

TRAYECTORIA – Práctica Docente en Educación Artística

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. Marcela Bertoldi

Dra. María Cristina Dimatteo

Editorial

Un nuevo año académico nos encuentra transitando aún la pandemia de Covid-19 y nos reitera las exigencias de educación virtual. Las distintas comunidades educativas aquilatan la experiencia adquirida durante 2020 y se abocan a dar inicio a las tareas aún plagadas de incertidumbres sobre la regularidad posible -o no- de las actividades escolares. Mucho se avanzó en la incorporación de las diversas posibilidades tecnológicas disponibles y mucho se reflexionó sobre la escolaridad, sobre la conectividad, la desigualdad profunda de nuestros alumnos, las dificultades en el acceso a los dispositivos y recursos, sobre los criterios didácticos para diseñar las clases, sobre la comunicación y el aprendizaje. Así, este nuevo año se comienza a partir del conocimiento logrado

y revisado, quizá para mejorarlo y profundizar el pensamiento y la acción pedagógica en estas nuevas condiciones que se niegan a retirarse.

Este marco complejo no ha impedido que renovemos nuestro compromiso con la docencia artística y con la formación de una ciudadanía humanizada y más equitativa. Son estos tiempos arduos, a los que podemos contribuir desde nuestro espacio editorial compartiendo los aportes de nuestros colegas y lectores de todo el país y de algunos ámbitos internacionales que conjugan preocupaciones e intereses con nosotros.

Este nuevo número de Trayectoria da cuenta de algunas de las inquietudes y regiones problemáticas en que se va gestando el conocimiento profesional. También ponen en evidencia los cambios más recientes y los que se avizoran, en razón de las transformaciones que tienen lugar a nivel global en cuanto al arte, a sus vínculos con otros sectores de la vida social y en las concepciones con que lo analizamos, cuestiones estas que se ligan entonces con la enseñanza y las prácticas culturales que son objeto de nuestras preocupaciones temáticas.

La complejidad, la multidimensionalidad, las hibridaciones y transferencias son parte de las prácticas artísticas actuales. Ello impacta en las dimensiones con que solemos caracterizar las prácticas de enseñanza y es por esta razón que necesitamos revisar los procesos y procedimientos que habitualmente ponemos en juego como practicantes y como analistas. Las cuestiones macroeducativas, los lineamientos curriculares, las definiciones teóricas, la organización de experiencias educativas renovadoras, la normativa, las orientaciones metodológicas para el trabajo didáctico se articulan con las problemáticas del aula, los procesos de trabajo con contenidos y saberes de cada disciplina, los proyectos integradores dentro del aula y en los ámbitos de relación escuela comunidad, el uso de técnicas y recursos, la consulta bibliográfica, entre otras, son motivo de indagación, de reflexión, de definición y de experiencias que permiten enriquecer la perspectiva de los colegas docentes y ofrecen un amplio enriquecimiento a la labor cotidiana.

Las colaboraciones que conforman esta entrega de Trayectoria dan cuenta de esa complejidad, en tanto abordan distintas problemáticas, desde la formación profesional de artistas y docentes de arte, hasta las intervenciones que vinculan arte y vida social. Los lectores disfrutarán con este número de las reflexiones de distinguidos colegas españoles y brasileños que generosamente contribuyen a ahondar temas surgidos en sus contextos pero siempre con repercusiones en el ámbito nacional. Nos

permiten compartir su abordaje de cuestiones que venimos tratando o que necesitan de urgente tratamiento. También contamos con aportes de colegas de distintas regiones del país que confían en nuestro espacio editorial para comunicar interrogantes, proyectos, resultados de investigación, puntos de vista y referencias teóricas.

Nuestra tapa, en esta oportunidad, surge de nuestra profunda necesidad de insistir en la construcción de puentes que faciliten y sostengan el vínculo, interpersonal, grupal, interinstitucional, intergeneracional; que creen condiciones para armonizar las perspectivas sobre los problemas que nos acucian y nos tensionan. Buscamos contribuir con esa tarea desde las posibilidades que ofrece una herramienta como es esta publicación, a la que concebimos como un vehículo de las preocupaciones, experiencias, reflexiones y interés colaborativo de quienes participan con sus textos y nuestros lectores, colegas docentes y estudiantes de arte en cualquiera de sus disciplinas.

La imagen seleccionada corresponde al famoso "El Puente de las Manos" que encuentra en Da Nang, Indochina y que con su extraña belleza representa el sentido que queremos dar a nuestra producción. Imagen de uso libre. Recuperado de <https://www.wheremykiwi.com/es/ba-na-hills-y-el-puente-de-las-manos/>

En la sección **Artículos** encontramos las siguientes colaboraciones:

El artículo titulado **¿Hacia dónde puede ir el Teatro en la Educación?** es uno de esas contribuciones. Allí escriben **Tomás Motos Teruel** Profesor Titular (jubilado) de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Valencia conjuntamente con **Antoni Navarro Amorós**, Codirector del Máster en Teatro Aplicado de la Universidad de Valencia. Ambos se sitúan en el contexto surcado por el Covid y frente a los obstáculos que se presentan a la hora de pensar el teatro en la educación, especialmente con alumnos de secundaria, en virtud de la virtualización de la enseñanza. Proponen pensar las circunstancias actuales en términos de oportunidades para renovar las propuestas metodológicas, aprovechando experiencias emergentes que circulan en España, las que pueden brindarnos nuevas formas de aproximación para la enseñanza. La organización del artículo se hace abordando tres campos de trabajo que se suelen priorizar en la actualidad, más allá del aprendizaje y las experiencias estéticas que constituyen objetivos de la educación artística. Estas son: el teatro para la inclusión social; el teatro y la web y el teatro con perspectiva de género. También plantean tres nuevas formas de producción que consideran factibles

de ser utilizadas en el contexto escolar; ellas son teatro de investigación, teatro verbatim y teatro headverbatim. Finalmente proponen tres nuevos instrumentos para tratar la evaluación de procesos y productos en el marco de la escuela.

Resulta sumamente interesante considerar estas propuestas renovadas que en el texto se encuentran detalladas y fundamentadas y donde se aportan referencias claras para seguir profundizando sobre el tema.

Seguidamente presentamos el artículo **Cambio Escolar y Educación Artística basada en Proyectos en la ESRN** cuyos autores son los profesores Emilia Graciela García y Pablo Bufon, docentes e investigadores del Instituto Pedagógico de las Artes (IPA) de Río Negro.

En esta comunicación los autores comparten la renovación curricular del nivel secundario que se está desarrollando en la provincia de Río Negro, bajo la sigla ESRN, como parte de una política pública destinada a proveer el mayor acceso a la educación secundaria, con ejes en la inclusión y la transformación del funcionamiento de las organizaciones escolares, articulando éstas con los sujetos y las prácticas que caracterizan a las culturas institucionales. En este marco de transformación se incorpora a la Educación Artística como ámbito que permite producir cambios tendientes al tratamiento interdisciplinario del conocimiento al interior del área y a la producción de saberes contextualizados, incidiendo también en las posibilidades de inclusión, que constituyen un núcleo de las preocupaciones de política educativa. Los conceptos relativos a la interdisciplina y construcción de saberes procuran anudarse con la inclusión a través de la adopción de la Enseñanza Basada en Proyectos como dispositivo metodológico que favorece la resolución de la asignación de significados al conocimiento.

El artículo, sostenido en claros soportes teóricos y metodológicos, nos permite apreciar una propuesta política, curricular y didáctica que esclarece muchas de las actuales búsquedas de la educación artística formal, dando una singular participación a los docentes y los alumnos como constructores del saber.

Desde Brasil recibimos el artículo elaborado por la Dra Valéria Metroski de Alvarenga, – UDESC Profesora de Artes Visuales – SEED/PR Bajo el título **Un Panorama General del Grado, Posgrado y Profesorado de Artes Visuales en Brasil y Argentina** presenta los resultados de una

investigación que aborda un análisis pormenorizado de los estudios superiores en Artes Visuales en Brasil y nuestro país, considerando las ofertas educativas disponibles en ambos países, su pertenencia institucional, así como la formación de y condiciones laborales de los profesores que se desempeñan en esas carreras. A partir de fuentes acreditadas, el estudio permite una comparación del estado de estas ofertas educativas, lo que favorece la posibilidad de generar articulaciones interinstitucionales, así como sopesar ventajas y desventajas en ambos contextos.

A continuación, presentamos las reflexiones de Deborah Altieri y Santiago Feldman, ambos bailarines y docentes de danzas del Instituto del Profesorado de Arte de Tandil (IPAT) en su artículo **Diversidad, arte y comunicación. Una perspectiva desde la clase de danza inclusiva en contextos de segregación.**

En esta comunicación los autores abordan una problemática sentida en numerosos ámbitos de enseñanza artística, desde su propia experiencia profesional y el aprendizaje realizado en su trayectoria formativa. Se trata de la inclusión de personas con diversas discapacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la danza. Parten de revisar la idea de discapacidad y desde allí plantean el imprescindible examen de las barreras puestas en juego por los propios docentes y la organización institucional como obstáculos para instalar prácticas auténticamente inclusivas. A partir de su propia experiencia como bailarines, proponen un cambio de paradigma respecto de la mirada con que se ha abordado la danza, la que puede contribuir a resolver buena parte de las problemáticas que se enfrentan en estas situaciones. Desde la perspectiva de la danza popular vislumbran alternativas para tratar algunas de las dimensiones de la relación interpersonal y comunicativa que sirven de puentes para favorecer procesos de aprendizaje donde se potencian las habilidades ya desarrolladas por las personas. Se trata de un interesante aporte que puede contribuir a resolver buena parte de las barreras que se interponen en estas situaciones y a repensar las propuestas metodológicas que se requieren para resolverlas.

Teatro y prácticas de cuidado. Herramientas de prevención es el título de la presentación de nuestra colega, la Prof. Mariela Piedrabuena docente del Profesorado de Teatro y del Grupo de Estudio de Pedagogía Teatral – UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos)- Sede Gualeguaychú. En su artículo define los alcances del concepto de prácticas de cuidado y enuncia los principios que posibilitan hacer de la escuela y de las aulas lugares más hospitalarios. Desde su

experiencia en el dictado de talleres para la prevención de consumo de sustancias pone de relieve el error de tratarlo como problemas individuales, destacando su carácter social y colectivo para las que resultan de gran valor preventivo y terapéutico las acciones de cuidado que conforman su propuesta. Señala y fundamenta el lugar de la enseñanza del teatro en esos escenarios.

Completan el artículo algunas dinámicas que conjugan la comunicación, la grupalidad y, además, la posibilidad de procesar las vivencias relativas a la enseñanza virtual y las exigencias de la pandemia.

A continuación, se presenta el artículo titulado **Patios Abiertos en las Escuelas. Tramas posibles entre educación, arte y conocimiento situado a partir del Taller de Arte e Identidad en Ensenada.**

Son sus autores las profesoras Zaira Sabrina Allaltuni, María Emilia Leonardi y Daniela Anzoátegui, docentes e investigadoras del Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL), del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, de Facultad de Artes (FDA), Universidad Nacional de La Plata.

En **Pedagogía teatral y las nuevas tecnologías. Consideraciones generales para un diálogo complejo** Mariano Scovenna, actor, profesor de teatro y Especialista Superior en Artes Combinadas, y Natacha Delgado, profesora en enseñanza media y superior en Artes Combinadas, investigadores pertenecientes al Instituto de Artes del Espectáculo- FFyL-UBA nos proponen revisar los “modos en que podemos concebir la relación entre pedagogía teatral y las nuevas tecnologías.” Bajo esta perspectiva realizan un recorrido indagando las posibilidades que se han ido construyendo tanto para enseñar teatro profesionalmente como para hacerlo en contextos educativos. Recuperan la centralidad de la comunicación en ambos procesos y desde allí abordan las nuevas problemáticas surgidas de las restricciones impuestas por la pandemia y el esfuerzo de los docentes en la implementación de clases virtuales que han puesto en tensión el concepto de convivio ligado a la caracterización de la práctica teatral. La mediación tecnológica es analizada focalizando en los modos en que se utilizan las tecnologías para enseñar teatro. Testimonio, Herramienta, Puente y Territorio son las variantes que consideran y profundizan en esta comunicación.

Seguidamente se ubica el artículo **“El *espextraño*” Un nuevo “actor” en el territorio de las clases de teatro virtuales**, título con el que nuestra colega Fabiola Pavetto, profesora de teatro en diversas instituciones educativas del nivel medio y superior de Rosario, analiza y reflexiona también sobre las nuevas condiciones contextuales que emergen de la enseñanza de teatro mediada por tecnologías en el marco de la virtualidad planteada por la pandemia. Partiendo de la caracterización del hecho teatral como acontecimiento y considerando la relación actor- espectador, observa y describe los cambios que se producen en el nuevo contexto de enseñanza y focaliza en la presencia de nuevos actores que se introducen en la relación pedagógica. La situación de expectación es transformada. La pregunta que surge de esta nueva situación es “¿Qué características tiene este espectador- extraño a la poiesis, extranjero en su “propio” territorio?”

Las experiencias concretas permiten confirmar la presencia de quienes la autora denomina “espextraños”, que actúan con variados modos de participación. Se analizan entonces estos modos de participación o presencia y se busca encontrar algunas claves para modular estrategias que hagan de esta situación un ámbito favorable para el aprendizaje y para la emergencia de situaciones lúdico-teatrales apropiadas para la creación.

En la sección **Relato de Experiencias** presentamos la comunicación **Narraciones, memorias y cartografías. Un taller a partir de las huellas de nuestro pasado reciente**. Las autoras Ana Balut, Verónica Lucentini, Mariana Sáez y Ma. Nazarena Mazarino son docentes e investigadoras del IPEA. Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano-Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.

La comunicación presenta el proceso de trabajo desarrollado con estudiantes de Arte a partir de la implementación del Taller “Cartografías de la Memoria”, en particular sobre el predio del “ex Distrito Militar La Plata, espacio donde actualmente funciona un polo universitario constituido por las Facultades de Artes, de Trabajo Social y el Bachillerato de Bellas Artes” Con el propósito de recuperar para la memoria individual y colectiva la historia de ese espacio, renovado para el funcionamiento de clases universitarias,

El proceso da cuenta de las definiciones epistemológico, la perspectiva política y el trabajo de resignificación artística desde un posicionamiento estético y político que buscó, desde el concepto

de cartografía de la memoria, favorecer la formación de los estudiantes y su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos.

La sección **Entrevistas** contiene en esta oportunidad el aporte de nuestra compatriota, la Dra. Sara Torres (Profesora universitaria e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos- España) quien contribuye con la entrevista realizada a Manu Medina. Bajo el título **El Teatro Brut. Un instrumento de inspiración artística para el trabajo con personas con diversidad funcional** podemos acceder a la reveladora comunicación con el actor y director teatral que viene desarrollando significativas experiencias de producción teatral con colectivos integrados por personas con alguna discapacidad. En este encuentro comparte su visión del teatro como una herramienta que integra y da identidad y valor a todas las personas respetando sus singularidades y características. El relato de las directrices que guían a su espacio Teatro Brut nos muestra los esfuerzos por sacar las mejores posibilidades expresivas de las personas sin atarse a procedimientos artísticos establecidos, lo que da lugar a un decálogo construido a partir de la experiencia práctica. Nuevamente el trabajo con la discapacidad pone en jaque nuestras preconcepciones.

En **Reseñas** nuestra colega María Cecilia Wulff, docente de la Facultad de Arte -UNICEN nos ofrece una síntesis del texto recientemente publicado en edición digital por la UNICEN, elaborado por **Gabriela Piñero, Adriana Raggi Lucio (Editoras) (2020)** con el título *¿Con qué trabaja la educación artística?* Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Publicación digital (link de acceso: <http://www.arte.unicen.edu.ar/artepublicaciones/libros/con-que-trabaja-educ-artistica.pdf>)

El libro permite acceder a los diálogos realizados en el marco de las jornadas de trabajo organizada por el grupo Intervenciones Críticas desde el Arte Contemporáneo (ICDAC), llevado a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (FAD/UNAM) a fines de 2016. Allí se discutieron las actuales vinculaciones entre el arte y la educación, los posicionamientos de la educación formal en relación a las transformaciones que actualizan las prácticas artísticas, las búsquedas de los artistas respecto de la articulación de sus prácticas con las problemáticas del mundo social, entre otras cuestiones que también son parte de nuestra agenda de preocupaciones.

Finalmente, en **Lo que fue**, tenemos el gusto de presentar una detallada descripción de la **Jornada de intercambio entre docentes investigadores de enseñanza de Teatro en contextos diversos**, que fue desarrollado con modalidad virtual y coordinada por **María Cristina Dimatteo** y **Claudia Andrea Castro**, donde participaron grupos de investigación pertenecientes a diversas unidades académicas del país. El informe sobre este evento, elaborado por María Elsa Chapato y María Cristina Dimatteo, da cuenta de las temáticas tratadas, del interés que va cobrando la investigación en las unidades académicas participantes y de lo fructífero de los intercambios, que alientan a pensar en futuros intercambios con una ampliación de las participaciones.

María Elsa Chapato

Directora

Equipo Editorial