

Presentación *Dossier* Arte y Educación. Desafíos de la contemporaneidad

Delmary Abreu
Universidad de Brasilia

Victoria Orce
Universidad de Buenos Aires

El tema de este *dossier* se definió a partir del reconocimiento de que la articulación entre arte y educación representa un área de investigación que, si bien tiene una trayectoria reconocida, todavía tiene que ver con un campo poco explorado. Para la convocatoria abierta a la presentación de artículos, planteamos el constructo arte/educación en un sentido amplio y, al mismo tiempo, referenciado en las coyunturas que atraviesan y caracterizan a las sociedades contemporáneas. Entendemos estos contextos sociales como escenarios de crisis, en los que el mundo se representa cada vez más como un lugar de incertidumbre, en el que los modos de vida conocidos desaparecen y son sustituidos por nuevos comportamientos, sentimientos y formas de relacionarse. Diego Sztulwark (2020) señala que estos contextos, propios del neoliberalismo, establecen *modos de vida* determinados y estandarizados por el mercado, a los que se contraponen *formas de vida* que cuestionan las linealidades impuestas y muestran una incompatibilidad sensible con tales imperativos.

En el campo del arte, la incertidumbre suele apuntar al desorden, la ambigüedad y la contradicción. Como señala Ricœur (2009: 274), “los grandes artistas no son los transcritores del mundo, son sus rivales, contendientes y disputadores”. Lo que el artista restituye es una experiencia viva con la literatura, la música, las artes visuales o performáticas. A modo de ejemplo, Ricœur afirma que Soulages y Mondrian “no imitan la realidad, en el sentido restrictivo del término, porque no la replican, sus obras tienen el poder de hacernos descubrir, en nuestra propia experiencia, aspectos aún desconocidos” (2009: 271-272).

Los desafíos a los que se enfrenta el campo de la educación en la actualidad son diversos. La histórica función política de formación de ciudadanía se ve interpelada por otros sentidos culturales que disputan los consensos sociales y democráticos basados en la igualdad de derechos, y tratan de imponer un pensamiento único que conforma subjetividades sumisas o capitalísticas (Rolnik, 2009).

Ante este panorama, compartimos la pregunta ¿cómo será posible que prevalezca la narrativa del sujeto, si “su tarea es reproducir la esfera social y mediar el mundo” (Delory-Momberger, 2012: 144)? Corresponde, por tanto, al campo de las ciencias

humanas, las artes y la literatura atravesar estos espacios de acción que posibilitan la sinergia entre arte y educación.

La dicotomía ciencia y arte, descrita por Eisner (2008) al caracterizar el siglo XX, donde la ciencia se presentaba como lo útil y las artes como ornamento, está menos latente en la actualidad. Para este autor “las bellas artes no tienen el monopolio de lo artístico (...) porque el mayor elogio que podemos hacer a alguien es decir que es un artista, ya sea como cirujano, ingeniero, físico o profesor” (Eisner, 2008: 10).

El arte integra capacidades cognitivas, pensamientos, sentimientos, imaginación y la experiencia de lo sensible en los procesos de creación. La construcción de argumentos a través de los diversos lenguajes artísticos es una forma de conocer, decir y posicionarse en la contemporaneidad. Así, la pregunta central es la que lleve a lxs alumnxs a crear un sonido, una imagen visual, una coreografía o una acción teatral o performática. Frente al lenguaje hegemónico del logocentrismo, existe una diversidad de lenguajes alternativos. Los lenguajes artísticos en particular, además de su mayor carga emotiva, afectiva y expresiva, facilitan el diálogo intercultural. Desde el punto de vista de la pedagogía crítica, resulta imprescindible abrir las puertas a un bagaje amplio de posibilidades culturales para generar prácticas formativas renovadas y tender puentes entre las culturas diversas de alumnxs y docentes, de la escuela, de los territorios y de los contextos más amplios.

Desde este marco de ideas abrimos la convocatoria de artículos y elaboramos el presente *dossier* que inicia con el artículo de Flora Hillert, “Arte y educación, y otros modos de conocer”, en el cual se explora el análisis de la relación entre arte, conocimiento y educación, ahondando en la perspectiva del arte como forma de conocimiento. Para ello, la autora realiza un recorrido por distintas posiciones epistemológicas y pedagógicas, para proponer una traducción de conocimientos que ubica al arte en un lugar central.

A continuación, se presentan tres artículos que consideran a las artes musicales y su enseñanza desde diversas miradas. En primer lugar, Marcus Vinicius Medeiros Pereira, en su artículo “Prácticas estructuradas pelo habitus conservatorial: analisando planos de aula de licenciandos em música”, propone el análisis del proyecto pedagógico de una carrera de música de una universidad de Minas Gerais, Brasil. Plantea la hipótesis de que las disposiciones del habitus conservacional que lxs estudiantes aportan de su formación musical previa al ingreso a la licenciatura, son reforzadas por el plan de estudios de la carrera, especialmente por las asignaturas vinculadas a los saberes musicales específicos. El autor resalta cómo esta situación puede influir en la toma de decisiones sobre la enseñanza de la música y en la percepción de las propuestas aprendidas en las asignaturas de educación musical.

Luego, el artículo “Composición musical colectiva en la secundaria: replanteando la enseñanza de la música en la escuela” de Nicolás Batinic y Mariana Nóbile problematiza las prácticas pedagógicas tradicionales de enseñanza de la música y analiza las contribuciones que la Composición Musical Colectiva (CMC) aporta para su renovación en la escuela secundaria en la Argentina. Lxs autorxs presentan una indagación empírica centrada en la observación de clases de docentes de música con distintos estilos pedagógicos.

En el tercero de esta serie de artículos sobre artes musicales “‘La música de ellos’: narrativas de un profesor colombiano en el contexto de la formación del profesorado”, Juan Carlos Salgado Pereira y Teresa Mateiro presentan una investigación biográfico-narrativa sobre la educación musical. La investigación referida se centra en las experiencias de un profesor colombiano durante su trabajo académico con estudiantes de un programa de licenciatura de música de una universidad de Colombia. Las entrevistas

narrativas dieron cuenta de la emergencia de algunos temas centrales en la formación docente en música para escuelas de educación básica: el desempeño profesional, la música académica, tradicional y popular. La investigación muestra el diálogo intercultural y la formación basados en el respeto por el conocimiento de la práctica musical vinculada a sus diferentes contextos.

En quinto lugar, presentamos el artículo “Dispositivos didácticos poderosos con recursos artísticos: una experiencia formativa del oficio de investigador”, que cuenta con la autoría colectiva de Marcela Agulló, Susan De Angelis, Andrea Fernández y Ana Clara Monteverde. Las autoras presentan los resultados de un estudio centrado en la formación de investigadorxs nóveles en carreras de grado y posgrado. A partir de la identificación de las características de los dispositivos didácticos potentes, analizan las contribuciones de los lenguajes artísticos y expresivos enriquecidos con recursos artísticos.

El siguiente artículo, “La ESI en el currículum de la formación docente universitaria en artes: de estereotipos y pedagogías”, escrito por Soledad Malnis Lauro, presenta los resultados parciales de una investigación centrada en los debates y significados construidos en torno a la incorporación de la Educación Sexual Integral (ESI) como asignatura específica, durante el proceso de reforma curricular del profesorado en Artes impartido por una universidad pública de la Región Metropolitana de Buenos Aires. La autora invita a lxs lectorxs a reflexionar sobre los vínculos entre las artes y la ESI, a partir de su potencial político y transformador.

A continuación tenemos otro artículo que se centra en un caso de formación docente en el ámbito universitario: “Para una erótica de la lectura literaria en la formación docente en Letras”, de Valeria Sardi. La autora parte de la consideración de la literatura como arte y propone pensar las prácticas de lectura literaria en términos de erótica, contra el imperialismo de la interpretación ascética que borra a lxs lectorxs como sujetxs deseantes. Los aportes teóricos de la teoría literaria, la literatura, las pedagogías feministas y *queer*, que apuestan por una conexión erótica entre sujetxs y saberes, fueron fundamentales para tejer vínculos con la experiencia de formación docente en Letras de una universidad pública argentina. A partir de un abordaje etnográfico, se visualizan escenas de lectura literaria, destacando otras formas de leer, centradas en el despliegue de la afectividad y las sensibilidades.

Ana Saryvi Riva Palacio Villagrana, Laura Rangel Bernal e Irma Castillo Ruiz son las autoras del octavo artículo de este *dossier*, titulado “La asignatura de Artes en el currículum de la educación primaria en México: planteamientos y desafíos actuales”. Las autoras analizan los cambios curriculares de la asignatura Artes en la educación primaria en México, tomando como eje de análisis los enfoques asumidos en cada reforma. En este análisis destacan los principales retos que enfrenta la enseñanza y el aprendizaje de las artes en la educación primaria, como la falta de materiales y recursos, el tiempo de enseñanza de la asignatura y las precarias condiciones del magisterio en el país.

El último trabajo de la sección artículos del *dossier* es “Una pedagogía americana para la enseñanza artística. El paso de Rodolfo Kusch por la Escuela de Bellas Artes ‘Prilidiano Pueyrredón’ (1963-1973)”, de Ignacio Soneira. El artículo presenta una investigación con fuentes documentales del material de archivo correspondiente a las clases de Estética e Historia de la Cultura dictadas por Rodolfo Kusch en la Escuela de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” de la ciudad de Buenos Aires, entre 1963 y 1973. El material analizado revela la intención de Kusch de pensar una pedagogía para la educación artística en pos de la creación de un arte americano, su modo de ser docente y sus iniciativas de reforma institucional.

Para finalizar, hemos incluido como parte del *dossier* dos reseñas, por considerarlas pertinentes y específicas de las temáticas convocadas:

La primera de ellas, escrita por Agostina Gabanetta y Malena Previtali, reseña la exposición *Entre el aula y el taller. Trazos de las artes plásticas en la escuela* realizada por el Museo de las Escuelas de la Universidad Nacional de Luján que tuvo lugar entre los meses de septiembre y noviembre de 2022 en el Museo Benito Quinquela Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La muestra se focalizó en las ideas y prácticas que fueron dando contenido a la educación artística entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, período en el cual se destacan, además, valiosos aportes de artistas y docentes de la época.

La segunda reseña, de autoría coral compartida por Malena San Juan, Fermín Raviolo, Valentina Rata Zelaya y Elisa Salgado, presenta una serie de tres libros escritos por docentes y adscriptxs de la cátedra Didáctica Especial de las Artes, perteneciente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Los libros abarcan los siguientes temas: experiencias pedagógicas de graduadxs en Artes que se desempeñan en diversas instituciones del sistema educativo formal; herramientas y prácticas de enseñanza del arte en la discapacidad y educación, tecnologías e invención en el campo de las artes.

Esperamos que este *dossier* abra el interés de lxs lectorxs interesadxs en las temática referidas a las artes, la educación y los desafíos contemporáneos y nos permita establecer intercambios académicos y de investigación hacia el futuro.

Referencias bibliográficas

- » Delory-Momberger, C. (2012). Abordagens metodológicas na pesquisa biográfica. *Revista Brasileira de Educação*, vol. 17, Nº 51, setiembre/diciembre.
- » Eisner, E. (2008). O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação? *Currículo sem Fronteiras*, vol. 8, Nº 2: 5-17, julio/diciembre.
- » Ricoeur, P. (2009). *A Crítica e a Convicção*. Lisboa, Edi-tora 70 LTDA.
- » Rolnik, S. (2019). *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires, Tinta Limón ediciones.
- » Sztulwark, D. (2020). *La ofensiva sensible. Neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político*. Buenos Aires, Caja Negra.

