conocimiento basadas en el aprender aprendiendo, sustentadas en la Educación Popular y la Educación por el Arte. Busca aportar a las miradas que sustentan las ideas de que el arte es un medio de aprendizaje que promueve y fomenta aptitudes y valores humanos integrales (identidad, solidaridad, respeto por la diversidad, compromiso, etc.). Un medio de conocimiento, apropiación y transformación del mundo. Se nutre de la Educación Ambiental para facilitar procesos que construyan nuevas subjetividades partícipes en la generación de alternativas de cambio de una sociedad de pensamiento binario, colonizado, utilitario, individualista. Hoy en día el mundo está subsumido en una crisis profunda como nunca antes respecto al daño ambiental que la sociedad moderna causa. Además de políticas Internacionales urgentes, es una tarea indispensable el trabajo cotidiano con las futuras generaciones para aportar al cambio de la consciencia y la transformación de las formas de vivir en el mundo, en un contacto más sano, menos invasivo y respetuoso con la naturaleza, que es ni más ni menos quien nos permite la vida.

Este trabajo exploratorio buscará sistematizar procesos de enseñanza y aprendizaje desencadenados en talleres participativos que entienden al sujetx desde una mirada integral, en sus dimensiones bio-psico-emocionales, así como ambientales y culturales. Específicamente se analizarán prácticas que ponen en cuestión la asociación entre poder-saber-autoridad y donde se observa que la enseñanza de arte aporta en la construcción de subjetividades sensibles, que comprendan la relación dialógica entre naturaleza y sociedad, y que desde esa comprensión sean motores de cambio en el camino por una sociedad diferente, más justa y sustentable.

Hacia una mediación cultural más plural

Gabriela Silvana Calzia, Jesica Fabiana Heit, Gimena Marisol Huck, Leticia Ríos

Instituto de Formación Docente Carolina Tobar García

GabrielaCalzia@gmail.com / jesiheit@gmail.com / GimenaMarisol@gmail.com / letisgu@gmail.com

Con el devenir de los años se aprecia una brecha mayor respecto a la apropiación de la artes en la sociedad. Con el cambio de la ley de educación y los nuevos diseños curriculares muchos docentes nos sentimos ilusionados al ver una mirada más holística y democrática en lo que se postulaba para la enseñanza de las artes.

Pasaron los años y en las instituciones educativas, a pesar de lo prescripto, se siguen observando prácticas que nada tienen que ver con el arte como derecho.

Pensar el arte como derecho es pensarlo desde la mediación cultural ya que el docente como mediador, entiende la cultura como una acción en permanente estado de construcción. No como un producto terminado ni como un espacio donde llegar, sino como una figura orgánica que invita a los miembros de una sociedad a ser partícipes activos del proceso, proponiendo lugares de pensamiento, de preguntas, de relaciones y significados.

Como docentes de artes nos propusimos repensar las prácticas y experiencias artísticas no solo desde la contemplación pasiva, sino desde el hacer y el reflexionar sobre lo realizado, siendo junto a nuestros estudiantes, parte de la mediación y producción cultural. Propiciando experiencias y herramientas que faciliten la articulación de la diversidad de lenguajes, la co-creación y el trabajo colaborativo. Postulando el arte como lo que es, un lenguaje que debe ser aprendido para ser interpretado.

Hoy más que nunca los cambios de paradigmas dejaron fuera la simple contemplación de la belleza postulada en paradigmas anteriores, para hacer otros tipos de interpretaciones y análisis que apuntan a conocimientos culturales, de ideas, pensamientos filosóficos, de contextos.

En este sentido, la mediación cultural busca poner en tensión las obras y manifestaciones culturales con modos diversos de recepción, apreciación, apropiación, participación y disfrute, promoviendo el intercambio de conocimientos, ideas, opiniones y sensaciones. Fomentando el conocimiento y el pensamiento crítico, algo que se proyecta hacia la realidad social transformándola y convirtiéndola en un lugar menos asimétrico.

Resulta urgente pensar las prácticas artísticas como mediadoras de cultura con el fin principal de no seguir excluyendo a los que no entienden, a los que desconocen y a los que no saben poner en palabras lo que sienten y ven. Erradicar, paulatinamente, la idea de que el arte sea para algunos pocos, tal como lo proponía el paradigma elitista anterior. Pensar la cultura como derecho; y más aún, el arte y la cultura como deber.

Corte y confección poético. Intervenciones artísticas-pedagógicas para las infancias, o la creación de una esperanza acechada por un lobo demasiado hambriento

Eva Agustina Cuevas

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
evagustinacuevas@gmail.com

Corte y confección poético fue un núcleo temático que dió lugar a una serie de talleres llevados adelante en espacios culturales públicos (CCK, Tecnópolis) durante los años 2021 y 2022. A partir de la presentación de esta experiencia -realizada en un tiempo cercano pero en un escenario social y político de otras características- nos interesa plantear: ¿Desde qué categorías plantearemos intervenciones artísticas-pedagógicas para infancias que nos permitan trazar un horizonte de esperanza?

Asistimos a un tiempo histórico feroz, donde -como afirma Nancy Fraser- están expuestas todas las dimensiones de la irracionalidad, y de la injusticia en una crisis generalizada (Fraser, 2021).

¿Cómo pensar el trabajo con infancias en tiempos donde el bien común es un discurso a contramarcha? Infancias acechadas cada vez más por las lógicas del mercado y de un consumo adictivo que modela subjetividades. Pero también infancias que por su propia lógica, por su condición de nueva, representa en sí misma la potencia -o el enigma- de la posibilidad de proyectar mejores futuros (Redondo, 2021).

Y es en este sentido que el trabajo docente, y el trabajo artístico son prácticas de orientación simbólica que ponen a disposición memorias, legados, que permiten horadar la crudeza de lo real, abriendo márgenes. Podemos sostener que trabajar con las infancias y con el arte constituye una apuesta y una promesa (Redondo, 2021; Badiou, 2013).

En *Vestir poema*, *Vestir Canciones*, *Las Mujeres de Los Andes* y *La Historia en tus manos* la recreación de mapas y poemas, la presentación de un oficio y una performance lúdica invitaron a las infancias a encontrarse con un legado cultural que revaloriza la presencia de las mujeres en la Historia y la Cultura latinoamericana.

Hacer, *Imaginar*, *Ver y Jugar* han sido las acciones que guiaron los propósitos de la propuesta, al mismo tiempo que *Situar* y *Mediar* son los verbos que entramaron su andamiaje pedagógico.

Buscaremos a través de la socialización de la experiencia trazar algunos itinerarios que nos alienten a no dimitir el objetivo de democratizar el acceso de las infancias al juego y la cultura, salvaguardando un margen de autoría (Loyola, 2020) que reafirme y amplíe sus modos de habitar el mundo, aún en tiempos de lobos feroces.

Danza a la firma: performance del trazo. **Un proyecto interdisciplinario que integra danza y artes visuales**

**María Pía Rillo, Igne Argento, Florencia Cassano, Natalia Pazmiño,
Carla Guida Johnson, Melisa Santilli Bara**

Universidad Nacional de las Artes (UNA),

Departamentos de Artes Visuales y Artes del Movimiento

danzaalafirma@gmail.com / igneargento@gmail.com / flores.cassano@gmail.com

nataliapazmino94@gmail.com / carlaguidajohnson@gmail.com / msb.pinturas@gmail.com

“Danza a la Firma: Performance del Trazo” (DALF-PT) es un proyecto interdisciplinario que integra danza y artes visuales, creado por la Compañía del Trazo, formada por bailarines y artistas plásticos. El proyecto, nació en la Universidad Nacional de las Artes en la Lic en Expresión Corporal. En ese contexto, se trabajó la relación de la letra y la firma y la danza.

A partir de esta experiencia, la investigación se continuó por fuera de la Universidad, profundizando la observación de la firma manuscrita, su traducción al movimiento y el pasaje de la danza al dibujo. Las actividades incluyeron encuentros de investigación, sesiones de improvisación, y aperturas en espacios públicos, donde se probaron los modos de acercamiento a lxs espectadores y la realización de la performance.

La performance realizada en el espacio público y en diversas instituciones educativas y culturales propone una relación de co-creación entre performers y espectadores. Las personas que coinciden en tiempo y lugar con la performance, devienen espectadores inesperadamente; el espectador firmante ofrece su firma; el bailarín la transforma en una danza y el dibujante traduce la danza en un dibujo.

Desde la perspectiva de la educación artística se potencia un proyecto que se despliega como una praxis que abre la danza (su exhibición, aprendizaje y combinación con otras artes) hacia una multiplicidad de experiencias.

La interdisciplinariedad, eje nodal de la propuesta incluye la cooperación creativa entre artistas en interacción recíproca que habilita relaciones teóricas y prácticas para pensar la educación en artes.

Como práctica mediadora, la invitación también genera un vínculo entre lxs artistas y lxs espectadores, acercando la danza a todo tipo de público y generando nuevos públicos. Esta instancia previa de diálogo, tiende puentes y da sentido a la performance, habilitando una lectura accesible y compleja del pasaje de un gesto cotidiano (la firma) a gestos extraordinarios (danza- dibujo). Propone un hecho artístico que a través de lo vincular y lo sensorial, provoca situaciones y relaciones sensibles, instantáneas y colaborativas.

Por último, desde el inicio de esta investigación DALF - PT buscó generar cercanía y complicidad con lxs espectadores. A través del diálogo que propone la performance, y es sustrato para la danza del bailarín, se genera una relación transformadora en cuanto a la condición de posibilidad para la afectación y la capacidad de imaginar nuevos lazos entre artistas y públicos inesperados. Encuentro generador de un “nosotrxs”.

El tango nos convoca en la EPA N°3

Aníbal Misael Reyna, Florencia Roldán, Carolina Razzini

Escuela Provincial de Artes N°3 - IES Eduardo Lefebvre de Laboulaye

anibalreyna83@gmail.com / Florenciaroldan2606@gmail.com

En uno de los pasajes de la película argentina “Fermín, glorias del tango”, el personaje denominado “ciempiés” señala, que en el tango: “en cada abrazo hay una historia y es eso lo que se baila”. Por ello, hemos seleccionado este pasaje del film para comenzar nuestro relato pedagógico, porque esta experiencia nace a partir de un texto de los autores y autoras Jorge Steiman, Graciela Misirlis y Mónica Moreno, quienes se proponen realizar un análisis por el “devenir” histórico de la didáctica general y su relación con las didácticas específicas, a través de diversas letras de un género tan argentino, como es el tango.

Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, es que nos proponemos desde la unidad curricular de Didáctica Específica I del Profesorado en Artes Audiovisuales y otros espacios curriculares del Profesorado de Teatro, abordar la historia de la Didáctica general y las relaciones entre ésta y las Didácticas específicas, debido a que así lo propone el Diseño Curricular de los Profesorados, anteriormente mencionados.

Pero en éste caso puntual, no se realizará a través de los textos clásicos (como por ejemplo la “Didáctica Magna” de Juan Amos Comenio) o de obras más contemporáneas, sino a través del texto académico “Didáctica General, didácticas específicas y contextos sociohistóricos en las aulas de la Argentina”, el cual consideramos significativo para “acercarnos” no sólo a esta disciplina de la formación general, sino también a las particularidades de éste género musical, que tiene su origen en ambos lados del Río de la Plata.

Experiencias en educación: cerámica y alfabetización

Eva Lifschitz

Centro Socio Educativo Dock Sud

evalifschitz@gmail.com

Cuando los sistemas tradicionales de educación fallan, los espacios multidisciplinares que utilizan el arte como herramienta se convierten en un puente esencial. Los Centros Socioeducativos y Comunitarios (CSC) de la provincia de Buenos Aires tienen como principal objetivo re-vincular a niños, niñas y adolescentes con la escuela. Son parte de una política pública que ofrece el marco institucional necesario para que ese puente sea posible.

Mi interés es compartir específicamente las experiencias de las actividades realizadas en el CSC de Dock Sud con el fin de visibilizar el arte y el oficio como herramientas para la al-

fabetización. Desde mi rol de tallerista, planifico y llevo a cabo actividades en las que, a través de la cerámica, genero espacios de contención, articulación y aprendizaje de lecto escritura.

En un contexto donde predominan discursos de odio y negacionismo que alimentan la violencia y el individualismo, el equipo del CSC se enfoca en prácticas educativas que priorizan lo colectivo y lo comunitario. Fortalecemos los lazos vecinales y trabajamos con las instituciones barriales, destacando los relatos de la propia comunidad a través de lxs niñxs y adolescentes.

Para lograr esto, nos apoyamos en la Educación Popular, que ofrece un marco teórico y práctico comprometido tanto social como políticamente con el acto pedagógico.

Me enfocaré en dos experiencias territoriales para compartir:

1. *Creación de una olla de cerámica de manera colectiva*: Juntxs preparamos la pasta, construimos la olla utilizando la técnica de chorizos, y culminamos la actividad con una celebración donde la estrenamos. Esta experiencia no solo se trata de un ejercicio de aprendizaje, sino también de construcción de comunidad.
2. *Intervención artística mediante el pegado de piezas de cerámica* en diversos espacios de Dock Sud. Se decidieron las imágenes que serían montadas en el entorno barrial. De este modo, se persigue no solo comprender, sino también contribuir activamente a la construcción de narrativas visuales que reflejan y fortalecen la identidad. Impulsando así una participación proactiva, que dé espacio al vínculo y diálogo con los vecinos.

La idea no es sólo compartir los aciertos de la experiencia sino también los desaciertos y frustraciones de la tarea docente en un escenario educativo complejo.

Julio Le Parc: movimiento sorpresa Programa artístico-educativo para las infancias

Valerie (Vali) Guidalevich

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) - MUNTREF

valiguida@gmail.com

Julio Le Parc: movimiento sorpresa es un programa artístico-educativo propuesto para grupos de chicos y chicas de 5 a 9 años de edad, desarrollado en el marco de la educación formal como de la educación no formal. En este trabajo, se presentan las experiencias realizadas en el Centro Cultural San Martín en el marco de las vacaciones de invierno del 2024.

Algunos de los interrogantes que se plantean son los siguientes: *¿qué entramados se producen entre el arte contemporáneo, las infancias y la educación? Y, ¿de qué maneras impactan -en las infancias- las experiencias artísticas-estéticas en sus modos de conocer, interpretar y aprender?*

El programa *Julio Le Parc: Movimiento Sorpresa* articula el arte, el juego y la literatura proponiendo a las chicas y chicos conocer, explorar, investigar, descubrir, imaginar y aprender abordando la producción del artista. Y también, la posibilidad de formular nuevos interrogantes e hipótesis para crear las propias obras estimulando la curiosidad, la creatividad y la capacidad de asombro propiciando la construcción de miradas estéticas, críticas y artísticas.

El programa contempla dos etapas:

1) Experiencia lúdica-artística-estética. Se toma como punto de partida *Desplazamiento* obra del artista, exhibida en el Centro Cultural San Martín y el libro: *Julio Le Parc. Movimiento Sorpresa*, de la autora Vali Guidalevich de Pequeño Editor. A través de diferentes experiencias lúdicas y creativas como los 'Capturadores de imágenes' y 'Círculos cinéticos' se propone a los/as chicos/as iniciar una aventura y convertirse en experimentadores visuales. A continuación en la etapa

2) Laboratorio de invención-producción. Es un espacio innovador y creativo, de investigación y acción en el cual se coordinan diferentes dinámicas vinculadas al arte contemporáneo, como la construcción de la instalación de grandes dimensiones de 'La larga marcha' y la exploración de producciones cinéticas en la 'Máquina de mancha'. A través de la participación en el Programa, las chicas y chicos tuvieron la posibilidad de expresar sus miradas e ideas acerca del presente y de proponer nuevos mundos posibles.

Manitos que restauran arte

Hada Laura Bernard Mahona, Serena A. Guereta Chejovicz

Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello, Río Grande, Tierra del Fuego

hadabernard27@gmail.com / serenaguereta@gmail.com

El programa "Manitos que Restauran Arte" surge en el marco de un esfuerzo interdisciplinario entre los equipos de archivo, conservación y educación del Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello (MFANB), en Tierra del Fuego AelAS. Este espacio busca generar un diálogo entre las infancias, la ciudadanía cultural y el patrimonio artístico de la provincia, con el objetivo de fomentar la participación cultural democrática desde temprana edad.

Ubicado en el único museo provincial de arte de Tierra del Fuego, este programa tiene como propósito acercar la Colección Provincial de Arte, patrimonio cultural de toda la comunidad que habita la isla, a niñas y niños de 6 a 12 años. A través de talleres, tanto los fines de semana como en horario escolar, brindamos un espacio lúdico y educativo donde los participantes no solo aprenden sobre el proceso de restauración y conservación del arte, sino que también desarrollan habilidades artísticas y una comprensión profunda del valor de su patrimonio cultural.

Como trabajadoras de la cultura y la educación, tomamos como nuestra responsabilidad garantizar el acceso a la cultura y a los bienes patrimoniales del museo, preguntándonos ¿Cómo podemos hacer para que las infancias accedan a estos bienes culturales?

Es así que *Manitos que restauran arte* no solo se limita a enseñar técnicas de conservación, sino que también promueve el diálogo y la reflexión en torno a las obras de arte, invitando a las infancias a experimentar con los colores, las formas y los materiales de manera creativa, a la vez que exploran las historias que estos objetos artísticos encierran. El juego y el aprendizaje se entrelazan para que los estudiantes desarrollen una sensibilidad artística y un sentido de responsabilidad hacia la conservación de su herencia cultural.

Inspirado en la forma en que, de pequeños, intentamos arreglar nuestros juguetes rotos, este programa invita a las infancias a entender cómo las obras de arte también pueden deteriorarse y cómo, a través del conocimiento y la creatividad, es posible restaurarlas y conservarlas. De esta manera, como profesionales de la cultura y la educación, asumimos la responsabilidad de garantizar el acceso a los bienes culturales, y de formar sujetos críticos, creativos y activos en su comunidad.

Es así que invitamos a las infancias, a la comunidad educativa y al público en general a habitar el museo de manera lúdica y reflexiva, reconociéndose en su patrimonio cultural y entendiendo la importancia de su conservación.

Proyecto “Reconocer, compartir y crear. La maleta de la formación ciudadana”

María Inés Silva Barraza

Universidad de Chile, Facultad de Comunicación e Imagen

mariaines.silva@u.uchile.cl

La propuesta “Reconocer, compartir y crear. La maleta de la formación ciudadana” es una iniciativa piloto, innovadora y única en Chile, que se plantea como una estrategia eficiente y eficaz para el desarrollo de los Planes de Formación Ciudadana en establecimientos escolares, de acuerdo al mandato de la Ley 20.911 (2016). Los meses indicados en la propuesta son tentativos y podrían variar en función de la fecha de inicio real del proyecto.

Esta iniciativa, que se desarrollará en conjunto con la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, implica la traducción y aplicación de un dispositivo piloto desarrollado con éxito en Francia; su readecuación al contexto local y creación de una metodología de investigación-acción realizada en dos establecimientos públicos de la comuna, así como una propuesta de mejoras y escalamiento, con proyecciones a nivel comunal y a posteriori nacional.

La propuesta tiene como punto de partida la experiencia de la institución cultural francesa Grand Palais - Reunión de Museos Nacionales de Francia (GP-RMN), a partir de su programa de Maletas Pedagógicas. Las *Maletas Pedagógicas GP-RMN* constituyen una herramienta de educación artística y cultural que busca hacer accesible el arte y la cultura a todos y todas, utilizando el juego como medio para el descubrimiento, apropiación y expresión de la creatividad. En la actualidad, la RMN-GP cuenta con seis maletas: *El objeto en el arte*, *El animal en el arte*, *El paisaje en el arte*, *El retrato en el arte*, *Juego arte y deportes*, y *La ciudadanía en el arte*, en torno a la cual se sustenta esta propuesta.

Creada en 2022, la *Maleta La Ciudadanía en el Arte* fue concebida a partir de la pregunta ¿qué significa hoy ser ciudadano/a convertirse en ciudadano/a? en un mundo marcado por una movilidad humana sin precedentes, crisis migratorias, desigualdades o colapsos financieros en distintas dimensiones de la vida, considerando además el cambio climático, los efectos de la pandemia COVID, nuevas inestabilidades geopolíticas, la globalización y la revolución de la información en la era digital.

A partir de allí, la maleta se propone como objetivo contribuir a enriquecer las visiones de escolares, universitarios o adultos, sobre los valores ciudadanos, a través de obras de arte contemporáneo. Tras una revisión de más de 2.000 obras durante dos años de trabajo, así como el testeo de ellas con siete cursos de colegio, se seleccionaron cincuenta obras que ilustran 5 pilares de la ciudadanía: libertad, igualdad, fraternidad, protección del medio ambiente y acción ciudadana.

En torno a ellos se proponen tres grandes ejes de actividades sustentadas en una dinámica de juego y donde los participantes son actores. En este sentido, la maleta utiliza el “juego” como medio, y el “arte” como objeto de transición, para hacer ver, discutir y compartir estos valores, sin el prerrequisito de conocimientos en historia del arte ni en educación cívica.

El primer juego, llamado FilArt, permite asociar las imágenes con contenido escrito, y que se puede jugar en tres niveles de edad: entre 11 y 13 años, entre 13 y 15 años, y a partir de los 16 años. La segunda actividad propuesta es Pycart, un juego que se desarrolla en torno a una mesa, donde se busca descubrir las obras y valores, asignándoles a partir de una sola palabra. La mayoría de estas obras son de arte contemporáneo de diferentes disciplinas (pintura, diseño, fotografía, comics, afiches, escultura, etc.)

Una vez que los participantes se han familiarizado con las obras, se propone un segundo nivel de trabajo, con la actividad Exposición Ciudadana que se sustenta en un juego de roles. El/la profesor/a ocupa el rol de alcalde/sa de la ciudad, que, junto a sus concejales (estudiantes), tiene que organizar una exposición de cinco obras, cada una ilustrando uno de los pilares ciudadanos de la maleta.

Por último, el tercer nivel es de producción artística y cultural, de restitución, donde los participantes proponen creaciones de obras, discursos y debates a partir de lo aprendido e incorporan las actividades anteriores. En este nivel, las actividades propuestas pueden ser diversas, vinculadas al currículum y a partir de las propuestas que surjan de los mismos profesores y estudiantes. La maleta incluye las fichas de las obras, las descripciones de contenidos, y una guía de codificación donde se entregan instrucciones y consejos para readequaciones.

El desarrollo de actividades puede extenderse entre 15 y 25 horas. Sin embargo, ella ofrece la posibilidad de una duración mayor en función de las propuestas que vayan incorporando las escuelas. En dos años de existencia, la maleta ha tenido una importante difusión en Francia a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Municipalidades quienes la distribuyen en establecimientos educacionales, organizaciones sociales y culturales.

Este dispositivo fue analizado el año pasado por parte del equipo de académicos que forma parte de esta propuesta, en el contexto de una residencia de investigación en el GP-RMN. A partir de este trabajo, y de la propuesta de la Facultad de la Comunicación e Imagen a la GP-RMN de generar un proyecto de cooperación internacional, la institución francesa acordó ceder a la FCEI los derechos de la maleta *La Ciudadanía en el Arte* con el fin de generar una readecuación de sus contenidos al contexto chileno y latinoamericano (se adjunta el documento de la convención internacional aprobado por las partes, el cual se encuentra en proceso de traducción en el Instituto francés en Chile para proceder a la firma).

Esta adecuación se refiere a tres dimensiones:

- a) Definición de nuevos marcos conceptuales de la ciudadanía atinentes a Chile y su contexto actual, que podrían ser diversidad cultural, perspectiva de género, protección de medio ambiente, interculturalidad, derechos humanos, entre otros.
- b) Selección de obras de arte chilenas y latinoamericanas que enriquezcan el repertorio de obras ya incluidas en la maleta y orienten didácticas aplicadas por docentes en sus cursos.
- c) Propuesta de nuevas actividades, en especial a nivel de juego de roles y de producción artística y creativa.

En este contexto, un primer desarrollo se llevará a cabo con las comunidades escolares de los liceos Augusto D’Halmar y José Toribio Medina de la comuna de Ñuñoa, considerando tres etapas, las cuales serán acompañadas por el equipo de GP-RMN.

La primera, definida como “Traducción y adaptación de los contenidos del recurso didáctico “La Maleta”, que se realizará durante el segundo semestre 2024, supone, en primer término, la traducción al español de los contenidos de la maleta original y su análisis crítico para adecuarlo al contexto escolar comunal.

De manera paralela, se conformará un equipo en el que participarán académicos, profesionales y estudiantes de la FCEI, la Dirección de Educación de la Municipalidad y de ambos establecimientos educacionales, así como los/as directores del Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Solidaridad, el Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillos.

Por otra parte, y tomando como piloto la maleta original, se trabajará con el equipo de los establecimientos educacionales para desarrollar una propuesta de vinculación entre los contenidos del dispositivo francés y de sus posibles traducciones al currículum chileno, en el mayor número de asignaturas posibles y a partir de segundo ciclo. Este ejercicio permitirá, a su vez, detectar cuáles son las necesidades de capacitación, herramientas y conocimientos que requieren los docentes para un mejor desarrollo de sus Planes de Formación Ciudadana.

La segunda etapa, programada para los meses de marzo, abril y mayo 2025, se denomina “Implementación en las escuelas del recurso didáctico “La Maleta”. Aquí, se aplicarán las actividades de la maleta en 3 cursos por liceo, de diferentes niveles enseñanza a partir de séptimo básico hasta cuarto medio y bajo metodología de proyectos que suponga la intervención en diversas asignaturas. Este proceso será registrado de manera audiovisual con estudiantes de la FCEI, a través de un trabajo de etnografía con escolares, con entrevistas semi-estructuradas a docentes y grupos focales con estudiantes.

De manera paralela, se definirán los contenidos de una propuesta de “Diplomado en Educación cultural y artística para la formación ciudadana”, dirigidos a docentes de establecimientos educacionales. Esta propuesta formativa se nutrirá del registro de la experiencia de implementación de la nueva maleta, así como del trabajo realizado en la primera etapa del semestre anterior.

La tercera etapa, “Evaluación de los instrumentos y las estrategias desarrolladas a través del recurso didáctico “ La Maleta””, se llevará a cabo de manera paralela con la etapa 2, durante el primer semestre 2025, pero se intensificará durante los meses de junio y julio, luego de finalizar la implementación del programa en las escuelas. Esta etapa considera las siguientes acciones:

- Redacción de guía de decodificación de La Maleta con propuestas de trabajo para el currículum escolar
- Seminario de socialización de resultados

Asimismo, se contempla un momento final con la producción de los recursos generados a partir del trabajo propuesto, considerando productos editoriales, audiovisuales y pedagógicos.

Gracias a estos productos es posible sustentar la propuesta de escalamiento que se constituye a partir de 3 componentes:

- Programa de formación docente para la definición de sus Planes de Formación Ciudadana y para la implementación de la nueva maleta
- Producción de la nueva maleta y distribución en las escuelas de la comuna de Ñuñoa para su implementación con escolares en distintos niveles
- Acompañamiento a la segunda fase de implementación de la maleta para avanzar en una investigación de impacto.

Cabe considerar, que el escalamiento comienza a nivel comunal, luego regional y por último, nacional.

Clase de artes visuales en un mercado centenario barrial

Claudia Beatriz Sanzone

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
claudiabsanzone@gmail.com

Las clases de artes no sólo se dictan en escuelas, talleres o museos. Se relatará una experiencia de clase especial para niños en la galería de arte Puesto 86, que funcionó en un mercado centenario barrial durante diez años 2010 a 2020.

Numerosos artistas de las artes visuales y performáticas exhibieron sus proyectos en el espacio. Proyectos colectivos e individuales, que en la celebración de la semana del barrio, una vez al año, un plus de actividades conectaban con el público uniéndose al festejo. Las propuestas fueron múltiples: visitas guiadas al mercado y galería, exposiciones callejeras, itinerancia de proyectos artísticos en otras instituciones y clases especiales a distintos públicos.

Se relatarán los pasos previos a la experiencia anunciada que conlleva trabajo de gestión, mediación y docencia. También es una oportunidad para tomar conciencia de la presencia de la Universidad Nacional de las Artes en la comunidad, a través de sus distintos campos de formación.

Mayo 2017. Exposición: “Exploradora” - Pequeño relato de cómo me imaginaba los paisajes extraños, de las crónicas de viajes a los confines del mundo-. Artista, profesora e investigadora: Emilia Demichelis

Escuela N° 8 Distrito Escolar 6° Almaguer.

Tejer lo común

Florencia Miguel, Sofía Muiños

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM),
Centro Universitario San Martín (CUSAM)
mariaflorenciamiguel@gmail.com / lmuiños@unsam.edu.ar

¿Qué pasa que los jóvenes de nuestro territorio, de los barrios más vulnerados, poseen trayectorias educativas intermitentes, trayectorias de baja intensidad o de abandono/exclusión?

El destino de muchos parece ser el delito, la cárcel o la muerte.

La escuela no parece tener sentido, no aloja, no sostiene.

¿Qué pasa cuando el arte y la educación irrumpen en el barrio y en la cárcel?

Silvia Bleichmar habla de poder pensar en común, para formularnos nuevas preguntas

sobre lo que la realidad nos impone. Y expresa la necesidad de recuperar el pacto intersubjetivo, al que explica como: “reconocimiento de que el otro es otro humano y no simplemente un obstáculo para la acción o un vehiculizador de mi acción”. En otras palabras, recuperar el pacto intersubjetivo significa recuperar la noción de semejante.

El arte acontece y tomamos la metáfora de *puerta* que permite habitar y amigarse con lo educativo desde otros planos, hablar desde la diversidad de lenguajes que propone.

Permiten una pluralidad de lenguajes habilitando la posibilidad de expresión, de comunicación y de narrar las emociones y las historias individuales de diferentes formas.

Funciona también como *puente* hacia el exterior, del barrio, de la cárcel, construyendo lazos con otros espacios y personas.

Por último la *red*, las artes permiten trabajar desde el lazo, el afecto, la construcción del vínculo con el grupo y con cada estudiante. Y a su vez el vínculo con el entramado del estudiante, con el barrio, con su comunidad. Tejer la red que sostiene y cuida las libertades.

Los espacios artísticos como activadores del deseo posibilitando el sentido de comunidad desde proyectos colectivos, con horizontes hacia un presente y un futuro más dignos.

Proyecto Multirregional de Intercambio e Intervención de Arte Correo

Liliana Blanco, Karen Echaniz

Dirección de Cultura Municipio de La Calera, Córdoba - ESDI Escuela Superior de Danzas de Ituzaingó, Conservatorio de Música Alberto Ginastera de Morón
intercambioartecorreo@gmail.com / intercambioartecorreo@gmail.com

Somos Liliana Blanco y Karen Echaniz, ambas docentes, licenciadas en Arte y doctoranda en Arte. Tenemos un Proyecto único, ideado y generado por nosotras desde Buenos Aires y Córdoba, que continúa sin interrupción desde hace 7 años, íntegramente formulado vía web, sin conocernos previamente. El mismo se llama: Proyecto Multirregional, Red Intercambio e Intervención de Arte Correo, el cual lo renovamos y continuamos con la misma dinámica, aplicándolo en diferentes territorios escolares públicos, privados y estatales, desde el nivel primario, secundario y terciario de la República Argentina, Brasil, Uruguay y México

En el año 2018 surgió esta propuesta original, con la idea central del tema a experimentar, el Arte Correo con nuestros estudiantes. Allí surgió un Proyecto novedoso de Intercambio de obra de estudiantes en el cual la dinámica de recorrido de los trabajos sería un ida y vuelta a cada establecimiento educativo y/o escuela de arte, en donde estudiantes de una escuela, de un lugar determinado, crea una obra, la misma es enviada junto con su grupo por el docente a cargo, comprometido con el Proyecto, a otra escuela, en otro lugar, en el cual otro estudiante interviene el trabajo que recibió; el camino de esa obra intervenida terminará cuando regrese a su primer artista, al lugar del que partió. Así surgió la propuesta. En

ese primer lanzamiento de Proyecto de Intercambio de Arte Correo 2018 participaron 28 escuelas de Argentina y una de México, con aproximadamente 560 obras de alumnos/as, cada una de ellas intervenida por otro/a. En el 2019 la convocatoria reunió a 47 Establecimientos Educativos de San Pablo, Brasil, Bs As, Corrientes, Mar del Plata, Salta, Mendoza, La Plata, Córdoba y Chubut, superamos el número de 1000 obras realizadas. En el 2020 con la pandemia nos adaptamos a la virtualidad y surgieron trabajos intervenidos virtualmente, compartimos trabajos de escuelas de Argentina y Brasil. El 2021 fue mixto, correo convencional y obras virtualmente compartidas. En el 2022 los docentes se inscribieron a 51 cursos/grados de Argentina, Uruguay y Brasil. En este 2023 ya lanzamos el 6to año consecutivo de proyecto incorporando más regiones de Brasil, Argentina y Uruguay. Llevamos compartiendo miles de obras-postales de estudiantes de diferentes países latinoamericanos, expusimos trabajos en nuestras escuelas, realizamos videollamadas de intercambio sociales para compartir las experiencias artísticas, participamos de otras propuestas de arte correo con obra de nuestros estudiantes y seguimos creciendo trabajando en este 2024, nuestro activismo docente nos lleva a esto, a apostar siempre al arte, a la libertad, al compartir, a desafiar distancias y prejuicios...en nuestro Proyecto de Arte Correo todos son artistas

Mediación crítica y experimentación artística. Dispositivos de educación no formal para jóvenes

Loreto Antonia Bravo Fernández

Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, Chile

lbravo@baj.cl

La comunicación describe dispositivos de formación artística que son también experiencias de exploración crítica del contexto social y político del país y del mundo, ofrecidos a jóvenes interesados en las artes y/o artistas emergentes. En estos dispositivos de mediación cultural, se vinculan la investigación de la propia disciplina con la indagación de fenómenos contingentes. "Mala memoria" es una convocatoria que invita a crear obra sobre la base de archivos testimoniales que alberga el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El "Laboratorio de Escritura Territorial" es un dispositivo de creación literaria situada, que profundiza en nociones de identidad, margen, periferia. "Galería activa" pone a disposición muestras de arte contemporáneo creadas de manera colectiva por artistas novísimos que entran en diálogo con jóvenes de la educación pública formal. Estos son apenas unos ejemplos de prácticas que se fundamentan en el derecho a una educación democrática, emancipadora y pertinente a las diversas realidades de los y las jóvenes. Estos diseños son creados por artistas que colaboran en procesos que tienen a los y las jóvenes como protagonistas.

Estas experiencias son parte del trabajo que realiza Balmaceda Arte Joven (BAJ) en cinco principales regiones de Chile. BAJ es una Corporación Cultural privada sin fines de lucro. Desde hace más de 30 años colabora con el Estado en el campo de la educación artística, la difusión de artistas emergentes y el fomento de pensamiento crítico con un enfoque de Derechos Culturales. Trabaja con todas las disciplinas y lenguajes de las artes, tiene programas de expansión social (inclusión) y de intervención territorial comunitaria.

La estrategia de esta exposición es interrogar las prácticas expuestas, su eficacia y su potencial de escalamiento en políticas de mayor alcance. BAJ atiende alrededor de 5 mil estudiantes cada año, en sus actividades de formación directas (talleres, residencias, clínicas). Es una institución única en el país y ha inspirado programas vigentes en la política pública en arte y culturas.

FAN: Festival de Arte y Niñez

Maria Dolores Pasolini, Laura Cano, Delfina Irigoyen, Florencia Palermo

Colegio IDRA

dolopaso@gmail.com / laurahcano@hotmail.com / Delirigoyen01@gmail.com

Florencia.palermo@hotmail.com

Cada año el Colegio IDRA de Mar del Plata organiza el Festival de Arte y Niñez (FAN), una muestra colectiva que reúne producciones de todo el nivel inicial. Atravesada por distintos ejes temáticos y con una invitación permanente a la interdisciplina y la participación activa, se ha convertido en un punto de encuentro para toda la comunidad del jardín, fomentando la apropiación del espacio escuela de un modo creativo y lúdico.

En la edición 2024, FAN fue inspirado por el proyecto institucional “Imagine”, que toma como referencia el arte de John Lennon y Yoko Ono para promover la educación por la paz, celebrando la imaginación como un valor central. Los proyectos desarrollados por el cuerpo docente en esta edición destacaron por su sensibilidad y profundidad, creando un diálogo entre la educación artística y la ambiental. Las propuestas invitaron a niños y niñas a observar su entorno, tomar nota de todas las otras vidas que se entrecruzan en el jardín y en su ciudad, y crear producciones tanto individuales como colectivas que invitan a nuevas maneras de habitar y compartir el mundo.

Flores inventadas, hormigas, paisajes estelares, arte núbico, aves, mariposas, instalaciones y autorretratos, entre otras creaciones, se entrelazan en esta muestra. Esta diversidad creativa es solo la superficie visible de un trabajo profundo y reflexivo que permitió a las docentes vivenciar la enseñanza como tarea creativa. Proyectos que trascienden las disciplinas tradicionales y se encaraman sobre preguntas valiosas, verdaderas y actuales, proponiendo actividades innovadoras en las que los niños y niñas pueden plasmar sus propias ideas sobre

el mundo, transformándolo y transformándose en el camino. Algunos de estos proyectos, a su vez, integran a miembros de las familias del jardín, poniendo en el centro la amorosidad y los vínculos que nos nutren e impulsan a vivir plenamente. Otros invitaron a los niños y niñas a explorar la naturaleza con ojos curiosos y se valen de la rigurosidad científica y de las metáforas en simultáneo.

Siguiendo la idea de Vygotsky “El arte es una forma de conocimiento que permite a los niños explorar y comprender el mundo que les rodea” FAN 2024 es un reflejo de cómo las artes pueden convertirse en un lente para conocer e incidir en lo real, transformando tanto a los participantes como al entorno que habitan. Y al mismo tiempo es un punto de llegada donde la comunidad se vale del arte como espacio de cohesión y encuentro.

Espacios artísticos para abrir mundos posibles

Carolina Luzuriaga, Mariela Padula

La Jugleresa Libros y Escuelas Normales Superiores de CABA

caritoluzuriaga@gmail.com / marupadu77@gmail.com

En el marco de los profesorados de Educación Inicial y Primaria de la Escuela Normal Superior N° 11 realizamos la propuesta: “Mujeres de artes tomar”. Creamos un espacio artístico pensado desde distintos lenguajes, para nuestras/os estudiantes de los espacios curriculares “Artes Integradas y Educación” y Taller 6. Lo pensamos en diálogo con la ESI, desde los ejes de género y diversidad.

Somos parte de un colectivo de profesoras que construimos el Camino de Formación Colectiva, un proyecto de formación desde y para docentes que se enmarca en la Escuela de La Jugleresa Libros. Desde este espacio impulsamos experiencias en diálogo entre la ESI y los lenguajes artísticos que se entranan con nuestro trabajo docente en distintos profesorados. Nos interesa tejer puentes entre el arte y la ESI desde un hacer y reflexionar con otros. Algunas de las preguntas que nos guían son: ¿Cómo miramos desde los ejes y con ojos de ESI para crear propuestas pedagógicas que involucren distintos lenguajes artísticos? ¿En qué ejes de la ESI nos posicionamos para pensar nuestras propuestas artísticas y pedagógicas? ¿Cómo formamos docentes-mediadoras culturales con perspectiva de ESI?

En la experiencia en el Normal 11 propusimos a las/os estudiantes observar y documentar el armado del espacio: de un aula llena de mesas y sillas amontonadas a un espacio que se fue transformando y adquirió nuevos sentidos a través de los libros, imágenes, artistas, objetos poéticos, collage, luces y aromas. Luego la invitación a habitar el espacio desde la apreciación y la creación. Las reflexiones que compartimos ese día y en los encuentros siguientes dan cuenta del impacto que tienen este tipo de experiencias, de cómo movilizan y son valoradas por las/os estudiantes en términos de pensar otras maneras de entender la

práctica docente con infancias y adolescencias desde el arte. Invitar y alojar en el espacio son palabras que guían nuestro hacer docente ya que creemos en una educación que abra puertas a muchos mundos posibles, que invite a perderse para volver a encontrarse, a cada quien a crear sus propios mundos.

Estas propuestas se despliegan como puentes entre la educación y el arte. Buscan inspirar la conexión con el deseo creativo como herramienta poderosa para tramar encuentros, clases, reuniones. Favorecen una mirada a la singularidad y a la potencia de las infancias y adolescencias e invitan a pensar la creatividad no como algo dado sino como una construcción y una posibilidad.

Curaduría, arte y educación: derivas contemporáneas desde la escena argentina

Paula Waimberg

Universidad Nacional de las Artes (UNA),
Área Transdepartamental de Formación Docente
paulawaimberg@gmail.com

El presente escrito tiene por objeto trazar una relación significativa entre la curaduría y la educación artística a partir del giro educativo y dos casos de la escena local: el nuevo guión curatorial del MNBA en las salas permanentes de arte argentino de los siglos XIX al XX (2005) y la propuesta Curador Polimodal del MACRO (2007) con la intención de analizar ambas experiencias desde una posición inaugural respecto a las redefiniciones que se produjeron en el campo de la curaduría y la educación en museos en las últimas décadas.

La relación entre arte, educación y curaduría ha sido condensada bajo la noción de giro educativo dentro del campo, objeto de debate en diversas publicaciones en el contexto global. Este viraje producido en la escena artística contemporánea a partir de plataformas curatoriales y programas educativos que operan en instituciones museales y espacios de bienales, inauguraron una nueva función pedagógica en las exposiciones y narrativas que se construyen entre la exhibición y el público visitante a través de procesos de circulación y producción de conocimiento.

En este sentido, nos proponemos recuperar los casos mencionados para reflexionar sobre la importancia de las exposiciones y colecciones en la escritura de la historia del arte e identificar aquellos itinerarios y aportes en la circulación de obras que impactan en el ámbito educativo.

Arte y derecho a la identidad. Experiencias de taller en hogares convivenciales

**María Belén Hurlebaus, Silvia Beatriz Rodríguez Valencia,
Cecilia Carolina Paola**

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Facultad de Artes

Belenhurlebaus@gmail.com / Cecilia.cpaola@gmail.com / Silvia08081@gmail.com

Historieteando fue un proyecto del colectivo Oda Tinta, financiado por el Fondo Nacional de las Artes en su programa de becas formación 2021, cuyo eje temático se centraba en los derechos humanos. Tal proyecto proponía la realización de talleres de dibujo e historieta destinado a niños y adolescentes de dos hogares convivenciales: el Hogar Ángel Azul (Las Tahonas) y el Hogar del Padre Cajade (Arana). Las actividades artísticas fueron desarrolladas sobre el derecho a la identidad.

En un principio nos encontramos con una variedad de niños que se salía de los márgenes planificados, lo cual redireccionó muchas de las propuestas planteadas. Las principales características que motivaron las modificaciones fueron: problemas de alfabetización, sala multiedad, diversas discapacidades y las problemáticas referidas a la propiedad. Lo que nos llevaba a preguntarnos ¿cómo se trabaja el sentido de la identidad a través del arte en un espacio transitorio? El tema de la propiedad se volvió un eje importante reflejado tanto en la falta de posesiones como en la sensación de no pertenencia a la institución.

Bajo la premisa de *no puedo pertenecer a este mundo si no puedo decir que lo imagino de mi propia manera* (Evgen Bavčar; 1999) buscamos crear nuevas narrativas a partir de intervenciones que hacían más vívida la experiencia. La observación del entorno fue un punto central que involucró la resignificación de situaciones cotidianas, la valorización de los espacios naturales y la creación de escenarios ficticios dentro de la institución. De esta manera combinamos actividades de corte lúdico y escénico para después traducirlas al formato de historietas en papel.

Logramos profundizar la historieta como lenguaje y los modos de enseñarla. La narrativa y el dibujo se potenciaron uno al otro desde un lugar muy genuino en cada participante. Lxs chicxs no sólo decidían sobre su propio trabajo, sino que también se organizaban colectivamente para llevar a cabo las propuestas. La convivencia entre las diferentes edades estaba presente todo el tiempo, con sus conflictos y sus potencialidades.

Estas experiencias confirmaron la importancia de realizar actividades artísticas en comunidades, y su potencia como herramienta política para narrar las historias que forman nuestra identidad. Así se logró revalorizar el espacio transitado para que entre lxs chicxs que se iban y lxs que llegaban tuvieran la oportunidad de intervenir y sentirse parte de él.

DOSSIER

TRAZOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Relatorías visuales de conferencias, paneles y rondas de conversación

COORDINACIÓN:

Marcela Rapallo

PRESENTACIÓN

Durante el Congreso “Territorios de la Educación Artística en Diálogo”, coordiné la realización de relatorías visuales colectivas junto a un grupo de personas ilustradoras de la Universidad Nacional de las Artes. La propuesta tuvo como objetivo dialogar y documentar gráficamente lo que sucedía durante el Congreso, tanto en las conferencias, paneles y rondas de conversación como en los intercambios informales que se daban en los distintos espacios de encuentro.

La realización de las relatorías se basó en una intención común de construcción de una bitácora visual colectiva, al mismo tiempo que se habilitó la singularidad de cada participante en su modo de registrar, interpretar y narrar la experiencia desde el lenguaje visual.

Esta práctica se apoyó en la concepción de las artes como una forma de conocimiento. El lenguaje visual funcionó como una herramienta para producir sentido desde miradas singulares que dialogaron con los contenidos desarrollados desde otras perspectivas disciplinares. Las relatorías visuales no se plantearon como ilustraciones de contenidos previamente dados, sino como producciones que dialogaron activamente con las ideas abordadas, aportaron miradas propias y se entramaron con las perspectivas artísticas y visuales del equipo.

La experiencia resultó muy enriquecedora y tuvo continuidad en 2025 con la realización de la muestra *Trazos de la educación artística: pasados, presentes, futuros*, en la que se expusieron todas las producciones y fue presentada en la inauguración de la Sala Arte-Educación “Ana Mae Barbosa” del Área Transdepartamental de Formación Docente de la UNA.

Esta experiencia tuvo como antecedente el proyecto de bitácoras visuales colectivas que coordiné en el marco de la Diplomatura en Mediación Cultural, Comunidad, Artes y Tecnologías de la Universidad Nacional de las Artes. En ese contexto comencé a desarrollar este formato, inicialmente desde una práctica individual, para luego abrirlo a lo colectivo, articulando bitácoras singulares con una bitácora colectiva que puso en diálogo diversas miradas y lenguajes expresivos.

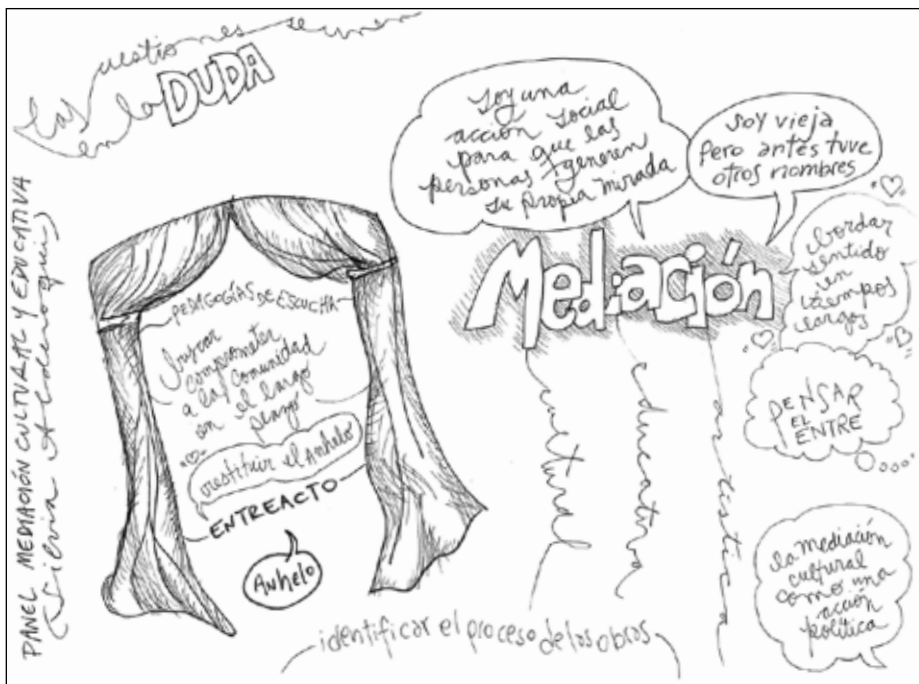
El cierre del Congreso se dio en un contexto político adverso para la Universidad Pública en Argentina, al coincidir con anuncios especialmente duros por parte del Gobierno Nacional. En ese marco, se realizó una acción de dibujo digital en vivo que integró las distintas bitácoras expuestas, ya digitalizadas, con el panel final del Congreso. Esa acción culminó con la lectura del manifiesto y con un dibujo que retomó la consigna que atravesó colectivamente ese momento: *Universidad Pública siempre*.

MARCELA RAPALLO

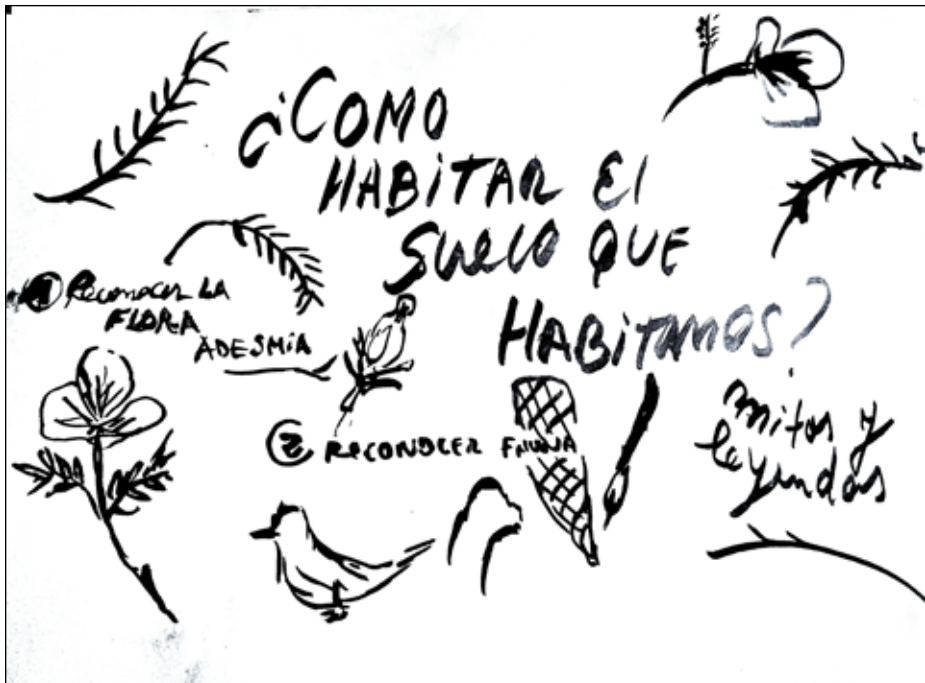
Marcela Rapallo

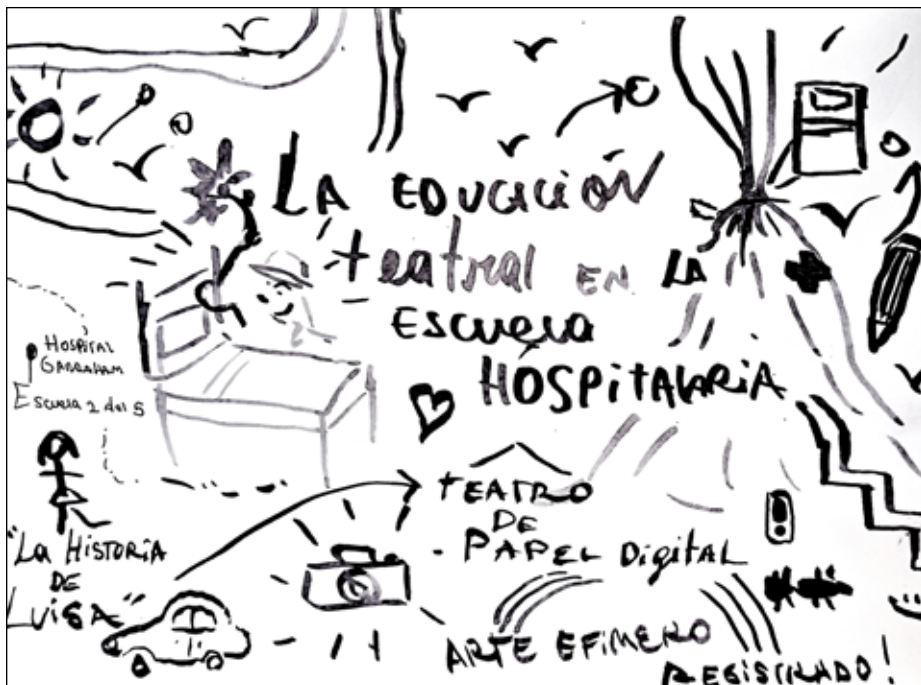

Rosa Amarilla

Fiona Avocado

SAN MARTÍN

HAY MUCHAS
PREGUNTAS SOBRE
LA UNA —

— PARA HACER PLATA!

— SIN MATEMÁTICA!

Es importante que la
universidad es pública

MUSEO MODERNO
DEPT DE EDUCATION

TALLERES EN TERRITORIO

MEDIACIONES CULTURAL
EXTRAMUROS

Aula cósmica del bajo

¡ARTE ES PASIÓN!

líneas inquietas - programa para
adolescentes

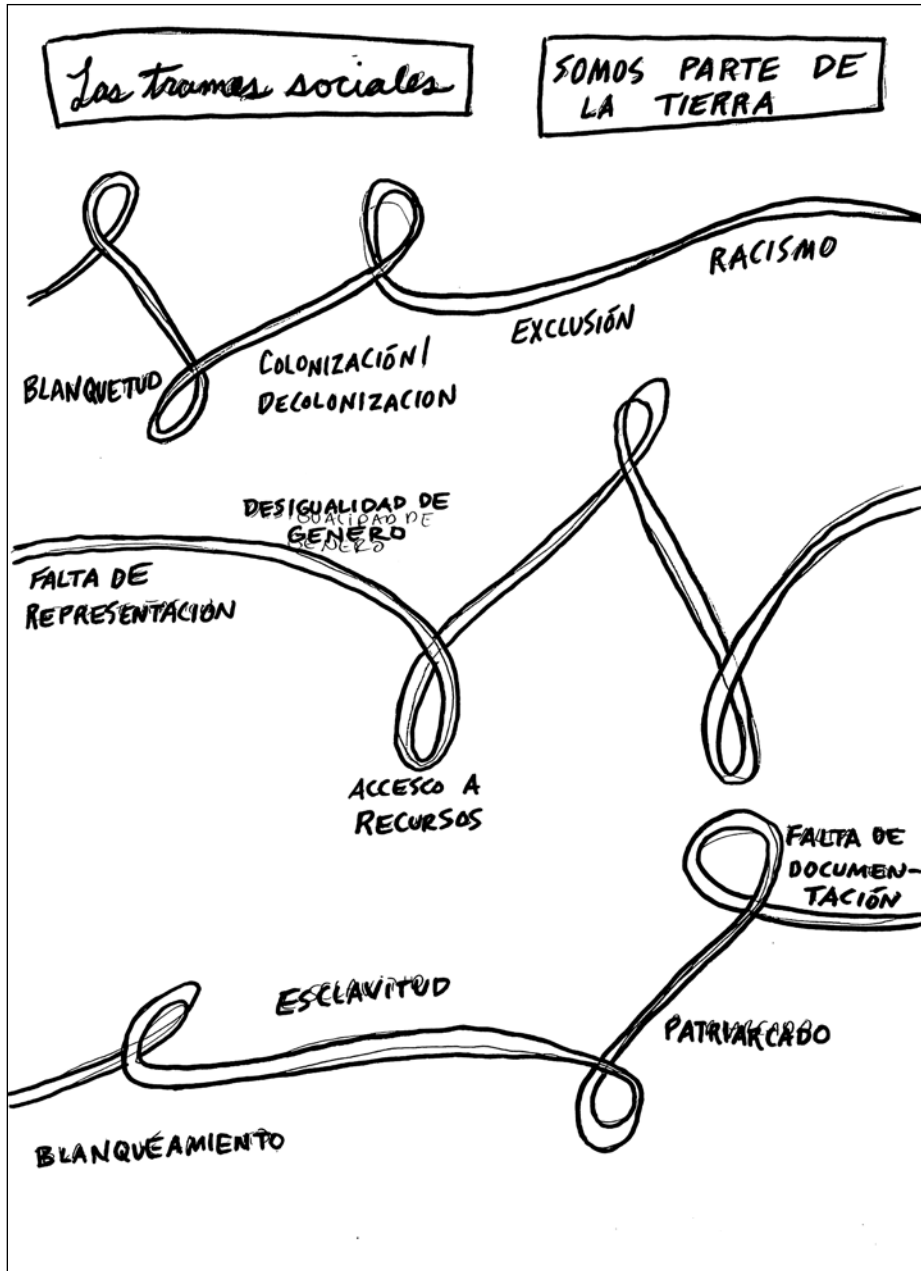
SALUD MENTAL - MASQUERAS - IMAGINAR

Las Tres Ecolequitas
la comunidad y programa
participantes

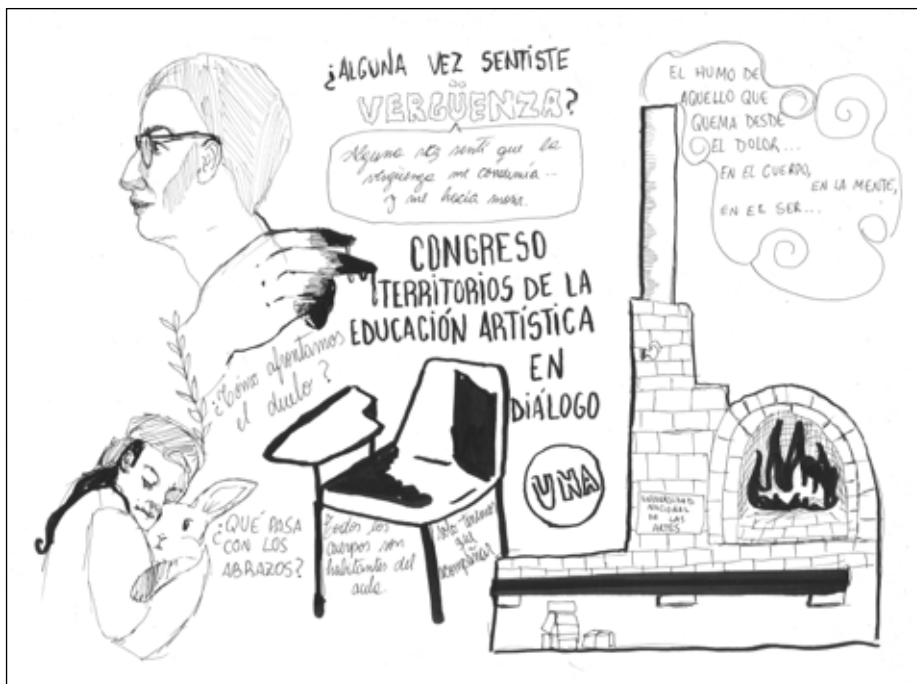

Sofía Miranda Ledesma

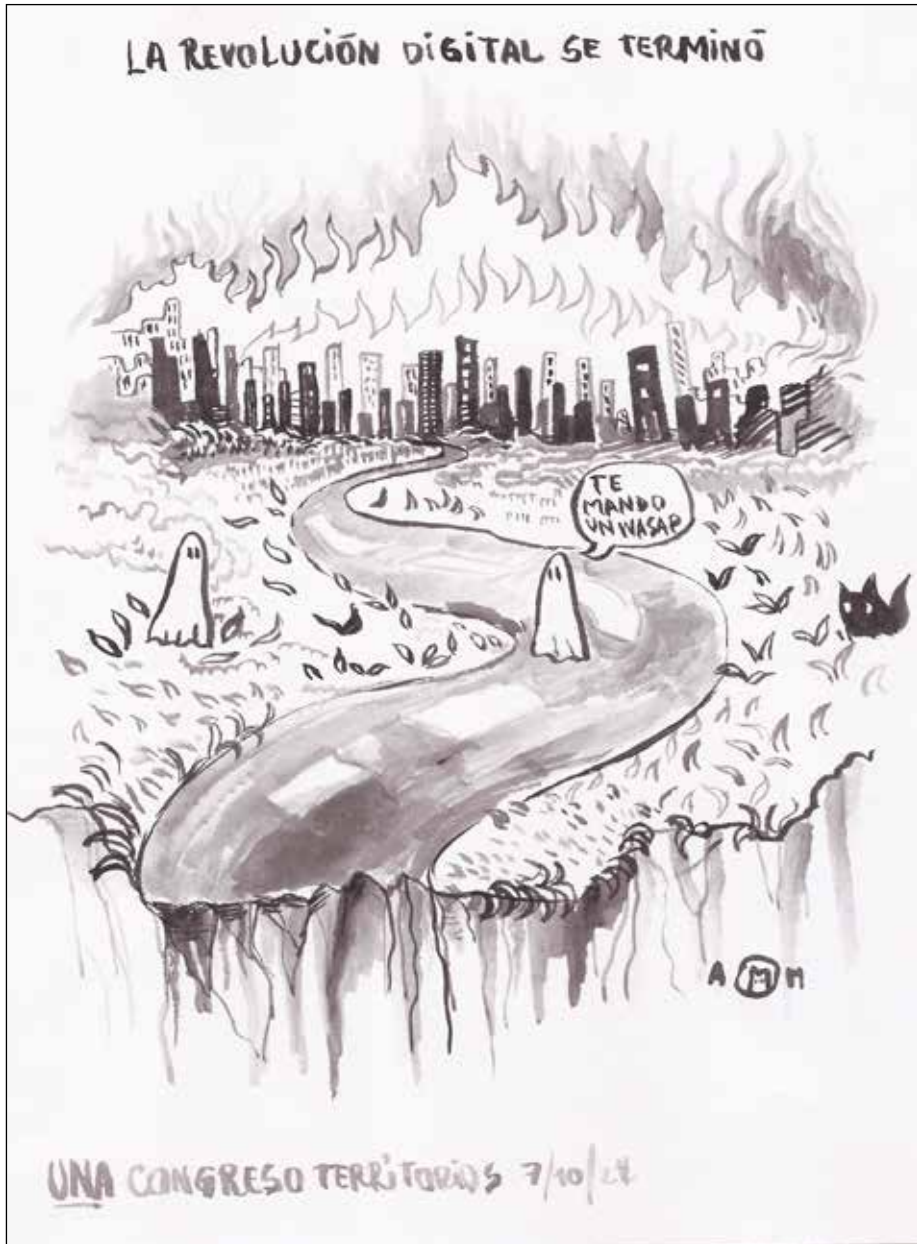

Agustín Murias

"Solo hay obra cuando hay un otro."

"El amor no es un hogar,
sino una casa en
construcción"

APROPIÉMONOS
DE SÍMBOLOS
CULTURALES
PARA PRODUCIR
ARTE

A
M
P
L
I
A
R

N
O
S
O
T
R
O
S

CONCIENCIA SOCIAL
CONCIENCIA MATERIAL
CONCIENCIA AMBIENTAL

LA ESCUELA DEBE
SER UN ESPACIO
QUE VELE POR
LA BÚSQUEDA DE
LA EXPERIENCIA
ESTÉTICA
EN **TODAS**
LAS ARTES

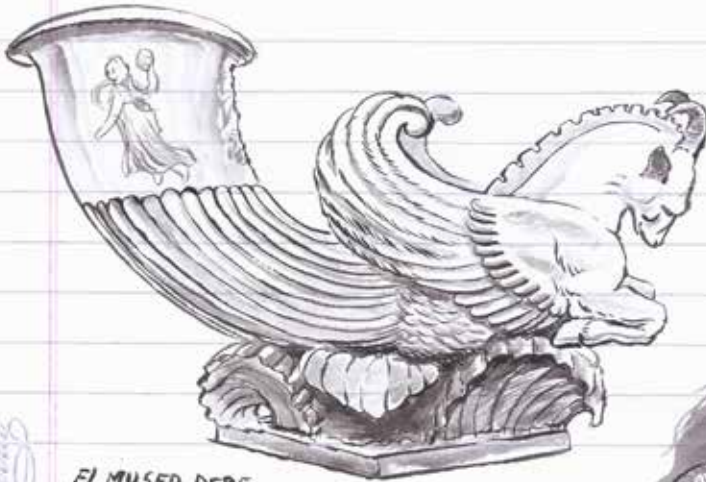
ES VÁLIDA ALUDIR
A ICONOGRAFÍA RELIGIOSA
CERCA A LAS
COMUNIDADES EN
SERVICIO DE FINES
ARTÍSTICOS

LOGRAR AUTONOMÍA
EN LOS ESTUDIANTES,
SIN OLVIDAR
QUE REFLEXIONEN
ACERCA DE SU TRABAJO

A (M) M

UNA CONGRESO TERRITORIOS 8/10/24

LAS ARTES SON MOTORES
PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

Resistencia

EL MUSEO DEBE
ARTICULARSE
CON LA ACTIVIDAD ESCOLAR
NO SOLO DESDE EL LEGADO CULTURAL
SINO PARA LA APROPIACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN
DE SÍMBOLOS Y LENGUAJES ARTÍSTICOS

INTERCAMBIO, REACCIÓN, RESPUESTA CREATIVA
ANTE LA COLONIZACIÓN CULTURAL DE PODERES
HEGEMÓNICOS

LAS MIRADAS NO SON PASIVAS
DEBEN SER CRÍTICAS Y GENERAR
ESPACIOS DE DIÁLOGO

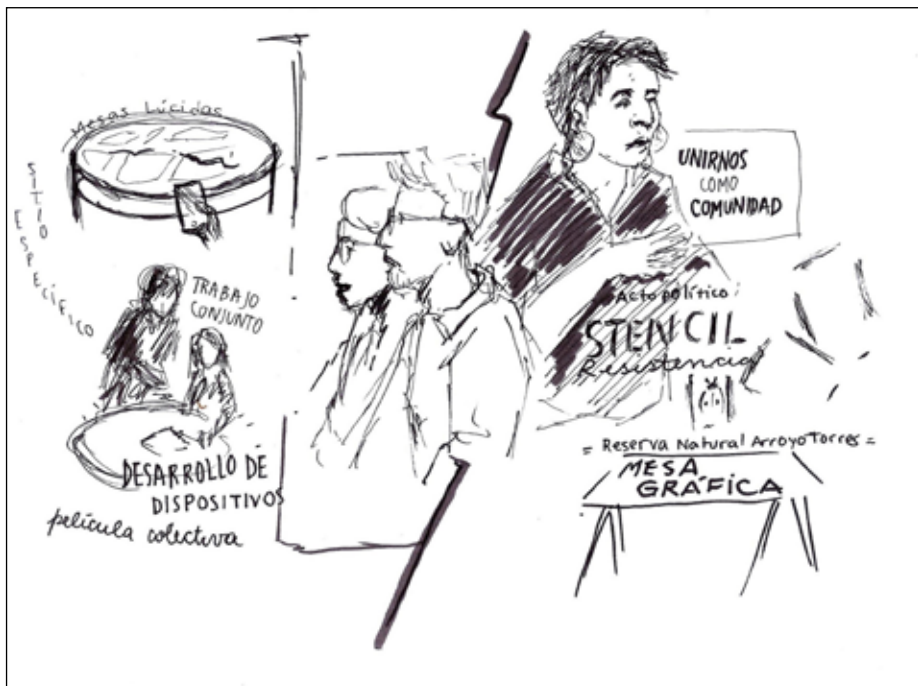
A (M) M

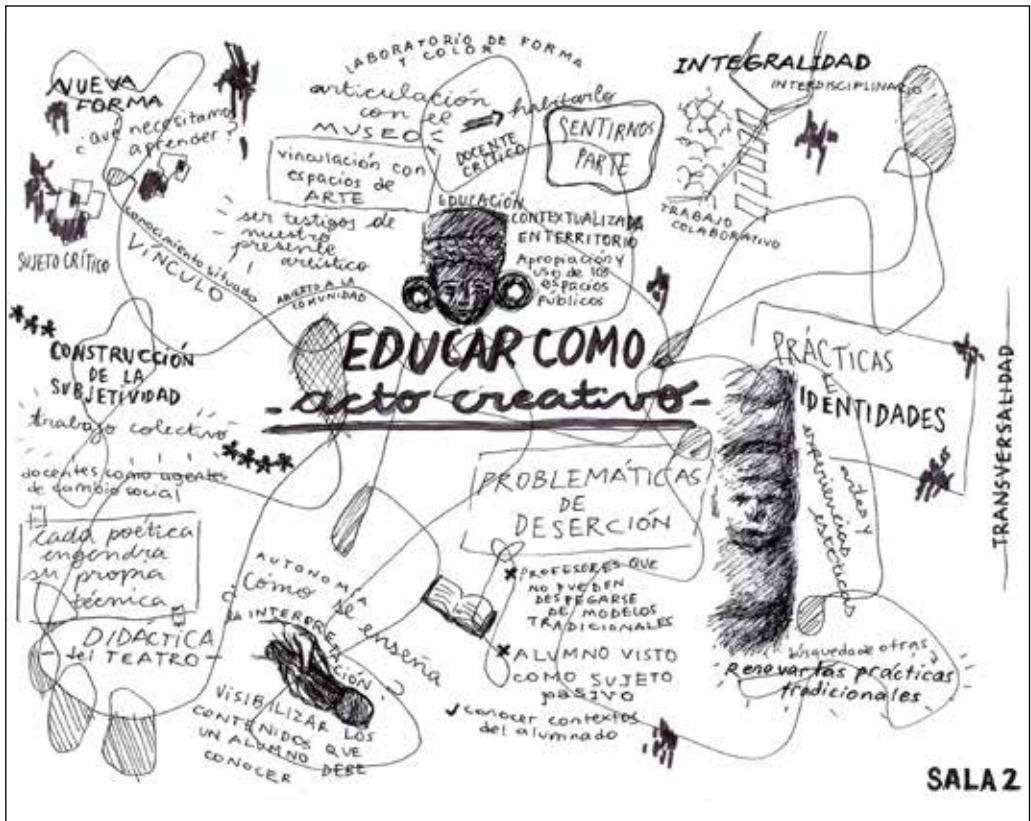
UNA CONGRESO TERRITORIOS 8/10/24

Daiana Ramírez

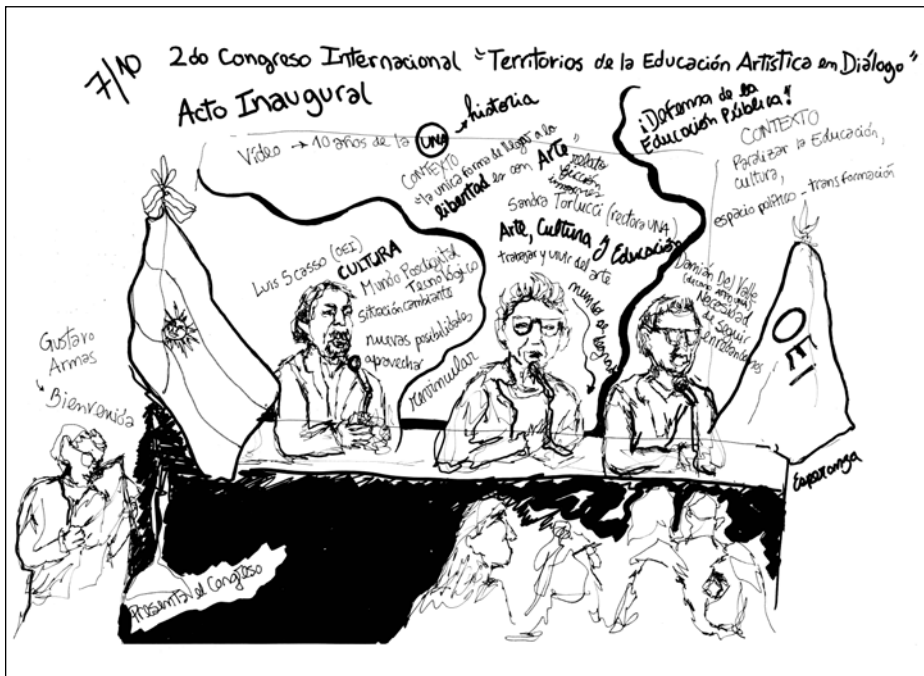

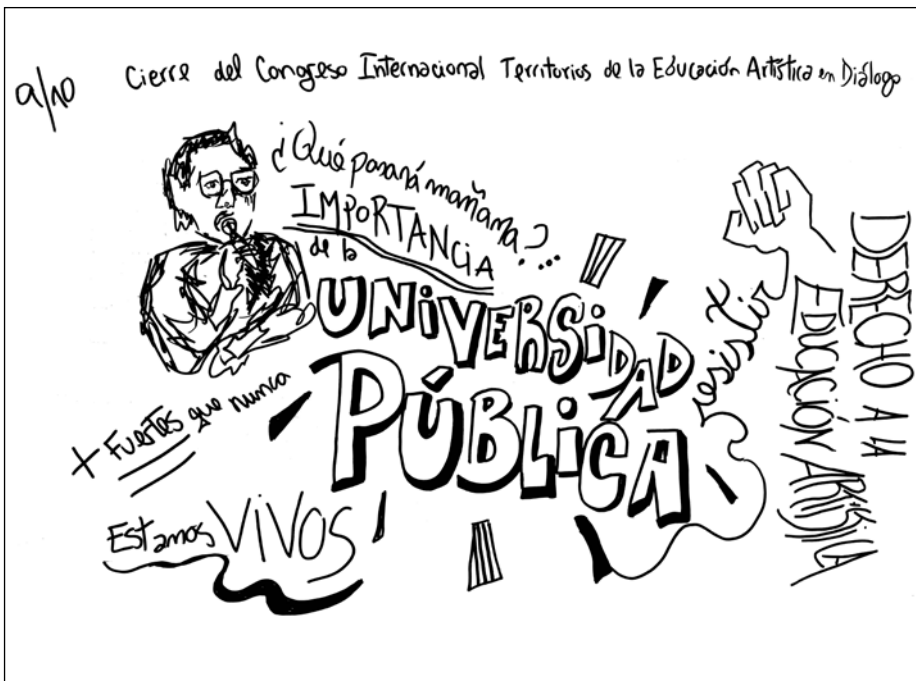
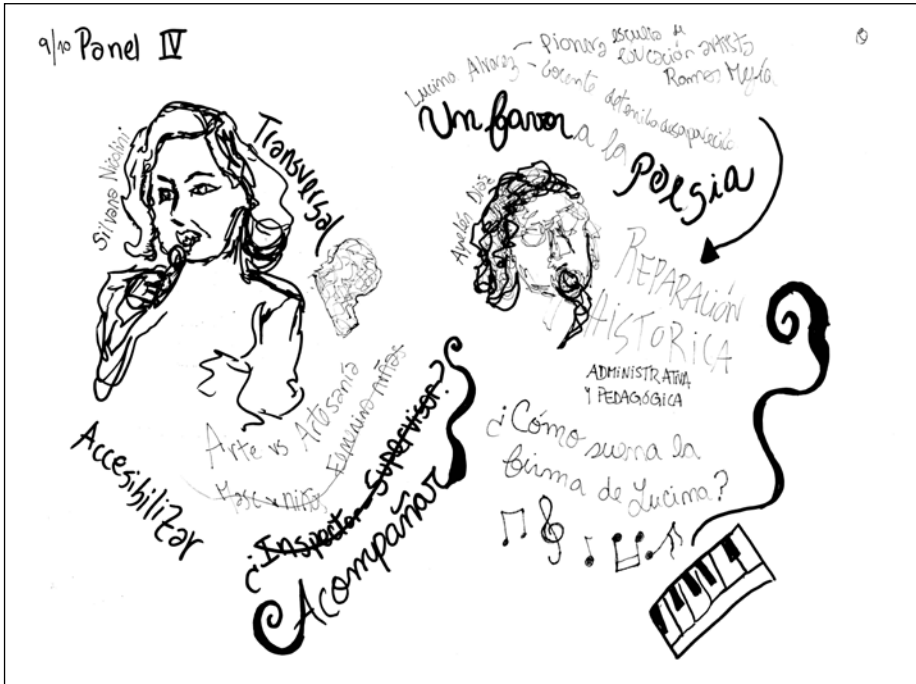

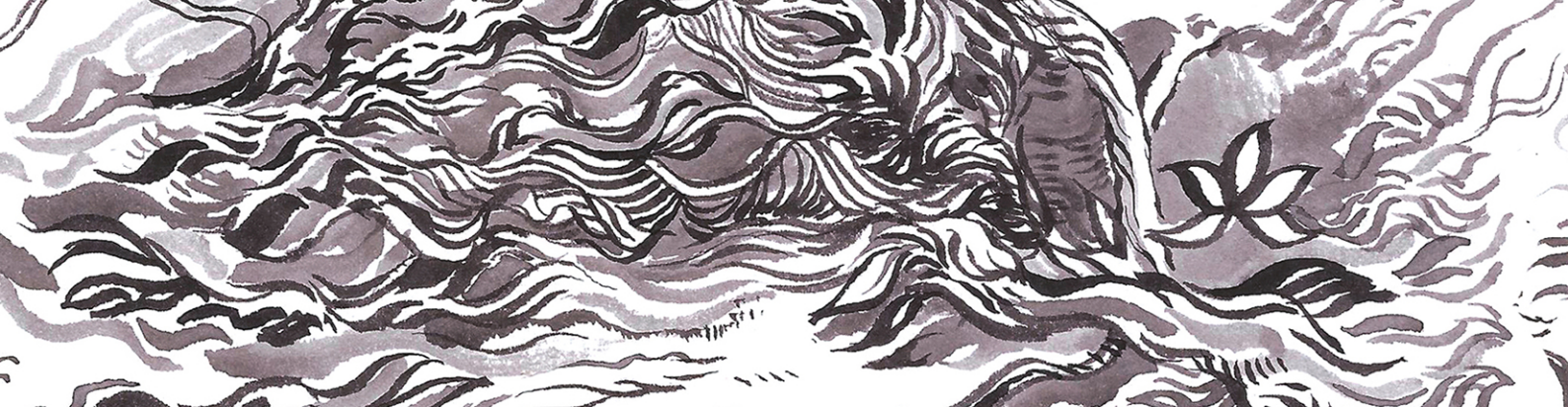

SALA 2

Victoria Tripaldi

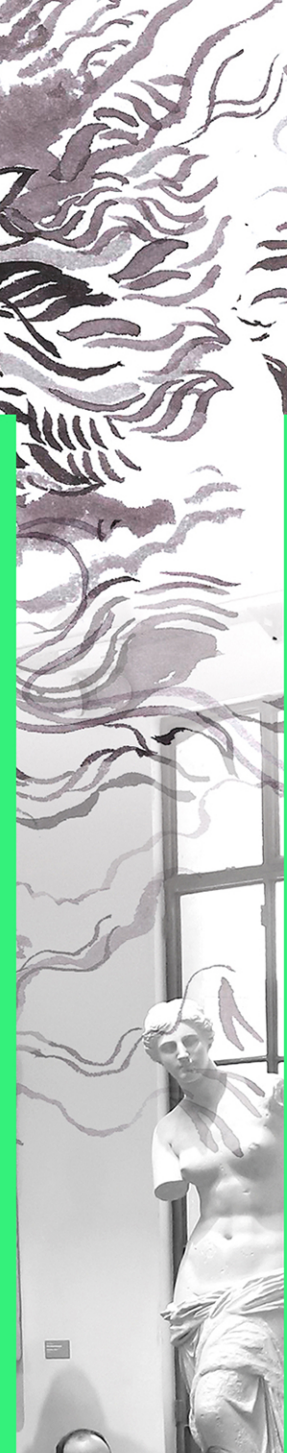
INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Resúmenes de las presentaciones realizadas en las Rondas de Conversación y relatorías visuales del II Congreso Internacional "Territorios de la Educación Artística en Diálogo"

FORMACIÓN
DOCENTE

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

ISBN 978-631-91429-1-4

9 786319 142914