

Presentación N° 11

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

Editoras:

Lic. María Elsa Chapato

Mg. María Marcela Bertoldi

Dra. María Cristina Dimatteo

Editorial

La presentación de nuestro nuevo número nos encuentra en un proceso pedagógico complejo teniendo en cuenta que, luego de dos años atravesados por la pandemia de Covid, se ha vuelto a trabajar de manera presencial en casi todos los niveles educativos.

Esto implica reacomodamientos, recuperación de experiencias relativas al cotidiano vivir en las aulas, a las rutinas de organización de la escuela, a vivenciar la singularidad de las relaciones grupales, de la convivencia, de la confianza necesaria para enseñar y aprender juntos

En el nivel universitario se inicia la experiencia de hibridación que pone en juego los aprendizajes realizados sobre el uso de las tecnologías y la comunicación mediada y las oportunidades de la enseñanza virtual conjugadas con las inefables experiencias de la presencialidad, tan reclamada. Muchos docentes han logrado pensar de manera novedosa al abordaje de los contenidos disciplinares y han revalorizado las estrategias de comunicación, intercambio entre pares, producción compartida y modos de tratar y presentar tanto los procesos de trabajo como los resultados alcanzados, de modo que se aprestan durante este nuevo ciclo lectivo a profundizar las reflexiones profesionales y ensayar nuevos desafíos.

Podríamos decir que volvemos a las aulas con nuevos ojos. Este regreso no hace sino recordarnos la complejidad de los procesos educativos, la multiplicidad de las dimensiones que los constituyen, el entramado de voluntades y experticias que se comprometen en cada acto pedagógico, la necesidad de acompañamiento que tienen los estudiantes, el apoyo y asesoramiento que necesitan los docentes, que han realizado experiencias con recursos escasos y gran capacidad de innovación. Claramente no todo está resuelto y quedan aún dudas, perplejidades, demandas, que bien pueden constituirse en un plan de formación continua de los profesores.

El título de nuestra revista *Trayectoria* remite al carácter histórico y social de los trayectos que recorreremos como sujetos singulares, no solo en nuestras vidas personales sino en los segmentos que vamos compartiendo con otros: familia, amigos, trabajo, instituciones, medios, y todas aquellas instancias que organizan, inciden, participan de la experiencia social epocal. Remite también a las matrices colectivas que se van explorando, construyendo, transitando, a veces imponiendo, tanto en la vida social amplia como al interior de las instituciones educativas o en los espacios sociales que

asumen funciones educativas. Estos trayectos pueden ser la clave para pensar las articulaciones entre la vida escolar y académica, las problemáticas que suceden en los contextos en que nos desempeñamos y los aportes de las investigaciones y las reflexiones de distintos profesionales que miran con interés y preocupación el rumbo de la educación actual.

El concepto de prácticas educativas artísticas focaliza justamente en la relación entre el hacer concreto en los espacios de trabajo docente en arte y las inquietudes teóricas y propuestas fundamentadas que surgen así como de las respuestas ensayadas y revisadas concienzudamente.

El conjunto de artículos que se incluye en cada número da cuenta de la diversidad de preocupaciones que inquietan a los docentes de arte a partir de esas, sus experiencias en terreno. Los temas surgen de la práctica misma y de las reflexiones que ello conlleva. Se trata de asuntos que reclaman construir conocimientos y problematizar aspectos de las diversas cuestiones que participan de la vida de la enseñanza del arte. Muchos de estos se encuentran imbricados con cuestionamientos más generales que interpelan a la sociedad toda. Las problemáticas sociales amplias que exponen un mundo denso y con crecientes focos de conflictividad, los posicionamientos teóricos y políticos con que se analizan, así como las repuestas que se van dando, las perspectivas que se van adoptando, muestran que ya no se trata solamente de contar con algunas herramientas para resolver el día a día, aunque estas también constituyan ejes problemáticos de la profesión.

Colegas de nuestro entorno más cercano, otros de instituciones con las que tenemos contacto o recorridos compartidos, docentes de distintos puntos del país, lectores asiduos de nuestra publicación, académicos de distinguidas universidades del exterior, se proponen comunicar sus lecturas y nos invitan a un diálogo fecundo.

Traen temas, problemas, soluciones, ensayos, experiencias. Nos aportan referencias teóricas que nos permiten adentrarnos en campos disciplinares más amplios, en cruces de disciplinas, en territorios novedosos. Nos ofrecen alternativas para seguir pensando, para debatir ideas y soluciones para poner en evidencia las cuestiones que nos inquietan.

Como siempre la invitación se extiende a todos nuestros lectores. Trayectoria es un espacio abierto al intercambio de saberes para fortalecer nuestros objetivos de proveer experiencias artísticas significativas y contribuir a una lectura crítica de la realidad.

Llegamos a ustedes con nuestra entrega número 11, con un índice amplio, variado, profundo y heterogéneo en planteos y temáticas, pero cohesionado en los propósitos y propuestas.

Para comenzar nuestra presentación queremos destacar que en esta oportunidad contamos con una tapa diseñada por nuestra colega Alicia Cavalleri, diseñadora gráfica que integra el equipo de Educación a Distancia en la Facultad de Arte de nuestra Universidad. Su perspectiva sobre los temas que nos convocan se expresa en una estructura que vincula temas diversos, los que encuentran sus articulaciones y trasvasamientos. Le agradecemos su generosa colaboración.

La sección **Artículos** está compuesta en esta oportunidad por presentaciones a cargo de docentes de nuestro país y de universidades españolas que comparten sus preocupaciones temáticas, sus fundamentos y sus propuestas de trabajo, que seguramente enriquecerán las miradas de nuestros lectores.

La primera de ellas, denominada ***El portafolio multimodal como generador de pensamiento divergente*** es presentada por los colegas Andrés Torres Carceller, Rosalía Clemente Piélagos y Estel Marín Cos, docentes del Servicio de Investigación Educativa del Departamento de Educación de Cataluña, de la Universidad de Barcelona. Allí se desarrolla un proyecto de innovación didáctica que recupera las ventajas del portafolio como recurso para el registro de los procesos de aprendizaje y eventual instrumento de evaluación, pero lo transforma en una herramienta multimodal mediante la cual el alumnado puede documentar, analizar y compartir su proceso de prácticum, empleando variedad de elementos de los distintos lenguajes artísticos. Se describe la experiencia llevada a cabo por docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, que enseñan las asignaturas de prácticas, buscando formatos que permitan al alumnado apropiarse de herramientas digitales para comunicar sus avances y los resultados de su trabajo, partiendo de innovaciones tales como los fanzines, los libros de artista y las revistas ensambladas o experimentales.

El uso de herramientas digitales y artesanales potencia las posibilidades de comunicar más allá del lenguaje verbal, construyendo otros textos que tienen además alto un valor estético y permiten explorar las posibilidades multidisciplinares en arte.

El manejo del hiperdocumento que se propone modifica sustancialmente también el papel del lector aportando la posibilidad de interactividad múltiple.

La propuesta resulta de gran interés que nos muestra las transformaciones que es posible introducir en el trabajo didáctico, aprovechando las oportunidades que brindan los recursos digitales. ¡¡Un reto para repensar la enseñanza!!!

Ricard Huerta, profesor del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat de València, nos obsequia una interesante contribución con su artículo *Género y diversidad LGTB. Innovación educativa y usos digitales para la formación artística del profesorado*.

El artículo que nos ofrece presenta las alternativas adoptadas para preparar a los docentes de educación artística en el difícil reto que implica apartarse de las formas convencionales de presentar las actividades y producciones artísticas, adoptando unos posicionamientos conceptuales en relación con la problemática vinculación entre conocimiento y poder, para facilitar la introducción reflexiva y crítica sobre las nuevas discusiones sociales que atraviesan la vida cotidiana e interpelan la comprensión de los docentes y su tratamiento en el aula. Las cuestiones de género y sexualidad han trascendido las fronteras y exigen un abordaje fundamentado que posibilite sostener una ciudadanía que contemple la diversidad cultural. El autor considera imprescindible la formación de los docentes de arte para abordar estas problemáticas desde las propias disciplinas artísticas, poniéndolos en contacto con producciones del arte contemporáneo.

La perspectiva transdisciplinar que propone avanza sobre las posibilidades de abordar los planteos, surgidos desde el feminismo y el activismo LGTBI, desde proyectos formativos integradores que tienen inicio en el acceso a proyectos artísticos generados desde la investigación educativa basada en las artes, que se ejemplifican con los proyectos “El miedo” y “El cuerpo”. El acceso a ambos permite un trabajo de conocimiento cultural ampliado, la recepción y el tratamiento de las obras de los autores de ambos mediante imágenes, la reconstrucción del proceso creativo, la toma de conciencia y el debate sobre las problemáticas tratadas y la producción extendida, realizada por los propios estudiantes del profesorado a partir de la resonancia de las obras.

Seguidamente Pablo Daniel Muruaga Paez y Natalia Ousset, docentes del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán, presentan su artículo *Reflexiones sobre las demarcaciones institucionales que configuran el pensamiento del profesor en la formación docente en Música del I.S.M.U.N.T. Análisis de los lineamientos en los períodos regulares y de contingencia*.

El artículo analiza el impacto que tienen sobre el trabajo docente sobre la enseñanza de las disciplinas artísticas los lineamientos institucionales del nivel superior y la vigencia de concepciones sobre el arte y sobre los modos idóneos de enseñarlo que se transmiten durante los procesos formativos. Analizan con rigor el peso de ciertas tradiciones disciplinares y de las identidades institucionales históricamente construidas. Las reflexiones que aportan son altamente significativas en tanto el problema forma parte de los obstáculos para conectar las prácticas artísticas con los contextos en que se forman los docentes de arte y las prácticas artísticas contemporáneas. Señalan el impacto de esos posicionamientos en la construcción del pensamiento del profesor y en su resonancia sobre otros niveles educativos

Relatan las decisiones y estrategias de las que se valió la institución, a partir de la acción orientada por dos docentes clave pertenecientes al equipo de gestión del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán (I.S.M.U.N.T.), en la que se desempeñan, para tratar durante la pandemia de generar una práctica reflexiva que permitiera superar los obstáculos de la no presencialidad, valiéndose de los saberes, y fortalezas del equipo docente de la institución para introducir innovación y cambios en los estilos y fundamentos de la enseñanza tradicional, capitalizando la experiencia profesional de los docentes pero imprimiendo una perspectiva crítica para construir y reconstruir las líneas orientadoras de las prácticas de enseñanza.

El trabajo realizado es aleccionador ya que nos permite observar cómo el recorrido llevado a cabo articula dimensiones macro y microinstitucionales y confronta las tradiciones que caracterizan a la cultura institucional instalada, promoviendo el cambio sustentado en el saber, aunque ahora conectado con las nuevas condiciones de desempeño.

Gabriela González, docente de la cátedra Expresión Corporal I de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Teatro de nuestra Facultad de Arte, nos introduce en las reflexiones, decisiones didácticas y resultados de la experiencia de enseñanza en una cátedra donde el trabajo corporal es el centro, en su artículo ***Propuestas y evaluaciones de un abordaje de lo corporal en la virtualidad***. Como muchos otros docentes, abordó la necesidad de llevar adelante la enseñanza de su disciplina en el contexto de la pandemia de Covid, buscando construir una propuesta que pudiera llevar adelante los propósitos formativos de la materia sin resignar los principios que la fundamentan, pero en el marco de las restricciones y posibilidades que permite la enseñanza mediada tecnológicamente.

El proceso de trabajo que presenta, detallado y fundamentado, muestra una perspectiva reflexiva y crítica sobre las soluciones adoptadas, señalando los resultados alcanzados, así como también aquellos logros que no pudieron realizarse. No obstante las limitaciones percibidas, el desarrollo descrito indica una interesante profundización de dimensiones y tránsitos que en la presencialidad damos por hechos. Seguramente constituirá una contribución relevante para otros docentes que transitan las mismas decisiones metodológicas en su tarea.

Por su parte, Yanina López y Guillermo Dillon, docentes de la Facultad de Arte de UNICEN, presentan sus reflexiones sobre un tema que forma parte de sus inquietudes y destacadas experiencias educativas de promoción de la actividad teatral entre los más pequeños. En su artículo *Arte en pañales: la experiencia escénica de la niñez* aporta fundamentos teóricos para comprender las primeras experiencias infantiles como espectadores de espectáculos teatrales. Sus argumentos permiten introducirnos en el concepto de teatralidad temprana, comprendiendo los componentes sociales y psicológicos involucrados en la participación del niño pequeño del acontecimiento como ámbito de experiencia. La consideración de la participación de los pequeños en eventos donde prima la teatralidad implica reconocer los procesos subjetivos y socializadores que estas primeras incursiones conllevan, así como la relevancia de que sean compartidos con adultos y otros niños capaces de estimularlos y contenerlos.

La sección de **Relatos de experiencias** cuenta en esta oportunidad con el aporte de Aimé Pansera quien, bajo el título *El Teatro Nacional Cervantes y su proyecto educativo en la formación de nuevos públicos para las artes escénicas* presenta los propósitos y modalidades de gestión por las cuales el Teatro Nacional Cervantes avanza en la creación de oportunidades para la formación de nuevos públicos. Particular interés reviste la explicitación de los criterios y estrategias implementados para llevar adelante la mediación pedagógica en relación con docentes y con estudiantes, en pos de ampliar las oportunidades de participación cultural como espectadores de teatro.

En la sección **Entrevistas** presentamos, en esta oportunidad una entrevista a **Gabriela Bianco**, realizada por: María Cristina Dimatteo y María Marcela Bertoldi, para conocer su trabajo en formación docente a partir del Taller denominado “Teatro, LSA y educación. Poéticas accesibles”, desarrollado en el marco del Programa Cervantes Educación, del Teatro Nacional Cervantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las características de esta riquísima actividad nos ponen en contacto

con los avances en las prácticas teatrales inclusivas, que pueden constituir un aliciente para su multiplicación en otros contextos.

En la sección **Reseñas** contamos con la invaluable contribución de nuestra colega de la Universidad Nacional de Cuyo Dra. Ester Trozzo, quien presenta el libro de Bertoldi, María Marcela (2021) *TEATRO, diseño curricular y diseño de la enseñanza. Prácticas de interpretación curricular de los Profesores de Teatro*, editado por la Editorial de la Facultad de Arte- UNICEN.

La reseña puntualiza los aportes de este trabajo a la comprensión de las prácticas docentes de los profesores de teatro y los fundamentos de sus decisiones en cuanto a la enseñanza de las disciplinas en la escuela. Los interrogantes que dieron inicio a la investigación focalizan en la interpretación de las prescripciones curriculares estipuladas por los diseños curriculares por parte de los profesores y el modo en que inciden en la programación y en la elaboración de estrategias metodológicas para llevarla adelante. El libro incluye una detallada historización de la enseñanza artística en la escuela y en la creación de instituciones de formación de profesores de Teatro. Así mismo, analiza la entrada a la función docente, sus problemáticas y la inserción de los graduados de dos instituciones formadoras al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Luego de analizar las creencias y fundamentos en las que los profesores sustentan sus decisiones arriba a un concepto bajo el cual puede caracterizarse el tipo de estrategia pedagógica dominante, al que denomina currículum alternativo. El interés de este hallazgo reside en su capacidad explicativa, en tanto permite comprender los modos en que los profesores resuelven su parcial vinculación con los diseños curriculares.

El texto resulta esclarecedor respecto de la incidencia de los textos que buscan orientar las prácticas y muestran una sabiduría práctica en acción.

Finalmente, en la sección **Lo que fue** compartimos la participación de nuestros colegas en algunos eventos vinculados con nuestras temáticas profesionales, las que ponen en evidencia la dinámica de trabajo y las prolíficas relaciones interinstitucionales en las que se inscriben. María Cristina Dimatteo comenta su participación, junto con Marcela Bertoldi, en 1° Encuentro Presencial de Inspectoras e Inspectores de Educación Artística 2022, invitadas por el Director de Educación Artística de la DGCyE de la provincia de Buenos Aires.

La reunión tuvo un relevante interés por cuanto reunió a los equipos supervisores del área de Educación Artística, jornada en que los funcionarios trataron temas significativos para el pleno desarrollo de las disciplinas en la jurisdicción. En ese marco presentaron sus libros, los que aportan a la formación y actualización de los profesores de arte. La recepción de los mismos augura la posibilidad de nuevas y fructíferas relaciones entre el Departamento de Educación Artística de la Facultad de Arte y los docentes de la provincia.

Por su parte, nuestra querida colega Mariela Piedrabuena refiere a la presencia de la Editorial Entre Ríos en la 46.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FIBA) y a la presentación de su libro *Adicciones todos a escena. Teatro como recurso en la prevención*, en una nueva edición.

María Elsa Chapato

Directora