

Editorial

Nuestro compromiso se renueva

Por Marcelo Dupont, Gerente de Relaciones Institucionales de Standard Bank y Director Ejecutivo de Fundación Standard Bank [1]

Cuando se inició el programa de Arte en las Escuelas en el año 2001 pensamos que iba a ser un programa a tres años. Al día de hoy pasaron por el programa 16 escuelas con más de 2000 docentes y más de 10.000 alumnos, un número impensado al momento de lanzarlo. Esto nos alienta para que desde la Fundación Standard Bank renovemos el compromiso de seguir apoyando a las escuelas que participan del Programa.

Estamos convencidos que en momentos de crisis y en un contexto económico y social desfavorable, como el que esta atravesando el país y el mundo, el compromiso social de las empresas y fundaciones es prioritario. El poder buscar y fomentar nuevas estrategias y ofrecer oportunidades educativas a los adolescentes es un camino que queremos seguir sosteniendo en el tiempo. Consideramos que los jóvenes en plena etapa escolar contribuyen a construir un futuro mejor, no sólo para ellos, ni sólo para las escuelas a las que asisten, sino para la sociedad en su conjunto.

A partir del Programa Arte en las Escuelas, desde hace ya nueve años con la intención de producir un cambio con efectos concretos y duraderos hacia la mejora de la calidad de la educación, llevamos adelante acciones que a partir del arte y distintas herramientas de la comunicación en las escuelas, permite a los alumnos llegar de maneras alternativas a los conocimientos. El entusiasmo de docentes y alumnos por participar de las actividades promovidas, nos alienta para seguir apoyando y fomentando estas acciones.

Con este primer boletín queremos dar por iniciadas las acciones de este nuevo año que no son más que la continuidad de lo que venimos trabajando desde el año 2001 con todas las escuelas que se fueron sumando. Por esta razón, hablo de que “nuestro compromiso se renueva”.

[1] Lic. en Administración de Empresas por la UCA. Cuenta con una trayectoria de 20 años en el Standard Bank en áreas comerciales y de productos. Desde octubre del 2008 se desempeña como Gerente de Relaciones institucionales de Standard Bank y Director Ejecutivo de Fundación Standard Bank.

Nota principal

Reflexiones sobre una experiencia

Por Verónica Groch y Vali Guidalevich, capacitadoras y tutoras del Programa Arte en las Escuelas [2]

A través del arte podemos conocer, interpretar, imaginar, producir y reflexionar sobre nosotros, los otros, la escuela, el barrio, la ciudad, el mundo y sobre nuestra vida cotidiana.

Este artículo tiene como puntapié inicial la experiencia desarrollada por las tutoras y los alumnos del Curso de Capacitación a distancia “Proyectos integrados de áreas expresivas en la escuela”.

En este proceso transitamos juntos el abordaje de diversos contenidos, que derivaban en una producción final, la elaboración de un proyecto de áreas expresivas que pudiera ser implementado en la escuela de cada uno de los participantes.

La propuesta inicial consideró una instancia presencial, que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires. Allí realizamos itinerarios por dos Museos: el Museo Nacional de Bellas Artes y el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires). El objetivo fue comenzar la capacitación generando un espacio de conexión personal, grupal y única de los docentes con las obras de arte. Esta primera inmersión, este “dejarse atravesar por la experiencia” nos resultó clave a la hora de empezar a pensar en proyectos de arte, dado que generó en los docentes sensaciones, interrogantes, cuestionamientos que permitieron “abrir” la mirada y anticipar desde la propia vivencia aquellas cosas que luego podrían considerarse en una propuesta de enseñanza.

El proceso de capacitación fue intenso con un fuerte acento en la investigación. Queremos recuperar algunos aspectos que nos invitaron a reflexionar desde el lugar de tutoras y autoras del material teórico del curso.

¿Qué es el arte? ¡Una pregunta tan sencilla y tan compleja!

Esta fue la primera pregunta sobre la que empezamos a construir el intercambio, la vinculación con los autores y con los otros colegas en el espacio virtual.

Las diferentes definiciones fueron apareciendo día tras día y con ellas las diferentes respuestas de los maestros a la incertidumbre que esto planteaba. La necesidad de llegar a una definición acabada y definitiva se mantuvo en tensión con la aceptación de la diversidad de opiniones y miradas sobre la temática. Tal como lo explicitara G. Delleuze: “no hay método, no hay recetasólo una larga preparación” y en esta preparación es que se va construyendo y reconstruyendo el conocimiento.

Gimeno Sacristán plantea en su libro: “El Alumno como invención” (2003) que para lograr hacer más significativo el papel cultural de las escuelas en el mundo de hoy, debemos poder propiciar en los alumnos cuestiones tales como “la provisionalidad del conocimiento y de la relatividad de la propia cultura, sin renunciar a mantener las propias posiciones, abrirse a otras formas de pensar distintas a las propias”.

Desde ya hacer más significativo el lugar de las escuelas tiene mucho que ver con lo que nosotros como docentes podamos construir en este sentido, y es por esto que promovimos constantemente en el curso la apertura a la diversidad de opiniones, la fundamentación teórica, la postura crítica y la provisionalidad del conocimiento.

En el curso, nos interesó desde un comienzo realizar un recorrido por algunos autores que investigan y escriben en relación al arte en la educación desde diferentes *puertas de entradas*, y dónde cada uno pone el acento en determinadas problemáticas. Desde un primer momento, explicitamos que no era necesario estar de acuerdo con todos los autores y materiales, haciendo hincapié en la diversidad de perspectivas y miradas. La idea era pensar sus preguntas, compartir sus ideas, conocer sus pensamientos, explorar sus trabajos y cruzarlos con las nuestras (las del grupo y las tutoras). Todos los autores seleccionados fueron especialistas en los temas que nos convocaron. Desde las intervenciones de cada uno, fuimos cruzando los autores y las teorías.

La riqueza de este entrecruzamiento quedó plasmada en cada uno de los espacios de intercambio del Foro de discusión, en cada trabajo presentado y en los comentarios que fueron llegando vía mail, vía telefónica y en el Chat. Recuperamos algunas de las temáticas abordadas, solo algunas, para ponerlas aquí nuevamente a jugar.

Arte, aprendizaje y enseñanza

Acordamos con las reflexiones de Efland, Arthur (2004) quien define que: *“los que son y serán profesores de arte (y de otras disciplinas) en un futuro necesitarán saber no solo enseñar arte, sino también la manera en que el aprendizaje de las artes contribuye al crecimiento de la mente y a la viabilidad de la sociedad humana.*

[1] Esto ubica al arte como una poderosa herramienta, para la educación en tanto genera procesos únicos en los sujetos.

Otro autor que tomamos fue Chalmers, Graeme (2003) quien trabajó y profundizó la relación entre arte, educación y diversidad cultural. Queremos plantear algunas de sus preguntas...

“¿Para qué se utiliza el arte en las diversas culturas? ¿Por qué todas las culturas crean arte? Nuestras ideas acerca del arte, ¿están determinadas por los diversos grupos a que pertenecemos cada uno de nosotros? ¿Cómo pueden utilizar los educadores artísticos (y no artísticos) enfoques temáticos en la enseñanza del arte –incluiríamos también a través del arte-? (...)¿Cómo puede la producción artística convertirse en un agente de cambio social? (...)¿Cómo influyen de hecho diferentes experiencias culturales en la percepción que los individuos y los grupos tienen del arte? (...) ¿Podríamos como docentes proponernos que el arte integre la vida cultural y social?”

Y por último, siguiendo a Chalmers Graeme (1993) podemos decir: “que de una forma u otra, todos necesitamos que el arte nos muestre lo que es real, lo recordado, lo soñado y lo imaginado. (...) El arte, como cualquier tipo de conocimiento, está socialmente construido y refleja las perspectivas, las experiencias y valores de la gente y de las culturas que lo crearon. (...) El arte constituye una parte importante del conjunto de las actividades humanas y promueve un cambio social. (...) Las artes han funcionado como agentes de reconstrucción social en diversas culturas, y un enfoque multicultural que reconozca el poder de las artes puede ser compatible con muchos de los objetivos de la escuela (...) Problemas como la alienación, el aburrimiento, la violencia, el racismo, la apatía de los alumnos...[2]”

¿Cómo podrían “jugar” estas preguntas y reflexiones en nuestras prácticas docentes inmersas en los proyectos educativos de arte, a través del arte?

Este lugar del arte tan fuertemente imbricado con la transformación social es un eje clave, que sirvió como motor de la elaboración de los proyectos, generando propuestas integradoras, que aceptaran la diversidad, implicando desafíos para los sujetos y promoviendo la participación de todos.

Proyectos de arte, con arte, a través del arte, entramados con el arte.

Proyectos que tal como lo postula Hernández Fernando (2007) sean “un formato para la indagación que nos permite estructurar y contar una historia (...) No construirse desde la certeza del que sabe, sino desde la inquietud de quien

tiene y reconoce su deseo de saber y conocer(se)(...) No regirse por la obsesión de los contenidos que ha de cubrir, o las materias por las que ha de circular(...) Se tiene en cuenta la necesidad de abordar múltiples alfabetismos (visuales, escritas, virtuales)[3].”

A través del arte podemos conocer, interpretar, imaginar, producir y reflexionar sobre nosotros, los otros, la escuela, el barrio, la ciudad, el mundo y sobre nuestra vida cotidiana.

Para terminar, queremos dejar planteadas y abiertas nuevas preguntas: “¿qué arte vale la pena enseñar? (que no es lo mismo que ‘¿qué arte es bueno?’) y ¿qué es lo más importante sobre el arte? “Desde un punto de vista educativo, podemos conceptualizar la calidad no como un gran valor (inherente), sino como una poderosa influencia (social).[4]”

Creemos que terminar abriendo nuevas preguntas sobre las relaciones entre arte y educación es un excelente modo de poder ver nuestro propio proceso de crecimiento como educadores. Que también nuestros alumnos puedan interrogarse cada vez más, es sin duda una manera de brindar sentidos renovados a nuestra tarea y trabajar para una escuela cada día mejor...

[1] Efland, Arthur, D. (2004). Arte y Cognición. La integración de las artes visuales en el currículum. Octaedro, Barcelona, p: 12 y 13.

[2] Chalmers, Graeme. (1993). Arte, educación y diversidad cultural Paidós Arte y Educador, Barcelona, p: 34,35,37,38, 41.

[3] Hernández, Fernando. (2007). Espigado@s de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales. Octaedro, Barcelona, p: 93 y 94.

[4] Freedman, Kerry (2006). Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte. Octaedro, Barcelona, p: 13, 20, 80, 84 y 85.

[2] Lic. en Ciencias de la Educación, Posgrado en Formación de Formadores. Universidad autónoma de Barcelona, Mag. en Gestión de Proyectos y Políticas Culturales. Es especialista en temáticas vinculadas a los procesos de formación y facilitadora de grupos y equipos.

[3] Doctorada en Arte y Educación (Universidad de Barcelona). Especialista en Gestión Educativa (FLACSO). Carrera Docente (Postgrado) (FADU-UBA). Diseñadora textil (FADU-UBA). Dicta cursos de perfeccionamiento docente en arte: Museo Nacional de Bellas Artes y Cepa. Coordinadora del programa educativo de arte para chicos en la Fundación Esteban Lisa.

Experiencias en las escuelas

Primer viaje a las escuelas

Comenzaron a realizarse las primeras jornadas de trabajo en las escuelas. El propósito de estas jornadas es revisar y profundizar las acciones llevadas adelante el año pasado y planificar las de este año, retomar la importancia del arte como herramienta estratégica de trabajo y analizar las muestras de arte y talleres realizados el año pasado como un producto que se desprende de un proceso de aprendizaje.

Es así como los días 5, 6 y 7 de marzo se trabajó junto con los docentes de las escuelas de La Banda y Forres en la Provincia de Santiago del Estero. Se abordaron los temas de proyecto, acuerdos, dificultades, obstáculos y potencialidades del trabajo en equipo, evaluación y posibles líneas de acción. El Programa parte de la concepción de conocimiento donde teoría y práctica se conjugan, rompiendo y superando viejas antinomias y supuestos, desde esa concepción, la articulación entre teoría y práctica está en estrecha relación. Fue desde este lugar que se trabajó con las escuelas de La Banda, para acordar líneas de acción que las ayudaran a mejorar sus proyectos y talleres.

En la escuela de Forres se trabajó sobre el concepto de cambio en las escuelas; la cultura institucional; la importancia de generar consensos y sumar gente a la iniciativa a través de el establecimiento de compromisos; el tema de las emociones y los reflejos mentales en la toma de decisiones y cómo afectan a la escuela. También se trabajó sobre la cultura y la importancia de tener diferentes tipos de conversaciones, de relación, de acción y de reflexión para poder trabajar de forma fructífera en la escuela.

Es de destacar el buen vínculo existente entre la escuela de La Banda y la de Forres lo cual impulsa el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias. Es una fortaleza para las escuelas y abre un nuevo horizonte para sus alumnos. Las jornadas se cerraron en un buen clima de trabajo y con expectativas hacia el desarrollo del año y de los proyectos.

Durante los próximos meses las escuelas seguirán trabajando para fortalecer la idea de arte como estratégico. No sólo como un momento de recreación sino también como punto de entrada al abordaje de una temática o como forma de demostrar comprensión.

Reflexionarán sobre los acuerdos y alianzas dentro de las instituciones que obstaculizan el crecimiento fomentando una cultura balcanizada. También elaborarán un registro de logros e impacto de los proyectos hasta el momento con el propósito de identificar fortalezas y debilidades para la reformulación de sus proyectos.

Cuatro años junto a la Escuela Nº 560 de Virasoro – Corrientes

El ARTE nos envolvía, los espacios se modificaban y la construcción tenía un lugar común: LA ESCUELA 560”.

La Escuela Nº 560 de Virasoro fue muy especial y distinta, como lo son cada una de las escuelas que participaron y participan del programa, pero lo fue aun más por ser la única escuela de nivel primario con la cual ha trabajado el Programa. Esto claramente reviste desafío particulares que con entusiasmo hemos decidido llevar adelante y hoy

debemos reconocer que ha sido una grata experiencia de la cual no sólo la escuela se ha enriquecido sino también el Programa.

Nos gustaría destacar que los docentes de la institución siempre han demostrado entusiasmo e interés por el programa, al igual que el equipo directivo manifestó desde un principio voluntad de apertura e interés por generar cambios dentro de la institución.

Al inicio del Programa los alumnos presentaban dificultades en el aprendizaje que se manifestaban en las dificultades para fundamentar ideas, falta de vocabulario específico, dificultad en la comprensión lectora y para comunicarse. Frente a esta situación el programa buscó siempre trabajar por la inclusión conciente del arte en las planificaciones docentes así como en las acciones con los alumnos. Entendiendo que esta sería una herramienta que ayudaría a mejorar los aprendizajes de los alumnos.

Durante el *primer año de trabajo* (2004) se hizo mucho énfasis en la lógica de planificación que debía evidenciar el proyecto presentado por la institución dado que es el punto de inicio para poder llevar adelante acciones con cierta lógica institucional. Por ello se buscó generar una conciencia sobre la importancia estratégica de una planificación "con sentido".

Otro de los desafíos que presentó la institución fue cómo ayudar a los docentes a incluir el arte en sus acciones con los alumnos. En esta temática se concentró el trabajo a partir del *segundo año*.

En el *tercer año* se trabajó especialmente el diseño de proyectos de aula relacionando el arte con los contenidos de cada área así como poniendo énfasis en el proceso evaluativo en el marco de enseñanza para la comprensión.

Para el 2008, *cuarto año* del programa en la institución, se hizo hincapié en el fortalecimiento del rol del equipo directivo, poniendo énfasis en el rol pedagógico de las vicedirectoras. Además se continuó trabajando con la inclusión del arte en el trabajo de la escuela a partir del concurso de arte organizado por la misma institución. El trabajo en red con otras escuelas de la zona fue otro de los ejes de trabajo a partir del mejoramiento de las prácticas docentes a partir de la articulación con otras instituciones educativas: observación de clase de otras escuelas, registro de las buenas prácticas y laboratorio (micro-clases)

Si bien esta tarea fue compleja se perciben mejoras en el reconocimiento de la relevancia del arte así como su potencialidad para trabajar los contenidos. Por otra parte, también puede destacarse el progreso en la tarea de diseñar, evaluar y llevar adelante propuestas integradoras para la enseñanza de contenidos. Es muy positivo también que los docentes aprovechen los espacios de capacitación a distancia que ofrece el programa para

mantenerse actualizado y continuar intercambiando experiencias con las demás escuelas que participan del programa.

El 15 de diciembre pasado se realizó la jornada de cierre del Programa Arte en las Escuelas en la Escuela N° 560 de Virasoro. El acto se llevó a cabo en el marco del viaje del Equipo Técnico del Programa a la Institución, para evaluar el impacto del mismo tras cuatro años de trabajo. Durante la jornada, los participantes expresaron sus sentimientos, dudas, nuevas ideas e inquietudes generadas a partir de estos cuatro años de trabajo.

Durante la jornada de cierre, se llevó a cabo un balance pero también se desarrollaron algunas acciones de coaching para que la Escuela pudiera continuar trabajando y alimentando sus logros dentro del Programa. Se desarrollaron temas de trabajo en equipo y representaciones gráficas de lo que significó para la Escuela el trabajo dentro del Programa.

Al finalizar la jornada se realizó un acto de cierre, del que participó la comunidad docente de la Escuela, miembros del Equipo Técnico del Programa y una representante de la Fundación Jean Navajas. En esa ocasión, la directora de la Escuela, Elma Ayala, pronunció un discurso alusivo, donde señala los importantes logros de la escuela en el marco del Programa.

Comenzó remarcando el cuestionamiento que se hizo la escuela a sí misma para comenzar a trabajar de una nueva manera.

"En la búsqueda de una escuela inteligente, que se piense a sí misma, esta institución lo hizo después de años de tradición, de repetencia de niños como constante, sin cuestionarse. Por eso se planteó el desafío de revertir esta situación.

Al comienzo, con la incertidumbre de qué y cómo ir en la dirección que se pretendía.

Nos detuvimos a mirar hacia atrás, hacia adentro y hacia arriba y adelante, y con la ayuda de expertos externos, como ustedes que nos abrieron puertas para socializar experiencias, analizar las prácticas y reformularlas, encontramos que en la apertura, el diálogo, el compartir y mejorar vínculos estaba la solución"

Elma resaltó también la repercusión de los primeros pasos del Programa en la Escuela, en los niños de la institución. El cambio fue notable.

"De aquí en más, manos a la obra, Arte en las Escuelas, nos ayudaba a encontrar una identidad desconocida y posible. Las miradas, comentarios, risas, alegrías, asombros se apoderaron de nuestros niños en una primera acción repercusión.

El ARTE nos envolvía, los espacios se modificaban y la construcción tenía un lugar común: LA ESCUELA 560".

Por otra parte, señaló la nueva sensibilidad que aportó el Programa a los docentes que lograron, de alguna manera, desnaturalizar su realidad para poder reflexionar sobre ella.

"Los docentes, nos encontramos desde la afectividad como alumnos aprendices.

Trasparamos fronteras, nos vinculamos desde y con nuestra sensibilidad. Nos vimos vulnerables a una realidad que exigía más de nosotros.

Iniciamos una nueva etapa: SER INVESTIGADORES DE NUESTRA PRACTICA, EVALUANDONOS Y TRABAJAR EN EQUIPO, desde la conducción y desde los docentes y alumnos".

Finalmente, para cerrar su discurso, tomó unas frases de Silvio Rodríguez apuntando a mantener la esperanza en el futuro.

"Aquí estamos, plenas, y con ganas de continuar, por eso parafraseando a Silvio Rodríguez

"Te convido a creermme cuando digo futuro

...Porque pasar la vida sin dejar huellas no tiene sentido...

...Porque hay un semillero virtuoso frente a nuestros ojos...

...Porque el futuro es el objetivo...

...Porque el amor esta siempre presente junto a la ironía, la audacia, la capacidad de soñar y proponer.

...Por eso te convido a creermme cuando digo futuro".

En este tiempo que renueva Esperanzas, que el nuevo nacimiento del niño Dios reconforte nuestro espíritu a seguir. Gracias".

De esta manera, tanto la Escuela como el Equipo Técnico del Programa, abrieron el camino hacia una nueva etapa de trabajo, habiendo resaltado los logros obtenidos.

Primer curso de capacitación a distancia del año

El lunes 16 de marzo a las 20 hrs se realizó el lanzamiento en línea del IV Curso de Capacitación a Distancia. El mismo tiene por título "El arte como promotor del aprendizaje. Proyectos integrados de lenguajes expresivos en la escuela" y tendrá lugar entre los meses de marzo, abril y mayo. En esta oportunidad la tutoría estará a cargo del Lic. Daniel Sánchez y la cantidad de docentes inscriptos es de 32 de las 16 escuelas que forman parte del programa.

Como novedad este año la cursada será totalmente a distancia constando de nuevas actividades teórico-prácticas y material de lectura asociado a cada temática. Todos los participantes podrán interactuar en forma constante con el profesor tutor a cargo, a través de las distintas actividades de aplicación práctica de los contenidos. Los mismos serán desarrollados en las actividades del foro y las discusiones en línea (chats) que están programadas en el cronograma de cursada que se entregó a los participantes al momento de la inscripción.

- Ver más en www.mtda.com.ar/arte/scd/cursos/acceso/curso4

Novedades

Nuevo integrante del equipo

Le damos la bienvenida a María Pía Signorini quien a partir de este año se incorpora al equipo técnico a cargo de la asistencia pedagógica del Programa.

Mas reconocimientos a las escuelas por su trabajo

Felicitemos a la escuela Técnica 2 de Abril de Temperley por su participación en el documental para TELEFE "Conurbano Profundo" en el cual cuentan su proyecto de radio.

La escuela N° 3007 de Fighiera en el marco de la experiencia colaborativa de **Aulas Unidas Argentinas** diseñó un catálogo de los museos de la provincia de Santa Fe. ¡Felicitaciones!