

Estrategias educativas entre arte, educación y extensión universitaria

El caso del Taller de Artes en Barrio Alegre

Educational strategies between art, education and university extension.
The case of the Arts Workshop in Barrio Alegre

Zaira Sabrina Allaltuni.
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Palabras clave: Arte - educación - extensión universitaria.
Keywords: Art - Education - University Extension.

Para citación de este artículo: Allaltuni, Z.S; (2020). Estrategias educativas entre arte, educación y extensión universitaria. En Revista Masquedós N° 6, Año 6. Secretaría de Extensión UNICEN. Tandil, Argentina.

Recepción: 31/10/2020 Aceptación final: 05/04/2021

Resumen

Este trabajo reflexiona sobre las estrategias educativas implementadas en el proyecto de extensión universitaria “Construyendo lazos sociales”, a partir del caso del Taller de Artes para niñas y niños realizado en Barrio Alegre (La Plata, Buenos Aires) en el año 2016. “Construyendo lazos sociales” desarrolla talleres entendidos como espacios de enseñanza-aprendizaje que involucran recursos del arte desde una mirada situada y relacional. En esta línea estas prácticas constituyen acciones significativas debido a que, por una parte, se redimensionan los saberes de la comunidad afirmando las identidades individuales y colectivas; y por otra, se promueven actividades que producen experiencias artísticas colectivas en contextos de vulnerabilidad social.

Abstract:

This paper reflects on the educational strategies implemented in the University Extension Project “Building Social Links”, based on the case of the Arts Workshop for children held in Barrio Alegre (La Plata, Buenos Aires) in 2016. “Building Social Links” develops workshops understood as teaching-learning spaces that involve art resources from a situated and relational perspective. Along these lines, these practices constitute significant actions because, on the one hand, the knowledge of the community is re-dimensioned, affirming individual and collective identities; and on the other, activities are promoted so that they produce collective artistic experiences in contexts of social vulnerability.

Extensión

Este trabajo plantea reflexionar sobre las estrategias educativas implementadas en el proyecto de extensión universitaria “Construyendo lazos sociales”, a partir del caso del Taller de Artes para niñas y niños realizado en Barrio Alegre (La Plata, Buenos Aires), en el año 2016. A través de la línea de investigación-acción se pretende sistematizar, desde lo conceptual y desde la experiencia en campo, las metodologías desarrolladas en contextos de mayor vulnerabilidad social. Este análisis se inscribe en el marco de una educación artística que colabora en la construcción de herramientas que posibilitan diferentes interpretaciones del mundo, y estimulan un pensamiento crítico frente a la realidad.

Desde una mirada que considera la extensión universitaria como un ámbito de experiencias situadas se retoman los aportes teóricos desarrollados por Milagros Rafaghelli (2013) según los cuales estas prácticas sociales compartidas y colaborativas constituyen otras formas de hacer en el contexto de entornos complejos. En palabras de la autora:

Estas actividades se consolidan mediante las acciones conjuntas que se tejen en los escenarios sociales/culturales/históricos con el propósito de comprender e intervenir de manera creativa e innovadora en las situaciones identificadas como problemas sociales (p. 23)

“Construyendo lazos sociales” desarrolla actividades bajo el formato de talleres artísticos entendidos como espacios de enseñanza-aprendizaje que involucran acciones particulares para cada contexto. Según Ruth Harf (2003) las estrategias educativas contemplan:

(...) un amplio campo de posibilidades donde justamente la creatividad del docente consiste en hacer un buen análisis del grupo, de los contenidos, del contexto y seleccionar aquellas estrategias que, para ese momento y ese grupo, son las más adecuadas (s. p.)

Harf no reflexiona específicamente sobre el ámbito de la extensión universitaria. Pero nos parece propicio recuperar sus reflexiones para pensar las estrategias educativas como prácticas que implican un hacer pedagógico contextualizado. Asimismo, la autora señala que si bien resulta significativo el hecho de que las estrategias indican cómo enseñar

determinado contenido, no debemos dejar de contemplarlas como un contenido en sí mismo. De esta forma habilita un campo para el pensamiento sobre qué estrategias se desarrollan y cómo se implementan comprendiendo que estas no se limitan meramente a una cuestión técnica, ya que abarcan sentidos ético-ideológicos que se despliegan de diferentes modos y maneras.

“Construyendo lazos sociales”. Relaciones entre arte, educación y extensión universitaria

El proyecto de extensión universitaria “Construyendo lazos sociales” se inició en el año 2011 y se ha realizado de manera continua hasta la actualidad. Se caracteriza por abordar centralmente los siguientes ejes: educación, extensión, inclusión social e inclusión laboral. Se enfoca en los sectores de la población con mayor vulnerabilidad social en el partido de La Plata (Buenos Aires) y genera talleres relacionados con el ámbito de la educación artística. Se trata de propuestas formativas de acción, producción y construcción conjunta del conocimiento que se hacen en contextos determinados por sus condiciones sociales, históricas y geográficas. Entre estos contextos se encuentran: unidades penitenciarias de hombres y mujeres, instituciones de salud mental y barrios populares.

Los talleres se proponen como experiencias fundadas en el vínculo entre la producción artística y la construcción de sentidos identitarios desde una perspectiva de derechos humanos. A su vez, son planteados como espacios de enseñanza-aprendizaje que fomentan prácticas en las cuales podemos reconocer, como plantea Marta Souto (1993), el acto pedagógico que surge:

(...) en la interacción entre un sujeto que aprende (individual o colectivo) y un sujeto que enseña (o un objeto que representa a éste), en función de un tercer elemento: el contenido. La relación que se establece es a la vez cognitiva, afectiva y social (s. p.)

En relación con ello Souto destaca que el hacer educativo no se reduce únicamente al aspecto cognitivo sino que es producto del cruce constante entre los distintos componentes humanos y materiales para lograr un proyecto común. En otras palabras, el acto pedagógico puede pensarse como un proceso que supone la construcción de vínculos entre los individuos donde indefectiblemente lo individual se encuentra asociado con lo social. De manera tal que esto impregna de significados los procesos educativos, y a su vez genera sentidos sociales que accionan mediante la manifestación de contradicciones y alternativas que permiten revisar las prácticas actuales y trazar otro tipo de experiencias. Esto se puede relacionar con lo manifestado por Milagros Rafaghelli (2013) en torno a que:

La extensión universitaria no se trata de cambiar ideas o conductas habituales de los sujetos por otras sino de visitar las actuales. Las relaciones intersubjetivas que se dan en la extensión universitaria, en tanto acción dialógica, posibilitan construir prácticas democráticas de comunicación y formación entre los sujetos y las instituciones (p. 23)

En este sentido se puede establecer un vínculo entre la extensión universitaria y la educación artística siguiendo los lineamientos de la Resolución n° 111/10 (CFE, 2010), en la cual se reconoce al arte como un campo de conocimiento con contenidos específicos que puede colaborar en la formación democrática. En dicha resolución se plantea que:

Se trata de pensar cómo educar a las nuevas generaciones y en particular cuál debe ser el papel formativo del arte en la educación para contribuir a una ciudadanía plena (p. 14)

Si bien la particularidad de la educación artística se relaciona con la construcción de saberes asociados con los lenguajes artísticos, también resulta relevante la producción de una mirada crítica capaz de abordar y reconocer diferentes interpretaciones de la realidad. Para lo que es necesario contemplar que:

La educación en la contemporaneidad globalizada necesita colocar el énfasis en el desarrollo autónomo del sujeto, favoreciendo oportunidades para que cada persona construya críticamente, interpelando la realidad y sus modos de sentir, pensar y actuar. Así entendida, ella supone un proceso de construcción personal y cultural (p. 15)

Por lo cual:

(...) resulta necesario reconocer los problemas sociales y educativos que devienen cuando los saberes se presentan escindidos de los valores culturales, de la realidad y del conocimiento cotidiano. Acercar la educación a la realidad vivida por cada uno, vinculando las experiencias concretas y locales con miradas de corte global, favorece el tránsito hacia otros saberes (p. 10)

De acuerdo con los marcos normativos vigentes la educación artística se concibe como una experiencia que no se reduce a las disciplinas o técnicas, sino que articula aproximaciones reflexivas y críticas por medio de las cuales es posible develar sentidos, discursos e imaginarios cotidianos.

Talleres artísticos en Barrio Alegre. El caso del taller de artes para niñas y niños

Los talleres artísticos realizados por “Construyendo lazos sociales¹” en la Biblioteca “Florecerán Mil Flores” ubicada en Barrio Alegre² (La Plata, Buenos Aires) se proponen desde una perspectiva que atiende la trama de relaciones y contextos particulares mediante experiencias que vinculan arte, educación y extensión universitaria. El barrio está habitado por familias de bajos recursos económicos, en su mayoría de origen paraguayo o provenientes del noreste del país. Dentro de sus problemáticas podemos enunciar: la existencia de un alto índice de analfabetización, casos de violencia de género e intrafamiliar, preponderancia del trabajo informal y ausencia de servicios básicos como gas natural y cloacas. En este contexto la biblioteca surgió como parte del proyecto de extensión

universitaria con el objetivo de generar actividades que fomenten el sentido de pertenencia de la comunidad, el acceso a la lectura y experiencias artísticas. Entre los talleres de arte realizados podemos mencionar los siguientes: Pintura mural, Taller de mosaico, Taller de artes visuales, Fotografía y Nuevos lenguajes, nuevas voces. Estos fueron dictados por extensionistas con formación universitaria artística, se encontraban dirigidos a niñas, niños y jóvenes de la comunidad, y comprendieron diferentes disciplinas y técnicas como pintura, mural, dibujo, mosaico, diseño multimedial y fotografía.

En los talleres se esboza como lineamiento conceptual la construcción de sentidos identitarios, a partir de lo cual cada equipo extensionista elabora su propuesta y planificación de actividades que involucran la implementación de recursos y procedimientos artísticos, así como instancias de intercambio de saberes entre las y los participantes. Por un lado, se aborda al arte como un recurso para la producción de conocimiento colaborativo con una perspectiva singular que implica una notable revalorización del proceso por sobre las nociones de obra única, artista y autoría individual asociadas con el sistema del arte tradicional. Por otro lado, a partir de los recursos de las artes visuales se promueve la resignificación de los saberes y las experiencias, que afirman las identidades, individuales y colectivas. Siguiendo los planteamientos de la investigadora sobre educación artística Gabriela Augustowsky (2012) se puede decir que la producción de sentidos identitarios resulta relevante al momento de:

(...) diseñar actividades, proyectos, propuestas en las que chicos, chicas y jóvenes sean incitados a ocupar la escena en un movimiento que los involucre personalmente, íntimamente; que los convoquen de modo genuino a la construcción de sentidos propios para repensarse individual y colectivamente a través del arte” (p. 47).

“Construyendo lazos sociales” parte de la relación entre arte e identidad, y constituye un marco conceptual que impulsa la planificación de estrategias y actividades orientadas a promover el involucramiento de las y los participantes. A propósito de la noción de identidad este trabajo retoma los aportes teóricos de Ticio Escobar (2004). El autor concibe a la identidad como una construcción, ya no sustancia, que se inscribe en una trama relacional y situacional, en la cual la subjetivación y la formación de las y los sujetos sociales como resultado de procesos históricos en constante movimiento e inacabados. Estos procesos implican, de manera insoslayable, la constitución de conocimientos, y en este sentido resulta significativo el reconocimiento de los saberes de la comunidad. En “Construyendo lazos sociales” si bien las y los extensionistas son responsables de transmitir los conocimientos específicos de los lenguajes artísticos, es mediante el diálogo con las y los integrantes de las comunidades que se integran los saberes constituyendo procesos significativos. Por esto se apela al intercambio y la producción de experiencias relacionadas con las identidades y los contextos singulares, lo cual resulta de estrategias que en este trabajo son revisitadas a través del caso del Taller de artes para niñas y niños.

El Taller de artes para niñas y niños fue coordinado por un grupo de extensionistas con formación artística en la Biblioteca “Florearán Mil Flores” y se realizó durante ocho encuentros los sábados por la tarde a finales del año 2016. Participaron niñas y niños de 4 a 15 años de edad, en su mayoría escolarizados y provenientes de las familias del

barrio. Las y los extensionistas planificaron actividades que tenían como eje central la implementación de recursos conceptuales y formales para indagar en la construcción de representaciones identitarias. A partir de esto se reflexionó sobre tipos de representaciones, técnicas artísticas y contenidos específicos para trabajar en función de la constitución de un proyecto común. La dinámica de los encuentros incluyó instancias de exposición de contenidos específicos por parte de las y los extensionistas; reflexión, diálogo, intercambios y acuerdos grupales sobre conceptos; realización de representaciones y puesta en común de las producciones.

A continuación se describen las actividades de acuerdo a los tres trabajos desarrollados:

1. Autorretratos: Consistió en proponer a las niñas y los niños hacer autorretratos. Se inició con una reflexión grupal a través de la pregunta: ¿Qué es un autorretrato? ¿Vieron alguna vez uno? ¿Cómo podrían describirlo? Ellas y ellos ensayaron diversas respuestas que aproximaron a algunas definiciones en común. Luego reconocieron las características de los rostros mediante la identificación de las formas de los ojos, la boca, las orejas, entre otras partes. Más adelante examinaron su propio rostro y el del resto, lo cual fue importante para considerar la diversidad de características significativas que deben tener en cuenta a la hora de elaborar las representaciones visuales. Surgieron inquietudes relacionadas con la observación de los distintos colores de pelo y piel ¿Hay un solo color de piel? ¿Cuántos hay? ¿Y de pelo?

Luego de la reflexión grupal se presentó, mediante nuevas preguntas que indagaban en los saberes de las niñas y los niños las técnicas dibujo y pintura, los materiales para producir (témperas, pinceles, papel) y algunos lineamientos para el uso y el aprovechamiento grupal de los mismos. La mayoría de ellas y ellos manifestó haber dibujado en la escuela y conocer los materiales. Seguidamente se desarrollaron, fundamentalmente, dos contenidos específicos del arte: figura y fondo. Se analizaron ejemplos de imágenes en revistas con el fin de comprender de manera práctica qué es un fondo y qué es una figura. En base a estas nociones y comprendiendo colectivamente sus diferencias y características se organizó el desarrollo de la producción de los autorretratos.

Primeramente se les propuso dibujar en lápiz la figura de la composición, en este caso se trataba de un primer plano del rostro propio. En segundo lugar se dibujaron los fondos, para lo cual se les planteó que seleccionaran un lugar del barrio que consideraran significativo o que simplemente les gustara. La elección del espacio generó diversos intercambios entre niñas, niños y extensionistas acerca de las características de los lugares, la ubicación y hasta surgieron sitios imaginarios. Las chicas y los chicos ilustraron la cancha de fútbol, la plaza y algunas ciudades de Paraguay, lo que supuso describir los espacios mediante el dibujo en papel de sus elementos y texturas. En tercer lugar, las y los extensionistas compartieron brevemente algunas nociones básicas sobre el color, haciendo referencia a primarios y secundarios. Las niñas y niños pintaron la composición atendiendo nuevamente a las características de la figura y el fondo, así como a los colores. Esta metodología, que articula práctica y teoría, pretendía permitir el entendimiento de los conceptos en el hacer, y a su vez concebirlos como conocimientos propios del arte para construir sus autorrepresentaciones. Finalmente, se colocaron las producciones sobre la mesa y se realizó una puesta en común, en la que sus autores manifestaron algunas decisiones y apreciaciones.

2. Retratos: Se inició el encuentro con las siguientes preguntas: ¿Qué es un retrato? ¿Cuál es la diferencia entre un retrato y autorretrato? Se analizaron grupalmente las diferencias y similitudes. Se planteó seleccionar a una compañera o compañero del taller para hacer un retrato (Figura 3), a su vez debían elegir un lugar donde representarlo. En esta actividad se hizo hincapié en la observación de esa persona.

Se retomaron los conocimientos específicos desarrollados en los autorretratos, los cuales ayudaron a organizar el proceso de realización de forma autónoma. Cada niña y niño se apropió de los saberes y los fue llevando a cabo de acuerdo a sus intereses. Una vez terminados los retratos se hizo una puesta en común para visualizar el total de las producciones y expresar algunas reflexiones al respecto.

3. Afiches colaborativos: Como correlato de las experiencias anteriores, el taller y sus participantes fueron invitados a participar en el proyecto artístico colectivo denominado “Horizontes” 5ta. edición de IMPRESOPORMI³, subvencionado por el Fondo Nacional de las Artes. La propuesta consistió en producir afiches de forma colaborativa bajo la temática “Horizontes” y con recursos de las artes gráficas. Esta actividad implicó el armado de grupos de niñas y niños que elaboraron de manera conjunta una serie de afiches que articulaban fotografías de lugares del barrio y la impresión gráfica de palabras. La convocatoria resultó interesante para establecer vínculos con otros proyectos y elaborar experiencias artísticas colectivas mediante imágenes, que en la misma línea que los autorretratos y retratos, indagaban en aspectos vinculados con la identidad de la comunidad de Barrio Alegre.

En este caso las estrategias educativas se orientaron a la formación de espacios de enseñanza-aprendizaje que relacionaron la reflexión crítica y la práctica artística en el marco de actividades que implican el reconocimiento propio y de las compañeras y los compañeros, así como de los espacios y lugares significativos del barrio. La producción de representaciones involucró la puesta en acción de conocimientos específicos del arte y saberes propios. Si bien se impulsaron momentos de trabajo individual también se hizo hincapié en prácticas colectivas. En esta instancia hubo quienes parecían no estar habituados con este tipo de experiencias lo cual generó ciertas resistencias que fueron contempladas respetando sus decisiones y motivando el trabajo en grupos más reducidos.

Consideraciones finales

Actualmente el arte es concebido como un ámbito de conocimiento, por lo que la formación en los diferentes lenguajes artísticos es considerada fundamental para posibilitar un análisis crítico de las realidades del mundo contemporáneo. De acuerdo con la Resolución n° 111/10 (CFE, 2010):

(...) el valor estratégico del arte y su educación han tomado nuevos alcances en el mundo, sobre todo en las últimas décadas, a partir del desarrollo tecnológico y comunicacional, dando curso fuertemente al desarrollo del campo audiovisual y multimedial como nuevos lenguajes/disciplinas constituyentes del campo del arte (p. 11).

En este sentido los talleres de “Construyendo lazos sociales” propician una educación artística desde una perspectiva que contempla el vínculo entre los saberes y procesos identitarios y la constitución de estrategias educativas situadas, a través de un marco de acción singular en Barrio Alegre. El desarrollo de actividades de extensión universitaria en estos contextos resulta significativo, ya que permite desmontar el carácter elitista del arte mediante la transmisión de recursos artísticos que posibilitan la alfabetización visual de comunidades vulnerables. De la misma manera, se impulsan experiencias colectivas que reflexionan sobre la identidad desde la producción de representaciones que reconfiguran las vivencias y constituyen sentidos propios para repensarse individual y colectivamente a través del arte.

Si una estrategia de enseñanza es también un contenido, como manifiesta la autora Ruth Harf (2003), es necesario dejar a un lado el mero aspecto técnico para contemplar, también, el aspecto ético-ideológico. En línea con esta mirada resulta relevante una perspectiva situada que nos permita pensar estrategias educativas que no construyan conocimientos aislados de las comunidades y visitar las propias prácticas como acciones capaces de generar sentidos sociales.

Referencias bibliográficas

- Augustowsky, G. (2012) El arte en la enseñanza. Voces de la educación. Paidós.
- Camilloni, A. et al (2013) Cap. La dimensión pedagógica de la extensión. En Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y de aprender. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.
- Escobar, T. (2004) Cap. La identidad en los tiempos globales. Dos textos. En El arte fuera de sí. Asunción: FONDEC y CAV / Museo del Barro.
- Consejo Federal de Educación (2010) Resolución 111/10. Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de:
<https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/111-10-anexo.pdf>
- Harf, R. (2003) La estrategia de enseñanza es también un contenido. Revista Novedades educativas. Recuperado de:
<http://edufismatanzadocumentos.blogspot.com.ar/2012/07/harf-ruth-la-estrategia-de-ensenanza-es.html>
- IMPRESOPORMI. Recuperado de: <http://impresopormi.tumblr.com>
- Proyecto de Extensión Universitaria “Construyendo lazos sociales”. Recuperado de: <http://construyendolazossociales.com/>
- Souto, M. (1993) Hacia una didáctica de lo grupal. Miño y Dávila. Recuperado de: <http://edufismatanzadocumentos.blogspot.com.ar/2012/07/souto-marta-hacia-una-didactica-de-lo.html>

Notas al pie

1. El proyecto de extensión universitaria “Construyendo lazos sociales” es dirigido por la Lic. Nazarena Mazzarini (FDA-UNLP), codirigido por la abogada Paola Catino (FCJyS-UNLP) y ejecutado por la Facultad de Artes con la intervención de la Facultad de Trabajo Social, Facultad de Psicología y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Página web: <http://construyendolazossociales.com>.

2. Barrio Alegre se localiza en las calles 122 y 614 de la ciudad de La Plata, Bs As. Está compuesto por 90 familias que han planificado y diagramado la conformación del barrio. Dicha población está constituida por migrantes de Paraguay y de provincias del Noreste argentino (Formosa, Chaco, etc.) El contexto es de una alta vulnerabilidad social; si bien todos poseen su vivienda propia, son precarias ediliciamente. En el margen derecho del barrio han excavado una enorme cantera ilegal.

3. IMPRESOPORMI es una plataforma de producción, reflexión y difusión de publicaciones híbridas impresas. Conformada por Yamila Villalba, Natalia Gauna, Lucía Engert, Mariana Sanguinetti y Zaira Allaltuni. Durante el año 2016 desarrollaron la 5ta edición de producción colectiva de afiches denominada “Horizontes”. Esta fue financiada por el Fondo Nacional de las Artes y realizada simultáneamente en las ciudades de Salta (Pcia. Salta), Benito Juárez (Bs As) y La Plata (Bs As). En esta última ciudad los encuentros fueron coordinados por Emilia Quintela, Paloma Tomás y Zaira Allaltuni.