Presentación N° 10

Esta publicación está destinada a docentes de arte de todos los niveles educativos, estudiantes de carreras de profesorado de Arte en todas sus disciplinas, instituciones de educación artística y público en general, interesado en las cuestiones formativas que hoy preocupan en cuanto a la educación artística, su expansión y sus usos sociales y socioeducativos. Procura contribuir al debate, incluyendo artículos académicos, ensayos, comentarios, entrevistas y novedades de interés, así como la difusión de experiencias educativas innovadoras.

Directora: Lic María Elsa Chapato

Editores:

Lic María Elsa Chapato

Mg. Maria Marcela Bertoldi

Dra. Maria Cristina Dimatteo

Editorial

Hace algún tiempo, ¡pasa tan rápido!, decíamos que *“La Revista Trayectoria aspira a conseguir continuidad de publicación, así como incrementar la frecuentación de un público lector ya numeroso, que logre encontrar en estas páginas aportes significativos para su reflexión profesional”* (Trayectoria N°6, 2019). Esa continuidad está siendo lograda con la participación de colegas de distintos puntos del país y de otros que han visto crecer esta publicación desde países vecinos y también desde algunos otros del viejo continente.

La continuidad de este proyecto editorial significa el contacto con los docentes de Arte de nuestra región y con otros que, quizás más distantes en nuestro país, buscan mantener viva la voluntad de actualización y el debate sobre sus tareas de enseñanza.

Llegamos a nuestra edición número 10 y es una gran satisfacción poder continuar comunicándonos con la comunidad de enseñantes de Educación Artística, campo al que dedicamos nuestros esfuerzos investigativos y docentes, así como con los estudiantes que van pensando en iniciarse en este rico, variado y creativo territorio a los que pretendemos acercar ideas, conceptualizaciones, reflexiones y debates que les permitan fortalecer su rol.

Los temas recorren el abanico de preocupaciones que alcanzan a la educación artística en todo su amplio espectro; problemáticas específicas de las distintas disciplinas artísticas, relaciones de las artes y los procesos culturales, la enseñanza de las artes en los contextos institucionales, las determinaciones político pedagógicas y las prácticas concretas en los espacios de trabajo de los docentes, los niños y los jóvenes y sus problemáticas sociales, las aportaciones de las tecnologías a la participación artística, las distintas dimensiones de los procesos áulicos, los vínculos de las artes con otras disciplinas y sus posibilidades de articulación en los proyectos de enseñanza, entre muchos otros.

Cada número ofrece un recorrido singular a partir de las temáticas que atraviesan las prácticas y las reflexiones de nuestros lectores.

Una nueva publicación, nuestro Número 10, es una celebración. Les decimos gracias por acompañarnos.

La **presentación inicial** está constituida por un sustancioso artículo cuya autoría corresponde a la destacada especialista internacional **Anne Bamford**. Ella es profesora de la Universidad de las Artes en Londres y directora de la Agencia Internacional de Investigación en el Reino Unido. Su destacadísima experiencia investigativa la llevó a constituirse en la consultora principal de este campo para la UNESCO y, en ese papel, dirigir una extensa investigación coordinada en los más diversos países del mundo, donde se exploró sistemáticamente la relación entre arte y educación, poniendo de relieve las tendencias y enfoques predominantes. Nuestro contacto con ella, presentándole nuestra revista, fue la oportunidad para que compartiera con nosotros algunos de los resultados de la misma, los debates que se sostienen sobre algunos aspectos de las políticas educativas y de los fac-

tores que intervienen en las prácticas de los profesores. El artículo que generosamente nos enviara llegó en inglés. Nos tomamos el atrevimiento de hacer una traducción lo más ajustada posible para facilitar la lectura a quienes no estén familiarizados con ese idioma. Lleva por título **The Wow and the How: The role of arts education and approaches for teaching**, el que hemos traducido por **El asombro y el cómo: el papel de la educación artística y los enfoques para la enseñanza**.

Quizás suene rara la enunciación y eso merece alguna explicación. En el título elegido por la expositora se realiza un interesante juego verbal, reuniendo dos términos que algunos consideran contrapuestos. El término Wow o Wuau es una onomatopeya que indica asombro. Fue introducido en las teorías de la creatividad para denominar un momento del proceso creativo en que se vive la experiencia del descubrimiento, del hallazgo, del asombro. Decimos Wuau! cuando nos encontramos con algo maravilloso. Mientras, el término How se refiere al modo en que hacemos las cosas. How alude al conocimiento, al saber hacer. De este modo, la autora se introduce en uno de los dilemas que se le plantean al docente de arte: la participación de la creatividad y el desarrollo de los procesos creativos y la enseñanza de los saberes disciplinares necesarios para que la producción resulte no solamente novedosa, original, sino también de buena calidad en su ejecución.

El enfoque de fusión que propone como enfoque de enseñanza considera la integración de lenguajes, de prácticas, de personas, de medios, de modo de avanzar en dirección a la interdisciplinariedad como perspectiva pedagógica general.

Se exponen en este artículo las conclusiones del estudio global realizado para UNESCO y se abordan varias de las preocupaciones que solemos encontrar entre nuestros colegas. Se proponen ciertas condiciones para lograr mejoras en los enfoques de enseñanza.

Agradecemos a la profesora Bamford su generosa contribución a nuestro décimo número.

Seguidamente, el profesor Emilio Méndez, Maestro funcionario de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Co-editor jefe de la Revista APES (Artes Performativas, Educación y Sociedad), España, nos ofrece su artículo *Imaginación e improvisación teatral. Una propuesta didáctica*.

El autor desarrolla una propuesta pedagógica para trabajar la imaginación de manera sistemática a través de la improvisación teatral. Parte, para ello, de revisar el papel de la imaginación respecto de la creatividad y de los procesos de construcción dramática a partir de la improvisación como técnica que reúne tanto la espontaneidad como el uso de los conocimientos apropiados durante el proceso de trabajo, la conjugación de saberes colectivos. Para ello presenta y caracteriza reglas de improvisación teatral y luego ciertas condiciones del trabajo grupal que hacen factible los resultados. La fundamentación teórica de cada uno de los aspectos enunciados en la propuesta es seguida de un desarrollo metodológico apropiado para la implementación de un taller, que da a los lectores una ejemplificación sustantiva de la propuesta y permite pensar o seleccionar actividades y estímulos para trabajar esta vertiente de la producción teatral.

Nora Lia Sormani, destacada especialista en Literatura Infantil y juvenil, integra y dirige el Área de Investigaciones en Teatro para las Infancias del Instituto de Artes del Espectáculo, UBA. En esta oportunidad nos ofrece el texto *Alfonsina Storni. Poeta, amante de los niños y el teatro*. Se trata de un estudio elaborado bajo el formato de ensayo en el que la autora destaca el interés de Storni por el teatro infantil.

Una breve biografía de la poetisa nos permite conocer su temprana inclinación poética, así como su trayectoria docente y su posterior dedicación plena a la escritura. Allí se destaca especialmente su obra dedicada al teatro infantil, sus claves dramáticas y su conexión con la imaginación y los intereses infantiles. Su paso por el Instituto Lavardén, la creación de piezas teatrales especialmente destinadas a los niños y la expresión de sus criterios respecto de las pautas que deberían tener para satisfacer el interés de los pequeños espectadores, nos ilustran sobre el momento en que se está constituyendo el espacio cultural para el teatro infantil en nuestro país.

El artículo describe las piezas teatrales de Storni que se presentaron en teatros porteños, destacando sus exquisitas cualidades que las hacen aún hoy motivo de admiración.

A continuación, encontramos el artículo titulado *Al teatro se va a hacer género. El teatro para «niños» como estrategia de crianza (heterosexual)*, de autoría de Germán Casella, Magister en Estética y teoría de las Artes, Facultad de Arte, UNLP. Profesor en Historia de las Artes Visuales, Facultad de Arte, UNLP. Integrante del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Universidad Nacional de La Plata.

En este artículo el autor propone una indagación sobre el teatro destinado a los niños en la ciudad de La Plata, el que es analizado desde una perspectiva de género. El desarrollo de un marco conceptual sólido y muy informado permite crear un abordaje sistemático que explicita sus supuestos y sus decisiones metodológicas con claridad y sistematicidad. Parte de hipótesis sobre “el teatro para *niños* es una más de las instituciones que componen a la infancia y por tanto es una estrategia de crianza heteronormada”, revisando las nociones y conceptos que actúan como reguladores de las miradas sobre género que atraviesan la escena destinada a niños en el contexto de la investigación. Se indagan las construcciones discursivas a partir de las cuales se construye un ideal regulatorio sobre el comportamiento y la imagen como parte de procesos de heterosexualización. Discute así los discursos teatrales y su capacidad para instituir ciertas identidades de género y descartar otras. Propone pensar en las prácticas a partir de las categorías desarrolladas y de las tensiones presentadas.

Nuestra muy estimada colega Elina Matosso ha querido hacerse presente en este número de nuestra revista, celebrando que hemos alcanzado la décima edición, con el esfuerzo editorial que ello implica, acercándonos algunas reflexiones sobre el contexto en que hemos trabajado durante el año pasado y este año con su trabajo *Clínica corporal y arte en tiempos mutante*. Destacada especialista en Expresión Corporal, en las problemáticas corporales y la construcción subjetiva, dirige junto con el Dr. Mario Buchbinder el Instituto de la Máscara, institución de dilatada trayectoria que brinda asistencia psicoterapéutica a partir de un encuadre psicoanalítico, psicodramático y corporal.

Bajo promesa de un artículo más extenso para próximos números nos complacemos en presentar esta colaboración de quién ha compartido momentos fundantes de nuestra institución, de acompañamiento formativo de docentes de la casa y de quien guardamos gratos recuerdos. ¡Gracias Elina!

Por último, la Lic. Prof. Melina Florencia Navarro, profesora del Colegio Preuniversitario Dr. Ramón Cereijo- UBA- Escobar y del ISFD y T 8034- Polo de Educación Superior de Escobar, nos propone *Estética del Caos. Pequeños Escenarios que Posibilitan el Caos Creador*.

En esta presentación la autora pone en tensión la enseñanza del arte sujeta a la transmisión de cierto canon y la posibilidad de favorecer experiencias creativas. Más que centrarse en el concepto de originalidad que caracterizó a la concepción moderna de la creatividad artística, propone pensar en el sesgo social de los procesos creativos, focalizando en la idea de potencia o intensidad estimulada

por las condiciones ambientales favorables para la creación. A partir de estos supuestos introduce la idea de caos creador desde la cual aborda una experiencia de trabajo creativo con estudiantes de artes visuales en el nivel secundario. Los registros fotográficos con que ilustra los proyectos creativos de los alumnos y las reflexiones que los mismos realizaron a partir de esta consigna, revelan las potencialidades de la propuesta.

En la Sección **Relatos de experiencias** contamos con el inestimable aporte de la Prof. Sandra Madonni, graduada de nuestro profesorado, destacada actriz y docente de la EMAD, Mar del Plata. En su carácter de fundadora - creadora de Dudú, junto con un grupo de actores y actrices, nos introduce en el trayecto recorrido para crear, fundar y desarrollar la actividad teatral destinada a niños menores de tres años. Este espacio cultural, dedicado a la práctica artística, teniendo a los bebés como pre espectadores y a sus acompañantes como mediadores, constituye una experiencia de gran interés para quienes decidan inclinarse por una tarea tan delicada como estimulante. Su relato abarca el proyecto fundacional y las reflexiones que llevaron a la producción de dos obras- espectáculos ya consagrados en la ciudad, así como los fundamentos que actúan como base para su elaboración. Una experiencia exitosa y necesaria que constituye un hito en la región.

En Entrevistas, tenemos el placer de incorporar la conversación sostenida por Natacha Delgado con la actriz y escritora Florencia Aroldi. Natacha ha titulado este interesante intercambio *“El teatro para la infancia como provocación y contención”*, el que nos anticipa la perspectiva con que la joven y experimentada creadora aborda la actividad con los niños. La entrevistada recorre sus vivencias personales, su ingreso al mundo teatral, sus descubrimientos del mundo poético y su interés por la infancia como destinataria de su trabajo. El diálogo esclarece visiones y propósitos artísticos y pedagógicos. Nos permite conocer más de una artista que nos propone un trabajo profundo, de gran interés para el que interactúa con niños.

Valeria Guasone, profesora de nuestra casa, se ocupó de realizar una sustanciosa **Reseña** del libro de reciente aparición *“Prácticas artísticas inclusivas. Teatro- danza- canto”* cuyo autor, Juan Ignacio Acosta, despliega una exhaustiva fundamentación del abordaje inclusivo que propone.

A partir de algunas conceptualizaciones fundantes el autor “aborda los lineamientos y definiciones posibles sobre el que se estructura el arte inclusivo y todo su espectro. Es un encuadre que permite acercar y ampliar la mirada sobre lo que es la discapacidad como temática, el rol que juega la co-

munidad, de qué manera interviene la sociedad y la familia, para así conocer otras formas de abordar el arte inclusivo”. Luego especifica las estrategias que hacen posible la propuesta de trabajo y los logros artísticos de los participantes.

Finalmente, en la sección **Lo que fue** contamos con dos presentaciones que resultarán de interés para nuestro público lector.

En la primera parte, nuestra colega Dra. Cristina Dimatteo nos informa sobre las nuevas ofertas de postgrado que se ofrecen en la Facultad de Arte. Tres Diplomaturas que seguirán disponibles en el próximo año académico.

Seguidamente, Verónica Ana Eva Rodríguez y María Emilia Zarini Libarona, integrantes del Área de Formación Continua de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte, informan sobre un ciclo dictado durante el año como parte de las acciones de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de Arte. El ciclo, denominado *Ciclo de Actualización y formación permanente para docentes de Educación Artística*, destinado a docentes de educación Artística y agentes culturales, tuvo una amplia aceptación y puso en debate las actuales problemáticas y perspectivas en el campo del arte, su enseñanza y las alternativas que ofrecen las tecnologías para pensar e implementar nuevas visiones sobre las prácticas artísticas.

Es este un número con grandes aportes para pensar, para debatir ideas, para revisar las prácticas, para avanzar en el conocimiento de las dimensiones que atraviesan el campo de la enseñanza del arte, las que nos convocan a una constante actualización y nos ofrecen un amplio basamento teórico para la reflexión.

Esperamos que constituya un estímulo para profundizar nuestra formación.

María Elsa Chapato

Directora

Equipo Editorial