

Expandir los límites del conocimiento:

Detrás de los museos. Migrar el aula como decisión político pedagógica

Profesor Juan Gallerano

A modo de presentación, podemos afirmar que “El Arte es conocimiento y, a la vez, vehículo para conocer. Las nociones de tiempo, espacio y forma, la percepción, las tramas ficcionales y el universo de la imagen, operaciones complejas cognitivas y motrices, cuestiones compositivas y estéticas, reconocimientos contextuales e históricos, integran los saberes primarios de los lenguajes artísticos”¹.

Los diferentes procesos históricos en los que se enmarcó el sistema educativo nacional siempre dieron al Arte un lugar subalterno a otros campos de conocimiento. Sus prácticas estuvieron orientadas por el positivismo hegemónico oficial como doctrina que dominó la configuración de nuestra sociedad moderna con raíces europeizantes, republicanas y progresistas. Esto se tradujo en la disminución de la carga horaria o en el desfinanciamiento de determinadas experiencias o espacios curriculares.

El Arte interpela, transforma, incomoda; por esta razón, siempre se intentó censurarlo y, de no poder ser así, silenciarlo o limitarlo hasta perder su valor.

Tomando en cuenta todo lo argumentado, la enseñanza de la educación artística en el Liceo “Víctor Mercante” es presentada a través de la propuesta de nuestro Departamento como un “*campo de conocimiento específico donde los y las estudiantes a través del sonido, el cuerpo, la imagen, la forma, el espacio, el tiempo, el ritmo, la armonía, el movimiento y la energía, ven la necesidad de instalar sus inquietudes, de involucrarse, de expresar lo que sienten, lo que aspiran y/o se imaginan, lo que saben y quieren mostrar, lo que no se animan a decir, lo que crean, construyen o interpretan, lo que forma parte de su contexto, gustos; en síntesis, de su cultura.*”²

¹Belinche, D. (2011). *Arte, poética y educación*. Prólogo, Secretaría de Publicaciones y Posgrado. La Plata: Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Gallerano, J. Propuesta para la Jefatura del Departamento de Artes 2018/2022. La Plata: Liceo “Víctor Mercante”, Universidad Nacional de La Plata.

Construir mundos posibles es uno de los principales objetivos del Arte. En este proceso, la escuela como formadora de identidades, se ve en la obligación de brindar espacios significativos de enseñanza y de aprendizaje como principios de responsabilidad a través de nuestra posición de trabajadores/as de la educación.

Tomando a Meirieu, la tarea sería “... *transformar las aulas en espacios de diálogo que den lugar a la palabra, a saberes, valoraciones, experiencias formativas y formas de vida y socialización de distintos grupos, haciendo posible la expresión desde las propias posiciones de los sujetos, desde sus creencias, visiones, etapas de la vida, sexualidades y géneros, entendiendo y aceptando el carácter constructivo y creativo de los intercambios humanos.*”³

Partiendo de lo fundamentado y como forma de registro legitimador que sirva para la construcción y socialización de experiencias artístico-pedagógicas, nace el proyecto de gestión “Detrás del Arte”. Espacio colectivo y compartido desde el cual nos proponemos pensar otros formatos escolares en los que la relación con el conocimiento no quede limitada a los espacios tradicionales de la enseñanza. A su vez, diagramar experiencias que permitan incluir y planificar prácticas cuyos saberes se pongan en juego a partir del encuentro entre las estrategias utilizadas por docentes, artistas, equipos de guías de museos y espacios artísticos; del diálogo establecido con los/as estudiantes a partir de sus interrogantes, reflexiones y del encuentro con el/la docente. Experiencias fundamentadas desde el saber-hacer y la producción, garantizando el aprendizaje y construyendo el conocimiento con sentido crítico, analítico e integral.

Los cambios presentados en la sociedad, los hábitos, costumbres, relaciones que se establecen entre los/as intérpretes que inciden e influyen en el proceso educativo, nos obligan a revisar y a transformar las dinámicas de trabajo y los modos de abordar las clases expandiendo los límites tradicionales del espacio “áulico”. Siguiendo con esta mirada, la escuela no se habita sólo por ocupar sino por transitar, recorrer e imaginar los espacios posibles que harán de contexto para garantizar el aprendizaje como derecho, pero sin formas dadas de antemano.

Concepto estructurante del proyecto: Aulas migrantes

Como hemos mencionado, la educación artística es un campo propicio para el desarrollo de conocimientos específicos vinculados a la producción poética, metafórica y ficcional, para imaginar mundos posibles y para la creación y la producción de universos simbólicos que desafíen las construcciones hegemónicas de la cultura. Es un espacio privilegiado para elaborar nuevas formas de estar y de habitar el mundo y los espacios en los que intervenimos.

La institución educativa como espacio de formación sirvió de continente de la enseñanza y albergó diferentes emergentes que se sucedieron a través del tiempo e hicieron de sus límites, y sobre todo del aula, el lugar común del suceso pedagógico y didáctico. Citando a Pineau “*el aula tradicional ordenó las prácticas cotidianas...la organización del espacio, el tiempo y el control de los cuerpos... otorgó al docente un lugar privilegiado en el proceso pedagógico, de forma tal que el aprendizaje (en tanto proceso individual de incorporación de los saberes por los sujetos) queda fundido en la enseñanza (en tanto proceso de distribución intencional de saberes).*”⁴

³ Villa, A.; Martínez, Ma. E. (comp.) (2014). *Relaciones escolares y diferencias culturales: la educación en perspectiva intercultural*. Buenos Aires: Editorial Novedades Educativas.

⁴ Pineau, P.; Dussel, I.; Carusso, M. (2007). *La escuela como máquina de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad*. Buenos Aires: Paidós.

Es así que, el concepto de *Aulas migrantes* habilita una mirada innovadora en relación con las prácticas y estrategias más tradicionales del sistema educativo en general.

Migrar conlleva la acción de cambiar de lugar para establecerse temporalmente o definitivamente en otro espacio. Nos permite articular los objetivos con nuevos contextos donde se desarrollarán experiencias innovadoras.

Detrás de los museos

La propuesta *Detrás de los museos* que forma parte del Departamento de Artes fue diagramada desde la concepción de *Aulas migrantes*. Es un proyecto integral que nuclea a las y los estudiantes desde el 1° año del Ciclo Básico hasta el 5° año del Ciclo Superior.

A lo largo de su ciclo lectivo, los/as estudiantes tendrán la posibilidad de experimentar el encuentro con el campo del Arte a partir de estrategias que permitan extender, para “conocer”, los límites áulicos y edilicios del colegio, generando otros espacios de saber que favorezcan las dinámicas de las clases y la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. La intención es que desde que inician su trayecto escolar hasta su conclusión, tengan la posibilidad de visitar, recorrer y poder distinguir los diferentes lenguajes, experiencias, producciones y alcances que tiene el Arte desde el pasado hasta la contemporaneidad; los contextos atravesados por los medios y dispositivos de producción y reproducción de imágenes y los límites y puntos en común que lo relacionan con los demás campos del conocimiento.

En un trabajo colectivo con diferentes actores (docentes del Departamento de Artes en articulación con el Departamento de Ciencias Sociales y Filosofía) que formaron parte de la experiencia, se sistematizaron diversas salidas educativas a instituciones artísticas (en este caso museos) que vincularon los contenidos planificados a través de los programas con las muestras y con los/as encargadas/os de las guías y/o espacios visitados.

Así, para el caso de Formación Visual, el acento estuvo puesto en aquellos contenidos vinculados con la cuestión de la Forma, el Espacio, el Tiempo, el Sonido, la Materia y los Dispositivos.

Estas prácticas, además, dan la posibilidad de establecer canales de diálogo entre instituciones y de articular posibles actividades y visitas que enriquezcan las experiencias.

Detrás de los museos – espacios a recorrer

• 1° año ESB

Espacios: Centro de Arte
Museo Provincial Emilio Petorutti
Museo Azzarini
Lugar: Ciudad de La Plata
Actores: Docentes Formación Visual y Musical
Equipo de guías (Centro y Museos)

• 2° año ESB

Espacio: MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actores: Docentes de Formación Visual – Geografía - Historia

• 3° año ESB

Espacios: MAMBA (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)
MNBA (Museo Nacional de Bellas Artes)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actores: Docentes de Formación Visual
Equipo de guías (Museo)

- 4° año ESS

Espacios: CCK (Centro Cultural Néstor Kirchner)
Usina del Arte
MNBA (Museo Nacional de Bellas Artes)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actores: Docentes de Historia del Arte (Visual y Música)
Equipo de guías (CCK)

- 5° año ESS

Espacio: MUNTREF (Museo de la Universidad de Tres de Febrero)
MNBA (Museo Nacional de Bellas Artes)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actores: Docentes de Historia del Arte Visual – Historia - Geografía
Equipo de guías (Museo)

Vale decir, a modo de aclaración, que estos espacios quedan sujetos a la predisposición presentada por cada institución para garantizar y sostener en el tiempo el desarrollo de las experiencias.

Detrás de los Museos 2° año... indicios sobre lo latinoamericano

A partir del encuentro entre docentes del Departamento de Artes y del Departamento de Ciencias Sociales y Filosofía (secciones de Historia y de Geografía), se han articulado salidas educativas con estudiantes de 2° año a espacios alternativos donde migrar el aula.

Algunas experiencias se venían realizando entre departamentos, en diferentes cursos de los distintos niveles, pero sin periodicidad y sin ningún criterio articulado entre las asignaturas involucradas. Tomando estas prácticas como inicio, y a partir de una mirada integral de los modos de conocimiento, vimos la necesidad de hacer transversales los saberes: Espacio, Forma y Tiempo son pensados desde una autonomía relativa que queda en evidencia a través del diálogo entre las diferentes miradas y de los análisis que presenta cada campo del conocimiento en relación con el otro.

Siguiendo este recorrido, todos/as los/as estudiantes de 2° año del colegio, visitaron en el mes de octubre pasado el Museo de Arte Latinoamericano (MALBA) con el objetivo de

recorrer dos muestras que incluyeran ejes, temas y relaciones entre el intérprete (sujeto/público/espectador), su contexto, las costumbres, lo originario, la identidad, el pasado, el presente, lo público y su participación como instancia de producción. Junto con docentes de las materias Geografía e Historia, el recorrido por la muestra se articuló haciendo foco en determinadas producciones y experiencias artísticas que dialogaran con los ejes y temas propuestos.

Así, los y las estudiantes de 2° año, migran el aula al mencionado museo para poder conocer e introducirse en el Arte Latinoamericano a partir de la muestra de su acervo patrimonial cuyas obras van desde inicios del siglo XX hasta 1970. Se busca que, a través de su mirada, análisis e interpretación, puedan relacionar el sentido de las obras a partir de su construcción espacial, su organización y las decisiones compositivas que hacen al espa-

cio de la imagen y que se vincula con aspectos y costumbres de nuestra identidad cultural. Las y los estudiantes se encuentran con los primeros indicios para pensar el Arte desde una mirada local que nos cuente la historia a “contrapelo” escudriñando en territorio propio, dejando registro de lo originario.

En el caso de Formación Visual, la propuesta de trabajo presentada a las y los estudiantes fue la siguiente:

UNLP – LVM
Formación Visual - 2° año
Profesor Juan Gallerano

Núcleo temático: Composición
Contenidos: Encuadre. Profundidad de campo

Muestra Permanente: Arte Latinoamericano 1900-1970

- a. Elegir una obra del acervo patrimonial del museo, tomar registro fotográfico y analizar cómo se presenta la identidad cultural latinoamericana en la composición de la misma.
- b. ¿Cómo están trabajadas las operaciones del encuadre (marco, modos de encuadre, tamaños del plano y puntos de vista) en relación con el sentido temático de la imagen elegida?
- c. ¿Qué estrategias espaciales utilizó el artista para generar la profundidad y espacialidad en la obra?

La Sala Permanente sobre Arte Latinoamericano del período 1900-1970 fue diagramada en su recorrido a partir de ejes como el indigenismo, la negritud, las migraciones y la politización. Todos estos ejes fueron analizados a partir de las producciones de los artistas que denominaremos “viajeros” y que trajeron a América las vanguardias del modernismo europeo como modos de ruptura sobre la tradición impuesta por las formas de representación canónica y colonialista. Las producciones de esta sala dan cuenta de la importancia que tuvo el Arte en su intento de construir una identidad latinoamericana. Desde lo visual, podemos observar la hibridación de estilos entre lo tradicional y el lenguaje de las vanguardias, estilos que se convierten en testimonios del proceso de descolonización y de formación de los estados nacionales.

“Manifestación” de Antonio Berni fue una de las obras que se analizaron marcando que la identidad latinoamericana está dada a través de los reclamos laborales y sociales que caracterizaron a nuestros pueblos a partir de la construcción de los estados nacionales.

A su vez, al recorrer la sala, y tal como expresáramos, en este “encuentro de sensaciones, lecturas y saberes” entre distintas áreas disciplinares, desde la Geografía se propuso:

UNLP – LVM
Geografía - 2° año
Profesor Lucas Demarco

La Geografía en la calle... indicios sobre lo latinoamericano

Núcleo temático: Perfil sociopolítico y cultural de América Latina.

Contenidos: Indigenismo, Negritud, Migraciones, Politización.

Muestra Permanente: Arte Latinoamericano 1900-1970

Consigna: Elaborar un texto con título que se combine con fotografías tomadas durante el recorrido y que tenga en cuenta los siguientes puntos:

- ¿Qué es un museo para ustedes?
- ¿Qué sensación les produce poder recorrer un museo de arte latinoamericano?
- ¿Cómo describirían el museo que hemos visitado? (tener en cuenta el lugar donde se emplaza, el edificio, las muestras exhibidas, la circulación de gente, etc.)
- Expliquen qué entienden por indigenismo, negritud, migraciones y politización y por qué son procesos relacionados con la realidad latinoamericana.
- De todas las obras vistas en la muestra de arte latinoamericano, elijan aquella que más les haya llamado la atención, la que más los haya impactado o movilizado. Adjunten una fotografía de la obra y copien los datos que se encuentran junto a la misma.
- ¿Por qué eligieron esa obra?
- Ahora, seleccionen una obra que responda, según su punto de vista, a cada uno de los cuatro ejes de análisis antes mencionados y adjunten las fotografías de esas obras con sus datos correspondientes. En cada caso, fundamenten por qué las eligieron.
- Elaboren una reflexión final sobre el recorrido realizado por estas salas de arte latinoamericano.

Seguidamente, se recorrió “Liminal”, muestra del artista argentino contemporáneo Leandro Erlich, acercándonos al “umbral” de un espacio que nos puso al borde entre una experiencia anterior y una próxima, como simulación de lo vivido. Experiencias que ubicaron a los/as estudiantes como partícipes (intérpretes), haciéndolos sujetos activos en esa relación. Las instalaciones propuestas por el artista los hizo formar parte del espacio de las obras, ingresando en ellas, jugando en ese borde entre la realidad y la ficción como búsqueda poética y metafórica. De este modo, se introdujeron en “La piscina”, “El aula”, “La vereda”, “El salón de belleza”, “Nubes”, entre otras.

En este caso, éstas fueron las actividades propuestas:

UNLP – LVM
Formación Visual - 2° año
Profesor Juan Gallerano

Núcleo temático: Espacio.

Contenidos: Apropiación del espacio, Intervenciones e Instalaciones.

Muestra: “Liminal” Leandro Erlich

A partir del recorrido por la muestra de Leandro Erlich, elegir alguna de las instalaciones y/o intervenciones espaciales experimentadas (tomar registro videográfico) y responder:

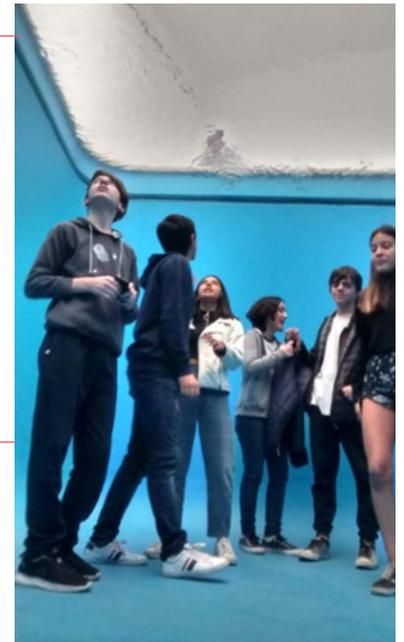
1. ¿Cuál es la temática que trabaja en la producción y qué intención podés imaginar que tuvo el artista en la realización de la misma?
2. ¿Cuál es la relación que se estableció entre uno como público y la experiencia propuesta?
3. ¿Qué te llamó la atención de la experiencia?
4. Después del recorrido y del análisis de la muestra, ¿por qué creés que se denomina “Liminal”?

Posteriormente, el aula volvió a migrar a la escuela, lugar en el que las respuestas posibles a los interrogantes se pusieron en común.

De esta manera, y siguiendo el análisis de la producción de Erlich, las primeras interpretaciones que se evidenciaron fueron que sus obras se enmarcaban en temáticas “costumbristas”, destinadas a un cierto contexto social en relación a diferentes situaciones vivenciadas como ejemplo de lo posible y de lo cotidiano.

En respuesta a lo solicitado en la actividad, el estudiante V.V. respondió “...creo que la intención del autor es crear sorpresa, es lo primero que experimentamos”. Seguidamente reflexionó que “...se podría relacionar “La Piscina” con el nombre de la muestra “Liminal”. La liminalidad (del latín limes – límite o frontera) es el estado de no estar ni en un sitio (que puede ser físico o mental), ni en otro. Es estar en el umbral, entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. Se ve aquí la liminalidad al creer poder estar dentro del agua”.

De esta manera, las y los estudiantes pudieron comprender lo conceptual del Arte contemporáneo a través de la experimentación con diferentes dispositivos propuestos por el artista y reflexionar sobre formatos y modos de producción diferentes a los del Arte tradicional.

La estudiante R.P. argumentó que “Erlich convierte al público en parte de la obra ya que, sin las interacciones del público con la obra, son simples espacios”.

Experimentar el diálogo entre los actores abrió nuevas preguntas que incidieron en la relación con el saber.

Así, como última instancia, todos los conceptos trabajados en el proceso de la experiencia se tomaron como material para la realización de una creación grupal en la que el sentido estuvo dado a partir de la producción de una intervención y/o instalación en el espacio escolar y en el que lo participativo, las implicancias que hacen de la relación entre los/as diferentes intérpretes (productor/a-obra-público) y el sentido propuesto en la elaboración de las producciones, estuviesen en vinculación, siendo primordiales en el proceso de construcción del hecho artístico.

Reflexiones finales

La puesta en valor del campo del Arte es uno de los desafíos que las políticas educativas se deben para seguir democratizando el conocimiento. El proyecto de gestión del Departamento de Artes está pensado transversalmente en cada una de sus prácticas con la intención de proponer espacios de formación donde los/as estudiantes conozcan, comprendan y construyan saberes desde una posición activa, crítica y reflexiva de la educación.

La posibilidad de *migrar el aula* nos permite proponer y planificar experiencias que se corran de lo esperable, en las que los/as diferentes intérpretes de la educación formal (estudiantes, docentes) estén interpelados desde el extrañamiento, permitiendo abrir el “juego” a diversas estrategias y herramientas pedagógicas que incorporen espacios alternativos donde desarrollar las prácticas, produciendo el interés con sentido.

El Arte, como ya hemos adelantado, construye mundos posibles y nuestra tarea como educadores/as es enseñarlo desde su función significativa para que su campo sea una posibilidad de elección.

Bibliografía

- Belinche, D.** (2011). *Arte, poética y educación*, Secretaría de Publicaciones y Posgrado. La Plata: Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- Erbetta, M. C.** (2017). *Forjar encuentros para construir lo común*. Proyecto Académico y de Gestión 2018/2022. La Plata: Liceo “Víctor Mercante”, Universidad Nacional de La Plata.
- Gallerano, J.** (2018). Propuesta para la Jefatura del Departamento de Artes 2018/2022. La Plata: Liceo “Víctor Mercante”, Universidad Nacional de La Plata.
- Pineau, P; Dusell, I.; Caruso, M.** (2007). *La escuela como máquina de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad*. Buenos Aires: Paidós.
- Terigi, F.** “Nuevas reflexiones sobre el lugar de las Artes en el currículum escolar” (2012). En: Frigerio, G. y Diker, G. (comp.). *Educación (sobre) impresiones estéticas*. Paraná: Editorial Fundación La Hendija.
- Villa, A.; Martínez, M.E.** (comp.) (2014). *Relaciones escolares y diferencias culturales: la educación en perspectiva intercultural*. Buenos Aires: Editorial Novedades Educativas.