

Desarrollo de proyectos artístico-culturales en el aula.

Arte - Educación

Índice

+	Vínculo entre Arte y Educación.	03
+	El Arte en un aula de clases.	04
+	Cuando el Arte surge de la participación barrial: El caso de la exposición Cámara Lúcida de Alfredo Jaar.	05
+	Formulación de proyectos artísticos en la comunidad.	06
+	Proyectos Programa Acciona: 1. Cartografía de un puerto	07
+	Proyectos Programa Acciona: 2. La energía de la Mapu	08
+	Conclusiones.	09

Vínculo entre Arte y Educación.

Los Arte/Educadores

La noción de arte/educador surge, entre otros, del trabajo realizado por Ana Mae Barbosa, discípula de Paulo Freire, en el campo de la Educación Artística en Brasil, como modo de resistencia a las prácticas tradicionalistas en Educación Artística.

Desde su rol como Docente la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo y luego como Directora del Museo de Arte contemporáneo de la misma ciudad (MACSP), Ana Mae ha intentado vincular el quehacer artístico con lo que estaba ocurriendo al interior de las escuelas de Brasil, en un intento por deselitizar la conexión con los Museos y reconectar al público con las prácticas artísticas.

La mediación cultural es social

“El arte tiene una importancia enorme en la mediación entre los seres humanos y el mundo, lo que da un papel destacado al Arte/Educación: ser la mediación entre el arte y el público”. (1)

Ana Mae Barbosa

Arte para la Reconstrucción social.

La importancia de esta re-vinculación se basa en el convencimiento de que el arte tiene un espacio privilegiado para el restablecimiento de las relaciones sociales, cuestión que resulta prioritaria en el campo de la pedagogía crítica, especialmente, desde el abordaje reconstruccionista de Ana Mae Barbosa, conocido como la Propuesta Triangular, que busca, desde un giro decolonial, vale decir volcando la mirada sobre el arte local y sus expresiones culturales (sin menospreciar el valor del arte/erudito), con el fin de resituar a las comunidades como sujetos de su propio entorno, por medio de la práctica de las artes.

El programa ACCIONA

Una propuesta de vinculación entre la escuela, la comunidad y la producción cultural.

Desde sus inicios, el programa **ACCIONA**, se ha levantado como un apoyo a la práctica educativa en el sistema educativo, generando espacios de mediación cultural, con el fin de posibilitar la participación de niños, niñas y adolescentes en experiencias artísticas y culturales, mediante la elaboración de proyectos artístico-culturales de carácter comunitario, fortaleciendo las prácticas pedagógicas y reconectando a la población con el espacio cultural, a través de la mediación artística.

(1) BARBOSA, Ana Mae. “Arte/Educación. Textos seleccionados”, Buenos Aires, CLACSO, Universidad Nacional de las Artes, 2022, p. 189.

El Arte en un Aula de Clases

La Propuesta Triangular.

La Propuesta triangular nace de la práctica de la escuela reconstruccionista brasileña. Sus influencias se encuentran en tres vertientes: Las Escuelas al aire libre mexicanas, el Critical Studies inglés y de la Disciplined Based Art Education (DBAE) estadounidense.

De las escuelas mexicanas al aire libre toma la necesidad de vincular el hacer artístico con su entorno inmediato y con ello hacerse partícipe de su contexto. De los Critical Studies toma la capacidad para hacer lectura contextual de obra, analizando sus posibilidades estético críticas; mientras que del DBAE, toma la lógica de comprensión del Arte como un saber complejo que se encuentra relacionado con el conocimiento de la

Gentileza de Eduardo Salazar, artista/educador del programa Acciona.

Historia del Arte, la Crítica, la Estética y la Producción de obras; tomo ello desde una visión decolonial, lo que lleva a conferir al mismo valor que ostenta el arte erudito, tanto a la producción de arte local y popular, como a los modos de comprender y los saberes locales.

Por ello la Propuesta triangular establece una relación dialógica, no jerárquica, entre la tríada compuesta por la Contextualización (donde influyen fuertemente las historias y contextos sociopolíticos) ; la lectura de obras (que considera los modos de comprender locales en conjunto a los modos disciplinares); y la producción de obras o Hacer artístico, donde se torna importante no sólo la capacidad expresiva sino también el poder conocer las materialidades y dialogar con distintos tipos de expresiones (Pintura, danza, teatro, música, etc.)

Cuando el Arte surge de la participación barrial: El caso de la exposición Cámara Lúcida de Alfredo Jaar.

Alfredo Jaar, "Cámara Lúcida", 1996. Fotografía de Gustavo Matute, Extraída desde: <https://www.elnacional.com/entretenimiento/el-barrio-y-la-ciudad-se-encuentran-en-un-mismo-espacio/>

El caso de la Exposición "Cámara Lúcida", realizada en 1996 por el Artista chileno Alfredo Jaar en Catia, un barrio pobre de Caracas.

En el texto "Soy un arquitecto que hace arte", la autora Adriana Valdés describe la intervención así: "...Se trataba de inaugurar un museo rechazado por los habitantes del barrio, quienes habían pedido, en su lugar, un recinto deportivo. El artista invitó a los vecinos, distribuyó máquinas fotográficas desechables y películas y a cambio pidió sólo una foto del barrio, sacada por cada uno. Cuando las recibió, hizo un montaje notable en el nuevo museo, jugando con tamaños y

formatos. Éste fue por cierto visitado por mucha gente: muchos retrataron y muchos se sintieron retratados allí. Se creó así un lazo con el museo, una manera de que fuera sentido como propio; hoy tres personas del barrio integran su directorio. Se creó también una relación con el arte, no como algo ajeno y externo, sino como algo que se produce desde la propia experiencia, que permite verla y compartirla..." (2)

A continuación, algunas consideraciones detrás de la obra de Alfredo Jaar:

(2) VALDÉS, Adriana. (2008). Alfredo Jaar: "Soy un arquitecto que hace arte". Revista ARQ (Santiago), (70), 12-15.
<https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962008000300002>

Elementos analizados desde la Propuesta Triangular.

Contextualización

Al ser invitado a exponer en el marco de la inauguración del Museo Jacobo Borges en el Parque del Oeste (Caracas), el artista se da cuenta de la molestia de los habitantes de la zona, pues se les había prometido la demolición del Retén (cárcel) de Catia, donde esperaban que se construyeran canchas para el desarrollo deportivo de los niños y no un Museo, lo que generó gran rechazo hacia la institución artística.

Hacer Artístico

Alfredo Jaar decide repartir 1000 cámaras fotográficas a los lugareños y los instó a retratar su entorno con total libertad. Al ser devueltas las cámaras se imprimieron de manera gratuita las fotos y el artista invitó a cada uno de los participantes a elegir una de sus fotografías para ser exhibida en la inauguración.

Lectura de obra

Con esta intervención, Jaar no sólo logró hacer que la comunidad local valorara las imágenes producidas por otros habitantes de la zona y junto con ello revalorizaran la mirada que tenía de su propio entorno; sino que también, logró que estos pudieran generar una vinculación con el Museo, siendo algunos lugareños parte del directorio de dicha institución en la actualidad.

Formulación de proyectos artísticos-culturales en la comunidad

La elaboración de todo proyecto artístico y/o cultural, también aquellos asociados al espacio de formación de niños, niñas y adolescentes; debe tener siempre en consideración algunos aspectos clave a la hora de ser formulado. Siguiendo el caso anterior resulta fácil identificar los siguientes puntos.

Dimensión	Explicación
Diagnóstico/ Contexto	El objetivo principal es conocer la realidad particular del lugar, elementos propios de la cultura local y determinantes contextuales u otros que sean importantes considerar a la hora de trabajar en un barrio determinado. (ej: el barrio sentía rechazo ante la instalación del Museo en la zona, sentía que su mirada no era considerada)
Público objetivo	Muy en relación con lo anterior, la idea es ver con quién esperamos que interactúe la obra o quiénes queremos que se sientan interpelados por ella (edad, género, modos de leer la realidad, etc), pues en una misma comunidad pueden haber distintos públicos. (ej: el artista decide vincularse con los vecinos del barrio, antes que con la institucionalidad artística)
Generación de la idea	Se refiere a la decisión de cuál será el mensaje y cuáles los referentes y/o medios a utilizar para la transmisión de éste. (ej: el artista considera que la mejor manera de rescatar la mirada de los vecinos es por medio fotografías tomadas por ellos mismos)
Medios/Recursos	Trata de los materiales, soportes y herramientas, así como todo tipo de recursos, de los cuáles se dispone para realizar el proyecto y que, por ende, lo determinan. (ej: el artista dispone de mil cámaras desechables que le han sido donadas para la realización del proyecto.)
Cronograma	Considerar los tiempos que toma cada una de las distintas acciones requeridas para llevar a cabo el proyecto. (ej: en este caso dependía de dar plazos para recoger las fotografías, con el fin de tener el tiempo necesario para mandarlas a imprimir y contar con ellas al momento de la inauguración..)
Impacto en la comunidad	Dado que se conoce aspectos esenciales del contexto y modos de decodificar la realidad por parte del público al cual está destinada la obra, se puede prever posibles lecturas o el impacto que puede causar en sus espectadores (ej: el artista prevee que la gente asistirá al Museo a ver las fotografías que han sido tomadas por ellos mismos, así como el resto de la comunidad se sentirá interpretada por la mirada de sus vecinos o porque parte de su realidad – incluso a veces ellos mismos- aparece en dichos registros)

Proyecto Acciona: Cartografía de un puerto

Colegio: Escuela
Almirante Simpson
Curso: Cuarto básico
Comuna y región: Puerto
Chacabuco, Aysén.
Artista-educadora:
Cynthia Ferrada Rosas
Nombre docente dupla:
Silvia Negrón
Asignatura: Historia.

“Para las y los estudiantes participar en el proyecto de Cine de Acciona es una novedad que les entusiasma mucho. Realizamos la dinámica de presentación con la cámara, dialogamos acerca de la escuela, de su localidad, y de sus intereses.”
Cynthia Ferrada, artista-educadora

El proyecto comienza con un diagnóstico, la artista educadora invita a los niños y niñas en grupos a utilizar la herramienta de la cartografía, se dibuja un mapa de Puerto Chacabuco según sus percepciones personales. Los estudiantes presentan dudas acerca de su localidad, quieren conocer diversos espacios y poder tener parques y playas aptas para poder irse a bañar, quieren tener más espacios para divertirse.

Dentro de las acciones que se planifica realizar en cada sesión del proyecto, está el dialogo acerca de aspectos generales de puerto Chacabuco, recorrer distintos

lugares de la localidad, entrevistar a habitantes antiguos de la localidad, grabación de distintos lugares y pobladores antiguos, con sus relatos y vivencias.

El proyecto termina visitando el mar haciendo el ritual de los deseos, reforzando cada uno de los conocimientos que tenían los niños y niñas acerca de su territorio, respondiendo a las interrogantes que se hicieron al principio y obteniendo nuevos conocimientos a partir del encuentro intergeneracional que tuvieron las y los estudiantes con otros habitantes del puerto.

Los niños y niñas manifestaron que les gustó mucho ocupar cámaras y hacer entrevistas, también dibujar y salir a caminar por Puerto Chacabuco.

Proyecto Acciona: La energía de la Mapu

Jardín: Barco de colores

Curso: Sala cuna mayor

Comuna y región: La Florida, Metropolitana

Artista-educadora:

Eduardo Salazar Gallardo

Nombre docente dupla:

Rocío Valdivia

“Niños y niñas logran identificar elementos, el aire, el agua el fuego la tierra tanto en su simbología como en movimiento e imagen.” Eduardo Salazar, artista educador

Durante el diagnóstico el artista se encuentra con un jardín infantil ubicado en el límite de tres comunas, en medio de arterias de bastante tránsito y cerca de grandes proyectos inmobiliarios. En su interior no hay tierra, ni acceso al agua ni la naturaleza, el pasto es sintético y sus viviendas comunes son también edificios privados de lo natural.

Es así como el artista educador al diagnosticar todo esto, decide dar respuesta a la necesidad e intereses de los niños y niñas, acercándolos de forma emotiva y sensible a la tierra, respetando y reconociendo su energía y valor.

Se planifican una serie de experiencia que dan respuesta al diagnóstico y diseño del proyecto, el artista educador invita a los niños y niñas a una teatralización de la historia del kultrum, realiza instalaciones visuales, exploración libre de elementos naturales relacionados a la tierra, exploración de ciertos elementos de colores y luces vinculados al sol y la oscuridad y también actividades de movimiento expresivo. La familia está en conocimiento del proyecto y el artista semanalmente le envía una guía para conversar con sus hijos e hijas en casa.

Al ir cerrando el proyecto, el artista reflexiona sobre la implementación, rescatando que los niños y niñas han trabajado su afectividad y su relación con los elementos naturales. Se termina con una muestra abierta a la comunidad, la familia, los equipos donde se comparten fotografías del proceso, elementos, entre otros.

Conclusiones

- +** La creación de proyectos artístico-culturales, ya sea que surjan desde los barrios, las escuelas y/o jardines infantiles, requieren de una lectura profunda del contexto. La vinculación de los artistas, arte/educadores, cultores y creadores con la realidad del barrio en la cual se desarrollará el proceso creativo, resulta vital a la hora de generar un proyecto comunitario.

- +** La participación comunitaria en la realización de los proyectos resulta vital. Este criterio genera un cambio de paradigma en el proceso de creación, donde la comunidad deja de ser una mera espectadora del proceso creativo, para transformarse en sujeto cultural dentro su propio entorno.

- +** El arte y la educación pueden potenciarse mutuamente, proporcionando a los niños, niñas y adolescentes, herramientas para comprender el mundo, expresarse creativamente y reconstruir la vinculación con su entorno.

