

RESEÑA: María Marcela Bertoldi con prólogo de María Elsa Chapato (2021)
TEATRO, diseño curricular y diseño de la enseñanza. Prácticas de interpretación curricular de los Profesores de Teatro. Editorial Facultad de Arte - UNICEN - Provincia de Buenos Aires.

Ester Trozzo¹
estertrozzo@gmail.com

Resumen

El libro reseñado es el resultado de la tesis de Maestría con mención en Ciencias Sociales de la Magister Marcela Bertoldi, en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Tesis que fue dirigida por la Profesora María Elsa Chapato.

Este trabajo aporta herramientas para la comprensión del desempeño de profesores de teatro en cuanto a las prácticas de enseñanza que despliegan en las aulas en escuelas de la provincia de Buenos Aires. El problema de investigación que moviliza a la autora es llegar a comprender las decisiones en cuanto a selección y abordaje de contenidos que realizan los profesores de teatro que dan clase en esas escuelas, a partir de cómo interpretan el diseño curricular vigente.

Realiza un paneo histórico de los diversos posicionamientos epistémicos que ha ido abordando la educación artística, el proceso de construcción curricular y las dificultades jurisdiccionales para su implementación. Se enfoca fundamentalmente en la mirada didáctica de las prácticas de la enseñanza del teatro como disciplina artística en contextos escolares, en vistas a encontrar respuestas a su pregunta acerca de los fundamentos y criterios con los que los profesores de teatro construyen su

¹ Doctora en Educación. Pedagoga teatral. Facultad de Artes y Diseño. UNCUYO.

propuesta de enseñanza. Se detiene especialmente en el concepto de currículum y, como aporte novedoso, aborda el concepto de currículum alternativo y situado.

Palabras clave: Arte - Educación - Formación docente - Interpretación curricular - Diseño de la enseñanza - Currículum alternativo.

Introducción

Desde el comienzo de su lectura esta propuesta despierta gran interés por su mirada comprometida con la calidad docente, dada la perspectiva elegida para abordar el fenómeno investigado y por su densidad y riqueza conceptual, que posibilita al lector un recorrido seguro y enriquecedor.

Es un texto sustancial que propone una lectura pormenorizada de las prácticas de enseñanza teatral en un espacio acotado: las escuelas del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Comienza abordando la problemática de la inclusión dispar y poco orgánica de la asignatura Teatro en la Modalidad “Educación artística”, que han llevado a cabo en las escuelas, las diferentes Jurisdicciones. Pone en juego categorías tales como posturas epistemológicas del arte, concepciones sobre educación artística teatral, prácticas de enseñanza, desarrollo curricular y problemáticas de la formación docente en arte. Aborda dos perspectivas interesantes. Por un lado, una perspectiva histórica de la educación artística, sus diversos posicionamientos, el proceso de construcción de desarrollo curricular jurisdiccional y las diversidades y problemáticas de la implementación real de ese currículum en las Jurisdicciones. Por otro lado, se adentra en una perspectiva didáctica acerca de las prácticas de la enseñanza del teatro como disciplina artística en contextos escolares. Da cuenta también de la complejidad y las tensiones propias de la formación docente en arte en cuanto al contenido disciplinar y al contenido pedagógico, frente a la dicotomía artista-docente / docente-artista. Llega a la conclusión de la existencia y convivencia de currículum alternativos, resultado de la interpretación contextualizada que cada profesor de teatro hace de la propuesta curricular jurisdiccional. Esta obra se compone de un prólogo, una presentación y cinco capítulos en los que se desarrolla con claridad organizativa y conceptual la temática propuesta. Cabe señalar también que el apartado final que refiere a la bibliografía consultada es rico, diverso, actualizado y pertinente y configura una interesante fuente de consulta para los lectores.

El prólogo, escrito por María Elsa Chapato, docente de la UNICEN de reconocida trayectoria en el tema, directora de la tesis que dio origen al libro, realiza un paneo del contenido, poniéndolo en valor, con sustento y profesionalidad, ofreciendo un esclarecedor mapa de apoyatura conceptual para quienes lean el texto.

En la presentación Bertoldi se posiciona en cuanto a su rol académico y en cuanto a su actitud e intereses investigativos que la llevaron a preguntarse, observar, buscar información, consultar referentes, recorrer el campo seleccionado y producir reflexiones y conclusiones. Sintetiza su búsqueda expresando que su interés primordial fue (y continúa siendo) comprender las decisiones de los profesores de teatro, en cuanto a lo que enseñan en las escuelas, a partir de cómo interpretan el diseño curricular vigente.

En el primer capítulo se analizan las perspectivas teóricas que dan el sustento básico desde el cual posicionarse para observar y reflexionar acerca de las decisiones profesionales de los profesores de teatro en sus prácticas de enseñanza en las escuelas. Se parte de la premisa que afirma que las prácticas de interpretación curricular que realizan los profesores de Teatro son parte de su práctica docente y se sustentan en sus saberes, sus experiencias y sus ideas de sentido común.

Las líneas teóricas adoptadas remiten a indagaciones relacionadas con la tarea de docencia de los profesores de teatro, poniendo el foco en el modo en que planifican sus prácticas, a partir de las decisiones que toman y del abordaje que realizan del diseño curricular que se les propone. Se anali-

zan, como fuentes, otras investigaciones vinculadas a aspectos cognitivos en cuanto al conocimiento que manejan los docentes de teatro y en cuanto a las decisiones que toman para transformar el contenido disciplinar en contenido enseñable para diferentes edades y contextos.

El texto se detiene y expande en el concepto de interpretación curricular, señalando que se refiere a una acción docente voluntaria orientada a analizar el valor de los contenidos que enuncia, entender la importancia de dar a conocer ese contenido, reflexionar acerca de cómo se ordena, cómo se media, qué objetivos se persiguen con su enseñanza y qué impacto tendrá en las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Se hace una especial referencia a lo que la autora denomina “lemas pedagógicos” (*hay que poner el cuerpo, el teatro libera*) y atribuye superficialidad y falta de profundidad a los supuestos que promueven esas afirmaciones. Este posicionamiento académico podría resultar polémico para quienes transitan el universo del hacer pragmático teatral, ya que son afirmaciones propias de una jerga compartida muy común y cotidiana entre actores. Sin embargo, la autora no intenta con estos señalamientos desvalorizar prácticas que no están relacionadas con la institución escuela, sino que se propone evidenciar que la transposición automática de expresiones, de un universo de prácticas artísticas a otro, enfocado en la docencia, provoca confusiones que empobrecen el desarrollo profesional de los profesores de teatro. Se señala una trayectoria de, al menos, treinta años de investigaciones sobre el pensamiento y la intervención práctica reflexiva de los profesores.

Resulta especialmente interesante el tratamiento de los aportes de investigaciones cognitivas para acercarse a la captación de cómo comprenden los profesores el contenido de enseñanza. Se hace alusión a interesantes referentes de diversas nacionalidades que comparten una misma línea reflexiva acerca del tema. Se analiza la capacidad de los individuos y grupos de tomar decisiones en y sobre las prácticas y también las contradicciones entre intenciones y práctica. Se revisa el concepto de autonomía profesional. Se cierra el capítulo señalando que la mirada del profesor como profesional es necesario abordarla desde lo macro político, lo que se realiza en el capítulo dos. Pero también desde lo micro político, análisis que se concreta en los capítulos siguientes.

En el capítulo dos, la autora se basa en la perspectiva teórica de Bourdieu y adopta, como una de las estrategias indispensables, entender a las prácticas docentes como matrices de acción articuladas con los contextos institucionales y sociales en que se despliegan.

Plantea que, dada la importancia de tener en cuenta la historicidad de los agentes sociales y la ineludible interacción entre lo individual y lo social como generación de historia colectiva, le resulta indispensable realizar un paneo por la historia de la educación artística que han transitado quienes son protagonistas del campo investigado: los profesores de teatro de Argentina y, especialmente, los de la provincia de Buenos Aires. Su interés es evidenciar a qué cuestiones de la formación artística y docente recibida apelan los profesores de teatro para afrontar el día a día de su práctica profesional en las escuelas y si la resolución de esas cuestiones se alimenta de su formación inicial, en tanto y en cuanto les posibilita vinculaciones con la inserción laboral real.

Toma dos tipos de referencias básicas. Por un lado, los antecedentes basados en los textos de las dos leyes que se sancionaron en el país en las últimas décadas: Ley Federal de Educación N° 24195/93 y Ley de Educación Nacional N° 26206/06 (LEN). Y, en este marco legal, hace foco especialmente en la incorporación del lenguaje “Teatro” a la Modalidad “Educación Artística” en los diseños curriculares.

Por otro lado, enfoca las dos instituciones de la provincia de Buenos Aires que se toman como referencia de la formación de Profesores de Teatro en esta investigación: la Facultad de Arte de la UNICEN, con sede en Tandil y la Escuela Superior de Arte Dramático, de gestión estatal, con sede en Mar del Plata.

En cuanto a la mirada que la autora plantea en relación con la legislación referenciada, comienza con un breve e interesante rastreo de antecedentes nacionales desde fines del siglo XVIII, señalando que están muy influenciados por la concepción europeizante de la época y que, recién a fines del siglo XIX, en la etapa de consolidación del Estado Nacional, comienza a pensarse y legislarse una educación común, laica, gratuita y obligatoria para todos los niños, aunque no ocurre lo mismo con la educación Secundaria y Superior, que se sigue considerando para una elite. En todos los niveles la mirada de la enseñanza artística sigue siendo europeizante.

Concluye esta revisión con un mapeo de elaboración propia en el que registra todos los Profesores de Teatro de Nivel Universitario existentes en el país, lo que resulta un aporte muy significativo para los lectores interesados, ya que hay escasa información sistematizada al respecto.

Continúa el rastreo consignando el proceso de creación de instituciones de formación específicamente teatral y también de formación artística en otros lenguajes, en la provincia Buenos Aires.

Luego de este exhaustivo e interesante registro de diferentes instituciones comprometidas con la formación en teatro, se dedica especialmente al análisis de los aportes a la educación artística teatral de las dos Leyes nacionales que seleccionó y tomó como referencia para la investigación: La Ley Federal y la LEN. Señala aportes básicos de cada una y su impacto en la educación de la provincia de Buenos Aires. Los cambios en la estructura del Sistema, la constitución en Área de Educación Artística y la concepción teórica de “lenguajes artísticos”, en la primera ley analizada, y la revalorización de la educación artística en la enseñanza obligatoria, considerándola un área especializada y el ajuste y profundización del desarrollo teórico, en la segunda.

Continúa circunscribiendo aún más la mirada para indagar la Educación Artística en la Ley de Educación Provincial de Buenos Aires N° 13.688/07. Hace referencia a los avatares propios de esa construcción y se detiene en un aspecto sumamente importante para el eje de su búsqueda investigativa: las dificultades de lecturabilidad que plantean los documentos de desarrollo curricular y su influencia en la posibilidad de ser comprendidos por los Profesores de teatro.

También atiende a la problemática de la formación docente en la especialidad Teatro y ofrece un nuevo paneo de elaboración propia: la ubicación, en un mapa de Buenos Aires, de las instituciones que poseen Profesorados de Teatro, indicando el contexto de surgimiento.

Cierra el capítulo haciendo una breve referencia a los avances en didáctica específica con los que se cuenta y a la necesidad de establecer clara diferenciación entre una didáctica específica para formar actores y una didáctica específica para la educación artística de cualquier niño o adolescente en contexto de escolaridad común.

El tercer capítulo está destinado al desempeño del rol docente, los espacios de trabajo y la construcción de saberes, focalizando en los graduados que se desempeñan como profesores de teatro en los distintos niveles del sistema educativo formal. Se seleccionaron estos informantes en base a dos criterios teóricos de muestreo: que se desempeñen laboralmente en escuelas de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y que sean graduados de la Facultad de Arte (UNICEN) o de la EMAD

(Mar del Plata), agrupándolos por planes de estudio. Estos criterios de selección claros y bien direccionados posibilitaron a la investigadora resultados sustanciosos y orgánicos.

El interés de la autora está orientado a identificar si existen criterios comunes de desempeño docente entre todos los graduados o si es posible detectar diferencias en función del recorrido formativo inicial que ofrece cada institución. Se indaga acerca de la experiencia que han tenido en escuelas, durante su trayectoria formativa. Se analiza la influencia que los graduados guardan de sus experiencias escolares como alumnos, de su formación inicial y del aprendizaje del oficio en la práctica situada y en las condiciones de trabajo con otros docentes.

También se tiene en cuenta en las entrevistas la motivación que llevó a los graduados a cursar el profesorado y se constata que la mayoría se sintió más atraída por la formación artística que por la formación docente y que luego se fue entusiasmando con la tarea de profesor.

Es un capítulo especialmente sustancioso. Pleno de voces testimoniales en relación con cada aspecto de lo indagado. Se concluye en que hay aspectos semejantes y compartidos entre todos los graduados, especialmente el seguir vinculados al quehacer artístico, aunque estén dando clases. Y hay aspectos en los que se advierten diferencias en el desempeño, relacionadas con las fortalezas desarrolladas en la formación inicial de cada grupo.

El capítulo número cuatro analiza las prácticas de interpretación curricular, reconstruidas a través de los relatos de los propios profesores seleccionados para las entrevistas. La mirada de la investigadora se centra en lo que los profesores dicen que enseñan en las aulas y qué significado atribuyen a los diseños curriculares. Se intenta detectar en qué medida el docente de teatro se reconoce como intermediario de una política educativa que plantea trabajar en cierta dirección, desde un determinado posicionamiento. O, por el contrario, si acata irreflexiva y pasivamente la palabra oficial o se posiciona críticamente y se distancia de los mandatos curriculares.

Del análisis de las diversas voces se desprende, según este libro, que existe poca vinculación con la propuesta curricular que esté relacionada realmente con las prácticas de aula, por parte de los profesores indagados. La necesidad de tener en cuenta las prescripciones del documento oficial suele estar más vinculada a obligaciones formales que a convencimiento conceptual.

También el libro refiere a que el formato para la programación de la enseñanza que se ejercita en la formación inicial es distinto que el formato de la explicitación de la propuesta curricular y esta diferencia de formatos confunde a los profesores entrevistados.

El análisis de lo expresado por los entrevistados resulta muy interesante porque es profundo, detallado y atiende múltiples aspectos. Por ejemplo, se señala que, de todo lo que desarrolla una propuesta curricular de teatro, los profesores seleccionados afirman que atienden prioritariamente a los contenidos que conocen, comprenden y consideran pertinentes y significativos para cada grupo de clase y que les resulta dificultoso diferenciar ejes de núcleos.

En general, todo el capítulo da cuenta de un modo de planificar y llevar a cabo la enseñanza teatral que la autora considera poco previsor pero que, llamativamente, suele dar resultados pedagógicos interesantes en las instituciones. Se concluye que lo analizado da cuenta de la existencia de convicciones y fundamentos compartidos entre los entrevistados.

El quinto y último capítulo presenta las conclusiones de este interesante recorrido investigativo. Se realizan reflexiones que permiten plantearse en profundidad el lugar que ocupan y la significatividad que poseen los diseños curriculares en el cotidiano desempeño del profesor de teatro en las aulas. Y las distancias y cercanías entre lo prescripto y lo accionado pedagógicamente por los profesores de teatro en sus planificaciones y sus prácticas.

La autora cierra el capítulo manifestando cuáles han sido sus hallazgos, sintetizándolos en una afirmación contundente: su adhesión al concepto de Gimeno Sacristán acerca de que el currículum es lo que profesores y alumnos hacen juntos en la escuela. Es decir, una acción práctica interpretada como “reflexión en acción”, en la que puede o no actuar la reflexión teórica.

Este libro representa un aporte para pensar y pensarnos como profesores de Teatro. Invitamos a su lectura a quienes estén interesados en comprender mejor los vínculos que existen entre la propuesta curricular nacional y las experiencias concretas de enseñanza que llevan a cabo los profesores de teatro de la provincia de Buenos Aires, como esquema investigativo posible de ser aplicado en otros territorios. Es un texto que estimula a continuar indagando y profundizando, a partir de la contextualización histórico política de las prácticas pedagógicas del lugar en el que nos encontremos,

acerca de cuáles son los elementos con los que se sustentan las prácticas de enseñanza del teatro en nuestras propias escuelas.