

La universalización de la educación artística en la enseñanza argentina: Acciones estratégicas en la formación superior de docentes de arte

The Artistic Education universalization in Argentinean teaching: Strategic actions in the superior art teacher education

ALEJANDRA MADDONNI*

Artículo completo realizado el 29 de mayo e aprobado a 9 de junho de 2014.

*Argentina. Artista visual y docente investigadora en artes. Licenciada en Artes Visuales con orientación en Pintura. Profesora Nacional de Pintura. Instituto Universitario de Artes (IUNA).

AFILIAÇÃO: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Plástica. diagonal 78, # 680, La Plata, Argentina.

Resumen: Este artículo describe y analiza un conjunto de acciones puestas en marcha durante los últimos años en el ámbito de la educación artística en Argentina. El desarrollo estará centrado en la formación superior de los profesores de artes visuales y buscará demostrar la importancia de la redefinición de sus prácticas docentes como profesionales docentes comprometidos políticamente con la formación de ciudadanos críticos.

Palabras clave: educación artística / artes visuales / formación superior / Argentina.

Abstract: *This article describes and analyzes actions as a whole spread out during the last years in the development of the Artistic Education in Argentina. This development is focused in the visual arts teachers' superior training and attempts to demonstrate the importance of the redefinition of its teaching practices as professional teachers politically committed with the formation of critical citizens.*

Keywords: *Artistic Education / Visual Arts / teachers' superior training / Argentina.*

No hay nada más básico en una disciplina que su modo de pensar. No hay nada más importante en su enseñanza que proporcionar al joven una temprana oportunidad para aprender ese modo de pensar... Desde el primer momento el joven estudiante debe tener oportunidad de solucionar problemas, hacer conjeturas, probar, comprobar, cuestionar, tal y como ello se lleva a cabo en el fondo de la disciplina... aprender a pensar como los profesores, analizar problemas, hacer conjeturas, deliberar sobre las acciones de los alumnos, asignar sentidos y significados a esas acciones, poner límites o brindar ayuda... (Bruner 1969: 205).

Introducción

La educación artística argentina ha transitado por distintos momentos que se juxtaponen a lo largo de su historia. Desde una perspectiva tradicional, se centra en la transmisión de contenidos, pautas y valores anclados en los modelos estéticos centroeuropeos de los siglos XVII a XIX; generando una fuerte descontextualización histórica y territorial y en una concepción altamente receptivista del aprendizaje.

La posterior tendencia expresivista se enfocó en los aspectos subjetivos y expresivos de quien aprende y produce, concibiendo la educación artística en términos psicológicos individuales, por fuera del contexto social, histórico y cultural del alumno.

La etapa tecnicista vuelve a poner el centro en el desarrollo de habilidades y destrezas, precisando consignas para el manejo de técnicas y previendo de modo ajustado los resultados del producto final.

En la actualidad, la revisión crítica propone la formación de ciudadanos transformadores de la realidad, con capacidad de juicio valorativo y creativo. Cobra relevancia la capacidad interpretativa para la apropiación/ reelaboración crítica de la cultura, razón por lo cual, los contenidos son necesariamente contextualizados. Importa el “saber hacer” pero también el “saber explicar lo que se hace”. El docente propicia la producción de conocimiento y el alumno es un sujeto activo en esta construcción que realiza junto a sus pares.

Este modelo de formación crítica implica una fuerte vinculación con la realidad sociocultural del contexto, para lo cual se torna absolutamente necesaria la revisión de valoraciones y concepciones conformadas bajo el paradigma de la modernidad. Requiere un profesional de educación artística capaz de reorientar sus acciones educativas, entendiéndolas como hechos sociales, políticos y culturales.

La Ley Nacional de Educación (Nro. 26.206/06) establece la obligatoriedad de la enseñanza desde la sala de 5 años hasta el último año del nivel secundario. Por otro lado, reposiciona la educación de las disciplinas artísticas en los

distintos niveles, instituyendo el tránsito por al menos dos de los cinco lenguajes artísticos (música, teatro, artes visuales, danza y artes audiovisuales) a lo largo de la formación de los niños y jóvenes. Asimismo, indica acompañar la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Hoy Argentina es el país que más invierte en educación en América Latina, alcanzando el 6.2% del PBI. También es el que más recursos destina por alumno. Esta situación compromete un trabajo intensivo para una mejor calidad educativa en las aulas (Figura 1).

De los programas vigentes que promueven la alfabetización mediática, cito dos. "Conectar Igualdad" lleva distribuidas 3,5 millones de netbooks a docentes y alumnos del nivel medio a lo largo de todo el país (Figura 2); con el objetivo de reducir las brechas digitales, educativas y sociales desde la escuela pública. Para acompañar esta transformación, el proyecto Aulas Digitales Móviles del Programa "Primaria Digital" prevé cubrir a lo largo del año 2014, 6.454 aulas con un carro digital móvil compuesto de 30 netbooks, un servidor, una computadora con mayor capacidad, routers, una pizarra digital, un proyector, una impresora, una cámara digital y un pen drive.

En este marco de transformaciones en la política educativa argentina actual, teniendo en cuenta los cruces y deslizamientos disciplinares que el arte contemporáneo ofrece y atendiendo las particularidades regionales; emerge la necesidad de repensar críticamente la enseñanza de las artes. El análisis que se presenta, recorta un conjunto de acciones llevadas adelante en el ámbito de la formación superior de los futuros docentes y profesionales en artes visuales.

1. Algunas perspectivas éticas y políticas de la cultura visual en el marco de la educación artística

En el marco del Congreso Ibérico de Arte-Educación que se desarrollara en el año 2001 en Portugal, Fernando Hernández expresaba en su texto que el currículum de las instituciones necesita de una nueva narrativa que dialogue con las situaciones cambiantes que afectan a las relaciones sociales, las representaciones culturales y los saberes. Sujetos constructores e intérpretes se apropian interactivamente de esta Cultura Visual, dejando atrás al receptor pasivo. El autor retoma algunos perfiles de la cultura visual en base a la propuesta de Ross (2001: 136) de los cuales, selecciono los siguientes puntos:

- *Pensar lo visual en términos de relaciones de poder que involucran las maneras de mirar y de producir miradas y representaciones: La praxis artística*

Figura 1 - Encuentros presenciales. Fuente: Instituto nacional de Formacion Docente (s/d)

en la formación básica, secundaria y universitaria puede brindar a los estudiantes recursos que revelen los intereses del poder para ejercer una ciudadanía activa, comprometida y que respete las diferencias.

- *Entender las representaciones de la cultura visual como discursos que reflejan prácticas culturales y conocimientos particulares sobre cómo el mundo es comprendido y cómo se opera en él:* permite interpretar el devenir de las producciones artísticas como metáforas epistemológicas (Eco, 1970:89) situadas en un determinado contexto y tiempo, superando la tradicional visión teórica de la historia del arte.

Esto vincula la enseñanza de las artes visuales a un conjunto de finalidades que trascienden ampliamente los propósitos atados a la ampliación de las sensibilidades y el aprendizaje mecánico de técnicas disciplinares. El arte, como una forma específica de conocimiento, contribuye a apropiarnos de saberes específicos que ofrecen otros modos de interpretar la realidad y así, comprender y dar nuevos y diversos sentidos al mundo donde vivimos. A través del proceso perceptivo que compromete, se ponen en juego un conjunto de operaciones complejas como sintetizar, diferenciar, conceptualizar y metaforizar. Procedimientos estos, que contribuyen a la formación de sujetos críticos y transformadores de la sociedad, dando sentido a lo emergente e inconstante y otorgando un valor especial a la incertidumbre que permite la deliberación sobre alternativas posibles y la toma de decisiones al respecto.

La importancia de la presencia de estos procesos en la formación de los niños, jóvenes y futuros docentes de arte, impuso un urgente sistema de acciones vinculadas a acompañar a los profesores -en funciones o en formación- para la reinterpretación y organización de estrategias en el aula que den cuenta del cambio de paradigma no sólo desde una perspectiva didáctica que les permita repensar sus prácticas, sino y especialmente, epistemológica y política.

2. Acciones ante un proyecto educativo inclusivo

A fin de sostener y fortalecer la escolaridad de los jóvenes, principalmente en los sectores de mayor vulnerabilidad, el documento "Educación Artística Inclusiva" de la Coordinación Nacional de Educación Artística dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, describe un conjunto de acciones entre las cuales destacamos:

- La ampliación de la oferta a través de la implementación de nuevas secundarias de arte.

- La provisión de Centros Multimediales para el fortalecimiento de las clases y la constitución de las escuelas como nodos para el trabajo interinstitucional con la capacitación respectiva para sus referentes técnicos y docentes.
- Una progresiva articulación del nivel secundario con la educación superior y el mundo del trabajo.
- Acompañamiento en la redefinición de los Diseños Curriculares y en el desarrollo de estrategias para las aulas, teniendo en cuenta los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) discutidos y definidos democráticamente con la participación de todas las provincias.
- Capacitaciones para docentes, directivos y supervisores en encuadres pedagógicos, didácticos, de actualización disciplinar y para el uso de las nuevas tecnologías.
- Implementación efectiva de un Postítulo de dos años en Especialización docente y TIC para los niveles primario, medio y superior que desarrolla contenidos, actividades y recursos de la Educación Artística con el uso de las netbooks en el aula.

En línea con la búsqueda de una educación inclusiva y de calidad para todos, uno de los objetivos planteados para la Formación Docente es asegurar el derecho a una formación de calidad a todos los estudiantes. En este sentido, destacamos tres acciones: facilitando la articulación entre las carreras de los Institutos de Formación Docente, las universidades y las escuelas, creando la especialización en lenguajes artísticos para docentes titulados en articulación con universidades y la ya nombrada Especialización en Artes Visuales y TIC.

3. La especialización docente en educación y TIC: las artes visuales y las nuevas tecnologías en la formación superior

Con el objeto de mejorar las trayectorias educativas de los alumnos, garantizando el derecho de todos a acceder a una educación de calidad y enriquecer las prácticas institucionales mediante la inclusión y utilización de las TIC en la tarea cotidiana, el Programa Conectar Igualdad trabaja en torno a la universalización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación mediante la distribución de netbooks a alumnos y docentes del nivel secundario, de la modalidad educación especial y de los Institutos de Formación Docente.

Por otra parte, Educ.ar — Sociedad del Estado —, es el portal educativo del Ministerio de Educación de la Argentina que pone a disposición de docentes, alumnos, familias, directivos, investigadores y organizaciones; contenidos, una

Figura 2 · Entrega de netbooks en escuelas. Fuente: ANSES.

plataforma de formación a distancia y otros servicios del mundo digital. De este modo acompaña y completa la distribución de las computadoras en el país con recursos, contenidos, instrumentos, seminarios, charlas, cursos y especializaciones a fin de integrar la tecnología en las aulas argentinas.

La modalidad de la carrera de Especialización en Artes Visuales y TIC es semipresencial, cuenta con un 70% de instancias virtuales y su duración es de dos años. Los cursantes comienzan con módulos comunes que los familiariza con el entorno virtual, para luego avanzar sobre los trayectos temáticos y propuestas educativas según la disciplina. El postítulo se concreta con la aprobación de 7 módulos y 2 seminarios intensivos.

Los contenidos y actividades a desarrollar en las clases de la Especialización en Artes Visuales y TIC para el nivel superior, superan la mera actualización de la formación profesional de los docentes en el uso pedagógico de las TIC, reconociendo el aula como un espacio común privilegiado para:

- Conocer la profesión y sus prácticas en contextos muy distintos a través del registro y la sistematización de experiencias, recursos y contenidos.
- La concurrencia de docentes produciendo y exponiendo imágenes digitales en un mismo espacio junto a otros colegas.
- Ampliar el campo de la experiencia de los educadores y profesionales visuales recorriendo las diversas manifestaciones del arte contemporáneo local, nacional y latinoamericano.
- propiciar la socialización del conocimiento, el trabajo reflexivo y grupal.

En la Propuesta Educativa I, los contenidos se presentan en torno a la percepción y la construcción de la mirada contemporánea, lo relacional y el rol del intérprete como opción pedagógica actual y en la producción, recepción y circulación artística visual, la construcción de sentido en el discurso visual y la cita, la alusión y la parodia en la producción artística visual contemporánea. Esta selección de saberes está estrechamente vinculada con los contenidos comunes del sistema educativo argentino que ningún alumno debe dejar de aprender en cualquier escuela del país — Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) —, más allá de las particularidades sociales o territoriales y a fin de superar las desigualdades educativas. Los NAP son el resultado de un acuerdo político nacional, logrado a través de una serie de encuentros e intercambios que se realizaron entre los años 2004 y 2012.

Los cursantes participan en foros de actividades de carácter obligatorio. Puede tratarse de intervenciones teóricas acerca de lo trabajado en la clase y

Figura 3 - Foto de la portada de la Especialización Docente en Educación y TIC

en base a la bibliografía propuesta que dispares variadas perspectivas y un intercambio activo entre tutor y cursantes. También se establecen como espacios para la creación de producciones visuales a través del uso de los programas de edición, los recursos y herramientas que ofrecen las netbooks, privilegiando el registro textual y visual del proyecto a través de una poética que dé cuenta de sus diferentes fases operativas y compositivas en función de la constitución de un discurso visual. Las condiciones de producción, circulación y consumo artístico contemporáneos y la incorporación de nuevos materiales, soportes y herramientas — digitales o no —, fundamentan la importancia de la reflexión durante la producción y fuera de ella.

En la propuesta educativa II, se busca poner en relación por un lado, las propuestas de enseñanza, herramientas o recursos tecnológicos y, por el otro, el conocimiento escolar referido a las artes visuales. En este caso, a lo largo de los foros, los cursantes organizan una secuencia didáctica enriquecida con TIC que transforme el abordaje de los contenidos en las aulas y que sea posible llevar adelante en sus respectivos espacios de trabajo. En esta instancia son especialmente importantes los procesos de autoevaluación y coevaluación que permiten no sólo reflexionar sobre la gestión de la propuesta didáctica propia sino sumar aportes y sugerencias a la producción de los colegas con el acompañamiento constante del tutor. La riqueza de este trayecto está dada por el contacto con la variedad de realidades que ofrecen las distintas provincias de nuestro vasto país, tanto referidas al contexto social, cultural y político, como de conectividad e infraestructura educativa.

Durante el último seminario, se trabaja en torno a la escritura del trabajo final integrador que da cierre a la carrera y que es defendido en el coloquio final. Su

objetivo es la producción y comunicación de saberes y reflexiones propias, realizados sobre las prácticas llevadas adelante en el aula con integración de TIC, a través de un texto vinculado al género de experiencias pedagógicas (Figura 3).

Conclusión

La complejidad de la formación de docentes en arte radica en que no sólo debe atender a todos los niveles y modalidades del sistema educativo sino que, además, la carrera frecuentemente forma artistas visuales que no se dedicarán a la educación formal. El desafío consiste en lograr un sistema integrado que articule la diversidad de aportes y experiencias.

En el marco de estos espacios de actualización docente, cobra especial importancia crear conciencia acerca del compromiso ético y político que les cabe a los profesores de los futuros docentes de arte que tendrán a su cargo la función estratégica de transmitir saberes significativos que contribuirán a la constitución de ciudadanos con capacidad de sumarse activamente y con igualdad de derechos a su sociedad de pertenencia. Por otra parte, esos profesores deberán estar preparados para trabajar con sus estudiantes en torno a los modos de preservación, circulación y sostenimiento del patrimonio cultural y sus bienes simbólicos.

Ser docente de arte en la actualidad supone posicionarse frente al arte y la cultura, considerando simultáneamente los saberes disciplinares propios de su campo y aquellos propios a los ámbitos pedagógicos e institucionales. El docente de arte deberá hacer del aula un lugar de intervención pedagógica promoviendo aprendizajes relevantes en cada alumno. Asimismo, deberá ser capaz de desarrollar acciones que promuevan la interacción en espacios vinculados con la cultura local y regional. Su labor se verá fundamentada y enriquecida a partir de una práctica activa en la producción e investigación de su disciplina (INFD, 2009: 24).

La experiencia descrita propone, por un lado, recuperar un profesional comprometido con una enseñanza de las artes visuales de calidad para todos los estudiantes del país, con acceso y uso progresivo e igualitario de las tecnologías de comunicación e información en las escuelas. Por otro, poner en valor la capacidad de reflexión y análisis de los profesores, como sujetos en capacidad de discriminar, investigar, producir y generar narrativas que se transformarán en insumos didácticos para sus propias prácticas y la de sus colegas.

Los miles de docentes del país, de todas las disciplinas y niveles involucrados actualmente en este Postítulo de carácter semipresencial, libre y gratuito; dan cuenta de sólo una parte de la labor emprendida para lograr la universalización de la educación y la ampliación de los derechos de todos los protagonistas del sistema educativo argentino.

Referencias

- Anses. Entrega de netbooks en escuelas. Fotografía. [Consult. 2014 05 30] Disponible en: <http://www.anses.gob.ar/noticia/mas-computadoras-de-conectar-igualdad-para-estudiantes-y-docentes-479>
- Bruner, Jerome S. (1969). *Hacia una teoría de la instrucción*, México: Uteha.
- Consejo Federal de Educación, Instituto Nacional de Formación Docente (2009). *Recomendaciones para la elaboración de diseños curriculares, de Profesorados de educación artística*. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. [Consult. 2014 05 26] Disponible en: <http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/89809/Artistica.pdf?sequence=1>
- Eco, Umberto: (1962) *Obra abierta*, Barcelona: Planeta-Agostini, 1992.
- Especialización docente en educación y TIC [Consult. 2014 05 30] Fotografía de portada disponible en: <http://postitulo.educacion.gov.ar/>
- Instituto Nacional de Formación Docente INFD. Fotografía. [Consult. 2014 05 30] Disponible en: <http://portales.educacion.gov.ar/infd/noticias/ultima-inscripcion-a-la-especializacion-docente-en-educacion-y-tic/>
- Hernández, Fernando (2001) *La necesidad de repensar la educación de las artes visuales*. Congreso Ibérico de Arte – Educación, Porto, Portugal [Consult. 2014 05 26] Disponible en <http://www.prof2000.pt/users/marca/profdartes/hernandez.htm>