

Arte, educación y formación docente desde una institución artística

GUARNIERI, Paulina / Fundación Proa - paulina@proa.org

GARCÍA MARTÍNEZ, María del Rosario / Fundación Proa - rosario@proa.org

GABANETTA, Agostina / Fundación Proa - educacion@proa.org

Eje: Políticas de formación docente

Tipo de trabajo: ponencia

» Palabras claves: formación docente, arte, educación

> Resumen

La presente ponencia se enmarca en los diversos Proyectos del Departamento de Educación de Fundación PROA, a través de los cuales se generan espacios y oportunidades de colaboración entre Docentes, Educadores y Especialistas provenientes del campo artístico contemporáneo (curadores, historiadores, artistas, críticos, pedagogos, museólogos, entre otros). Las actividades dirigidas específicamente para docentes se desarrollan ininterrumpidamente desde el año 2009 a la actualidad, permitiendo generar proyectos centrados en temas y debates significativos para la comunidad educativa y el campo artístico, considerando que ambos forman parte de una misma comunidad de interés.

Concebimos dicha formación como un proceso continuo al cual tratamos de aportar a través del desarrollo de programas flexibles diseñados a partir de los intereses de todos los participantes e implicados: autoridades educativas, supervisores, docentes y el equipo de Proa. A lo largo de los años, dichas propuestas se fueron complejizando y tomaron una variedad de formatos diferentes, entre ellos las Visitas Docentes, los Encuentros Docentes y -desde fines del 2014- los Encuentros Docentes con Especialistas.

En su conjunto, estas actividades abordan diferentes problemáticas del campo artístico, educativo y cultural contemporáneo y abren espacios de discusión crítica acerca de una serie de ejes específicos: las estrategias del arte contemporáneo, la importancia de los procesos creativos, la interdisciplina, el arte como posible articulador curricular, entre otros.

Respecto de los objetivos del Departamento de Educación de Proa, creemos que la formación docente se constituye como un aspecto central para enriquecer la práctica educativa y también la visita a un espacio de arte contemporáneo.

Por último, deseamos destacar que el proyecto apunta a sustentar el intercambio dialógico entre los docentes y renombradas figuras del campo artístico contemporáneo, apuntando a generar puntos de encuentro y cooperación.

> Presentación

¿Qué puede aportar una institución de arte contemporáneo a la capacitación docente?
¿Qué distinguiría sus propuestas de capacitación de otras generadas en otros espacios?
¿Cómo debería diseñarse este programa? ¿Cuáles serían sus metas?

Los miembros del Departamento de Educación de Fundación Proa, junto a distintos aliados del campo educativo, fuimos elaborando las preguntas que figuran al inicio de este apartado. Las respuestas, siempre tentativas, no surgieron de forma espontánea sino en un proceso de diálogo que se extendió durante varios años e incluyó a autoridades ministeriales, supervisores, directivos y docentes. Paralelamente, fuimos desarrollando distintas experiencias con formatos, metas y contenidos diferentes que apuntaron a profundizar y complejizar los vínculos y experiencias.

Para el desarrollo de los programas educativos, el área de Educación de Fundación Proa establece alianzas con representantes o actores centrales de cada tipo de público. Esta es una metodología de trabajo que aplicamos de forma sistemática y que tiene por objetivo incorporar las voces e intereses de todos los participantes para desarrollar actividades significativas.

De esta manera, se conforman redes de trabajo y colaboración que, en el caso de las actividades para docentes, estuvieron conformadas principalmente por las autoridades, supervisores y docentes de Plástica de Nivel Primario de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta presentación trataremos de compartir este proceso.

Desarrollo y complejización de las propuestas:

Desde su reapertura en 2008, fue notorio para los responsables del área de Educación de Proa que la institución no estaba posicionada como un espacio interesante para realizar visitas con alumnos. Es por este motivo que se desarrolló un trabajo de contacto e invitación a directivos y docentes para recorrer las exhibiciones y brindarles información sobre la propuesta educativa.

Durante el transcurso de estas presentaciones pudimos detectar, junto a los mismos participantes, algunas problemáticas en las cuales consideramos importante profundizar. Por ejemplo, una parte significativa de los docentes de grado o de plástica no solían tener un contacto habitual con producciones artísticas contemporáneas. Paralelamente, desde Proa, pensamos al arte contemporáneo como una valiosa herramienta educativa -en línea con nuestra propuesta constructivista- por una serie de motivos que abarcan desde aspectos temáticos hasta procesos creativos.

En este marco, desde el año 2012 comenzamos a desarrollar capacitaciones docentes, orientando los encuentros hacia ciertos contenidos específicos. El diagnóstico nos permitió detectar una serie de ejes de capacitación, entre ellos: nociones generales sobre el arte contemporáneo, curaduría, reflexiones sobre el arte como herramienta educativa, entre otros tópicos. En esta etapa, el área de educación acordaba y diseñaba encuentros específicos para cada grupo de docentes que los solicitaban.

La tercera etapa comienza a fines de 2014 e introduce un nuevo salto cualitativo a partir de la invitación a los encuentros de destacados especialistas del campo artístico contemporáneo. Esta propuesta responde nuevamente a problemáticas detectadas con anticipación, como la falta de contacto entre el campo artístico y el educativo. En segundo lugar, este cambio permitía profundizar los temas que ya se venían trabajando con distintos grupos.

Este formato de capacitación introdujo algunos cambios que queremos destacar:

Al nivel de las relaciones, la presencia de especialistas permitió que los miembros del Depto. de Educación de Proa no sigamos ocupando el rol de capacitadores. En su variante, nos sentamos junto a nuestros colegas docentes a fin de debatir, intercambiar y acordar acciones.

Al nivel de la institución, la Fundación deja de ser un lugar de formación para transformarse en un espacio de foro que articula actores, producciones artísticas y problemáticas culturales actuales.

Finalmente, esta nueva etapa indudablemente introdujo una nueva serie de perspectivas, visiones y conceptos de la mano de artistas, curadores, historiadores o pedagogos.

Encuentros docentes con Especialistas - Metas y ejes de trabajo:

Estas instancias de capacitación fueron pensadas a partir de una serie de metas y objetivos que atraviesan distintos programas del Área Educativa. Partimos de una concepción del trabajo que busca permanentemente instancias de enriquecimiento y superación intentando que las propuestas no se agoten o desgasten.

La institución artística y la acción educativa se conciben en este marco como agentes de articulación entre distintos dispositivos y actores. La articulación escuela / institución artística representa el primer nivel -más obvio y visible- de un espacio que propone reflexionar sobre las relaciones entre la educación formal y no formal a partir de los aportes de especialistas que transitan distintos campos disciplinares, teóricos y prácticos.

Estas categorías se piensan como móviles, en tanto la institución artística puede ser un espacio educativo, la escuela una institución artística y cada uno de los participantes puede ocupar el rol de especialista.

En términos generales, se definieron dos grandes metas para organizar los encuentros:

- 1- Articular el diálogo entre reconocidos actores del campo artístico contemporáneo, el cuerpo docente y educadores de museo.
- 2- Trabajar ejes problemáticos vinculados al arte, la cultura contemporánea y la educación sin limitarlos al ámbito museístico o la práctica áulica.

A partir de estas metas, los Encuentros Docentes se centraron en tres grandes núcleos de discusión que -durante fines de 2014 y todo 2015- fueron abordados por distintos especialistas en una serie de dos o más encuentros. De esta manera, podían pensarse desde distintas disciplinas, abordajes y perspectivas.

El primer núcleo estuvo constituido por el arte contemporáneo. A partir del diagnóstico, se había detectado que parte del cuerpo docente no tenía una formación de base vinculada a las últimas tendencias y debates netamente actuales.

Sin embargo, la intención no se redujo a introducir algunas nociones básicas sobre el tema, más bien, se buscaron establecer relaciones críticas entre el campo artístico y el campo educativo.

Entre los múltiples entrecruzamientos, y partiendo del nivel más evidente, se encontraron una gran serie de contenidos y temas actuales que abordan los artistas y las escuelas. Lo interesante de este cruce es la infinidad de perspectivas y poéticas que generan los artistas sobre temas socialmente significativos y en algunos casos sensibles.

Pasando a otros planos, pueden establecerse relaciones entre la concepción del alumno como constructor de conocimientos y el espectador activo que debe completar los sentidos, tal como propone gran parte del arte contemporáneo.

El pensamiento creativo, la percepción y la interdisciplina constituyeron un segundo núcleo de problematización. En este caso, sin dejar de lado la reflexión sobre lo específicamente artístico, se incorporaron nociones como campo visual, mundo visual y estética.

En este sentido, el vínculo entre arte y pensamiento creativo permite introducir el debate sobre la -aún sostenida- jerarquía del pensamiento lingüístico y lógico-matemático. Lejos de establecer una competencia, el arte puede concebirse como un modo de producir conocimiento, resolver problemas y generar formas de expresión y comprensión no reducibles ni traducibles a otros lenguajes. El arte puede ser una herramienta de análisis crítico, creación y proyección que no se limita al campo de lo concreto, ni se adecua a anclajes temporales. Abre una variedad de perspectivas entre la revisión crítica, la construcción y la utopía que disloca las verdades institucionalmente consolidadas.

Por otra parte, se pensó sobre el vínculo entre imágenes, imaginarios, estética y la construcción de realidades concretas. Por ejemplo, el vínculo entre los campos del arte y la ciencia -o la biotecnología- permite comprender las relaciones interdisciplinarias -no ya como una herramienta metodológica que pretende volver a unir campos en el marco de la enseñanza- sino como parte constitutiva de la cultura y la sociedad en un sentido complejo, dinámico y expansivo.

En resumen, este núcleo abre la reflexión sobre la dimensión política en el campo de las instituciones. Invita a repensarlas críticamente en el sentido de sus formas constitutivas, sus sistemas de jerarquías y sus concepciones acerca de la formación y transmisión del conocimiento.

Esto no refiere solamente a la escuela sino también del museo, al trabajo docente, al rol de los académicos, artistas y educadores de arte. En este marco, el espacio del encuentro propone un punto de contacto que puede activar otro tipo de experiencias para todos los implicados y así generar un cambio cualitativo en sus entornos de trabajo.

Vinculado con el núcleo anterior, el tercer eje propuso una reflexión sobre los vínculos entre instituciones y la construcción de sus relatos. Esto se trabajó en un encuentro dedicado a la relación escuela - museo y en tres jornadas cuyo tema fue la curaduría.

Por una parte, compartir las expectativas acerca de las relaciones escuela/museo permitió encontrar intereses comunes y articulaciones posibles así como desarticular prejuicios y estereotipos.

Por otra parte, la curaduría demostró ser un tema particularmente fructífero para continuar con la reflexión sobre las instituciones, el uso del espacio y la construcción de relatos y sentidos.

Abordar la problemática de los relatos curatoriales implica que la producción artística no puede ser comprendida como una agrupación de elementos con un sentido inherente sino, más bien, como productos que siempre pueden significar y ser significados de distintas maneras en el marco de distintos relatos, tanto en el aula como en el museo.

De esta manera, la selección y organización -prácticas propias de un trabajo curatorial- pueden transformarse en una metáfora o en una herramienta para pensar la organización escolar, el diseño curricular y el trabajo docente. Qué se selecciona y por qué, cómo se hilvanan dichas selecciones en un relato espacial, temporal y estético.

Siguiendo con el mismo eje, se encontraron múltiples puntos de intercambio entre instituciones artísticas y escolares. La organización de muestras, la problemática del registro y la transformación de los espacios cotidianos fueron algunos de ellos.

› *A modo de cierre*

La meta principal de los Encuentros Docentes con Especialistasⁱ fue generar espacios de encuentro, diálogo y debate entre profesionales con distintos perfiles tanto del campo artístico como del campo docente.

La intención se centró principalmente en buscar campos comunes de interés que permitieran ampliar las miradas sobre los temas y prácticas de cada profesional. En este sentido, y lejos de dar recetas, confiamos en que sea cada profesional quien realice la "transposición" a su campo, prácticas y contexto específicos.

Esto generó en la práctica una diversidad de acciones y conexiones entre los participantes. Por citar sólo unos pocos ejemplos, se gestaron visitas a las exhibiciones de Proa donde alumnos y docentes pudieron transformarse en verdaderos protagonistas. Artistas trabajando junto a alumnos que exhiben sus obras, muestras escolares pensadas curatorialmente, cambios en los vínculos y el lenguaje cotidiano de las instituciones, donde emerge la figura del educador curador.

El 2016 nos encuentra evaluando nuevamente las propuestas ya desde la experiencia y la práctica. Comenzamos el año con una invitación especial a distintos participantes y contamos con la presencia de especialistas, autoridades, supervisores, docentes y educadores de museos para discutir sobre cómo continuar con el proyecto. Con las ideas aún en proceso, podemos tener la certeza de que el programa seguirá mutando y creciendo en la búsqueda de nuevas metas.

ⁱ Listado de Encuentros docentes con Especialistas: Evaluación de Encuentros, a cargo de Gabriela Karasik / ¿Cómo generar un vínculo significativo entre escuelas y museos?, a cargo de Silvia Alderoqui y REMCAA (Red de Educadores de Museos y Centros de Arte de Argentina) / Pensamiento Interdisciplinario: relaciones entre arte y ciencia, a cargo de Pablo Lapadula / Curaduría y arte contemporáneo, a cargo de Cintia Mezza / Introducción a las problemáticas y características del Arte Contemporáneo en Latinoamérica, a cargo de Rodrigo Alonso / Percepción, a cargo de Graciela Schuster / Arte Contemporáneo, a cargo de Graciela Schuster / Arte Contemporáneo Latinoamericano, Gonzalo Aguilar / Modos de lo contemporáneo, a cargo de Federico Baeza / Interdisciplina, Pablo Lapadula / Curaduría, Cintia Mezza