

II CONGRESO METROPOLITANO DE FORMACIÓN DOCENTE

5, 6 y 7 de diciembre

Título: Itinerarios para espectadores críticos en la formación docente inicial

Autora: Loyola, Claudia

Eje: Pedagogía de la formación en el nivel superior

Tipo de trabajo: Relato de experiencia

Palabras claves: Lenguajes artísticos – Espectadores críticos - Formación cultural

Resumen

La formación de los docentes como mediadores culturales requiere el esfuerzo de invención de modalidades de formación que los convoquen a traspasar los propios límites e ir al encuentro del vasto universo cultural poniendo en juego sensibilidad y cognición.

Se socializa aquí una propuesta gestada en el marco de un espacio de definición institucional, denominado “Espectadores críticos” en el cual, cada estudiantes desarrolla un itinerario en el que alterna los roles de lector, espectador e internauta para la producción de un recorrido peculiar por distintos ámbitos del campo cultural indagando especialmente en las prácticas, producciones y objetos artísticos. La autoría de este itinerario busca trascender lo conocido, abrir nuevas inquietudes e inaugurar experiencias socio-culturales de apropiación del patrimonio artístico cultural. El taller convoca a los estudiantes a narrar, reflexionar y finalmente socializar ante sus pares los aspectos más atrayentes y potentes de las experiencias vividas en el recorrido realizado.

Promover docentes que se animen a transitar los distintos espacios culturales de la ciudad y que cobren plena conciencia del derecho y responsabilidad que tienen en la concreción de estos circuitos es parte del sentido fundante de esta propuesta.

Ponencia

Condiciones de producción de la experiencia

La experiencia que se relata a continuación es la secuencia en la que se desarrolla la propuesta del espacio curricular denominado “Espectadores críticos” que es uno de los Espacios de Definición Institucional (EDDI) gestado en el Normal N°10 “Juan Bautista Alberdi” de la Ciudad de Buenos Aires, al que accedí por concurso en el año 2011. Este taller se sitúa en el Campo de la Formación General de los estudiantes del Profesorado

para Nivel Inicial. Su sentido se funda en el marco dado por la institución a la propuesta general de los EDDI y se completa en la articulación entre los distintos espacios curriculares propuestos.

Cabe mencionar también que la construcción de la propuesta se nutrió especialmente del desarrollo de la Investigación *La interacción de los estudiantes del profesorado de nivel inicial y primario con objetos artísticos. Aportes para la formación inicial* - PICTR 2007-2029 dirigido por la Dra Flora Hillert, de la que participo, como parte de la Investigación en red *“Colaboración entre Universidades Nacionales e Institutos de Formación Docente en la investigación de la Formación docente sobre comunicación, instituciones y ciudadanía en territorios de desigualdad social”* financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina.

Fortalecer la mirada del espectador

(...)

Por la mirada se ve más lejos

Por la mirada se llega antes que el otro

Se sabe cuándo creer,

Sin miedo a creer, se sabe

Jaime Ross- Por la mirada¹

El trabajo que aquí se presenta refiere a un espacio en el que se pone en juego la producción mutua de mirada y saber, entendiendo el mirar como una conquista que enriquece la experiencia de estar en el mundo.

Jhon Berger² es contundente en su análisis de la mirada:

“La vista llega antes que las palabras. (...) Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas. (...)Solamente vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto voluntario, como resultado del cual, lo que vemos queda a nuestro alcance (...)” (Berger, J. 2010 :13-14)

Desnaturalizar nuestra mirada e identificar cómo lo que sabemos afecta nuestro modo de

---

1

² Jhon Berger es un escritor, pintor y crítico de arte londinense nacido en el año 1926. La obra “Modos de ver” que se cita en el presente trabajo, es un texto de referencia en su campo.

ver, es un punto central para poder avanzar tanto en la reelaboración de nuestros supuestos como en la capacidad de generar interpretaciones a partir de lo observado. La ampliación del campo de la mirada es producto del ejercicio sostenido de la “voluntad” por acceder a ver más. Esto es lo que se propone el espacio, incentivar la voluntad por acceder a ver un repertorio de opciones del campo artístico-cultural que tienen la posibilidad de incluir componentes poéticos, estéticos, que apelan a la dimensión sensible para la construcción del conocimiento y desde una perspectiva holística, relacional

“Nunca miramos sólo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en continuo movimiento, aprendiendo continuamente las cosas que se encuentran en un círculo cuyo centro es ella misma, constituyendo lo que está presente para nosotros tal cual somos.”(Berger, J: 2002)

¿Cuál es la secuencia de la propuesta?

*Cuándo volvería a ofrecerse a mis ojos su semblante,
Rostro creado cada día,
En la urdimbre de la luz de cada hora creándose.
A cada mirada.
En los senos del Día de la Luz (Día- Luz) dormido
Para ser despertado, recién creado cada vez, por mi mirada*
Macedonio Fernández

Partimos de una presentación personal a partir de **objetos culturales** específicamente artísticos con los que cada asistente al taller se identifica: Música, libro, poema, canción, instrumento musical, fueron algunos de los objetos presentados. La elección de algo propio, para compartir con el resto es un modo de empezar a gestar intercambios y cada uno de esos objetos / producciones artísticas se constituye en una primera aproximación a la subjetividad de cada cual. En este cuatrimestre particularmente, cada objeto fue presentado en una “caja” especialmente intervenida para la ocasión. Fue interesantísima la dedicación e intencionalidad puesta por las estudiantes en esta instancia y todo el juego de exploración, anticipación y presentación de los objetos elegidos por cada una. Luego la propuesta es profundizar en el conocimiento y socialización del recorrido de las

integrantes de la clase por el campo cultural conformando una especie de inventario de esos gustos construyendo en grupos lo que denominamos metafóricamente el “**Mapa de la mirada**” . La consigna solicita que cada cual recuerde e identifique cinco producciones culturales, específicamente artísticas que haya efectivamente transitado y que recomendaría a otros. No en todos los casos les resulta sencilla esta tarea. Luego en grupo, intercambian y organizan en circuitos lo conocido, haciendo el ejercicio de invitar a otros a transitar lo conocido por el equipo. El territorio que comprende ese “mapa” metafórico, tiene sus huellas en calidad de espectadores. Tanto lo incluido como lo tácitamente excluido resulta de valor al momento de profundizar la actividad.

Ese mapa, como tal, tiene límites invisibles en relación a aquello que es externo, “extranjero”. Por fuera del territorio de las producciones conocidas y transitadas, hay un amplio universo de posibilidades no incluidas. ¿cuáles de las producciones transitadas por los pares resultan desconocidas para los otros? ¿En qué sentido y por qué recomendarían lo seleccionado? ¿Cómo y por qué acceder a lo desconocido cuando no forman parte de nuestros gustos? ¿cómo aproximarse a producciones que no conocemos? ¿cómo sortear los límites de conocimiento, interés e incluso económicos para acceder a otros recorridos?

Apelamos entonces a **suplementos culturales** de diarios, revistas de circulación masiva que permiten realizar un inventario de autores, eventos, obras, intérpretes, pintores, muchos de ellos desconocidos hasta el momento. Se puede observar que la práctica de acudir y leer los suplementos culturales –tanto impresos como digitales- es infrecuente en la mayoría de los casos. La propuesta es tener como referencia este tipo de materiales para aproximarse a una panorámica de un sector del campo cultural contemporáneo. La aspiración es que el uso de dichos materiales puedan ser sostenidos en el tiempo, más allá de este espacio curricular.

Imaginar cuáles de esas experiencias desconocidas podrían resultar accesibles y generar algún interés es el próximo paso. La idea es aproximarse a un registro de obra, eventos, espectáculos, producciones, autores, instituciones no conocidos y definir alguno/s que les interese conocer o visitar. Se impulsa entonces una **primera experiencia de “extranjería”**, para que se atrevan a desarrollar aventuras en el amplio campo de la cultura. El registro de la situación y los detalles de la misma constituye un interesante momento de lectura e intercambio en un ateneo de presentación de estas experiencias.

En este punto trabajamos también con conceptos de Bourdieu. El “**sentido del límite**”, que desarrolla este autor refiere justamente, a ese registro por el cual consciente y / o inconscientemente cada persona define: “*este ámbito no es para mí*” generando el efecto de autoexclusión de aquello de lo cual uno se considera previamente excluido. Esto incide en las trayectorias y los ámbitos que los sujetos definen como propios y por ende en los que se consideran que son de otros.

Un maestro tiene que formarse en capacidades que le permitan generar **puentes entre diferentes universos culturales**, para construir **diálogos** que habiliten aperturas y ampliaciones de los universos culturales de sus interlocutores. Es una cuestión central de la tarea docente el trabajo a partir y para el ensanchamiento del universo simbólico de los alumnos. Para esto se requiere ejercitar un tipo de **pensamiento relacional y polisémico** a la vez que ampliar el propio repertorio de recursos culturales conocidos.

La **libertad para elegir** es un punto de llegada, que está en relación a la posibilidad de seleccionar entre opciones diversas conocidas, a las que se tuvo acceso. Cuanto más amplio es el repertorio de lo conocido, y más crítica es la mirada, mayores son las posibilidades de llevar a la práctica dicha libertad. Cuánto mayores son las restricciones en las condiciones de vida, el ejercicio de la libertad de elegir encuentra mayores obstáculos. Amplificar ese universo de opciones tiene condicionantes, algunos no dependen de la propia voluntad, pero otros sí se vinculan a nuestra capacidad. Uno de los fundamentales aportes que los docentes podemos hacer es la toma de conciencia sobre los propios límites. Sucede que poder preguntarse ¿por qué me gusta lo que me gusta? ¿qué hay más allá del límite que demarca lo que me gusta de lo que me deja de gustar? ¿qué cuestiones componen esa frontera?, ¿cuántos pre conceptos puede haber en ese límite? Todo esto es parte de un proceso que hace a la experiencia de la formación. A su vez,, trascender los límites del gusto para conocer otras producciones no compromete necesariamente la adhesión a lo nuevo, sino una aproximación que permita establecer algún criterio más fundado.

Por esto, la propuesta se centra en el **desarrollo de itinerarios** que amplíen el propio mapa de la mirada. Este es el meollo de este espacio curricular. Más allá de la consigna para el cumplimiento formal, se ha buscado que puedan involucrarse en transitar distintos puntos de un itinerario elegido, dentro de varios posibles. Que puedan ampliar la exploración de “sabores” dentro de la “carta” que ofrece el campo artístico, es un modo de impulsar su degustación en el terreno de la ficción, del **universo poético**. Algunos de

los recorridos propuestos son:

Itinerario del movimiento / de las imágenes únicas y múltiples / de las imágenes en movimiento / de los sonidos / de los objetos que cobran vida / más allá y más acá de los telones / del arte en el espacio público. En cada caso se mencionan opciones posibles , pero la tarea es en una búsqueda en cada caso por recortar y definir la secuencia del propio itinerario de modo personalizado en un trabajo de diálogo con cada alumna. Las producciones son interesantes y en muchos casos recuperan inquietudes escondidas, o experiencias personales en el campo del arte que estuvieron en germen y que tienen en este espacio una ocasión para desplegarse.

Hacer públicos dichos itinerarios, en un **ateneo** compartido es el puerto de arribo de todo el cuatrimestre transitado. El desafío para esa instancia es inventar formas originales de invitar y entusiasmar a los otros a recorrer ese camino de experiencias en el campo del arte .

La “promoción” de estas propuestas, apela a contagiar a los pares y docentes la inquietud de visitar opciones del campo artístico - cultural, e implica no sólo proveer recursos al servicio de la tarea docente, sino una contribución a la construcción de una comunidad que encuentre en el disfrute por el arte una opción para el fortalecimiento de la capacidad de construir sentidos en el mundo que vivimos.

Otra cuestión que forma parte de la propuesta, es considerar el planteo de García Canclini, que da título a su libro “**Lectores, espectadores e internautas**”, tres posiciones alternativas que puede adoptar un mismo sujeto hoy para acceder a los bienes de la cultura. Desde soportes escritos, hasta presenciales y digitales son vías hoy posibles para entrar en contacto con propuestas artísticas. En línea con lo planteado por Elena Oliveras, el espectador contemporáneo está interpelado por distintos soportes. La cuestión es su disponibilidad para aproximarse a estas invitaciones que dejan de concebirlo como pasivo y contemplativo, sino lo requieren de modo integral para la co-construcción de los sentidos de la obra.

A la toma de contacto directo con obras / producciones se ha sumado, el **acceso a canales de televisión culturales** para indagar e identificar alguna propuesta compatible con el itinerario elegido, también se intenta que tomen **contacto directo** con algún protagonista, para rescatar su testimonio y la **búsqueda en sitios de internet** de

información o materiales pertinentes. Se ha provisto un listado no exhaustivo de sitios web que permiten acceder a museos, orquestas, producciones de danza, sitios de títeres, etc que complementen u orienten de modo inmediato al contacto con las distintas manifestaciones.

La puesta en común se prevee como un ateneo donde cada itinerario se presentará en el formato que cada cual elija para ser promovido ante los/as otros/as e incentivar a ser recorrido y visitado.

El taller se plantea como una invitación a la aventura del desarrollo de travesías por el campo cultural, que encontrarán en su puesta en común, el momento de dar visibilidad a las experiencias y reflexiones que estos itinerarios movilizaron, al resto de los pares. La idea es proyectar en el largo trayecto de su formación docente (antes y después de recibidas) a esta activa inserción en el territorio simbólico de la cultura que habitamos.

La gran cantidad de experiencias que se inauguran a partir de esta propuesta, el entusiasmo puesto en el cierre y las interesantes reflexiones generadas, dan indicios de un componente formativo interesante para potenciar. Se alienta así, el interjuego de acción, una actividad de autorreflexión a la vez que el desarrollo de un pensamiento metafórico que se aleje de la literalidad y se aventure a la producción de sentidos diversificados. Es el campo del arte un generoso espacio para continuar nutriendo esta búsqueda

BIBLIOGRAFÍA

ACHA, Juan (1981) **Arte y sociedad Latinoamericana. El producto artístico y su estructura.** México, Fondo de Cultura Económica

BERGER, Jhon (2002 - 1974) **Modos de ver.** Barcelona, Gustavo Gilli

BOURDIEU, Pierre (2010) **El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura.** Buenos Aires, Siglo XXI Editorial,

BOURDIEU, Pierre DARBEL, Alain (2004) **El amor al arte: Los museos europeos y su público.** Buenos Aires, Paidós

GARCIA CANCLINI, Néstor (2007) **Lectores, espectadores e internautas.** Buenos Aires, Gedisa

OLIVERAS, Elena (ed) (2011) **Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo**

espectador en el siglo XXI. Buenos Aires, Emecé