

La Cartografía Social en la investigación en Educación Artística. El mapeo de experiencias de enseñanza de Teatro en la ciudad de Tandil

Ana Laura Lúquez
Facultad de Arte UNICEN
anyluquez@hotmail.com

Resumen

Una de las propuestas metodológicas del Proyecto de Investigación denominado “Prácticas de Enseñanza del Teatro. Saberes y habilidades en contexto” radicado en el TECC (Teatro, Educación y Consumos Culturales) de la Facultad de Arte, y como parte de la Beca CIN obtenida en la convocatoria 2016 y renovada en 2017, fue la construcción de mapas que dieran visibilidad a los distintos perfiles de intervención pedagógica y dieran cuenta de la distribución de experiencias relacionadas con la enseñanza de Teatro y con quienes la llevan adelante en la ciudad de Tandil.

La Cartografía Social como enfoque metodológico facilita la sistematización de las experiencias, los actores y el territorio donde tiene lugar la práctica docente desde una perspectiva relacional. A partir del establecimiento de redes, se puede observar y problematizar el sentido social y la función que se le otorga al lenguaje teatral en espacios con distintos grados de formalidad de la educación, así como la influencia del territorio en el posicionamiento y formas de abordaje de cada docente. Teniendo en cuenta las nuevas inserciones profesionales, es necesario considerar las condiciones socioculturales en que tiene lugar cada práctica, considerada situada y por ende compleja, para poder comprender las exigencias que dichas condiciones le imponen a la misma.

Palabras clave: Cartografía Social – Mapeo – Educación Artística – Enseñanza de Teatro – Profesores de Teatro.

El uso de la Cartografía Social como herramienta metodológica para la localización de espacios socio-educativos de enseñanza teatral.

La utilización de la Cartografía Social como estrategia de intervención participativa nos permitió hacer una reconstrucción de prácticas, instituciones y sujetos, a partir de la realización de mapas. Tello y Gorostiaga (2009) plantean que una de las cuestiones centrales de su uso es que “permite visualizar -y eventualmente integrar- diferentes perspectivas que conceptualizan el fenómeno, y cómo estas interactúan o se interrelacionan” (p.166), brindando a los investigadores una manera novedosa de incorporar representaciones visuales al análisis y presentar los hallazgos de un modo poco usado en el campo educativo. Además, dejan plasmada la importancia de que los sistemas conceptuales se basen en nociones de multilinealidad, nexos, nodos y redes, en detrimento del establecimiento de jerarquías, centralidades y linealidad.

El comienzo de la indagación requirió un proceso de localización y descripción de los múltiples espacios socio-educativos con diferentes grados de formalidad en los que se enseña Teatro en Tandil. Tomamos dicha ciudad ya que contiene una gran oferta de producción teatral, tanto en el circuito oficial como independiente. También en la diversidad de oferta en la enseñanza del lenguaje. Además, posee la carrera de Profesorado de Teatro, dependiente de la UNICEN. A partir de lo relevado, pudimos efectuar la selección de sujetos informantes (Profesores de Teatro/Coordinadores de talleres) para estudiar sus prácticas, localizarlas, caracterizar los espacios en los que las mismas se desarrollan y construir el marco de comprensión en que se inscriben las historias singulares.

Consideramos que las intervenciones en los diversos espacios educativos de los Profesores de Teatro, su práctica docente y los modos de resolver la enseñanza son una práctica situada y ello supone una gran complejidad. En relación con ello, nos interesa pensar en cómo el territorio influye en la manera en que el docente se posiciona, en la forma en que lleva adelante su práctica y cómo en ese devenir se va construyendo su identidad profesional. Para poder ubicar y contextualizar las diversas propuestas de enseñanza teatral es sumamente necesario conocer el territorio local, pensado como una construcción permanente y cambiante sobre los procesos de ocupación y apropiación del espacio concreto. De este modo, el espacio geográfico estaría concebido en relación a las dinámicas sociales (Andretich, 2017).

El territorio no es sólo un espacio geográfico ni la jurisdicción correspondiente a un nivel de gobierno sino que es la forma en que el espacio geográfico es habitado, socializado y humanizado (Claval, 1999). El territorio es el resultado de una red de relaciones entre los sujetos individuales y colectivos entre sí, y entre éstos y el ambiente o espacio biofísico en el que se localizan temporal y geográficamente; una configuración compleja que surge de múltiples interacciones e interferencias de factores también resultado de esas relaciones. Sin embargo, a la vez que resultado, el territorio es soporte material y simbólico de la vida humana. (Corbetta, 2009, p.270-271)

La autora expresa que reconocer las especificidades del lugar, el espacio físico local que está inserto en un entorno geográfico y sociocultural más amplio, implica avanzar en la atención de la diversidad en el contexto de lo educativo global, así como en las particularidades en lo educativo local. En la misma línea, Haesbaert (2004) plantea que el territorio debe ser concebido como producto de las relaciones de poder construidas en y con el espacio, teniendo en cuenta que éste no puede separarse de las relaciones sociales. Por su parte, Hadad y Gómez (2007) expresan que “el territorio debe ser pensado como la manifestación objetivada de una determinada configuración social, no exenta de conflictos que involucran a una diversidad de actores que comparten el espacio” (p.8). Son los grupos sociales que habitan el espacio quienes configuran el territorio, que es una construcción. Al respecto, Bello (2004) dice que “el territorio tiende a ubicarse sobre el espacio, pero no es el espacio, sino más bien una ‘producción’ sobre éste. Esta producción es el resultado de las relaciones y, como todas las relaciones, ellas están inscriptas dentro de un campo de poder” (p.99).

Conocer el territorio nos posibilita acercarnos a las demandas de cada lugar y de ese modo poder mejorar las estrategias en la formación docente, teniendo en cuenta la complejidad de situaciones que se afrontan en el cotidiano, la diversidad de destinatarios y de expectativas puestas en la actividad, y las exigencias que las condiciones socioculturales le imponen a la práctica docente.

La principal herramienta de la Cartografía Social es el mapeo. Planteamos aquí la utilización de *mapas temáticos* como productos simbólicos y culturales, que en nuestro caso dan cuenta de la distribución de experiencias relacionadas con la enseñanza de Teatro y con quienes las llevan adelante.

¿Qué nos permite conocer el mapeo como metodología de la Cartografía Social?

El Mapeo de experiencias significativas da visibilidad a los distintos perfiles de intervención pedagógica, en particular en la enseñanza de Teatro, que ya se están desarrollando en todo tipo de instituciones sociales, permitiéndonos conocer su localización y acercarnos a los entramados vinculares producidos entre los sujetos involucrados. El abordaje de mapas temáticos como productos simbólicos y culturales posibilita la sistematización de experiencias, actores y características territoriales desde una perspectiva relacional. En un trabajo de extensión de la UNICEN realizado por alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas que tiene base en el mapeo, los autores expresan que “hacer mapas sirve para agilizar la reflexión colectiva a la hora de pensar nuestro territorio, descifrando las conexiones entre las diversas problemáticas” (González y otros, 2016) y que es posible, a partir de ellos, realizar cuestionamientos y elaboración de alternativas.

Las interacciones que se dan entre sujetos, instituciones y territorios son procesos y pensar los lugares es una forma de comprender mejor los modos de relación que entre ellos se establecen. Bernardo Mançano Fernandes (2005) afirma que “la producción del espacio ocurre por intermedio de las relaciones sociales, en el movimiento de la vida, de la naturaleza y de la artificialidad” (p.26), por lo que debe ser comprendido según la intencionalidad de la relación social que lo creó. El espacio social estaría así contenido en el espacio geográfico, pero no es un lugar cerrado, estático y con límites claros, sino que las personas producen espacios al relacionarse diversamente, generando multidimensionalidad a partir del constante movimiento. En la misma línea, Doreen Masey (2012) expresa:

...en vez de pensar los lugares como áreas contenidos dentro de unos límites, podemos imaginarlos como momentos articulados en redes de relaciones, experiencias e interpretaciones sociales en los que una gran proporción de estas relaciones, experiencias e interpretaciones están construidas a una escala mucho mayor que la que define en aquel momento el sitio mismo (p.126)

Es de suma importancia que la localización de espacios con distintos grados de formalidad en los que se enseña Teatro sea complementada con las redes barriales e institucionales con las que se vinculan. Esto permitirá arribar a la elaboración de un mapeo que muestre las relaciones entre instituciones/organizaciones, y reconstruir las posibles redes sociales que se establecen en la

enseñanza teatral dentro de una comunidad. Nuestra hipótesis parte de que quien hace las vinculaciones y establece los nexos, generando dinamismo a las redes es el profesor. En función de ello, recurrimos a los aportes teórico – metodológicos de la investigación narrativa, cuyos abordajes se valen de las *biografías* y las *historias de vida* como posibles estrategias para indagar las relaciones de los sujetos con determinadas situaciones, su comprensión y valoración de las mismas, así como los recursos y lógicas a las que recurren para actuar en ellas.

Algunas preguntas que nos planteamos a partir de la construcción de mapas y cuestiones que nos permite pensar: ¿Cómo están distribuidas las experiencias de enseñanza teatral en la ciudad? ¿La distribución estaría dando cuenta del trabajo en red o de su aislamiento? ¿Qué tipo de vinculaciones se producen? ¿Estar cerca siempre implica trabajo en red?

Algunos resultados para avanzar en el conocimiento de la “territorialización” de la enseñanza de Teatro en la ciudad de Tandil.

En la primera etapa de trabajo nos dedicamos al ámbito educativo estrictamente formal, focalizando el relevamiento de la información sobre aquellas instituciones en las que está presente el Teatro como asignatura curricular. A continuación, se detallan los resultados obtenidos:

En el distrito de Tandil el total de instituciones educativas estatales de gestión pública según niveles es de 47 primarias y 27 secundarias. A mayo del presente año, 20 escuelas poseían Teatro como asignatura curricular (12 de nivel primario y 8 de nivel secundario), incorporándose luego la oferta en 3 aulas de aceleración¹, 2 de ellas en escuelas que anteriormente no contaban con el dictado del lenguaje en ninguno de los niveles. Existen 5 escuelas secundarias orientadas en arte. Dentro de ellas, sólo la Secundaria 15, ubicada en el Barrio Villa Laza (Juan B. Justo 874) posee orientación Arte-Teatro. Las materias incluidas son:

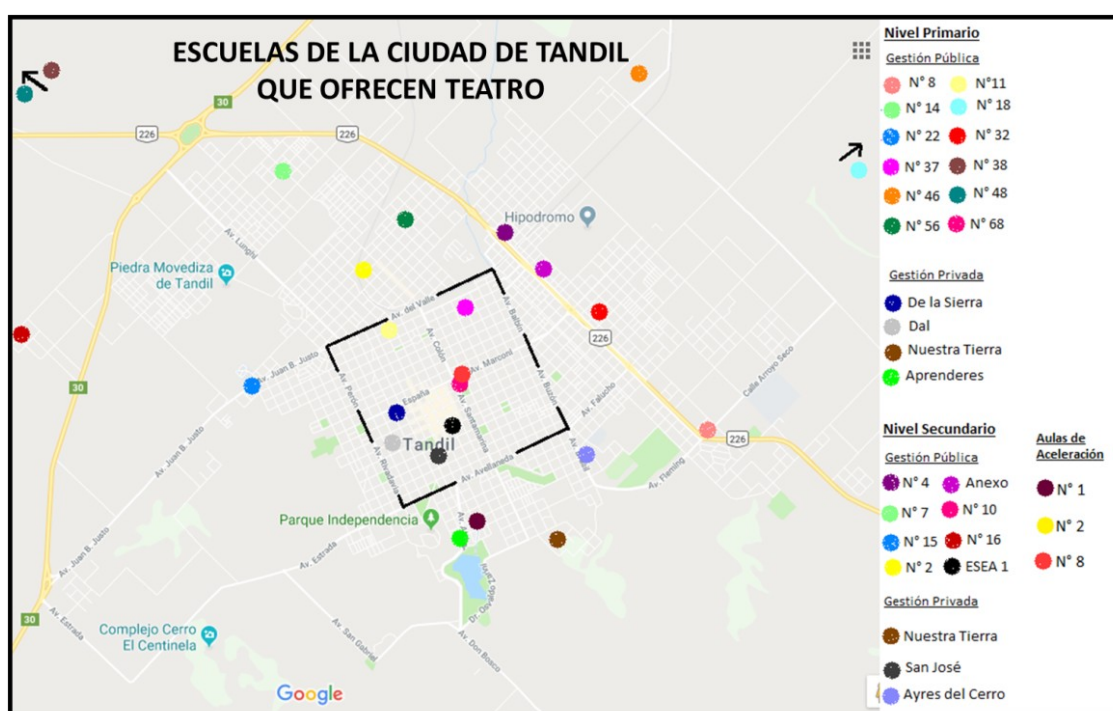
- 1º año: Teatro; Escenoplástica; Taller de producción Literaria.

- 2º año: Teatro y Máscaras; Taller de Mimo; Maquillaje.

1 La creación de Aulas de Aceleración (Disposición 34/18) es una propuesta pedagógica de la Dirección de Educación Secundaria que intenta recuperar esas experiencias, incluyendo a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 17 años que no comenzaron el Ciclo Básico del Nivel en la edad establecida por el sistema educativo, o que habiéndolo comenzado, no lo aprobaron (Documento Dirección de Educación Secundaria.2018 Pcia. de Bs.As.)

- 3º año: Teatro Popular: Clown; Teatro de Objetos; Taller de Artes Audiovisuales.
- 4º año: Trabajo Corporal I; Panorama de la Producción Teatral; Teatro Popular: Práctica Escénica en Clown; Actuación; Trabajo Vocal I.
- 5º año: Actuación y procedimientos constructivos en teatro; Trabajo Corporal II; Teatro Popular: Práctica Escénica en Teatro callejero; Circo: técnicas acrobáticas; Análisis del Lenguaje Teatral; Trabajo vocal II.
- 6º año: Teatro Argentino y Latinoamericano; Taller de Dramaturgia; Música y Teatro; Circo: Malabares; Canto Colectivo; Proyecto de producción en Teatro Popular (incluyen las prácticas profesionalizantes)

Respecto a las escuelas estatales de gestión privada, son 12 de nivel primario y 4 de ellas tienen Teatro, pero de modo extra curricular. En el nivel secundario, existen 10 escuelas y en sólo 3 se dicta la asignatura, en una de modo curricular (dos módulos en el último año) y en las otras siendo extra curricular.

Mapa 1: Localización de Instituciones escolares de la ciudad de Tandil que poseen Teatro en su oferta educativa, detallando el Nivel (primario y secundario) y el Tipo de Gestión al que pertenecen.

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE TANDIL QUE OFRECEN TEATRO POR NIVELES

Escuelas

- Nivel Primario
- Nivel Secundario
- Ambos Niveles
- Educ. Especial

En el siguiente cuadro de elaboración propia se presenta el porcentaje de escuelas estatales tanto de gestión pública como privada que cuentan con Teatro, según el nivel educativo (primario y secundario) y las escuelas de educación especial en el Distrito Escolar Tandil.

Escuelas Distrito Tandil	Total	Cantidad y Porcentaje de Escuelas con Teatro/2018
Escuelas Primarias de Gestión Pública.	47	12 25.5%
Escuelas Secundarias de Gestión Pública.	27	8 29.63%
Aulas de aceleración	3	3 100%
Escuelas Primarias de Gestión Privada	12	4 33.33%
Escuelas Secundarias de Gestión Privada	10	3 30%
Escuelas de Educación Especial de Gestión Pública	4	1 25%
Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada	1	1 100%

Cuadro N° 1: Porcentaje de escuelas de Educación Primaria y Secundaria y Modalidad Educación Especial de gestión pública y privada que poseen Teatro como parte de su oferta educativa. Año 2018. Fuente: En el caso de las instituciones de gestión pública, información provista por Inspección de Educación Artística de Tandil. En el caso de las instituciones de gestión privada, contactando cada institución. Cuadro de elaboración propia.

En el ámbito privado, la totalidad de escuelas de nivel primario que poseen Teatro lo hacen de modo extra curricular. Pese a que es de considerar positivamente que la Institución elija y promueva brindar el lenguaje, para el docente implica un lugar precario institucionalmente, si se tiene en cuenta que de un año a otro puede modificarse la oferta educativa y dejar de funcionar, sumado a que no forman parte de la planta docente estable (la contratación no incluye antigüedad docente ni aportes jubilatorios) e incluso que el espacio pueda ser coordinado (como en algunos casos pudimos distinguir) por profesores con titulaciones incompletas o de otras disciplinas.

Observar el mapeo de las experiencias teatrales en las escuelas del Distrito Tandil, nos permite esbozar algunas reflexiones. Si nos centramos en la localización geográfica y la distribución, vemos que el 69% de las escuelas de nivel primario con Teatro en su oferta educativa se encuentran en sectores suburbanos o rurales, mientras que sólo el 31% se establece dentro del casco urbano. Lo mismo ocurre con el nivel secundario, teniendo exactamente el mismo valor en cada sector. Esto refleja una distribución dispar en relación con los barrios de la ciudad y deja en evidencia el sentido social y la función que se le otorga al lenguaje dentro de la escuela. Una mirada del espacio teatral que contiene afectivamente, que permite expresar sentimientos, hacer catarsis y abordar diversas problemáticas. De este modo, pareciera, el teatro es más “útil” o “eficaz” en sectores de mayor

vulnerabilidad, tal como parecieran justificar algunos directivos escolares al momento de solicitar la cobertura de los cargos de Educación Artística para las instituciones que conducen (Dimatteo, 2012). En relación con ello, Chapato (2015) expresa que las situaciones de deserción y abandono de la escolaridad, la violencia, indisciplina o rechazo de actividades habituales por parte de los alumnos, hace que se atribuyan “a las prácticas artísticas alguna especie de cualidad mágica, capaz de aplacar los desbordes que ponen en jaque los recursos de control tradicionalmente ejercidos por docentes y directivos” (p.106).

Las prácticas de enseñanza de los Profesores de Teatro se enmarcan en un contexto social signado por desigualdades educativas, por la crisis de la escuela, de la autoridad pedagógica y la redefinición de políticas educativas, produciéndose entrecruzamientos entre instituciones estatales y socio-comunitarias, y cambios en los propósitos educativos ligados a la escolarización de niños y jóvenes. Los ámbitos de intervención se han extendido hacia otros espacios y la ampliación es cada vez mayor.

Por ello, en una segunda etapa de trabajo, relevamos las experiencias de enseñanza Teatral por fuera de las instituciones educativas formales. Dado que muchas de las propuestas se van renovando año a año, sobre todo las gestionadas de forma individual por el docente, y que en ocasiones sólo duran meses, nos centramos en aquellas instituciones u organizaciones sociales que mantienen continuidad en la oferta. El resultado de la indagación nos acercó a lo siguiente:

- Talleres de la Dirección de Educación del Municipio de Tandil: Biblioteca Ernesto Valor; Centro Cultural y Social San Pacífico; Centro de Día Manos Abiertas; Asociación Síndrome de Down; Escuela Municipal de Teatro (que incluye 13 talleres para diversas edades); Casa de la Cultura en Gardey.
- Taller abierto a la comunidad de la UNICEN en el Centro Cultural Universitario.
- Universidad Barrial (Taller Infantil y Taller Adultos Mayores).
- Articulaciones de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte: Biblioteca Popular Tandil; Proyecto Teatro y Salud (en conjunto con la Dirección de Salud Mental del Municipio).
- Centro Cultural La Compañía (Taller para mayores de 40 años).
- ONG Unicornio (con sede en La Compañía).

- Centro Social y Cultural La Vía (Taller Infantil y Taller Jóvenes y Adultos).
- Centro Cultural Atrapasueños.
- Clínica del Corazón.
- Espacio de Referencia para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

En la zona céntrica de la ciudad identificamos cuatro espacios² cuyas propuestas son puramente artísticas y ofrecen talleres para diversas edades. Detallamos a continuación la descripción con la que se presentan en sus respectivas páginas de la red social Facebook:

- Club de Teatro: es un espacio para hacer y para ver Teatro. Lleva 20 años brindando talleres para todas las edades; y ofreciendo espectáculos a la comunidad.
- Teatro Bajosuelo: es un espacio cultural multipropósito donde se desarrollan todo tipo de actividades haciendo hincapié en la actividad teatral y en las capacitaciones. Se propone un lugar común donde se dictan, entre otros, talleres de formación, clases de teatro, expresión vocal y corporal. El espacio está diagramado para pequeñas puestas teatrales, espectáculos infantiles, convenciones, proyecciones, etc.
- La Ñata Roja: es un espacio teatral de la ciudad de Tandil, dedicado a la enseñanza del arte del Clown/Payaso, la comicidad y la producción de espectáculos teatrales. Las distintas disciplinas se desarrollan en Talleres de Clown para Adultos, Talleres de Clown para Niños, Talleres de Clown para Pre-Adolescentes, Stand Up Comedy, Taller de Teatro Humor, Entrenamiento Para Clowns, Ukelele, Yoga y Canto.
- Bambalinas: está dirigido a niños a partir de 4 años, adolescentes y adultos que quieran conocer los lenguajes específicos del arte y obtener herramientas para expresarse.

2 En el caso de “La Ñata Roja”, hasta el año pasado se encontraba en Av. Buzón 105 (en los límites del casco urbano de la ciudad), pero actualmente realizan la actividad de forma itinerante, mientras definen su nueva sede. Por ello, en el mapa está mencionado en la referencia, pero no localizado.

Mapa 3: Localización de Instituciones y Organizaciones Sociales de la ciudad de Tandil que poseen Teatro como oferta continua.

A partir de toda la información recolectada, pudimos elaborar un último mapa en el que se combinan ambos criterios, lo que nos permite visualizar la riqueza y variedad de espacios de intervención en la ciudad.

Mapa 4: Localización de Instituciones Escolares y Organizaciones/Instituciones Sociales de la ciudad de Tandil que ofrecen Teatro.

Al analizar el último mapa podemos advertir que se han generado y gestionado múltiples espacios en los que se enseña teatro por fuera de la escuela. Vemos 27 instituciones escolares y 20 organizaciones sociales, sin contemplar los talleres/seminarios que proponen los profesores de manera discontinua en espacios como clubes, iglesias, centros culturales, etc., y que aquí no hemos mencionado.

La variedad de prácticas identificadas nos lleva a reflexionar acerca de los requerimientos formativos para afrontar la diversidad, las nuevas inserciones y perfiles de intervención profesional, así como el peso de las características del territorio en las prácticas docentes. Esto, teniendo en cuenta que los profesionales de la enseñanza de Teatro tienen un abanico de posibilidades muy amplio que excede al ámbito escolar, lo que requiere necesariamente de formación continua debido a los complejos y cambiantes que son los escenarios sociales y la adecuación de sus propuestas pedagógicas.

Bibliografía:

- Andretich, G. (2017) *Prácticas políticas de gobierno escolar*. EDUNER, Paraná, Entre Ríos. Pág. 75-88
- Bello, Álvaro (2004) *Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas*. Santiago de Chile, CEPAL.
- Chapato, M. Elsa (2015) “La enseñanza artística en contextos de diferentes grados de formalidad de la educación. Prácticas, formatos, sujetos y saberes” en Elichiry, N (2016) (comp) *Comunidades de aprendizaje y Artes. Prácticas educativas y construcción de significados en la vida cotidiana*, Ediciones Novedades Educativas, Bs. As, Argentina.
- Corbetta, S. (2009) “Territorio y Educación” en López, Néstor (2009) *De relaciones, actores y territorios*. IIPE, UNESCO, Buenos Aires.
- Dimatteo, M. Cristina.
(2012) *Políticas educativas y Teatro en la Provincia de Buenos Aires*. Tesis Doctoral. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.
(2014) *Prácticas de enseñanza del Teatro. Saberes y habilidades en contexto*, Proyecto de Investigación TECC - Facultad de Arte, Tandil, Bs. As, Argentina.

- Dirección de Educación Secundaria (2018) *Aulas de Aceleración*. Pcia de Buenos Aires. http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/destacado_saberes/aulas_de_aceleracion_parte1.pdf
- González, J.; Miguel, M.; Rosso, I.; Toledo López, A. y Toledo López, V. (2016). Mapeando el barrio construimos territorio. Experiencia de cartografía social en Villa Aguirre, Tandil. En Revista Masquedós. N° 1, Año 1, pp. 61-71. Secretaría de Extensión UNICEN. Tandil, Argentina.
- Hadad, Gisela y Gómez César (2007) *Territorio e identidad. Reflexiones sobre la construcción de territorialidad en los movimientos sociales latinoamericanos*. IV Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Bs. As.
- Haesbaert, Rogerio (2004) *O mito da Desterritorialização. Do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*. Río de Janeiro, Ed. Bertrand.
- Mançano Fernandes, B. (2005) “Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais”. Revista NERA, Año 8, N° 6. Río de Janeiro.
- Massey, D. (2012) “Un sentido global del lugar”. En Abel Albet y Núria Benach. *Doreen Massey. Un sentido global del lugar*. Barcelona: Icaria. Pág. 112-129.
- Tello, C. y Gorostiaga, J.M. (2009) *El enfoque de la Cartografía Social para el análisis de debates sobre políticas educativas*. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v.4, n.2, p.159-168.