

Área de Formación Continua de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte – UNICEN

María Cristina Dimatteo¹

cdimatte@arte.unicen.edu.ar

Durante 2021 se dictaron tres diplomaturas dependientes del Área de Formación Continua de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte – UNICEN.

1. Diplomatura Universitaria en Arte y Tecnología

Coordinación general: DIS Alexis Trigo y Dra. Mayra Garcimuño.

La **Diplomatura Universitaria en Arte y Tecnología** - DATe (Diplomatura Universitaria en Narrativas Transmedia y Tecnologías de la Interactividad) fue creada por Resolución de Consejo Superior N° 6929/2017, reuniendo los universos de conocimientos de la Facultad de Arte, la Facultad de Ciencias Exactas y el Área de Medios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, brindando herramientas para el diseño, producción y gestión de contenidos digitales para proyectos transmedia, experiencias inmersivas e interactivos a través de la práctica y el pensamiento técnico-artístico.

Sus objetivos son:

- Introducir a las y los estudiantes en el lenguaje técnico y específico que reclama la interdisciplina técnico-artística en las narrativas transmedia y la interactividad.

---

¹ Departamento de Educación Artística. Facultad de Arte. UNICEN.

- Proporcionar una actualización de habilidades profesionales para producir y realizar contenidos digitales insertos en narrativas expandidas a múltiples medios y plataformas.
- Brindar una formación tecnológica en torno a las potencialidades de las plataformas participativas de consumo.
- Incorporar al estudiante al proceso de diseño, desarrollo y gestión de proyectos.
- Reflexionar sobre el perfil de nuevas audiencias y la experiencia del usuario (UX).

Dada la cuarentena decretada por las medidas nacionales de aislamiento social preventivo por Covid-19, la cursada tuvo una modalidad semi-presencial que se complementó con clases virtuales online y off-line, por medio de la Plataforma Virtual de la Facultad de Arte.

Organización académica

Se trabaja con seis módulos distribuidos a lo largo de 8 meses:

1. Estructuras Narrativas No-Lineales.
2. Laboratorio de Tecnologías de Interactividad en Arte.
3. Teorías de las Narrativas Transmedia y el Arte Interactivo.
4. Programación Creativa
5. Diseño del Espacio.
6. Práctica Proyectual Integral.

Se espera que al finalizar el cursado de los módulos los participantes cuenten con una actualización de las habilidades profesionales, el conocimiento y las aptitudes requeridas para la creación, diseño, producción y gestión de un proyecto transmedia en diálogo con diferentes industrias culturales (Editorial, música, videojuegos, periodismo, etc.) como de experiencias artísticas de recorrido no-lineal,

con especial atención en la inmersión, la participación y enmarcadas en el paradigma de la cultura digital.

2. Diplomatura universitaria en arte para la transformación social

Coordinación general: Jorge Triplana

Esta oferta académica fue aprobada por Resolución de Consejo Académico N°204/19 y su implementación iniciada en agosto de 2021 de manera virtual, con actividades presenciales previstas para fines de noviembre y principios de 2022.

Sus objetivos son:

- Vincular y potenciar procesos de construcción colectiva de saberes que permitan revisar críticamente las prácticas en los distintos ámbitos laborales y territoriales
- Promover un proceso reflexivo de formación continua acerca del trabajo artístico socioterritorial desde la cotidianidad de las prácticas socioeducativas.

Esta propuesta se fundamenta en un enfoque de derechos -el cual incluye el derecho a la producción y difusión del hacer artístico y una perspectiva de género, como así también en una concepción integral de las funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión. Cuenta con el aval de quince organizaciones sociales e instituciones educativas de Tandil.

En tal sentido, la Diplomatura se plantea como un dispositivo de co-construcción de conocimiento entre el conjunto de actores/as involucrados/as, en tanto instancia de formación continua, en torno de temáticas identificadas como significativas en el territorio.

La Diplomatura está estructurada en distintos módulos de trabajo que responden a los ejes formativos identificados como prioritarios, distribuidos en distintas prácticas que lo integran y multiplican su sentido de formación continua. De este modo, en el marco de la cursada de cada módulo, el/la estudiante de la Diplomatura pudo transitar por conversatorios, relatos de experiencias, paneles de debate, charlas, prácticas artísticas, entre otros dispositivos. Éstos se constituyeron en tránsitos formativos no sólo para los/las estudiantes de la Diplomatura Universitaria sino también para diversos

miembros de la comunidad interesados en participar de ellos, potenciando así las posibilidades de multiplicar el trayecto formativo.

Organización académica

La diplomatura se organiza en torno a seis módulos:

- Artes, sociedad y conocimiento
- Artes y entramado socio-territorial
- Artes y educación artística
- Artes y políticas culturales
- Artes, género e identidades
- Artes y construcción de ciudadanía(s)

3. Diplomatura Universitaria en Estéticas Contemporáneas

Coordinación: Gabriela Piñero – Marcela Bertoldi

Esta Diplomatura fue creada por Resolución de Consejo Superior N° 7940/21 con una modalidad completamente virtual. Inició su cursada en el pasado mes de septiembre de 2021.

La **Diplomatura Universitaria en Estéticas Contemporáneas** depende del Área de Formación Continua de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte y surge de la necesidad de contar con un espacio de formación y reflexión para los y las profesionales del campo artístico y educativo, en torno a las singularidades que adquieren las prácticas artísticas contemporáneas.

Entre sus objetivos se propone:

1. Ofrecer una formación integral, sólida y actualizada en los campos de la realización, investigación y enseñanza de las prácticas artísticas contemporáneas, desde una perspectiva interdisciplinar, post-disciplinar (inespecífica) y situada.

2. Contribuir a la formación y profesionalización de artistas, gestores/as y profesores/as de arte en los problemas y desafíos que plantea el arte contemporáneo.
3. Ofrecer herramientas artísticas, teóricas y metodológicas que permitan a los y las artistas, docentes, investigadores/as y gestores/as, sistematizar y conceptualizar su práctica, y desarrollar proyectos críticos y situados, conscientes del potencial transformador de lo artístico.
4. Consolidarse, a mediano y largo plazo, como un programa de referencia a nivel regional, en lo que atañe a la actualización en la producción, investigación y enseñanza del arte contemporáneo.
5. Promover acciones tendientes a la vinculación interinstitucional entre instituciones del quehacer educativo y artístico.

Organización académica

En este primer cuatrimestre se desarrollaron los siguientes seminarios:

- Debates artísticos contemporáneos
- Perspectivas críticas orientadas a la producción, formación y enseñanza artística.
- Técnicas, soportes y materialidades del arte contemporáneo
- Espacio de tutoría para el diseño y realización del trabajo integrador final.

Se prevé para el primer cuatrimestre de 2022 el desarrollo de los siguientes seminarios:

- Metodologías de la investigación en artes contemporáneas
- Territorio, memorias, cartografías
- Aportes y transformaciones del arte contemporáneo en el sistema educativo argentino y en instituciones artístico-educativas
- Espacio de tutoría para el diseño y realización del trabajo integrador final.

El trabajo integrador final consiste en el diseño y realización de un proyecto de investigación artístico, educativo o de gestión factible de ser digitalizado y difundido en formato virtual.

Entre los participantes encontramos profesores de Educación Artística, comunicadores sociales, sociólogos, profesores de Historia, de Ciencias Políticas y de Ciencias de la Educación, entre otras especialidades. Proceden de las ciudades de Bahía Blanca, Balcarce, Tandil, Escobar, La Plata, Azul, Mar del Plata y de la ciudad de Córdoba.

En febrero/marzo de 2022 se abrirá la inscripción para la segunda cohorte. Se podrán cursar los seminarios en forma independiente.

Para consultas y/o mayor información: diplomaturas@arte.unicen.edu.ar

Lo que fue

Ciclo de Actualización y formación permanente para docentes de Educación Artística

Verónica Ana Eva Rodríguez²

María Emilia Zarini Libarona³

formacioncontinua@arte.unicen.edu.ar

El área de Formación Continua de la Secretaría de Investigación y Posgrado, en colaboración con las docentes Marcela Bertoldi, Cristina Dimatteo y Victoria Fuentes, de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, llevaron a cabo esta propuesta que tuvo por objetivo generar espacios de reflexión sobre actividades docentes-profesionales a partir de encuentros mensuales a cargo de docentes y graduadxs de la Facultad de Arte. En cada ocasión se desarrolló un núcleo temático en particular y fue abordado desde la teoría y la práctica. El ciclo estuvo destinado a docentes de Educación Artística, Humanidades y Ciencias Sociales de las distintas ramas y modalidades del sistema educativo provincial de las regiones educativas 20 y 25; cabe destacar que, asimismo, han participado docentes de todo el país.

En el primer encuentro el Dr. Miguel Santagada presentó sus reflexiones en torno a **“El Arte como conocimiento”**. Propuso pensar el conocimiento y su relación fundamental con lo simbólico y, en este sentido, con el arte. Según lo expuesto, el arte aspira a una conjunción de estructuras que van

---

² Profesora de Teatro por la Facultad de Arte de la Unicen, desarrolla tareas en el Área de Formación Continua de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte y es colaboradora del Núcleo de Investigación TECC (FA-UNICEN). Se desempeña como Profesora de Teatro en la Escuela Municipal de Teatro de Tandil y en el proyecto “Formación Docente en Técnicas Dramáticas No convencionales” de la Dir. de Cultura de Benito Juárez, es actriz, directora de teatro y formadora en la Cooperativa de Trabajo artístico Recooparte Ltda.

³ Realizadora Integral en Cine, Video y Televisión, por la Facultad de Arte, UNICEN. Doctoranda en la Facultad de Arte de la UNLP. Docente en la asignatura de Montaje (FA/UNICEN). Desarrolla tareas en: el Área de Formación Continua, de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte; en la Revista Aura; y forma parte del equipo de trabajo en la Sala teatral La Lámpara.

más allá de lo verbal. Santagada propuso la idea de que *el sentido* es la estructura profunda del conocimiento; pese a esto, rara vez ha sido tematizado como objeto de estudio. El arte, en lugar de validar afirmaciones, afirma paradojas; siempre está en la búsqueda de sentidos. Así es que el arte como conocimiento tiene que ver con una práctica reflexiva y crítica al mismo tiempo.

En diálogo con la exposición del Dr. Santagada, se presentó una experiencia de graduadxs de la carrera de Realización Integral en Artes Audiovisual. La serie “Ritos de Paso”, impulsada por Arte Publicaciones y el Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca (CDAB) de la Secretaría de Investigación y Posgrado, con la coordinación general de Anabel Bonani, Mariano Schettino, Matías Petrini y Claudia C. Speranza. “Ritos de Paso” verbaliza una sensación relacionada con el presente de la pandemia, desde una perspectiva humana y física en la que se territorializan los deseos en un contexto de aislamiento.

El segundo encuentro, **“Tecnología aplicada a la enseñanza de las artes”**, estuvo a cargo de la Lic. Margarita Rocha, quien ofreció pensar la tecnología como una forma de abordar la sensibilidad presente, proponiendo desbordar sentidos, yendo más allá de una concepción instrumental de la técnica, desnaturalizando la oposición arte-técnica. Expuso una mirada sobre la técnica en tanto singular predisposición hacia el mundo, un ordenamiento de mundo; por lo que, en este sentido, aplicar tecnologías en la educación significaría aplicar modelos de ser en el mundo.

Para pensar este núcleo temático fue convocada la experiencia de la graduada Noelia Almassio, actriz y docente, quien lleva adelante la gestión del espacio teatral independiente “La Mercería” de La Plata, a través del cual desarrolló durante el ASPO, una experiencia teatral a través de plataformas virtuales. Por otro lado, fue convocado el graduado Fernando Funaro, realizador integral en artes audiovisuales, quien presentó la experiencia “El Ferrógrafo”, instalación audiovisual interactiva cuyo eje conceptual es la relación entre memoria, audiovisual, interactividad y archivo.

“Arte Latinoamericano”, Arte y Cultura Visual desde (Nuestra) América fue el núcleo temático del tercer encuentro a cargo de la Dra. Gabriela Piñero. La expositora propuso partir de tres cuestiones que las prácticas latinoamericanas han problematizado de manera temprana, afectando radicalmente las formas de significar el arte. Según Piñero, estas prácticas han cuestionado el concepto restringido de lo artístico, de matriz eurocéntrica, para pensar las diversas producciones del globo; han enfatizado la importancia del lugar de enunciación de las situaciones de contexto para reflexio-

nar sobre sus mismas prácticas, y han acentuado que las distintas experiencias se construyen como proyectos que son artísticos, culturales y políticos al mismo tiempo, proponiendo construcción de territorios, y de esta manera permitiendo pensar ese horizonte último de lo latinoamericano como horizonte de sentido.

En relación a estas prácticas artísticas, culturales y políticas se presentó la experiencia de la graduada de Teatro Florencia Berruti, el estudiante avanzado de Teatro Emiliano Alderete, y la Realizadora Integral, Julieta Escala, integrantes de la experiencia “Taller Integrado de Arte y Salud Mental”, de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte y el Sistema Integrado de Salud Pública del Municipio de Tandil.

El cuarto encuentro estuvo a cargo de la Prof y Lic. María Elsa Chapato, **“La enseñanza del Arte en siglo XXI”**, núcleo que expuso una revisión de las prácticas sobre el arte en las escuelas y su relación con el Arte contemporáneo. ¿Qué pasa con el arte en el siglo XXI? ¿Cuáles son las tendencias en educación artística de la enseñanza del Arte en el siglo XXI? y ¿qué impacto tienen las características del arte y las tendencias de la educación artística en nuestras prácticas de enseñanza? La expositora propuso una mirada sobre contextos y transformaciones de las prácticas de enseñanza, en búsqueda de una cierta coherencia en los fundamentos que tenemos para enseñar y la relación de dicha coherencia y su manifestación en las estrategias metodológicas que utilizamos para llevar adelante nuestra práctica.

Los graduados y graduadas convocadxs en esta ocasión fueron el Realizador Integral Javier Castillo, quien destacó el trabajo colectivo de la tarea audiovisual que se potencia en las aulas y la interdisciplinariedad que posibilitan los proyectos audiovisuales en la educación artística. Por otro lado, Moira Hernandez y Carlos Catrihuala de “Teatro Lata”, Compañía de formas animadas de Río Gallegos, compartieron la experiencia de Teatro de Títeres y Teatro de sombras en las aulas, como recurso lúdico expresivo, superando la idea del títere como recurso pedagógico subsidiario, y recuperando así su valor artístico.

“Docencias situadas. Procedimientos y derivas de la creación artística” fue el título del quinto encuentro a cargo de la docente y Mg. Paula Fernandez, quien compartió un procedimiento propio al que ha denominado *Deriva Creadora*. A través de éste se acompañan y estimulan los procesos creativos de lxs alumnx de la cátedra de Dirección Teatral de la carrera Prof. de Teatro de la Facul-

tad de Arte. La presentación se desarrolló en tres momentos. Primero expuso los presupuestos y afirmaciones sobre la creación y la práctica artística que sirven de base y contexto para pensar el quehacer en el aula, en base a los saberes artísticos. En el segundo momento desarrolló una presentación sobre *los situacionistas*, movimiento de intelectuales y artistas que trabajaron con el legado de los surrealistas y el marxismo, como una continuidad crítica y reflexiva, preocupados principalmente por el contexto de posguerra y la banalización de la vida. Este movimiento propuso la realización de *situaciones*, creaciones colectivas, entre las que se destacan la *deriva psicogeográfica*. Por último, la expositora desarrolló brevemente los tres momentos del procedimiento: deriva, desvío y derivado.

Para seguir pensando docencias situadas se presentó al graduado Jose Luis Britos, quien comparte su experiencia como docente de Teatro de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” e integrante y gestor del espacio teatral “Cuatro elementos” de Mar del Plata. Por otro lado, la experiencia de Francisco Sortino, Realizador Integral en Artes Audiovisuales, quien compartió su desempeño como Coordinador de Medios Audiovisuales en el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta y su experiencia docente en la coordinación de producciones audiovisuales con niños y niñas de poblaciones rurales realizadas en su travesía viajera que desarrolla a través del proyecto “Rodar Latinoamérica”.

El sexto encuentro estuvo a cargo de la Dra. Mayra Garcimuño y la Realizadora de cine, video y televisión Claudia Speranza, quienes propusieron una reflexión sobre la propia práctica como proceso de co-creación y sobre los cruces que permite el quehacer de lo multidisciplinar. **“Invitar a jugar y prestar los juguetes: El arte como proceso de cocreación y espacio multidisciplinario”**, fue el núcleo temático a través del cual las docentes destacaron el valor de los saberes que promueven estas prácticas, la resolución de desafíos, la colaboración en contraposición a la competencia, el ingenio, la creatividad y lo lúdico. Para la exposición se centraron en una propuesta áulica desarrollada con alumnos de la carrera de Realización Integral en Artes Audiovisuales, de la Facultad de Arte: “Juegos Ópticos y Teatro de Sombras”, en la Noche de los Museos; también presentaron la instalación VEN[IR], y la serie Ritos de Paso.

Estuvieron presentes en aquella oportunidad el estudiante en Realización Audiovisual Franco Pomponio y la Profesora de Teatro Pilar Jaureguiberry, ambos integrantes de *Grupo Cubo*, un colectivo

de realizadorxs audiovisuales, actores y actrices que en plena pandemia salieron al encuentro de espectadores, en busca del convivio teatral. Para eso, imaginaron dispositivos que les mantengan seguros y seguras en la nueva “normalidad” anormal. El grupo se conformó en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de que la Facultad de Arte de la UNICEN realizara una convocatoria para intervenciones y registros audiovisuales en la vía pública.

Por último, Alexis Trigo, Diseñador de Imagen y sonido (UBA), Master en marketing, distribución y ventas cinematográficas (ESCAC, Barcelona, España) estuvo a cargo del séptimo encuentro del ciclo **“Producción de proyectos artísticos. El trabajo colaborativo”** El docente propuso el ejercicio de pensar que los conceptos que aplican a la producción audiovisual pueden ser útiles al trabajo de un emprendedor, al de un integrante de una compañía de proyectos artísticos, o en la propia práctica de un docente. Trigo desarrolló conceptos inherentes a la producción y a la gestión de proyectos, destacando el rol fundamental del *productor creativo*. La variable de la creatividad se conjuga con las otras variables de la producción, la gestión, la variable económica, la organizativa y las habilidades que debe tener este liderazgo. Para esto se refirió al concepto de *Diseño estratégico* a partir de la lectura de *“En torno al producto. Diseño estratégico e innovación pyme en la ciudad de Buenos Aires”* de Paulina Becerra y Analía Cevini (2005), quienes proponen un proceso previo al diseño: la convergencia de las variables del proyecto para analizarlas de manera simultánea y previas al diseño de la obra, dándole forma en base a una intención común. Para dar cierre propuso valorar que la realización integral genera espacios de aprendizaje, un espacio informal de intercambio de saberes y conocimientos, facilitando la resolución empírica de problemas.

En diálogo con la exposición del núcleo temático, participó la Realizadora Integral de cine, video y televisión Carolina Cesario, quien compartió el relato de experiencia como docente de la escuela Técnica N° 5 de la ciudad de Tandil, dentro de la orientación Técnico en multimedios, a través de la asignatura Realización Audiovisual, del 6to año de la carrera. Cesario retomó varios de los conceptos anteriormente abordados para pensar cómo se pueden trabajar en un marco áulico, ponderando el trabajo audiovisual como un espacio de cooperación y de trabajo en equipo, dando cuenta de todo esto con el desarrollo de un cortometraje que realizaron lxs alumnxs.

Desde el área teatral se presentó el graduado Eugenio Deoseffe, actor, titiritero, payaso, dramaturgo y realizador de muñecos, quien compartió su trayectoria. En su relato destacó la formación en teatro

de animación, el desarrollo en producción y gestión, la experiencia recogida en viajes con sus espectáculos a través del programa Iberescena, la producción del multipremiado espectáculo “Martino Gomaspuma”, su circuito de circulación y los nuevos desafíos que le impuso la pandemia.

Este ciclo promovió el encuentro entre docentes de educación artística de las regiones involucradas, y de las que se fueron sumando en el desarrollo del mismo. También posibilitó la socialización de los avances en investigación en Arte, prácticas artísticas y Educación artística de los docentes de la Facultad de Arte, como así también poner en valor las nutridas experiencias de lxs graduadxs de sus carreras. Generando así un intercambio con propuestas, en algunos casos territorialmente alejadas, para fortalecer, de esta manera, los lazos institucionales, en pos de procurar la continuidad de estos encuentros.