

Experiencias, reflexiones y problemáticas transversales de la enseñanza desde la didáctica de las artes

Reseña de libros

Malena San Juan, Fermín Raviolo, Valentina Rata Zelaya
y Elisa Salgado

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Desde el equipo de cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Artes (FFyL, UBA) venimos reflexionando y sistematizando distintos debates que nos dimos con nuestrxs estudiantes, graduadxs y diferentes especialistas sobre problemas transversales que encontramos en las aulas. Clarisa Álvarez, profesora adjunta desde 2012 hasta comienzos de 2023, promovió un trabajo colegiado con graduadxs y adscriptxs de la asignatura del cual surgieron varias publicaciones. Este artículo da cuenta de los problemas y líneas de investigación presentes en los últimos libros de cátedra que se han publicado. Por ello, presentamos este artículo de forma coral, cada uno de estos libros es introducido por escrituras “cruzadas” de diferentes integrantes de la cátedra. El primero es sobre las experiencias profesionales de graduadxs desde la mirada de Fermín Raviolo, el segundo se refiere a la discapacidad en la enseñanza de artes según Valentina Rata Zelaya y el último se vincula a la tecnología en la enseñanza artística encarado por Elisa Salgado Vera.

La educación en Artes

Coraggio, M. (2020). *Educación en artes. Experiencias pedagógicas de graduadxs en el sistema educativo formal*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. OPFyL. Disponible en: <http://publicaciones.filo.uba.ar/educaci%C3%B3n-en-artes-experiencias-pedag%C3%B3gicas-de-graduadxs-en-el-sistema-educativo-formal>

El libro parte de la necesidad de socialización de experiencias de profesorxs de Artes formados en la UBA que están en pleno ejercicio de su tarea. Fue realizado con graduadxs y adscriptxs de la cátedra entre 2017 y 2018.

El primer relato, escrito por Coraggio, se centra en la experiencia de Nora Kadener. Se profundiza aquí en su participación en el equipo de la Escuela de Educación Secundaria en Teatro N° 21 “Bertold Brecht” de Villa Adelina, San Isidro. Se desarrolla cómo la institución pasó a ser respetada y valorada por su comunidad, de la mano de la profesora de Teatro y el equipo de conducción. Coraggio subraya los tres aciertos que llevaron al estado de gran mejoría en el proyecto de la escuela: la permanencia de Kadener, el apoyo de la directora y colegas y los proyectos con la responsabilidad de lxs estudiantes.

El segundo relato por Santiago Gabriel Cundari, se centra en el taller virtual de creación musical a cargo de Ignacio Llobera. Destaca el proyecto de 2017 de creación de una ópera con colaboración de niños de zonas vulnerables de Villa Lugano y Flores (CABA) para dar lugar al aprendizaje significativo de las artes.

El tercer relato escrito por María Eugenia Di Franco, toma la experiencia del graduado Alejo Petrosini. Se retoma que planificó una actividad en las redes sociales de imágenes con el objetivo de acercarse a las realidades virtuales que los estudiantes transcurren en su cotidiano y como una manera de buscar nuevas formas de enseñar.

En el cuarto relato Lara Gorfinkel entrevista al graduado Pablo Guallar quien accedió como profesor a la Escuela Secundaria N° 65 “Pepe Biondi”, de Ciudad Evita. Allí estuvo a cargo de un taller de cine, en el que desarrolló el género falso documental mediante el cual logró involucrar a toda la comunidad educativa en la creación y recepción de las obras. El último relato trata del Proyecto “Pegatina mural por la inclusión”. Escrito por Agustina Piñeiro, describe en primera persona su trabajo de especialización en un centro de día para adultos con discapacidad intelectual.

En *Educación en artes. Experiencias pedagógicas de graduados en el sistema educativo formal*, se desarrollan experiencias docentes dentro de las artes, en niveles medio y superior. Desde la diversidad de áreas (visuales, teatro, audiovisuales y música), se tocan ideas en común, principalmente vinculadas a los desafíos de la práctica cotidiana. El libro no solo presenta experiencias situadas, sino que logra también secciones de profundización de cuestiones relevantes como: instituciones, estrategias metodológicas, evaluación, TIC, arte y discapacidad, entre otras.

Herramientas y experiencias de la enseñanza del arte en la discapacidad

Cundari, S. (2020). *Herramientas y experiencias de la enseñanza del arte en la discapacidad*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, OPFyL. Disponible en: <http://publicaciones.filo.uba.ar/herramientas-y-experiencias-de-la-ense%C3%B1anza-del-arte-en-la-discapacidad>

La publicación recopila el trabajo de docentes en la enseñanza de artes a personas con discapacidad desde una mirada teórica y también situada en la práctica del aula. Se aboca a la enseñanza en un contexto que, aún hoy, presenta infinidad de preguntas y desafíos a quienes nos formamos en campos del saber que no están referidos ni a la medicina ni a la salud mental. Cundari compila textos de diferente índole, algunos de corte más teórico en los que es posible esbozar un estado de la cuestión respecto al concepto de discapacidad y cómo se ha entendido socialmente, y otros referidos a las prácticas desde la experiencia concreta en el aula.

Para iniciar el libro y situar al lector en un contexto determinado que delimite su análisis, el primer capítulo, escrito por Alejandra Luciani, da un marco justo sobre los cambios en la historia reciente en torno a la manera de percibir a la discapacidad, y sobre el presente estado de las personas consideradas en esa categoría. La diferenciación entre quienes debían ser rehabilitados y sujetos con capacidad de ejercer derechos — entre ellos, a la educación — es sustancial en este capítulo, que recupera el concepto de discapacidad a lo largo de la historia occidental. Luciani pone el foco sobre las relaciones de poder que implica el concepto “discapacitado”, entendiendo que es siempre un contexto discapacitante el que decide nombrar a los sujetos de esta manera. Es parte de la historia reciente en que se ha asumido el paradigma de la inclusión social como base del sistema educativo nacional, a partir del cual los estudiantes con discapacidad son sujetos “educables” y no solamente rehabilitables.

Las experiencias que se relatan a partir de la segunda parte nos permiten adentrarnos en el aula como docentes, e incluso imaginar experiencias propias y respuestas que podríamos dar nosotrxs mismxs ante las situaciones que nos presentan las autoras. A su vez, la reflexión en primera persona de las profesoras nos acerca a la práctica, al aula, ese espacio que conocemos lxs docentes y donde muchas veces sentimos que tenemos que dar respuestas de manera solitaria.

Tanto para especialistas en el tema como para aquellxs que estén iniciándose, el libro reúne textos versátiles y ricos para su aproximación al aula y para la aplicación concreta en la práctica de la enseñanza. Ofrece la posibilidad de pensar estrategias para generar una educación inclusiva libre de prejuicios e ideas preconcebidas. La discapacidad está en el aula, y fuera de ella, está en nuestras familias y en nuestros barrios. Es nuestra tarea como docentes de disciplinas artísticas, la de mirar con ojos abiertos, curiosos, y con herramientas creativas generar el contexto para que la enseñanza se produzca. Planteado el asunto y planteadas las herramientas, solo nos queda pasar a la acción.

Prácticas educativas, tecnología e invención en el campo de las artes

Di Franco, M (2022). *Prácticas educativas: tecnología e invención en el campo de las artes*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, OPFyL. Disponible en: http://publicaciones.filo.uba.ar/sites/publicaciones.filo.uba.ar/files/Practicas%20educativas_interactivo.pdf

Este libro fue elaborado por el equipo docente de la materia al cual se suman otrxs destacadxs profesorxs e investigadorxs del área tales como Ricardo Manetti, el Decano de la facultad, Alberto Sileoni, quien fuera Ministro de Educación Nacional, y autoras de múltiples publicaciones como Rebeca Anijovich, Graciela Cappelletti y Mariana Maggio.

En el primer capítulo, “La educación artística como estrategia de ruptura en la era digital”, se presenta el hilo conductor y la hipótesis desplegada a lo largo del material. La coordinadora del proyecto, María Eugenia Di Franco, describe algunas de las características contextuales del mundo en el que están inmersos nuestrxs estudiantes, al mismo tiempo que brinda claves para pensar el rol de las artes en la educación de la era digital.

En el capítulo segundo, Mauricio Rongvaux da a la obra un marco de reflexiones estético-filosóficas que afirman la coexistencia al momento de aprender, de etapas de *mímesis* y *construcción*, habilitando otro marco desde el que pensar la educación artística y la construcción del conocimiento.

En el capítulo tres, “Los nuevos medios digitales y su impacto en las representaciones. Espectadorxs emancipadxs, educación artística y TIC”, Malena San Juan suma a estas ideas sus reflexiones acerca de la potencialidad de la educación artística como herramienta para fomentar el pensamiento crítico y la subjetivación en tiempos de virtualización de la vida social.

En el cuarto capítulo, Mora Coraggio toma como punto de partida sus experiencias prácticas en las aulas y recoge opiniones de sus estudiantes para luego elaborar sus “Reflexiones acerca de la enseñanza del teatro y su vínculo con las tecnologías.”

En esta misma línea, el quinto capítulo “Da Cappo: retomando el quehacer musical con diversas herramientas. Conversaciones sobre la enseñanza de la música y el uso

de las TIC en el nivel secundario”, comenta las experiencias de dos docentes, Clarisa Álvarez y Nicolás Sobrino, de generaciones distintas, respecto al uso de tecnologías para la clase de música en la misma institución.

También el sexto capítulo, escrito por Anabella Penalva y titulado “Croma Verde: didáctica del cine y nuevas tecnologías. Una experiencia de residencia significativa”, trae al texto experiencias prácticas recientes, en este caso la virtualización de las clases dadas en la pandemia por Griselda Soriano una residente de la cátedra en el nivel superior.

En el séptimo capítulo Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti reflexionan acerca de *evaluar en educación artística*, proponiendo un corrimiento de las evaluaciones clásicas, repensar el rol del estudiantado y dialogar con las nuevas tecnologías también en esta tarea.

En el octavo capítulo, Ricardo Manetti y Mariana Maggio ponen en texto algunas de las reflexiones y preguntas surgidas en una mesa de diálogo respecto al uso de las TIC propuesto por la cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Artes, durante 2019. Bajo el título ¿La presencia de las TIC garantiza la innovación en el aula? despliegan múltiples experiencias vividas respecto a la utilización de los entornos digitales en contextos educativos de nivel superior.

Acercas del impacto de la existencia de nuevas tecnologías en las aulas también versa el noveno capítulo, en el que Alberto Sileoni cuenta *la experiencia del programa conectar igualdad*, mediante el cual desde su rol de Ministro de Educación Nacional posibilitó la entrega masiva y gratuita de computadoras portátiles a estudiantes de nivel secundario y superior de escuelas públicas.

Esta publicación es una propuesta para pensar la educación artística como punto de encuentro necesario entre aquello que enseñamos y lo que nuestros estudiantes necesitan aprender para generar espacios de construcción subjetiva en el contexto de la datificación de la vida social, por lo cual se trata, sin dudas, de algo que vale la pena leer y explorar.

Para concluir, estas tres publicaciones se han realizado de forma colectiva y situada, con el deseo de poder socializar y recuperar debates que damos en las aulas con nuestros graduados. Esperamos que la circulación de estos libros puedan ser un aporte a quienes se acercan a pensar estas problemáticas de la educación desde el campo de la enseñanza de las artes.

Malena San Juan

Licenciada y Profesora en Artes, orientación Artes Plásticas. Adjunta a cargo de la cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Artes (FFyL, UBA).

Fermín Raviolo

Licenciado y Profesor en Artes, orientación Artes Musicales. Fue adscripto en 2022 y actualmente es ayudante de trabajos prácticos de la cátedra.

Valentina Rata Zelaya

Licenciada en Artes, orientación Artes Escénicas. Adscripta de la cátedra.

Elisa Salgado

Licenciada y Profesora en Artes, orientación Artes Musicales. Adscripta de la cátedra.