

EXPERIENCIAS de EDUCACIÓN ARTÍSTICA, CULTURA Y CIUDADANIA

Ministerio de
Educación
Presidencia de la Nación

EXPERIENCIAS de EDUCACIÓN ARTÍSTICA, CULTURA y CIUDADANIA

Ministerio de
Educación
Presidencia de la Nación

CoNEA rt
Coordinación Nacional de Educación Artística

PRESIDENTA DE LA NACIÓN

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Prof. Alberto Estanislao Sileoni

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Prof. María Inés Abrile de Vollmer

JEFE DE GABINETE

Lic. Jaime Perczyk

SUBSECRETARIA DE EQUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVA

Prof. Mara Brawer

DIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN EDUCATIVA

Prof. Marisa Díaz

COORDINADORA NACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Prof. Marcela Mardones

Argentina. Ministerio de Educación de la Nación

Experiencias de educación artística, cultura y ciudadanía / coordinado por Marcela Mardones. – 1a ed. – Buenos Aires : Ministerio de Educación de la Nación, 2011.

96 p. ; 22,5x17 cm.

ISBN 978-950-00-0887-7

1. Educación. 2. Pedagogía. I. Mardones, Marcela, coord. II. Título.
CDD 370.1

Fecha de catalogación: 29/09/2011

© Ministerio de Educación, 2011

Pizzurno 935, CABA

Impreso en la Argentina

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

COORDINACIÓN GENERAL *Prof. Marcela Mardones*
COORDINADORAS AUTORALES *Paula Bruno y Ximena Martínez*

COORDINACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS *Gustavo Bombini*
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES *Gonzalo Blanco*
CORRECCIÓN *Ana Feder*
DISEÑO *Paula Salvatierra*

PALABRAS del MINISTRO

Esta publicación tiene como objetivo principal reconocer y difundir el trabajo que, con pasión y compromiso, llevan adelante nuestras instituciones educativas, día a día, a lo largo de todo el país. Sus protagonistas son adultos, jóvenes y adolescentes que, desde el arte, construyen y expresan su modo de estar en el mundo, sus anhelos y desafíos.

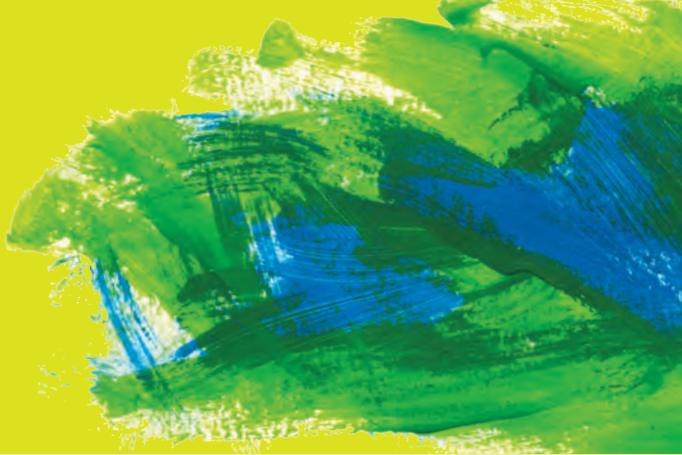
Cada una de las experiencias que se narran a continuación da cuenta de sujetos activos, comprometidos con sus localidades, con su historia y con los otros, con jóvenes que ejercen sus derechos, son hacedores de su realidad, y debaten buscando el consenso entre las distintas miradas.

Estas páginas describen las experiencias seleccionadas en el marco del I Encuentro Nacional de Educación Artística que el Ministerio de Educación de la Nación organizó, junto a la Organización de Estados Iberoamericanos durante el año 2010, con especial referencia a aquellas que promueven el conocimiento de las diferentes culturas y la formación de ciudadanos capaces de intervenir y participar plenamente en sociedades multiculturales.

Como Estado educador tenemos el deber de llegar a nuestros alumnos con todo el apoyo, material y simbólico, que les permita acceder a una educación de calidad. Los resultados que aquí vemos nos señalan que, aunque todavía falte afrontar rémoras de un pasado injusto, estamos en el camino correcto, en el camino que garantiza, sostiene y amplía los derechos de nuestro pueblo a la educación. Lo hacemos como funcionarios y como militantes, renovando todos los días nuestra confianza en la juventud que trabaja y estudia a nuestro lado construyendo una Patria con libertad y justicia social.

Prof. Alberto Sileoni
Ministro de Educación de la Nación

PALABRAS INICIALES

El mundo actual se nos presenta plagado de situaciones en las que existe una multiplicidad de manifestaciones artísticas. Sin embargo, los límites entre los lenguajes se desdibujan y cobran relevancia otros, adquiriendo gran importancia los desarrollos tecnológicos.

En este contexto, en el que conviven diversas manifestaciones artísticas y discursos portadores de múltiples significados y sentidos, lo que se establece como el campo del arte es el ámbito de la producción simbólica, de carácter ficcional, poética y metafórica, con un sentido social y cultural propio y que deviene de cada contexto.

Las producciones artísticas en la actualidad incluyen una amplia gama de posibilidades en términos estéticos, desde las manifestaciones locales o regionales reconocidas como populares, hasta las ligadas a los ámbitos académicos. Y si bien se expresan en diversos circuitos, son los medios de comunicación y las industrias culturales con su diversidad de lenguas y códigos y su realidad tecno-producida, los que adoptan un rol fundamental para la construcción de valores e identidades.

La Ley de Educación Nacional garantiza a todos los ciudadanos el acceso a la información y al conocimiento. En el ámbito escolar cobra relevancia el desarrollo de capacidades de interpretación de las diversas manifestaciones de un mundo complejo, para luego poder elegir y tomar decisiones.

Desde la perspectiva de esta concepción, las disciplinas y lenguajes que conforman el área de Educación Artística se constituyen en una vía para que los adolescentes y jóvenes que transitan por el Nivel Secundario aprendan a elaborar e interpretar modos de decir con las herramientas del arte.

Los jóvenes interactúan con diversidad de manifestaciones estéticas contemporáneas en las que las producciones de carácter local –tradicionales y populares– conviven con las propias de las tecnologías globales. Los grafitis, los ritmos tribales, la relación con el cuerpo, los medios de comunicación, el cine, los consumos culturales vinculados con los videojuegos, la imagen digital, el diseño, implican alternativas diferenciadas de manifestarse y comunicarse en la actualidad.

En este sentido, la formación artística tiene un especial desafío en la actualidad: contribuir a la igualdad de oportunidades en términos de calidad educativa para las generaciones del bicentenario. Se deberá garantizar una propuesta educativa que valore y tenga en cuenta los intereses,

recorridos, expectativas y conocimientos de los adolescentes y jóvenes, poniéndolos en el centro del proyecto y la escena educativa.

Desde esta publicación se busca dar visibilidad a algunas de las tantas experiencias que se desarrollan en nuestro país y que, día a día, desde distintos puntos geográficos, considerando las características de los alumnos y docentes, en ámbitos rurales o en grandes ciudades, ubican a los jóvenes en el centro y dejan de concebirlos como meros consumidores o espectadores.

Las experiencias que se presentan a continuación fueron seleccionadas en el marco de la convocatoria nacional de experiencias de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía que impulsó la Organización de Estados Iberoamericanos en 2009 y que se organizó junto con el Ministerio de Educación de la Nación.

Docentes y jóvenes representantes de las veintidós experiencias seleccionadas, entre las más de cien que se recibieron de distintos puntos del país, se reunieron el 31 de mayo y 1° de junio de 2010 en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación y en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía "La Educación Artística del Bicentenario: educando para el futuro".

La publicación se conforma a partir de una síntesis de los proyectos originales que redactaron los responsables docentes y un breve relato de los jóvenes que asistieron al encuentro en el que narran sus sensaciones y lo que significó presentar y compartir su proyecto con docentes y estudiantes de distintas jurisdicciones. En los casos en que no fue posible que ellos lo hicieran, los docentes fueron los narradores.

Cada experiencia seleccionada expresa la mirada de jóvenes y adolescentes sobre el mundo, involucrándolos en proyectos de producción y realización artística colectivos, asumiendo el compromiso de las propuestas con gran responsabilidad.

Promueven la consolidación de su identidad posicionándolos como constructores y críticos de su cultura y su lugar, ofreciéndoles posibilidades para reconocer el valor estético y creativo de sus producciones. Indagan en el propio capital cultural, ya sea porque rescatan la memoria colectiva del contexto social o porque recuperan aspectos que provienen de las industrias culturales y los medios de comunicación, trascendiendo los "saberes universales o del buen arte", que en muchas ocasiones la escuela valida como saberes relevantes.

Las realizaciones abordan, entre otras, la producción audiovisual, los spots radiofónicos, diseños de páginas web, fotografía, cortometrajes, xilografía, mural, teatro, murga, propuestas circenses, títeres y grupos musicales. Todas con el sello de las estéticas contemporáneas latinoamericanas y contextualizadas. Promueven la construcción de la imagen adolescente, desde el abordaje de temáticas que los interpelan, como la sexualidad, la violencia, las adicciones, la discriminación o los derechos humanos.

Afrontan el arte desde lo colectivo, incorporando las tecnologías de la información y de la comunicación; con abordajes interdisciplinarios tanto entre los propios lenguajes artísticos como con otras disciplinas. Presentan estrategias para la inclusión social, con articulaciones entre escuelas de nivel superior y escuelas de educación especial; escuelas de diferentes ámbitos sociales

y culturales; experiencias en contexto de encierro; vinculaciones con otros organismos del Estado y organizaciones no gubernamentales.

Se vinculan con la comunidad trascendiendo el espectáculo convencional dando lugar a la participación de los alumnos como un derecho de todos y no de los más dotados. Para el montaje de sus producciones utilizan tanto el teatro convencional como los espacios no convencionales: la calle, la plaza, la escuela, las salas de espera de los hospitales o los centros barriales.

Al decir de los docentes, este tipo de propuestas en el ámbito escolar aportan estrategias para dar respuesta y afrontar el abandono, la repitencia, las imposibilidades para finalizar estudios, pero también desnaturalizan algunos de los imaginarios negativos que en torno a los adolescentes se promueven, especialmente a través de los medios de comunicación.

Las experiencias resultan relevantes en el ámbito social como propuestas educativas para una Secundaria obligatoria, con prácticas escolares que desde los lenguajes artísticos brindan las herramientas para reconocerse en sus diferencias, logrando un acceso más justo a los recursos materiales y simbólicos, relacionándose solidariamente con los demás.

Esta publicación es una pequeña muestra de la apuesta que muchos docentes e instituciones emprenden para y con los adolescentes y jóvenes de nuestro país. Se intenta dar visibilidad al trabajo que se lleva adelante en materia de educación artística, corriéndose del eje "del genio creador" para acentuar un "arte para todos".

Prof. Marcela Mardones
Coordinadora Nacional de Educación Artística
Ministerio de Educación de la Nación

ÍNDICE

	1 • Vernos parecidos y diferentes, experiencia teatral	JUJUY	12
	2 • Proyecto para el desarrollo artístico en jóvenes y adultos con capacidades especiales	JUJUY	16
	3 • El Títere: expresión, comunicación y formación ciudadana	TUCUMÁN	20
	4 • El teatro y los derechos humanos, su vinculación con los jóvenes	BUENOS AIRES	24
	5 • Arte para movilizarte	SALTA	28
	6 • Crece desde el pie	CÓRDOBA	32
	7 • La Banda de sikuris de Olavarría	BUENOS AIRES	36
	8 • Orquesta de instrumentos folclóricos: una propuesta educativa y artística con proyección social	NEUQUÉN	40
	9 • Disfrutemos juntos del canto y la ejecución instrumental	MENDOZA	44
	10 • Derecho a tener derechos	BUENOS AIRES	48
	11 • Festicortos	CÓRDOBA	52

12 • Imágenes de la actualidad social y adolescente	LA PAMPA	56	
13 • Murales solidarios, viajando por el país	BUENOS AIRES	58	
14 • La construcción de la subjetividad en una escuela de arte	MENDOZA	62	
15 • El arte cerámico al alcance de todos. Una propuesta educativa en contextos de vulnerabilidad	BUENOS AIRES	66	
16 • Primeras jornadas educativas de arte de escuelas normales	JUJUY	70	
17 • El arte como medio para la integración	BUENOS AIRES	74	
18 • Conocimiento, evolución y difusión de las pinturas y los grabados originarios de las tierras de San Luis	SAN LUIS	78	
19 • Horneadas cerámicas a cielo abierto para la integración cultural	CABA	80	
20 • Fusiones	CABA	84	
21 • Programa de arte para jóvenes	BUENOS AIRES	88	
22 • Un nuevo espacio de encuentro, creación y reflexión	ENTRE RÍOS	92	

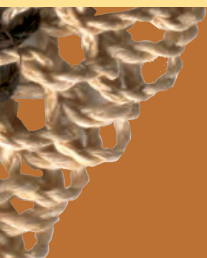
1

JUJUY

Vernos parecidos
y diferentes,
experiencia teatral

**Bachillerato Provincial N° 13
"Comandante Luis Piedrabuena"**

Domicilio: Florida S/N
CP 4641 - Susques
Teléfono: (03887) 490251

Al pueblo de Susques, capital del departamento homónimo, lo habitan alrededor de 1500 personas que descienden del pueblo indígena Atacama, originario de la región. Punto fronterizo del norte argentino y antesala del paso de Jama, Susques es un receptor de nuevas formas culturales.

La cría de llamas es el sostén de su economía. Si bien en julio de 2003 la UNESCO declaró a la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad y el turismo se convirtió en la principal actividad económica de la provincia, solo algunos pueblos de la región se vieron beneficiados por las inversiones y la difusión turística. Susques no fue uno de ellos.

Este pueblo del norte argentino cuenta con un capital cultural muy rico y arraigado que resiste y convive con el reggaeton, la cumbia, los celulares e internet. Su conjunción incide en la formación de la identidad de los jóvenes que a su vez, en un porcentaje muy alto, ejecutan instrumentos autóctonos, hilan o tejen. Estos aprendizajes fueron heredados de sus abuelos o padres de manera informal porque no existen escuelas de danza, música, salas teatrales o museos. No se ven obras de teatro salvo escasas visitas de algún programa cultural.

Allí se ubica el Bachillerato Provincial N° 13 "Comandante Luis Piedrabuena". Los adolescentes que asisten al establecimiento educativo provienen de pueblos aledaños como Huanacar, Puesto Rey, Catua, Tres Pozos, etc., y se hospedan en el albergue de la escuela o en pensiones, lo que implica el desarraigo, la soledad y el quiebre familiar.

Debido a las difíciles posibilidades de continuar estudios de nivel superior, que involucran trasladarse a la ciudad y costearse una carrera, muchos jóvenes no terminan sus estudios

secundarios bajo el pesimismo del "Para que me va servir si después voy a terminar cuidando llamas"; o en su defecto repiten año a año el curso.

Al pesimismo ante el futuro se suma la problemática del alcoholismo. En la Puna los jóvenes beben por la soledad de estar lejos de sus familiares, por no haber actividades que los motive y también por ser un hábito cultural (es común que en las familias los padres enseñen y beban con sus hijos como signo de hombría).

En 2003 se incorpora Teatro para los alumnos que cursaban el segundo año de la EGB 3. Comenzar con las clases fue para la docente una tarea difícil. Se trataba de enseñar un lenguaje del que los alumnos no poseían registro, no conocían un Teatro, no conocían a nadie que sea actor y les resultaban lejanos términos como puesta en escena, dirección o dramaturgia.

El vivenciar el rol de espectador y adquirir herramientas de apreciación artística son importantes en el proceso creativo de producción teatral, por lo que la necesidad inmediata del espacio era acercar y vivenciar obras teatrales.

Fue así que se concretaron funciones y visitas de obras de teatro jujeñas abiertas a toda la comunidad. De ellas surgieron algunos datos anecdóticos como por ejemplo los gritos y silbidos ante los primeros apagones de luz, o la gran concurrencia que tuvo una de las obras en la que la actriz es oriunda de Susques, y regresó al pueblo a mostrar su trabajo.

Luego de concretar varias funciones, y como forma de revalorizar el capital cultural de los alumnos, se decidió tomar como piedra basal para el proceso creativo y estético los elementos culturales locales como anécdotas e historias del pueblo, para evitar que copien y tiendan a consumir productos culturales importados, en muchos casos desvalorizando la riqueza de la cultura propia.

Se propuso entonces, en primera instancia, analizar los rituales locales desde una mirada artística para observar los elementos estéticos que los constituyen como los colores predominantes, las texturas, las palabras, las canciones, y comprenderlos y valorarlos más allá de practicarlos por hábito u obligación con la intención de que puedan decodificar cada elemento fundante y recuperar su sentido identitario en la sociedad.

Los elementos de la estructura dramática se estudian en el análisis de rituales, por ejemplo la diferencia entre un espacio real y un espacio sagrado, los personajes en un ritual, el diablo de carnaval, etc. De esta manera se elige un ritual y sus elementos de teatralidad para sintetizarlos en la puesta en escena de una obra de teatro.

El trabajo previo de investigación sobre los ritos e historias abordó también la recuperación de la memoria colectiva a través de charlas con los adultos mayores del pueblo quienes narraron episodios épicos que sirvieron para el armado de las escenas.

Año a año los alumnos lograron consolidar su identidad como agentes constructores y críticos de su cultura y su lugar, encontrar valor estético y creativo en sus costumbres, rituales, canciones, etc., incorporar en su proceso creativo elementos de la estructura dramática y

roles del lenguaje teatral (actor, espectador, técnico, director, etc.), habilidades en técnicas de improvisación y creación colectiva respetando las diversas culturas.

La mirada y la forma de hacer teatro en la Puna tiene cualidades diferentes a las de la ciudad, se privilegia los sonidos naturales, las paletas de colores en tonos marrones, la contemplación y el silencio ocupan un lugar importante, las temáticas rondan sobre las pequeñas grandes historias del pueblo, no hay representación alguna en la que esté ausente la música andina, las costumbres y rituales. Es una comunidad que dialoga permanentemente con sus ancestros, su tierra y su cultura.

De la experiencia se destaca que los jóvenes toman el posicionamiento de productores de cultura y respetan la diversidad sin imitarla, sobre todo en una comunidad que es parte de los pueblos originarios castigados por la colonización e imperialismo cultural desde hace siglos.

En 2010 y con un recorrido teatral de tres promociones de alumnos se consolidó el elenco estable del Bachillerato que participa en las diferentes celebraciones del pueblo como Fiestas Patronales o Encuentros de Jóvenes Puneños, y desde la creación colectiva se abordan las problemáticas de la comunidad como la violencia de género o el alcoholismo.

María de la Cruz Soriano • estudiante

Tenemos una cultura autóctona del lugar: costumbres, ritos leyendas, historias... Nuestra lengua originaria es el Cunsa.

LINKAN-ANTAY (pueblo de esta tierra)

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA

Por el Bachillerato Provincial N°13 "Cmte. Luis Piedrabuena": Tania M. Quipildor.

parte men
durante s
míame
eso es
tales

2

JUJUY

Proyecto para el desarrollo artístico
en adolescentes, jóvenes y adultos
con capacidades especiales

de malo pudo usted ver de
el condado de Hecford, y
ambien muy imprudente, por
desquite, y podrian salir a l
arientes quedarian horroza
sted miedo -dijo él con una
or de decirme de qué intenc
nel Fitzwilliam-. Me gust
primo cuando está en c
para algo
qu

Área de Educación Artística
y Departamento de Educación Especial
del Ministerio de Educación de Jujuy
Ramírez de Velazco Nº 549

C.P. 4600 - San Salvador de Jujuy
Teléfono: (0388) 4310390
Correo electrónico: educarte@mejujuy.gov.ar
Página web: www.mejujuy.gov.ar/educart

Talleres de Educación Artística Especial
Taller de Teatro, taller de Expresión Corporal y taller de Artes Visuales.

Se trata de un Taller de Teatro para jóvenes no videntes, en el marco de un amplio programa que se configura en torno al Área de Educación Artística de la Provincia, como una herramienta transformadora en el ámbito del Área de Educación Especial, que pone el acento en una búsqueda nueva de expresión, vinculación y comunicación. En él las personas con necesidades educativas especiales aportan nuevas perspectivas artísticas, nuevas maneras de decir, de contar y de sentir el mundo.

La propuesta surge en 2008 como una iniciativa del Área de Educación Artística del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Se convoca a un docente de teatro y juntos diseñan el proyecto "El desarrollo artístico de jóvenes y adultos con capacidades especiales".

En ese marco da comienzo el Taller de Teatro, dirigido a jóvenes no videntes de entre 16 y 21 años. Como primera instancia se propone la construcción y producción de un teatro propio con eje en el trabajo físico y en el desarrollo pleno e integral, abriendo así un espacio de creación, donde se liberen inseguridades y puedan transformarse en una realización grupal, presentando al mundo su realidad de manera simbólica.

Las actividades se desarrollan en el edificio del Área de Educación Artística y en el Departamento de Educación Especial. Los encuentros tienen una duración de dos horas reloj, con una frecuencia de dos veces por semana y se conforman como espacios de investigación, a fin de

plantearle preguntas al paradigma impuesto, interpelándolo y proponiéndole modificaciones a partir de las experiencias con los alumnos en el aula, transitando nuevos caminos de búsqueda hacia la expresión y la comunicación a través del trabajo teatral, buscando consolidar el proceso artístico y generando al mismo tiempo el estímulo a la producción y al trabajo en equipo.

Desde el taller se pone el acento en encontrar salud a través del trabajo corporal y teatral y en llevar adelante la realización escénica con producciones que surjan de cada uno de los encuentros.

Asimismo se trabaja con el aporte de profesionales de Educación Especial, quienes brindan asesoramiento para el logro de un proceso de trabajo adecuado y coherente, haciendo el acompañamiento necesario al desarrollo de las actividades.

La metodología de trabajo consiste, en una primera instancia, en crear un espacio de cuidado y confianza, para poder fomentar y desarrollar la desinhibición, la integración grupal, y la concentración a través del juego, desarrollando perceptivamente los sentidos y la imaginación, trabajando la adaptación espontánea y creativa.

Cada encuentro comienza con un entrenamiento que aporte a la disponibilidad psicofísica con eje en el trabajo del cuerpo en relación con el espacio. Se trabaja con propuestas musicales que posibilitan el camino hacia la expresión, la acción y el pensamiento creativo.

Luego se aborda el trabajo en escena, conociendo y reconociendo los elementos del lenguaje teatral y la composición a través de improvisaciones.

Profesores de otras disciplinas artísticas como música y danza participan también de los encuentros para el desarrollo del entrenamiento y la producción escénica.

La actividad está focalizada en el trabajo físico y en la motricidad de los participantes. Los ejercicios están concentrados principalmente en el movimiento del cuerpo, explorando el desplazamiento en el espacio para encontrar nuevas seguridades en el traslado. Los trabajos corporales son abordados con diversas estrategias: juegos, ejercicios y dinámicas que puedan ir corriendo los límites producidos por la inseguridad física.

La propuesta se realiza a través de distintas líneas: principios del Tai Chi Chuan, respiración, suavidad, precisión, relajación, movimiento terapéutico y circularidad. Concepto y trabajo sobre el CHI (energía vital) y los meridianos (flujos de energía) que atraviesan al cuerpo psicofísico-emocional; nociones principales de la danza butoh: caminatas, utilización del

máximo de energía para la ejecución del mínimo movimiento (mayor intensidad en la mínima acción), entrenamiento de la antropología teatral: tensión y dilatación de la presencia, caminatas y equilibrio precario.

En esta propuesta la evaluación se entiende no como herramienta para aprobar o desaprobar a los participantes, sino como medio para generar la participación, la construcción de grupo, el aporte de ideas, desarrollando el sentido de pertenencia sobre lo que ellos mismos construyen y desarrollan. Se evalúa el proceso personal y grupal, así como el compromiso, la participación en el taller, la profundidad en el abordaje y la colaboración grupal.

Se intenta despojar a los alumnos de prejuicios e inhibiciones, para introducirse en el trabajo generando un marco de total contención.

En el primer trimestre del año 2009, los participantes del Taller de Teatro realizaron una muestra en la Universidad Católica de Santiago del Estero, donde presentaron un fragmento de la obra *Bodas de sangre* de Federico García Lorca y una canción interpretada y musicalizada por los alumnos. También realizaron una muestra final en el mismo lugar y en un Centro Vecinal de San Salvador de Jujuy con la interpretación de la obra *Dos amigas* de Javier Daulte, y de poesías de la Quebrada de Humahuaca y de la puna jujeña, con la asistencia de numeroso público vidente y no vidente.

Partiendo de la sonoridad y el ritmo que los textos poéticos proponen, se construyeron las puestas, ensayo a ensayo y se encontraron nuevas maneras de decir, de accionar e imaginar. Esto hizo del proceso una actividad muy interesante que condujo a una presentación con profunda emotividad y entendimiento del hecho teatral.

Es importante rescatar de estas experiencias el valor y el coraje que pusieron sus participantes en la exploración de sí mismos, en el contacto con sus emociones y deseos y en lograr expresarlos frente a un público.

Luego de iniciada la experiencia del Taller de Teatro, se impulsó el Taller de Expresión Corporal. Los alumnos y alumnas que asisten cursan en la Escuela Secundaria Helen Keller de San Salvador de Jujuy, donde organizaron un ballet folklórico de escuelas especiales.

Y como tercera instancia se abrió un Taller de Artes Visuales destinado a jóvenes y adolescentes sordos. En el marco de este taller se elabora material gráfico que incluye la traducción de los contenidos al sistema Braille.

Jésica Gutiérrez • estudiante

Al participar en este Encuentro Nacional queríamos que se conociera que se puede hacer teatro sin ver y que hay personas a las que les interesa este trabajo. Era esa la idea: mostrar lo que veníamos haciendo y lo mucho que nos costaba. A nosotros, aparte de ayudarnos en todo lo que es nuestro desarrollo, nos aporta también en el tema personal,

nos ayuda a poder liberarnos, a poder hacer otras cosas en la vida personal.

En nuestra experiencia en el Taller de Teatro para jóvenes ciegos se trabajó eso: hacer obras de teatro para personas que ven y que no ven. Y poder brindarles la información necesaria a los espectadores ciegos, para que no necesiten de otra persona que les esté explicando. Como nosotros éramos los que actuábamos, sabíamos cuáles eran los datos que podían ayudar al espectador ciego para que vaya recabando información auditiva, sensorial y todas esas cosas que brinda muchas veces la vista.

Con el profesor Carlos Tereñes tuvimos también la posibilidad de ver obras de teatro porque nos invitaba. Y hablábamos después de cuáles eran las complicaciones para comprenderlas. Nosotros le decíamos que eran siempre los silencios, esas acciones calladas que la gente ve pero ante las cuales nosotros estábamos perdidos, siempre necesitábamos quien nos guíe.

Lo bueno, como siempre, es la experiencia. Con el profesor teníamos una relación muy linda porque, además de los tiempos en el Taller de Teatro, compartía nuestras situaciones. El profesor valoraba mucho nuestro trabajo.

En cuanto al Encuentro en Buenos Aires se dio eso de poder hablar de lo que es la educación para ciegos, y la importancia de la educación artística para personas ciegas en Jujuy. Y lo bueno fue conocer muchos chicos. Se dio eso de conocer mucha gente, chicos con otras discapacidades que hacían proyectos bellísimos y, bueno, que también les interesó el de nosotros. Y más que nada, sentirse orgullosos de presentar lo que hacíamos.

La organización del Encuentro fue muy buena, nos trataron muy bien, muy cómodas; todo el tiempo estaban pendientes de nosotras, entonces fue una linda experiencia.

Aparte, hicimos teatro que es lo que nos gusta y en este Encuentro pudimos hablar de ello. Eso fue lo importante.

Me encantaría muchísimo que existan profesores que se animen a trabajar así. Porque en general se ocupan mucho del lado cognitivo, de lo que es el aprendizaje, pero las personas con discapacidad también podemos hacer arte, teatro, música, y querer progresar en ese sentido. Entonces, estaría bueno que también se preocupen de eso que también nos hace personas. Eso me gustaría. Y si se da otra vez la oportunidad de viajar, que podamos mostrar la obra. Y, obviamente, que siga el Taller de Teatro para jóvenes ciegos acá en Jujuy, que es lo que nos hizo tan felices a todos nosotros.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por el Área de Educación Artística: Gabriel Ángel Pascale.

Por el Departamento de Educación Especial: Clara Leila Herrera.

Por los talleres de Educación Artística Especial: Carlos Alberto Tereñes, Liliana Graciela Ortiz de Ávila, María Graciela Paz y José Manuel Mercado.

3

TUCUMÁN

El Títere: expresión,
comunicación y formación
ciudadana

Escuela de Comercio Banda del Río Salí

Bolívar y Lavalle
C. P. 4109 - Banda del Río Salí
Teléfono: (0381) 4263742
Correo electrónico: comercio_brs@hotmail.com

Escuela Taller Teatro de Títeres

Las Heras 25, 1º piso
CP 4000- San Miguel de Tucumán
Teléfono: (0381) 4523146
Correo electrónico: esc_teatrotiteres_tuc@yahoo.com.ar

Estudiantes de la Escuela secundaria crearon un espacio de contención y entretenimiento en el Centro Materno Infantil que funciona en el Policlínico de Banda de Río Salí, destinado a los hijos de madres que allí se atienden. Junto a docentes de la Escuela Taller Teatro de Títeres de la Provincia y a través de diferentes propuestas del títere como instrumento de expresión, comunicación, socialización e integración de los diferentes lenguajes artísticos, generaron un sentido diferente a la sala de espera.

En 2004, estudiantes de 2º y 3º año (ex Polimodal) de la Escuela de Comercio, desarrollaron desde los espacios curriculares "Proyecto de acción socio-comunitaria" y Tutoría una serie de actividades en el Centro Materno Infantil de Banda de Río Salí, para concientizar sobre la importancia de la lactancia materna. Observaron que las madres concurrían desde muy temprano y por tiempo prolongado con sus hijos pequeños. Esta situación generaba malestar, intolerancia, enojo y, en algunos casos agresión física de las madres hacia los niños. Los estudiantes trasladaron la inquietud al aula, se discutieron diversas propuestas y surgió "El rincón de los sueños", como un espacio de contención y entretenimiento para los niños a través de actividades lúdicas.

Frente a los nuevos desafíos que se les planteaba a los estudiantes sobre la atención de niños se vincularon con los docentes de la Escuela Taller Teatro de Títeres para trabajar de manera conjunta en propuestas a implementar en “El rincón”. Fue así como en 2008 los docentes de la escuela de títeres diseñaron una propuesta de intervención gradual para atender a los requerimientos de los estudiantes teniendo en cuenta la franja etaria de los niños destinatarios del proyecto, el nivel socio-económico y cultural de las familias, el registro de la asistencia de niños con capacidades diferentes y los días y horarios de mayor afluencia de niños al Policlínico. Así comenzó la experiencia de trabajo conjunta.

Desde la Escuela Taller se organizaron jornadas de capacitación para los estudiantes sobre construcción de títeres, elaboración de guiones, juegos dramáticos de acción y reacción. La particular experiencia estética del títere involucra los diferentes lenguajes artísticos: el conocimiento de los recursos literarios para el diseño y composición del guión o texto dramático, el uso de nociones de la teoría del color y de la forma y la percepción visual para el diseño de los personajes y la escenografía, y la apreciación musical que exige la adecuada selección de material sonoro de soporte de espectáculo.

Ante el interés que el desarrollo del proyecto despertó en los estudiantes y docentes y frente a las exigencias que su realización significaba (por ejemplo que los estudiantes concurren a los talleres de capacitación o al Policlínico durante el horario de clase para atender a los niños), desde la escuela secundaria se trabajó interdisciplinariamente para adecuar contenidos que sean significativos y se relacionen con el trabajo que estaban desarrollando los estudiantes en el Policlínico (por ejemplo en la materia Psicología se abordaron contenidos relacionados con psicología evolutiva), flexibilizar horarios de las materias para que puedan ir

al Policlínico o a los talleres, modificar las formas de evaluación y motivar nuevos proyectos de aprendizaje- servicio.

El informe elevado por la Psicóloga del Centro Materno Infantil, expresa que "el proyecto es altamente enriquecedor para la tarea asistencial y preventiva del Centro de Atención Primaria de la Salud". La intervención de los alumnos en conjunto con la Psicóloga del Centro Materno Infantil además permitió el diálogo y contacto con las familias de los niños que se acercaban al "Rincón de los sueños". A partir de estas charlas algunos realizaron consultas en Psicología y otros pudieron realizar preguntas sobre el desarrollo de sus hijos fomentando el vínculo entre los usuarios y el Centro de Atención Primaria de la Salud.

Las madres que acuden al Policlínico reconocieron la importancia del trabajo de los alumnos de la Escuela de Comercio y cómo el "Rincón de los sueños" mejoró la espera, a la vez que los niños manifiestan interés y alegría de acudir allí.

En cuanto a los estudiantes, el trabajar en contextos reales y con profesionales de diferentes áreas, sirvió como punto de partida para su orientación vocacional y futura inserción laboral. Asimismo se destaca una mejora en el rendimiento en todas las asignaturas; despertar su capacidad de observación de otras necesidades insatisfechas de la comunidad; reconocerse a sí mismos como sujetos generadores de cambios en su comunidad; valorar el trabajo cooperativo como forma de alcanzar objetivos comunitarios ejercitando la solidaridad; asumir y cumplir con un compromiso institucional, y aceptar y respetar las diferencias socioculturales.

Respecto al trabajo con los títeres, los estudiantes no sólo lo adoptaron como instrumento de expresión, recreación y comunicación, sino que además reconocieron su valor formativo, fuente de aprendizaje y medio de acción solidaria; aprendieron a seleccionar materiales varios y de desechos para construir los muñecos; comprendieron que las nociones de forma y color eran imprescindibles para el diseño de un títere y las escenografías; descubrieron el espacio

escénico, la actuación y, luego, la manipulación de sus muñecos; utilizaron diversas estrategias para la escritura de obras de títeres (adaptación de cuentos, creación de historias).

Para diciembre de 2010, más de 1000 niños disfrutaban de los beneficios de este proyecto.

El entusiasmo y compromiso de los jóvenes, sumado al impacto que el proyecto tiene en la comunidad, impulsó la organización de funciones de títeres fuera del ámbito del Policlínico, con apertura hacia centros comunales y comedores comunitarios en zonas carenciadas, escuelas primarias e instituciones de bien público de Banda del Río Salí y San Miguel de Tucumán.

Erika Díaz • estudiante

Participar en este proyecto fue una experiencia que jamás olvidaremos, sobre todo por el fin que perseguíamos: ser útiles a nuestra comunidad. El haber aprendido a confeccionar nuestros propios títeres y darles vida a través de nuestras interpretaciones nos hizo que nos uniéramos y compartiéramos momentos inolvidables con mis compañeros a la vez que perdiéramos la vergüenza que teníamos al comienzo. Ver las caritas alegres y brindarles un momento de felicidad nos colmó de satisfacciones. El haber tenido la posibilidad de viajar a México en representación de mis compañeros es algo que jamás olvidaré, ya que compartí y conocí personas maravillosas que realizaban tareas similares a la nuestra a través del arte.

(*) Esta experiencia fue la ganadora de la convocatoria de experiencias de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía a nivel nacional y representó al país en el Encuentro Iberoamericano de Experiencias de Educación Artística Cultura y Ciudadanía, que se desarrolló en octubre de 2010 en México.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por la escuela Taller Teatro de Títeres: María Elena Herrera de Banegas, Selva Noemí Ávila, Mirta Adriana Landro, Ricardo Luis Palma y Graciela Beatriz Santi.

Por la escuela de Comercio Banda del Río Salí: Nilda Albarracín.

4

BUENOS AIRES

El teatro y los derechos humanos, su vinculación con los jóvenes

Escuela de Educación Estética de Merlo

Lisandro de la Torre N° 840
CP 1718– San Antonio de Padua
Teléfono: (0220) 4835596
Correo electrónico: esteticademerlo@hotmail.com

Se trata de un taller de Teatro en una escuela de Educación Estética donde, a partir del interés por profundizar el compromiso de los jóvenes en el tema de derechos humanos e identidad, se puso en escena una obra escrita por estudiantes y premiada a nivel provincial.

Las escuelas de Educación Estética son establecimientos no obligatorios, públicos y gratuitos de la provincia de Buenos Aires que funcionan como jornada extendida a la escuela primaria. Están organizadas por niveles, con un ciclo regular de asistencia de dos o tres veces a la semana donde los estudiantes transitan entre cuatro y seis disciplinas artísticas: Música, Literatura, Expresión Corporal, Plástica Bidimensional, Plástica Tridimensional y Teatro. En los últimos niveles los estudiantes pueden optar entre diversos talleres de las disciplinas mencionadas asistiendo 1 o 2 veces por semana.

Los estudiantes que asisten al taller de teatro del quinto nivel de la escuela de Educación Estética de Merlo tienen una escolaridad de entre 2 y 8 años en la institución. Sus edades van de los 15 a los 18 años. El taller se dicta dos veces por semana, con una carga horaria de dos horas reloj.

En 2006 se inició un trabajo sobre derechos humanos e identidad y su vinculación con el arte. En principio investigaron, analizaron y realizaron obras de autores argentinos de la época de la última dictadura cívico-militar y trabajaron la técnica actoral con profundización en los contenidos. Las obras se presentaron en distintos escenarios de la comunidad de Merlo y se vincularon con la Comisión de Teatro por la Identidad de Morón, donde también presentaron funciones tanto en 2007 como en 2008.

En 2009, un estudiante del taller realizó una investigación sobre la "Noche de los lápices" y recreó la inclusión de un personaje dentro de su investigación. El trabajo se llevó a puesta teatral, modificándose y enriqueciéndose con los aportes de los estudiantes. Así nació *Diarios*, obra que hace hincapié en el mensaje que transmiten los adolescentes con respecto a la historia argentina y en el compromiso de mantener viva la memoria. El mismo año, se presentó en los JuegosBA 2009 que organiza la provincia de Buenos Aires y obtuvo el segundo lugar en la etapa regional.

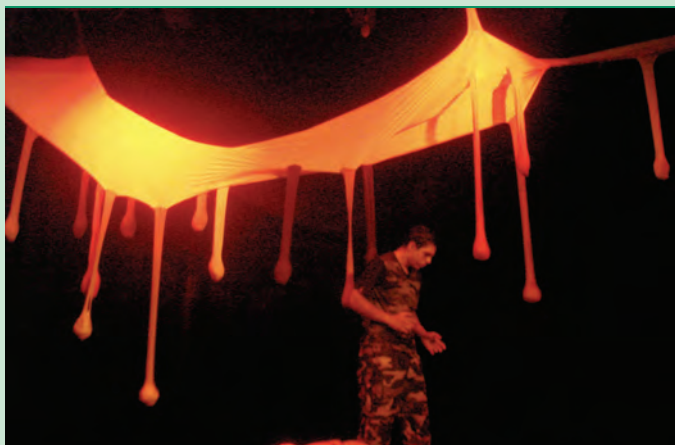
Con el impulso del taller de Teatro y el interés de docentes y estudiantes, en 2009 comenzó a funcionar un taller de Escenografía, experiencia muy favorable para las obras ya que está a disposición de las necesidades del grupo de teatro y se trabaja interdisciplinariamente.

En el taller de Teatro, el trabajo de la técnica actoral se realiza a través del método de las acciones físicas y dada la experiencia de los estudiantes se puede trabajar con más profundidad y con libertad de creación. Las ideas surgen desde el trabajo grupal y desde la interacción. El juego dramático conduce, al que aprende, a tomar posesión de sus recursos expresivos. Este juego de ficción simbólica activa las capacidades de observación, fabulación y socialización. Representar es jugar a convertirse en otro, es explorar lo diferente de uno mismo. Esto requiere un esfuerzo de autoconocimiento, de conocimiento de los otros y de capacidad de adaptación a situaciones nuevas.

El estudiante que vivencia juegos dramáticos y construye aprendizajes estético-expresivos tiene desde la escuela, una invaluable oportunidad de desarrollar su mundo interno, sus capacidades relacionales y el pensamiento divergente.

La representación teatral se caracteriza por unificar todos los lenguajes (Música, Literatura, Artes Visuales, Danza) y entre ellos promueve procesos interactivos que dan como resultado la creación, la construcción de una obra de teatro.

A través de las obras de teatro, sean de autor o propias del taller, los docentes y estudiantes buscan brindar a la comunidad un mensaje de compromiso con la libertad y la identidad de cada persona, en el que se evidencie que hay jóvenes comprometidos con los derechos humanos y que desde la escuela de Educación Estética se trabaja desde el arte en la búsqueda de identidad de las personas.

Ezequiel Verjano • estudiante

Tuvimos el honor de quedar dentro de las experiencias seleccionadas. La nuestra quedó entre las primeras 5 ganadoras y esto fue para nosotros una emoción muy grande y muy enorgullecedor. Concurrí al encuentro junto a mi profesora Maricel Romero quien está a cargo del taller de Teatro. También nos acompañó otro compañero del grupo, Juan Pablo Guevara y la directora y vicedirectora de la escuela de Educación Estética.

Hoy podemos decir que la experiencia fue más que motivante ya que sentimos que fue un espacio adecuado para conocer otras experiencias, compartirlas e intercambiar ideas con jóvenes adolescentes que se interesan y les gusta el arte al igual que nosotros. Estamos convencidos de que este tipo de encuentros aportan muchísimo al crecimiento educativo de nuestro país y sobretodo la inclusión social, como por ejemplo, los chicos que sufren diferentes discapacidades. Esto nos demostró que todos debemos tener las mismas posibilidades y herramientas para expresarnos y comunicarnos artísticamente y en todo ámbito.

Nos sentimos muy cómodos trabajando en equipo con los demás participantes de otras provincias y de otras ciudades, realizando tareas recreativas para luego presentarlas al resto del público presente en el encuentro que fue realizado en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Desde ya, estamos enormemente agradecidos por tenernos en cuenta, esta experiencia nos ayudó a crecer como grupo y nos estimula a hacer muchas otras cosas. Sería muy bueno, para nosotros, volver a participar de tal encuentro y aportar más de nuestro arte y nuestro conocimiento para crecer más aún.

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA

Por la Escuela de Educación Estética de Merlo: Maricel Romero.

SALTA

Arte para movilizarte

Escuela N° 3 y Escuela Rural N° 5164

Av. Solís Pizarro S/N. Atocha
CP 4400 - Salta

Una murga nace en una zona rural de la provincia de Salta, en el seno de una institución educativa con un importante índice de deserción con el objetivo de convertirse en una estrategia tendiente a hacer de la escuela un lugar convocante y revalorizado socialmente.

La experiencia se localiza en Atocha, zona rural distante 25 km de la capital salteña, con una población estudiantil en situación de riesgo.

El 60% de los jóvenes no termina el nivel medio, muchos de ellos ingresan tempranamente al mundo laboral informal y bajo condiciones de explotación. Realizan trabajos temporarios en fincas, como peones o cosechadores, en largas jornadas, con bajos ingresos, sin cobertura de obra social ni aportes jubilatorios. Esto genera deserción, ausentismo, cursada irregular, abandono, repitencia y bajo rendimiento académico, a lo que se suma, generalmente, la desvalorización de la escuela por parte de la comunidad.

En la zona, las familias se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, los padres y madres suelen estar desocupados, empleados en trabajos temporarios o realizan contraprestaciones en planes sociales. Hay pocas ofertas culturales o recreativas donde los jóvenes puedan volcar sus inquietudes y utilizar su tiempo libre.

En cuanto a su desarrollo escolar, los jóvenes muestran dificultades vinculadas a las competencias comunicativas, la expresión oral y escrita, la capacidad de expresar lo que saben, piensan y sienten.

Frente a esta situación, en el 2007 los docentes se propusieron llevar adelante talleres de Artes Visuales y Teatro en sus distintas manifestaciones, como una forma de convocar e incentivar a los jóvenes a realizar otro tipo de actividades.

Con el correr del tiempo, entre los estudiantes surgió la idea de organizar otras actividades. Comenzaron entonces los talleres de técnicas circenses y de percusión. Poco a poco

fue gestándose la idea de formar una murga que integrara Música, Teatro, Artes Visuales, Técnicas Circenses y Danza.

Como expresión de arte popular, la murga es un medio de comunicación, es una forma expresiva que sintetiza el lenguaje y sentir popular, conformando así una auténtica crítica social, una lectura de la realidad invadida de ingenio, ironía y autenticidad. Es, además, una construcción colectiva que implica, para sus creadores, salir del lugar de meros consumidores, repetidores y espectadores, posicionándose como protagonistas no sólo de su historia sino de la Historia.

En 2008 nació la murga. Se propuso elegir un tema sobre el que investigar y trabajar durante el año y que motivara una presentación a modo de espectáculo a fin de año. El tema seleccionado fue la sexualidad y la propuesta incluyó la conformación de talleres para abordar los aspectos biológicos, afectivos, los valores, etc.

Desde el área artística se organizaron las tareas teatrales y a partir de las propuestas de cada uno de los grupos, por mayoría, se eligió representar el amor adolescente.

Desde el área de Lengua se trabajaron los textos. La temática generó debates interesantes dentro de los grupos lo que permitió visualizar la reflexión de lo abordado en los talleres y contribuyó a enriquecer las propuestas teatrales.

Para la realización del espectáculo de fin de año se eligieron tanto las calles del pueblo como la plaza. La puesta en escena sorprendió a los habitantes de Atocha. La mayoría no había asistido nunca a espectáculos similares.

Asimismo, durante el año la murga participó de otras convocatorias, como el encuentro por los derechos humanos del noroeste argentino con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del "Apagón de Ledesma"¹, donde junto a murgas porteñas, jujeñas y salteñas, realizaron una marcha.

¹ Así se denomina a la operación que ejecutaron fuerzas militares junto a civiles entre el 22 y 27 de julio de 1976, cortando el suministro eléctrico en el Departamento de Ledesma, Jujuy, y secuestrando a cuatrocientos vecinos de El Talar, Calilegua y Libertador General San Martín. Treinta de ellos continúan desaparecidos.

En 2009 también fueron invitados a participar de otras actividades como el "Toque de tambores por la madre tierra", celebración mundial que se hace en homenaje a la Tierra y consiste en acompañar los latidos del planeta con tambores y bombos; el encuentro de escuelas de educación especial de la zona, y por primera vez se presentaron en Salta capital en un teatro con un escenario convencional.

Desde el proyecto se busca que los estudiantes se involucren en la construcción de la cultura y de sí mismos mediante la pasión, los movimientos, el vestuario, las canciones y sonidos murgueros, a la vez que sean promotores sociales aportando no sólo información sino también un lugar desde donde la voz e intereses de la comunidad se puedan expresar.

Las actividades que se realizaron ayudaron a fortalecer las capacidades de proyectar, gestionar y articular esfuerzos. Posibilitaron además generar nuevos espacios positivos de participación para los estudiantes resignificando su tránsito en la escuela, produciendo información y un servicio a la comunidad de la que forman parte. El sentido de pertenencia a la escuela fue fortaleciéndose.

La propuesta de aprender y aplicar lo aprendido a través de la música, el canto, el baile posibilitó además incrementar la motivación y el disfrute del aprendizaje, generar opciones para comunicarse fuera del aula, reforzar la autoestima y la propia expresión y permitir la aplicación práctica, en el "mundo real", de conceptos teóricos. Con el trabajo realizado se evidenciaron las potencialidades de los jóvenes, aspectos que descubrieron ellos mismos y también la comunidad que integran.

Los cursos participantes del proyecto no presentaron deserción durante el año, manteniéndose la matrícula inicial hasta la finalización del mismo. Del total de participantes sólo tres estudiantes repitieron, lo que implicó una disminución respecto a años anteriores.

La valoración y expectativas que tiene la comunidad respecto a la murga (que se evidencia

en las invitaciones que se reciben para cada evento que hay en el pueblo y la convocatoria al espectáculo que se presentó) demuestran que poco a poco van cumpliéndose sus objetivos.

El trabajo con las familias debe abordar nuevas estrategias que los lleven a tomar nuevos compromisos con la escuela en relación con el futuro de sus hijos, ya que la mayoría tiene naturalizada la repitencia escolar.

Para los docentes un proyecto como este resulta una valiosa oportunidad para conocer nuevas propuestas, introducir modificaciones, y compartir posibilidades con otros. En suma, comprobar que es difícil resolver todos los problemas pero es posible realizar aprendizajes que brinden nuevas maneras de enfrentarlos.

Este espacio creativo no sólo representa una posibilidad de aprender a tocar instrumentos, a cantar, a bailar, a hacer malabares, andar en zancos, etc., sino que también es un espacio en donde, como ciudadanos comprometidos con la realidad, se aprende a trabajar para lograr aquello que nos hemos propuesto.

Carmen Banegas • docente

Las alumnas que participaron del encuentro me comentaron, cuando fuimos, que le llamaron mucho la atención los otros proyectos, en particular los que trabajaban con jóvenes con capacidades especiales.

Hablaron también acerca de la organización de los mismos y gustaron de muchas de las ideas.

Además les pareció muy lindo Buenos Aires, una de ellas, Marisol, cumplió su sueño de conocer la cancha de Boca (otra característica de las alumnas de Atocha es que muchas juegan al fútbol y entre sus logros del año pasado fue el subcampeonato de Fútbol en un torneo local). Sabrina, por su parte, siempre había querido viajar en avión y le encantó.

Quedaron muy impactadas y agradecidas con la organización del encuentro y por los momentos en que, en especial los músicos de las otras escuelas participantes, compartieron con todos su trabajo. Fue para ellas una experiencia muy rica teniendo en cuenta que además llegaron como representantes de la murga ya que fueron elegidas por sus compañeros, lo que le sumó significado a su participación.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por las escuelas N° 3 y Rural N° 5164: Bettina Elizabeth Ríos y Carmen Lidia Banegas.

6

CÓRDOBA Crece desde el pie

Escuela Especial "Doctor Domingo Cabred"

Maestro Marcelo López N° 2650

CP 5000 - Córdoba

Teléfono: (0351) 4344029

Correo electrónico: escabred@hotmail.com

Un proyecto en que niños y adolescentes que concurren a una escuela de educación especial, participan de una murga que se abre y enriquece con la incorporación de compañeros, padres, madres y docentes, como una forma de trabajo cooperativo, de expresión, comunicación y reconocimiento de las posibilidades de cada uno.

El proyecto surge en 1998 a partir de la valoración de la vivencia de un estudiante de la escuela durante la fiesta de carnaval. Vivencia que se instala y contagia al grupo hasta convertirse en una propuesta de murga que, en sus inicios, comienza a trabajarse interdisciplinariamente con las áreas de Música y Psicomotricidad.

Desde entonces la propuesta logró un importante impacto en cada una de las familias de los estudiantes lo que permitió la participación y colaboración en las acciones previas de organización y desarrollo de las presentaciones, al punto tal que padres, madres y hermanos se sumaron como bailarines.

Cada año el proyecto fue redefiniéndose y ampliando con el fin de favorecer a la construcción de la identidad como comunidad educativa desde la expresión de la cultura regional; construir un espacio colectivo de trabajo creativo y participativo de estudiantes, familias y docentes, y establecer redes de vinculación social, a partir de la participación en un grupo y de la inserción solidaria en el medio.

De esta forma la murga se constituye como un espacio extracurricular de trabajo con estudiantes con dificultades de diversa índole: discapacidad intelectual, problemas de conducta, escaso establecimiento de vínculos y baja autoestima.

Decir murga es decir mirada y crítica del mundo; por definición es expresión de lo popular y sus participantes se identifican con una propuesta que los reúne en el reconocimiento propio y ajeno.

Decir murga dentro de la escuela, es decir desde una reflexión acerca de lo que acontece, es ser partícipe de una realidad que muchas veces es adversa, es tomar la palabra, el gesto, la expresión, el paso de baile, la habilidad callejera de los malabares para construir ciudadanía desde otro espacio curricular como lo es el arte en cualquiera de sus manifestaciones.

Para llevar adelante la experiencia los docentes también se propusieron rescatar características regionales tanto en la música, los cánticos y ritmos propios del entorno cordobés. Se organizaron diferentes talleres semanales de percusión, expresión corporal, taller literario, ensayos generales de baile, piruetas, cintas, banderas, malabares, canciones y un taller especial para el mantenimiento de los trajes.

Cuando comenzaron las presentaciones de la murga de los estudiantes más grandes de la institución, los niños y niñas más pequeños que cursan en el turno tarde también mostraron su interés y entusiasmo por ser parte. Al ser dificultosa la integración por su edad o la falta de un adulto que los acompañe a la escuela, los docentes crearon el "Semillero", desde donde los niños van acercándose a la experiencia hasta que pueden integrarse a la murga. Ellos, junto a sus familias también, confeccionaron sus trajes y elementos.

Ritmo, movimiento, cuerpo, palabra, expresión, alegría, participación, dan cuenta de las particularidades de los estudiantes, sus familias y los docentes para construir otro aspecto de la identidad institucional desde el trabajo colectivo, cooperativo y creativo.

La murga ya cuenta con numerosas y variadas presentaciones en instituciones educativas oficiales y privadas de la modalidad común y especial, en la apertura de jornadas, congresos educativos de la Universidad Nacional de Córdoba, en organizaciones de nivel privado, en encuentros y festivales artísticos y específicos de murga.

En 2007 y 2008 con la intención de compartir, revitalizar y conocer nuevas experiencias, se organizaron encuentros denominados "El decir de las murgas", en los que se desarrollaron talleres de maquillaje, destrezas corporales y de manejo de elementos, bailes y trajes, con la participación de instituciones de educación especial.

La recuperación de las vivencias personales particulares de lo que constituye una práctica cultural; la elaboración de letras de canciones sobre temas específicos en el taller literario; el fortalecimiento de habilidades motrices, musicales, expresivas y artísticas son parte de los resultados obtenidos por el trabajo realizado durante años.

Que la escuela convalide una práctica popular como el festejo del carnaval permite a este colectivo en particular reconocerse como portador de saberes culturales que se expresan en diferentes lenguajes, en el encuentro de pensar, hacer y desear hacer murga en la escuela.

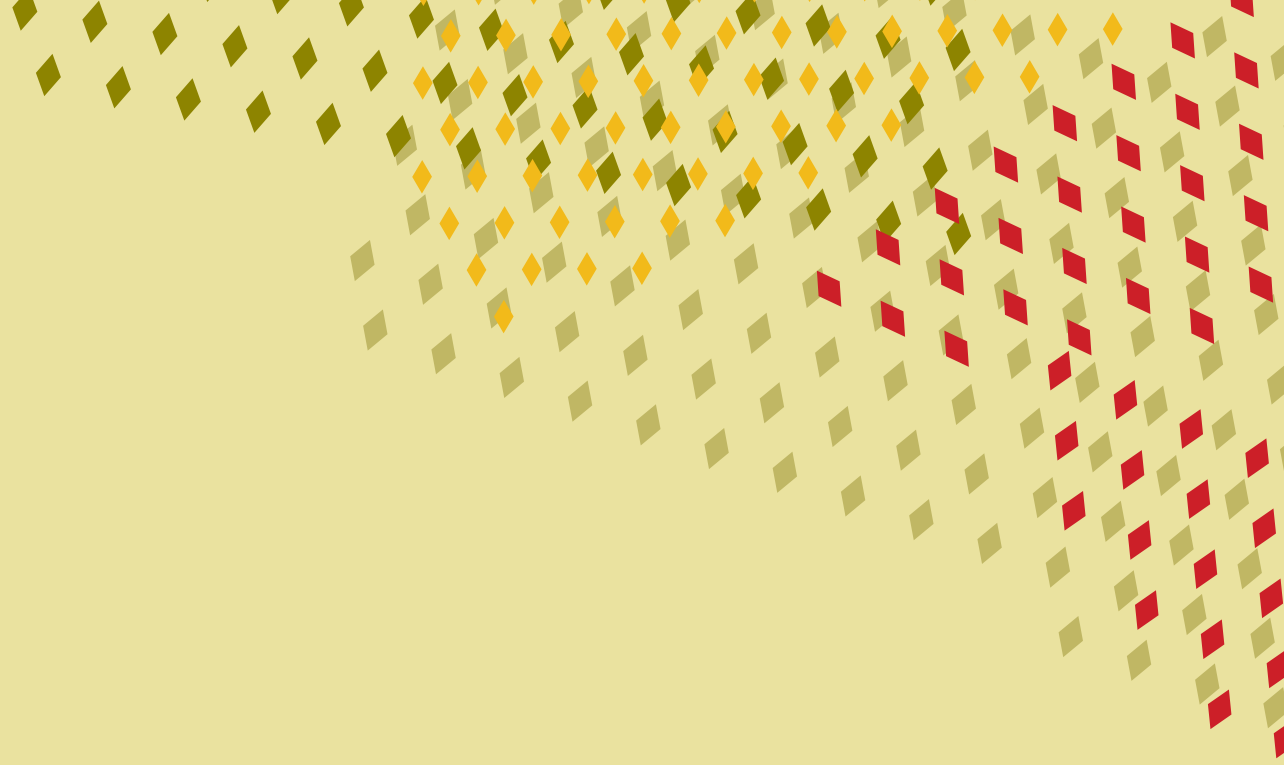
De esta manera, la propuesta vital y alegre genera un trabajo diferente al cotidiano, al

estrictamente curricular. El contexto es otro, pero están presentes los aprendizajes resignificados por la alegría y el placer de participar de una propuesta colectiva. Permite mostrar en el afuera el trabajo de la escuela y de la educación como instituciones y organizaciones formadoras no sólo de prácticas curriculares sino de aquellas otras que preparan y nutren al ciudadano, como lo son la participación y la integración en la cultura de los pueblos.

Para los próximos encuentros se espera contar con la presencia de profesionales dedicados a esta práctica cultural en el marco de una capacitación en percusión, maquillaje, malabares, destrezas motrices, confección de trajes. Asimismo es un deseo institucional grabar las canciones que van surgiendo en el Taller Literario a modo de ofrecer otro espacio de reconocimiento y valoración de la palabra dicha.

Carolina Martínez • estudiante

A mí me gustó viajar en avión, es la primera vez que viajo en avión y me gustó el hotel y mirar el paisaje (desde el avión) y conocer mucha gente nueva. También me gustó mi obra y las obras de los chicos y chicas, las pinturas, la reunión y el salón donde dieron comidas, y trabajar en grupo y también compartir con mi seño. Todo fue lindo y los regalos que dieron también. Ojalá que tengamos otro encuentro así.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

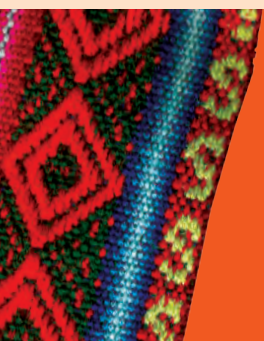
Por la Escuela Especial "Doctor Domingo Cabred": Adriana Ayen, Agustina Binda, Alicia Páez, Ana L. Arce y Gustavo Romero.

7

BUENOS AIRES

Banda de sikuris
de Olavarria

**Escuela Secundaria N° 9 Anexo 2, Escuela Primaria N° 65
y Asociación Mutual de Arte Popular Los Sikuris**

Bolívar N° 4648

CP 7400. Olavarria

Teléfono: (02284) 450821

Correo electrónico: sikuris_olavarria@yahoo.com.ar

En la comunidad de Villa Aurora, un barrio periférico de la ciudad de Olavarria, se desarrolló desde el año 2001 un proyecto de música que logró un gran reconocimiento a nivel local y regional; contribuyó a disminuir la deserción escolar y a transformar la imagen institucional.

Los adolescentes y jóvenes que asisten a la institución pertenecen a una población de alta vulnerabilidad social.

Frente a las serias dificultades que se vivían en las escuelas de los barrios humildes en 2001, los docentes de la escuela primaria N° 65 de doble escolaridad, buscaron alternativas para convocar a los estudiantes a continuar sus estudios, reducir la violencia y sentirse parte de la institución educativa.

En ese marco, en 7° año, y ante la demostración de las capacidades para ejecutar ritmos que movilizaban a los estudiantes, se propuso armar una murga con latas y baldes de plástico. Los logros fueron notables, la situación de violencia que se vivía se fue transformando poco a poco en ritmos y canciones. La relación entre pares y con los docentes mejoró significativamente, situación que se trasladó a la cotidianidad del aula, permitiendo un buen desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el resto de las áreas.

Pero no sólo los progresos se dieron en el plano de las actitudes, sino que en el aspecto musical la murga empezó a llamar la atención en el ambiente escolar y en el público de Olavarria. Tanto así fue, que llegó a participar del Primer Encuentro de Bateristas y Percusionistas de Olavarria, un importante evento a nivel regional.

En 2002, tanto los estudiantes que ingresaban a 7° año como los que pasaban a 8° año (ex Polimodal) quisieron continuar el proyecto. Se incorporaron nuevos instrumentos, puntualmente sikus (construidos con caños que se utilizan para instalaciones eléctricas). Así, la murga se fue transformando en banda de Sikuris. Se empezó a incorporar un repertorio de canciones pertenecientes a la música andina, junto con contenidos sobre la cultura de los pueblos originarios, su historia, sus costumbres, su interpretación del mundo, su relación con la naturaleza, los valores de la vida comunitaria, sus manifestaciones artísticas, el paisaje andino, la geografía... Estas cuestiones aportaban un interés adicional, entre otras cosas, porque la escuela recibe a estudiantes pertenecientes a una comunidad boliviana cercana al barrio.

Los nuevos conocimientos, los progresos musicales y el notable mejoramiento de las relaciones interpersonales sostuvieron el interés de los/as estudiantes y despertaron el entusiasmo y participación de sus familias, quienes se encargaban de organizar actividades para reunir fondos y comprar nuevos instrumentos.

Con la sanción de la Ley de Educación Nacional, el 7° año pasó a formar parte de la escuela secundaria, entonces, el proyecto continuó en la Escuela Secundaria N° 9, Anexo N° 2 (que funciona en el mismo edificio que la Primaria N° 65).

En la actualidad, y a diez años de la iniciación de este proyecto, "Los Sikuris", es una banda integrada por jóvenes músicos cuyas edades oscilan entre los 12 y los 22 años (todos los años se ofrece la participación a los chicos que ingresan a primer año de la secundaria). Cantan y ejecutan sikus, quenás, anatas, guitarra, bajo, percusión, charango y ronroco. Todos aprendieron música en la banda. Cuentan con un amplio repertorio de canciones propias de los pueblos originarios de los Andes, Noroeste argentino, Bolivia, Perú y norte de Chile, muchas de estas canciones se interpretan en quechua.

En este sentido se destaca la aceptación y valoración que tienen los/as estudiantes de origen boliviano en el grupo. Porque, aunque algunos llegan sin saber música, conocen y bailan a la perfección los ritmos que toca la banda y fundamentalmente conocen el idioma quechua, por lo tanto se encargan de traducir y corregir la pronunciación de los temas que están en esa lengua.

En 2008 viajaron a Jujuy, la cuna de la música de los sikuris, gracias al trabajo del grupo (estudiantes, familias y docentes) y participaron de las variadas actividades artísticas que se realizaron durante el año: conciertos, festivales y peñas que permitieron reunir el dinero necesario para el viaje. Fue una experiencia formidable donde los chicos pudieron vivenciar todo aquello que conocían a través de las clases o de las letras de las canciones: subieron a "los cerros pintarrajeados", vieron la "flor del cardón", cruzaron el Huasamayo (río de Tilcara), participaron de "fiestas de La Quebrada", tocaron en la plaza de Tilcara, en Humahuaca, y visitaron un taller de construcción de instrumentos en Maimará. Luego de esta experiencia se dio un notable crecimiento musical del grupo y un gran fortalecimiento de los vínculos interpersonales.

Actualmente la banda participa en las fiestas de la escuela y la comunidad. Sus integrantes son reconocidos como artistas representativos de Olavarría, junto a los grupos locales más destacados. Grabaron cuatro discos, los temas del último de ellos, "Kollawayra, viento del sur", se escuchan habitualmente en las radios locales. Los recitales de la banda cuentan con una importante y cada vez más creciente afluencia de público.

Además el proyecto ha trascendido los límites de la ciudad y tiene también una presencia importante en los medios de la zona. "Los Sikuris" participan en fiestas, festivales y recitales en distintas localidades del partido, la zona rural, Tandil, General Lamadrid, Laprida, La Plata y General Guido.

A lo largo de los años el proyecto ganó diferentes premios otorgados por instituciones estatales y empresas privadas, lo que permitió adquirir instrumentos de muy buena calidad,

equipos de sonido e iluminación. La banda tiene equipo de sonido y luces propios, hay un grupo de chicos encargado de armarlos y manejarlos. En el año 2010 se incorporaron talleres de escenografía, máscaras, disfraces, marionetas y danzas. Esto permitió mejorar notablemente el espectáculo para el público.

La dinámica y el crecimiento de este trabajo llevaron a la creación de la Asociación Mutual de Arte Popular Los Sikuris, con el objetivo de extender la experiencia hacia otros sectores de la comunidad y hacia otras disciplinas artísticas. La Mutual trabaja junto con las escuelas del barrio.

A lo largo de todo este proceso, se aprecian grandes progresos en el aspecto musical y en el actitudinal: responsabilidad en el estudio y cuidado de los instrumentos, disciplina, respeto y ayuda a los compañeros con dificultades, conciencia de grupo, excelente asistencia a los ensayos y actuaciones, responsabilidad, independencia (a partir de esta experiencia surgieron dos bandas, una de rock y otra de cumbia, que funcionan independientemente).

El aplauso del público, las notas periodísticas, la difusión de los temas por los medios masivos de comunicación, el reconocimiento de los chicos de la misma edad, son aspectos que han contribuido al fortalecimiento de la autoestima, a la valoración del trabajo y a la reafirmación de una identificación positiva del grupo al punto tal que la escuela es conocida por muchos y nombrada como "la escuela de los sikuris".

Blas Ramos • estudiante

Me pareció muy bueno lo que se hizo porque entre los participantes de los distintos proyectos pudimos compartir nuestro trabajo. En nuestro caso, que somos músicos, tocamos con otros chicos de Neuquén y Mendoza, y también nos enterarnos cómo trabajan en distintas escuelas de nuestro país, en otras disciplinas artísticas. Las charlas nos trajimos buenas ideas para poder implementar y mejorar nuestro proyecto.

Hemos escuchado a gente especialista que nos habló sobre la importancia del Arte en la escuela y vimos que estamos yendo por un buen camino.

Nos dimos cuenta que a través del arte se dejan de lado las diferencias entre personas, allí nos sentíamos todos iguales, todos con las mismas posibilidades de expresarnos. No sólo compartimos Arte sino también la amistad, esa es una de las cosas que más rescato del Encuentro.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Alba Elisabet Mancinella y Atilio Hugo Mieri.

8

NEUQUÉN

Orquesta de instrumentos folclóricos: una propuesta educativa y artística con proyección social

Escuela de Música

Mendoza y Sarmiento
CP 8371 Junín de los Andes
Teléfono: (02972) 492145
Correo electrónico: musijunin@fronteradigital.net.ar;
escmusicajunin@gmail.com

Colegio Ceferino Namuncurá

Domicilio Ginés Ponte N° 571
CP 8371 Junín de los Andes
Teléfono: (02972) 492120

Se trata de un proyecto extracurricular de la Escuela de Música de Junín de los Andes, destinado a niños desde los nueve años, adolescentes y jóvenes que quieren continuar y profundizar sus prácticas instrumentales. Por un lado es un ámbito de formación instrumental grupal y, por otro, posibilita la integración de niños y jóvenes en un proyecto comunitario.

La sociedad de Junín de los Andes está constituida por grupos socioculturales diversos, con fuerte presencia de la cultura mapuche. La oralidad y la música adquieren en esta cultura rasgos relevantes y por ello en más del 50 % de la población urbana y en el 80 % de la población rural, adquiere valor no sólo estético sino también comunicacional y con implicancias sociales directas. En general, quienes se acercan a la Escuela de Música no poseen instrumentos para estudio y la institución se los provee fuera del horario de clases.

En 2002 comenzaron los talleres de música popular destinados a jóvenes desde los 13 años, con una duración de dos años. Su apertura significó la creación de especialidades instrumentales sobre las que los estudiantes pueden elegir: percusión folclórica, batería y percusión, guitarra, saxo y clarinete, bajo eléctrico.

Si bien los talleres resultaron ser una propuesta educativa interesante, constructiva para la comunidad, que generaba gran interés en la población infantil y juvenil, se planteó el desafío de lograr la contención de los estudiantes y la profundización de las prácticas y conocimientos adquiridos luego de los dos años de la cursada. Principalmente, la Escuela quiso evitar la desconexión o la discontinuidad que suponía el desgranamiento natural al acabar la práctica tallerística.

Frente a ello y el conocimiento previo de dos orquestas de estructura similar, pioneras en Iberoamérica (la Orquesta de instrumentos andinos, de Quito, Ecuador y la Orquesta experimental de instrumentos nativos de La Paz, Bolivia), se generó un interrogante: por qué no crear una orquesta de instrumentos folclóricos como la orquesta de Quito, constituida por jóvenes que inician sus actividades musicales a través de la práctica instrumental tallerística.

Es así que en 2005 se creó el proyecto Orquesta de Instrumentos Folclóricos, una propuesta educativa y artística con proyección social. A partir de 2007 comienzan a ingresar niños, debido a la demanda y al interés demostrado tanto por los docentes y estudiantes de la Escuela de Música como del Colegio Ceferino Namuncurá, donde se desarrollan talleres de música desde 4° grado (nueve años).

La Orquesta de Instrumentos Folclóricos se posiciona dentro de la línea de proyecto por diagnóstico evaluativo. Por un lado constituye un ámbito de formación instrumental grupal, de profundización y enriquecimiento de los conocimientos adquiridos y de desarrollo de las aptitudes de sus futuros integrantes, y por otro es una herramienta útil para la integración de niños y jóvenes en un proyecto comunitario, relacionado con la puesta en marcha de una acción concreta, positiva para ellos mismos y la comunidad.

Una orquesta es un gran equipo de trabajo en donde cada miembro se compromete seria y responsablemente para que toda la maquinaria funcione correctamente. Para que sea así son necesarias ciertas condiciones previas como el aprender a saber hacer silencio; asistir a los ensayos parciales, generales y extras con la mejor disposición; participar en las jornadas de camaradería, de intercambio de experiencias, evaluaciones de conciertos, clases especiales con audiovisuales, etc.; poner en práctica la solidaridad, respeto, compañerismo, perseverancia y fortaleza para conseguir el bien común, respeto y disfrute por las expresiones culturales de los demás; y compromiso con el estudio diario.

Entre sus objetivos la orquesta busca constituirse en un ámbito de formación, expresión, comunicación y encuentro, en donde niños y jóvenes inviertan su tiempo libre, desarrollen sus capacidades artístico-musicales y valores como solidaridad, compromiso, respeto multicultural, etc., a través del trabajo en equipo; fortalezcan espacios interinstitucionales destinados a la retención de los estudiantes en el sistema educativo; desarrollen la práctica instrumental grupal como medio de expresión, comunicación y disfrute; se formen intérpretes, técnica e interpretativamente capacitados para integrar la orquesta de instrumentos folclóricos; se difunda la música argentina e iberoamericana desde el hecho artístico mismo (la obra de arte) y desde las reflexiones que, acerca de identidad cultural iberoamericana, provoca el transitar en este camino de búsquedas y encuentros que es la creación musical; se despierte el interés en los jóvenes por el campo de la investigación musical introduciéndolos en los primeros pasos, a través de proyectos específicos.

La convocatoria y el deseo de continuidad que existe y es evidente, produce una deserción casi nula, estimada en menos del 1%.

Para los próximos años se prevé, paralelamente con el afianzamiento de la orquesta, crear la pre-orquesta con niños y jóvenes ingresantes, empezando desde pequeña hasta llegar a gran orquesta; impulsar la autogestión de la orquesta mediante acciones que generen capital, a su vez, susceptible de ser invertido en bienes para sus integrantes y la comunidad: cursos, clínicas instrumentales, grabaciones educativas, organización de conciertos, giras, encuentros entre orquestas, publicaciones, discos, etc.; despertar el interés de los distintos actores sociales, instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, etc., por invertir en la orquesta como una inversión a largo plazo, cuyos frutos serán visibles en los años siguientes; comenzar los trámites ante el Consejo Provincial de Educación de Neuquén para que la misma permanezca como Orquesta Estable, y lograr a mediano plazo que el 50 % de los músicos reciba remuneración (como ocurre con las orquestas sinfónicas provinciales de Argentina); al lograr una estabilidad laboral se favorecerá, además, un mejor perfeccionamiento profesional; similar situación se prevé para los cargos indispensables de Director, Subdirector, Copista-archivista y músicos jefes para vientos, para cuerdas y percusión; solicitar pedido de cambio de planes de estudios y creación de carreras de Música con especialidades

inexistentes en la Escuela, tales como: Instrumentos folclóricos, Contrabajo, Flauta travesa, entre otras; favorecer mediante acciones concretas la profesionalización de los docentes de la Escuela de Música, de sus egresados y de los integrantes de las orquestas.

Nicolás Casal Luján, Rocío Vallejos y Juan Rumene • estudiantes

Para nosotros la orquesta es un lugar muy importante donde podemos compartir con otros chicos y chicas un momento de compañerismo y amistad, donde gozamos haciendo música y nos expresamos, a través de nuestros instrumentos.

Haber participado del Encuentro de Educación Artística fue importante por varios motivos: porque pudimos conocer chicos de nuestras edades, de otros lugares e intercambiar experiencias con ellos, porque conocimos lugares interesantes de Buenos Aires, como La Boca, pasear por calle Corrientes, ver el obelisco, la Catedral, la Casa de Gobierno, y, fundamentalmente, porque disfrutamos haciendo música con otros músicos –los chicos de Olavarría y Mendoza–, mientras nos escuchaban los demás participantes, profesores y estudiantes. Fuimos escuchados y respetados en nuestra expresión, musical y verbal.

Nuestra experiencia en el viaje a Buenos Aires fue muy copada en todo sentido, porque pudimos conocer a todo tipo de artistas de todas las ramas y poder compartir nuestra música. Además, estuvimos en charlas, paneles, en un show espectacular con cena y actuación de un grupo de chicas excelentes artistas: Las Petunias. Todo estuvo muy bien organizado. En resumen, fue una experiencia muy grata e inolvidable.

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA

Por la escuela de Música de Junín de los Andes: María Luisa Lens

9

MENDOZA

Disfrutemos juntos
del canto y la ejecución
instrumental

Escuela N° 2-006 Helen Keller
(escuela para ciegos y/o baja visión)

Azopardo y Florencio Sánchez
CP 5501 - Godoy Cruz
Teléfono: (0261) 4223028

Una experiencia artística integradora en la que niños y jóvenes con discapacidad visual -ciegos y/o baja visión- conforman junto a otros jóvenes que, además de su problemática visual presentan dificultades de aprendizaje, conducta y/o psiquiátricos, un grupo vocal e instrumental.

Los estudiantes cursan su escolaridad primaria en la escuela "Helen Keller" (escuela para ciegos y/o baja visión) o integrados en establecimientos públicos o privados de educación primaria y secundaria. En su mayoría viven en barrios alejados de la institución. El 60% proviene de familias que no cubren sus necesidades básicas y se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Cuentan con la ayuda de planes sociales, son numerosas y en muchos casos monoparentales (presencia de la mamá solamente). La escuela cuenta con un comedor que les permite asegurar un almuerzo nutritivo y sustancioso.

En 2007 comenzó a formarse el grupo instrumental de la escuela "Helen Keller". Poco a poco fueron adquiriéndose los instrumentos musicales para ampliar las posibilidades de ejecución y desempeño de los estudiantes. Paralelamente al proyecto, y como parte de la organización de los festejos del 50 aniversario de la institución, surgió el grupo vocal juvenil. Durante los ensayos para la canción final del evento artístico programado para el aniversario, se presentó la inquietud de ampliar la cantidad de voces. Se propuso entonces la organización de una convocatoria a ex estudiantes de la institución, que logró una exitosa repercusión.

Luego de presentarse en el evento, cumplir con el objetivo inicial y frente al gran entusiasmo que suscitó la experiencia, se decidió continuar con los ensayos y preparar un repertorio coral a dos y tres voces.

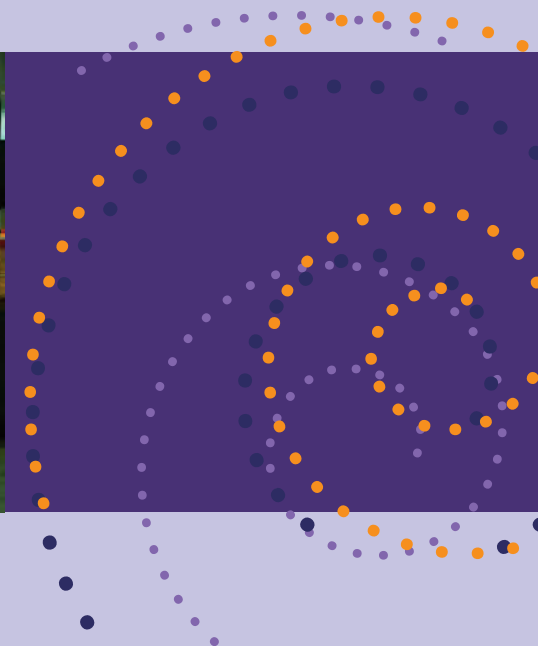
Así nació, en junio de 2008, el primer grupo vocal-juvenil de ciegos y/o baja visión de Mendoza y como tal realizaron presentaciones con un importante y destacado desempeño, tanto dentro como fuera del ámbito escolar y departamental.

Actualmente el taller de Música de la escuela "Helen Keller" funciona como una actividad de educación no formal de la que participan estudiantes a partir de los 11 años que están integrados en escuelas primarias y/o secundarias, ex estudiantes, y quienes se acercan a centros de discapacidad.

Desde su creación el proyecto se propone brindar una experiencia musical integradora a través de la participación activa en la orquesta de instrumentos y/o en el grupo vocal juvenil, establecer y mejorar los lazos y vínculos con las familias, lograr que la música sea un medio de expresión a través del cual comunicarse e integrarse a la sociedad, lograr confianza en las posibilidades expresivo-comunicativas de los niños y jóvenes, y establecer vínculos con la comunidad favoreciendo la interacción entre ambas partes.

Como parte de las habilidades que desarrollan los niños y jóvenes se promueve el conocer el propio cuerpo y sus limitaciones; dominar el esquema corporal en cuanto a lateralidad, postura, respiración y relajación; conocer, percibir y controlar nociones espacio-temporales; y estimular la memoria mediante la verbalización, pronunciación, articulación y emisión a partir de ejercicios vocales e instrumentales.

Asimismo, se busca que los participantes puedan incrementar su capacidad respiratoria a través de variados ejercicios de respiración previos al canto y ejecución instrumental y puedan tener control de la fuerza, movimiento y precisión estimulando la motricidad fina mediante la ejecución instrumental.

Entre las destrezas que trabajan se destacan la disociación en los movimientos de las manos para la ejecución instrumental; coordinación psicomotriz en la ejecución rítmico-melódica en instrumentos de cuerda, viento y/o percusión; manejo de la capacidad respiratoria para el correcto fraseo en el repertorio a abordar en lo instrumental y/o vocal; interpretación vocal y/o instrumental de un variado repertorio atendiendo a justeza de afinación, precisión rítmica, fraseo, articulación, dinámicas, logrando mayor expresividad y disfrutando de la concertación grupal.

En cuanto a los logros, los estudiantes alcanzaron una mayor interacción entre ellos y se afianzaron los vínculos con sus propias familias ya que cumplieron un rol muy importante en el acompañamiento y estimulación. También se evidenció una mejora en los vínculos con la comunidad.

A futuro, el proyecto tiene la intención de conformar la primera orquesta infanto-juvenil de instrumentos latinoamericanos de niños y jóvenes ciegos y/o de baja visión de la provincia de Mendoza.

Paola Chirino • estudiante

Mi primera experiencia lejos de casa.

Todo empezó al momento de viajar desde Mendoza hasta Buenos Aires.

Todo fue interesante, tan difícil, pero a la vez tan hermoso, ya que pude superar ciertos miedos que me aquejaban. Como por ejemplo: viajar a bordo de un avión y subir a un ascensor.

El avión me produjo mucho nerviosismo, pero a la vez me pareció muy importante por el hecho de explorar y experimentar nuevas sensaciones.

El hecho de haber estado en una conferencia para escuchar, opinar y preguntar, si se daba la ocasión, sobre cierto tema, ya sea de discapacidad, educación o arte, me resultó muy ameno.

Me gustó conocer gente, lugares, etc.

Me gustó mostrarme como artista, que es la manera más brillante de llegar a los demás.

Lo más hermoso y divertido fue el show que nos brindaron los artistas que estuvieron en el hotel.

Doy gracias a Dios y a mi familia por haberme permitido vivir tan inolvidable experiencia.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por la escuela N° 2-006 Helen Keller: Ana María Savelli y Alejandro Federicci.

10

BUENOS AIRES

Derecho a tener derechos

Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Calle 1 y 49

CP 1900 - La Plata

Teléfono: (0221) 4236939

Correo electrónico: musica@nacio.unlp.edu.ar

Blog: <http://difusiondelosderechosdelosjovenes.blogspot.com>

Escuela Media N° 31 "General José de San Martín"

Calle 46 N° 366

CP 1900 - La Plata

Teléfono: (0221) 421-1372

Correo electrónico: media31comercial@yahoo.com.ar

Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Educación de la Prov. de Buenos Aires.

Calle 9 entre 38 y 39 S/N

CP 1900 - La Plata

Teléfono: (0221) 4227850

Correo electrónico: derechoshumanos@ed.gba.gov.ar

Se presenta a continuación un proyecto de articulación interinstitucional entre dos escuelas secundarias de amplia diversidad social que interrelacionan las materias Música y Cultura y Comunicación en un proyecto de difusión de derechos de los jóvenes.

Generalmente la representación de lo juvenil en los contenidos mediáticos no incluye a este grupo social como actor de derecho, sino que antes bien tiende a presentarlo como portador de problemas a solucionar por el mundo adulto

La mención de los jóvenes en los medios de comunicación sociales habitualmente está relacionada con los episodios donde la violencia actúa como sujeto de la reflexión o de la mera enunciación de contenidos. Cuando las normas legales que los involucran están en cuestionamiento, reflexión o tratamiento legislativo, en general, los sujetos involucrados no están presentes en los debates que los posicionan como centro de las discusiones. Suelen considerarse los porcentajes de jóvenes que participan, en principio, en delitos pero no así el porcentaje de esa población que es víctima de delitos generalmente organizados desde el mundo adulto e inclusive desde el ámbito institucional de la defensa estatal.

La participación activa de los adolescentes y jóvenes se consideró en este proyecto como el punto inicial e insustituible de la propuesta. Elaborar estrategias concretas donde los estudiantes de la escuela Secundaria tengan la posibilidad de conocer y debatir en torno a sus derechos es parte de lo que se establece en la Ley Nacional de Educación 26.206, en una de las finalidades políticas de la educación en el nivel: la formación ciudadana.

Estudiantes de entre 14 y 16 años del Colegio Nacional (Universidad Nacional de La Plata) y la Escuela de Educación Secundaria N° 31 (provincia de Buenos Aires) en el marco del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires llevaron adelante un proyecto en el que diseñaron y compusieron spots radiofónicos para la difusión de sus derechos.

El proyecto asimismo implicó la interrelación disciplinar entre dos materias: Música y Cultura y Comunicación. La primera de ellas estuvo a cargo del Colegio Nacional y la segunda de la Escuela N° 31.

La propuesta de realización musical estuvo vinculada con la experiencia de trabajo con programas multipista de edición de sonido, en una iniciación a la composición con medios electroacústicos. Los estudiantes lograron componer pequeñas músicas de un minuto de duración sobre la base de procesos tales como la variación, repetición y modificación de especialidad de los materiales sonoros. Los mismos fueron elaborados por los estudiantes a partir de sonidos acústicos grabados y/o generados por síntesis digital. La composición musical se inició con anterioridad a la elaboración de los eslóganes de los spot, a los fines de evitar la ilustración sonora del contenido textual y además lograr cumplir con los tiempos de aprendizaje que requieren los contenidos mencionados anteriormente.

Tanto la composición como la mezcla final de los spot la realizaron los estudiantes en grupos de tres, ya que esa era la posibilidad técnica de trabajo entre cantidad de computadoras en el Laboratorio de Informática y el número indicado para poder asegurar el dominio de los contenidos en todos los estudiantes.

Para apoyar el aprendizaje se realizaron diferentes materiales didácticos sobre procedimientos compositivos, técnicas de elaboración tímbrica, posibilidades de transformación textural y rítmica que funcionaron como soporte de estudio extra áulico. Asimismo se envió

por correo electrónico a los estudiantes la grabación de la música que componía en cada clase, incluyendo sugerencias y observaciones para resolver algunas dificultades. Esta instancia ayudó a operativizar el trabajo en clase, pero fundamentalmente a considerar el compromiso y la responsabilidad de la tarea a realizar.

Además de las clases de cada disciplina donde se elaboraron los aprendizajes específicos, se organizaron dos encuentros sobre derechos humanos y juventud con modalidad de taller en ambos cursos, con la participación de una abogada con especialidad en Derechos Humanos. Dichos encuentros tuvieron lugar en horario de clase para asegurar la participación de todos los estudiantes, a excepción de uno en particular que implicó la articulación y el intercambio de los chicos de ambas escuelas.

En los talleres se orientaron conocimientos en torno a los derechos humanos y a los jóvenes en tanto sujetos de derecho, focalizando en la situación particular de Argentina y Latinoamérica.

Esta instancia consistió en la presentación de cada estudiante a través de la exposición del tema o derecho que fuera de su interés para la realización del spot. Una vez expuestos se formaron grupos con estudiantes de ambas instituciones, organizados por los intereses en común que habían manifestado. Cada grupo elaboró un eslogan que pudiera incluirse en el spot y sintetizar el derecho a difundir. A su vez, en otros casos, realizaron situaciones ficcionales que pudieran exponer el derecho o principio rector. También en forma de puesta en común cada grupo expuso el resultado final y dejaron por escrito el mismo como acta de compromiso, ya que por razones técnicas gran parte de la incorporación de esos textos estaría a cargo de los estudiantes del Colegio Nacional en la producción sonora de los spots. Como resultado del esfuerzo que para los estudiantes implicó esta tarea, se realizaron certificaciones de asistencia al plenario con el objetivo de colaborar con el compromiso asumido por los jóvenes participantes.

Con el objeto de resolver y promover la comunicación entre las instituciones se elaboró un blog con contenidos específicos al tema donde los estudiantes podían dejar comentarios, sugerencias o enviar contenidos.

Se grabaron los eslóganes elaborados por los estudiantes en el plenario y se incorporaron las músicas compuestas por los estudiantes del Colegio Nacional. Los spots se difundieron desde LR11 Radio Universidad de La Plata durante todo el mes de diciembre de 2009 en los horarios centrales de la radio.

El principal logro fue la toma de conciencia de los derechos de los jóvenes, el estado de situación del tema en Argentina, y las posibilidades de transformación que ellos tienen en torno al mismo.

De la experiencia se destaca la posibilidad de articular áreas interdisciplinarias en la formación así como prácticas de integración interinstitucional, esto no sólo estimula la partici-

pación y el compromiso por parte de docentes y estudiantes sino que además acerca la tarea escolar al ámbito actual de la producción de conocimiento en los grupos de trabajo, ya sean teóricos o productivos.

En segundo orden, se destaca la posibilidad de aprender y enseñar conocimientos actualizados y al servicio de las necesidades contextuales de quienes intervienen en esa tarea y constituyen los principales destinatarios: los estudiantes.

En tercer lugar, es importante la valoración que los estudiantes realizaron de la actitud docente, institucional y de las propias capacidades a partir de esta experiencia. En la mayoría de los testimonios rescatan la experiencia de intercambio y el esfuerzo que supuso para ellos, las autoridades, sus docentes y el propio Estado como garante de esta posibilidad.

Colegio Nacional de la UNLP • estudiantes

—A mi me gustó poder ir a Buenos Aires a contar lo que hicimos con mis compañeros de curso y otros chicos, porque ahí habían un montón de pibes de todo el país que también hicieron cosas en el colegio con el arte, la música. Unos tocaban todo el día re bien, y además te enterabas de cómo muchos chicos con problemas trabajan incluso para otros. Además nunca pensé que yo podría representar a los compañeros porque yo había repetido, pero cuando me dijeron que podía ir entonces me alegré mucho.

—La experiencia que hicimos en tercero fue muy buena, pudimos trabajar en grupo y hasta con chicos de otro colegio. Trabajamos mucho porque incluso vinimos por fuera del horario, pero quedó bien y salió en la radio.

—Yo creo que lo mejor fue conocer a otros chicos que pensaban diferente y ponernos de acuerdo en las cosas que queríamos decir en el spot.

—A mi me gustó componer con la computadora porque podía hacer sonar cosas que no siempre me salen cuando me dan los instrumentos en el colegio, y además también me gustó saber de la convención sobre los derechos de los jóvenes que muchas veces no se los tiene en cuenta.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, María Paula Cannova. Por la escuela Media N° 31 "General José de San Martín", Soraya Polonara. Por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires, Ana Balut.

11

CÓRDOBA

Festicortos

Taller de capacitación laboral "Profesor Enrique Mora"

Diez Gómez N° 2445

CP 5000 - Córdoba

Teléfono: (0351) 4345118

Correo electrónico: tallermora2004@yahoo.com.ar

I.P.E.M. 134 Ing. Regino Maders

Yadarola esquina Galeotti

CP 5000 - Córdoba

Teléfono: (0351) 4336031

Correo electrónico: maders134arte@yahoo.com.ar

Correo electrónico: festivaldecortoscordoba@yahoo.com.ar

Blog: www.festivaldecortoscordoba.blogspot.com

www.youtube.com/festicortos

La innovación en educación suele nacer a partir de la necesidad. Las instituciones privadas potencian aquellas nuevas experiencias que les otorgan prestigio y trascendencia en los sectores sociales a los que apunta su perfil institucional.

En contextos educativos menos favorecidos, la realidad es diferente. Teniendo en cuenta que la práctica educativa cotidiana a veces parece alejada de los lineamientos estructurales del sistema, tanto docentes como institución deben adecuar contenidos, flexibilizar espacios y horarios. En estos casos el contexto mismo obliga a la innovación permanente.

Uno de los retos que enfrentan docentes e institución en estos contextos es mostrar a los estudiantes un recorrido desde la escuela hacia la sociedad donde puedan sentirse incluidos. Este es uno de los objetivos transversales de la producción audiovisual que impulsamos con niños y jóvenes para que ellos sean partícipes en la realización de producciones que contemplen

su propia interpretación del mundo y que, asimismo, puedan analizar las herramientas que utilizan los medios masivos de comunicación para la construcción de la realidad.

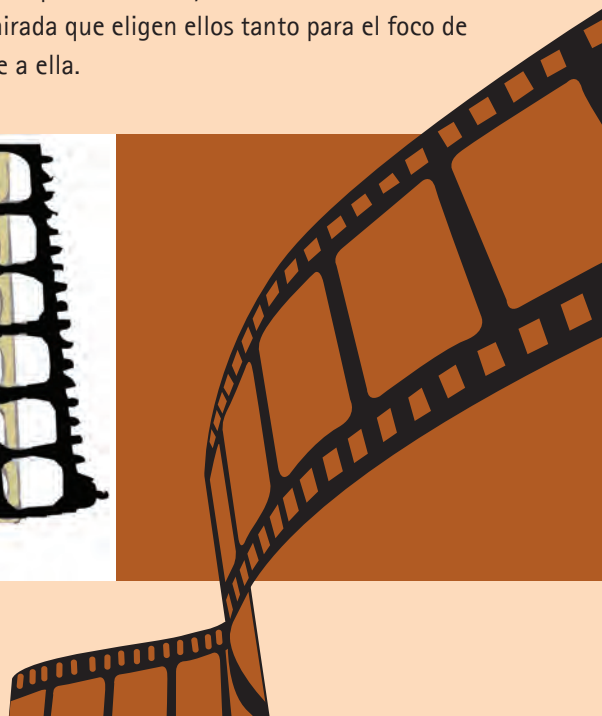
Cuando nos referimos a los estudiantes como productores activos, esto implica que tengan voz y voto en los contenidos. La digitalización del video permite filmar y editar cortometrajes bien producidos con una buena relación entre el mensaje que se quiere transmitir y el resultado obtenido. Pero cerrar el proyecto con la finalización de cortometrajes no valora una parte significativa del potencial de la producción audiovisual sino que degrada el resultado a la categoría de trabajo práctico. Como si un coro ensayara mucho tiempo sin hacer luego una presentación.

La posibilidad de realizar una muestra de experiencias audiovisuales de diferentes escuelas e instituciones en un espacio específico para tal fin, agrega un valor al resultado logrado acorde con un cortometraje producido para su difusión, cualquiera sea el género al que pertenezca.

"Producir para comprender, antes que comprender para producir" fue el puntapié inicial que marcó el comienzo de una propuesta de producción y difusión de cortometrajes que reunió trabajos de más de cuarenta escuelas de diferentes niveles y modalidades, públicas y privadas e instituciones de educación no formal, de diversas localidades de la provincia de Córdoba. El proyecto es un claro trabajo en red entre organismos del Estado y organizaciones no gubernamentales.

La producción de videos abarca muchos conceptos y cada proyecto pone el acento en diferentes aspectos específicos de la producción como el guión, la organización previa, la actuación, la fotografía, el vestuario o la edición, por citar algunos de los más generales.

Sin embargo, hay un concepto común a todas las producciones y es el referido a la identidad de los estudiantes, que se manifiesta en la mirada que eligen ellos tanto para el foco de la cámara como para la actitud que asumen frente a ella.

Teniendo en cuenta que el lenguaje audiovisual es nuevo para el ámbito educativo, sobre todo para las escuelas públicas, es importante generar espacios institucionales para el desarrollo de estas experiencias y su difusión entre estudiantes y docentes con propuestas formativas que permitan multiplicarlas.

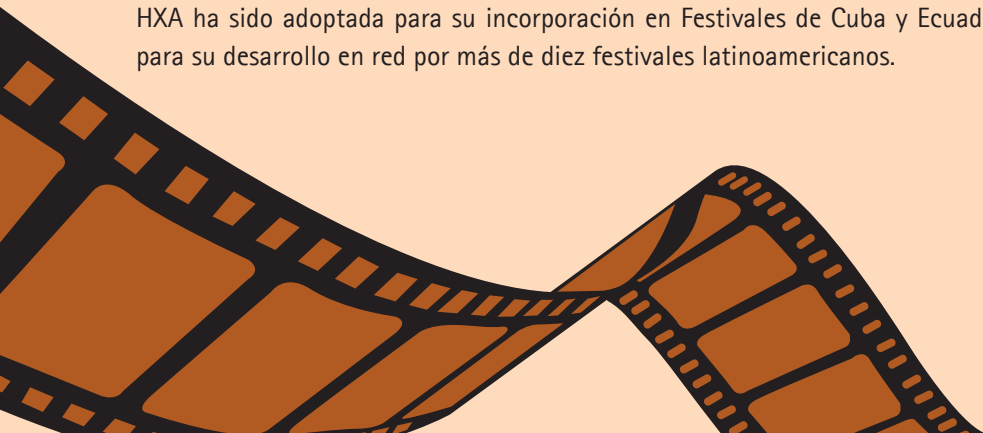
Así nace, en 2008, el Festival de Cortos, a partir de la propuesta de docentes de tres escuelas medias, dos de la cuales son de educación común y una de educación especial, con el fin de de habilitar un espacio extramuros de las escuelas para que la comunidad acceda a lo que docentes y estudiantes tienen para decir y poco a poco construir un espacio de encuentro interinstitucional desde el que puedan compartir trabajos interdisciplinarios y formar sujetos críticos de los medios de comunicación a través de la participación activa, como productores y como espectadores, de producciones audiovisuales.

El primer festival se realizó en el Salón Eva Perón del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y más allá del evento mismo, quedó un resultado concreto: los cortometrajes realizados por los estudiantes tenían un valor como material audiovisual educativo.

Un año después se desarrolló el segundo festival en el mismo espacio y con la participación de 50 producciones realizadas por 25 instituciones de todos los niveles y modalidades. En ambos festivales se convocó a dos mil estudiantes de escuelas de diferentes niveles y modalidades, de gestión pública y privada.

De esta manera, desde Festicortos se propuso cambiar el estereotipo de la pasividad de niños y jóvenes frente a los medios de comunicación, promover el desarrollo del manejo técnico de los recursos audiovisuales para que todas las asignaturas puedan utilizarlo, compartir las fortalezas que hicieron posible el proyecto así como la manera en que se enfrentaron los obstáculos que fueron presentándose, gestionar el acceso de las producciones a otros medios masivos de comunicación y utilizar el espacio para la difusión de otras disciplinas artísticas.

La diversidad como referente del Festival fue la principal característica que marcó a los encuentros desde un principio y que se ha profundizado en los subsiguientes. Para reforzar el proyecto se diseñó una pauta para el contenido "Hecho por estudiantes" (<http://hechoporestudiantes.blogspot.com/>) y se otorgan premios excluyentes. Festicortos entrega una estatuilla a todas las instituciones participantes y un certificado a los estudiantes productores. La pauta HXA ha sido adoptada para su incorporación en Festivales de Cuba y Ecuador, y propuesta para su desarrollo en red por más de diez festivales latinoamericanos.

La muestra cumplió su tercera edición en 2010 manteniendo la convocatoria de años anteriores. Los resultados logrados dan cuenta de la multiplicidad de géneros y mensajes que se pueden construir a través del lenguaje audiovisual.

Asimismo, la experiencia Festicortos fue invitada a realizar una muestra en el Foro Internacional "La niñez y su universo audiovisual" realizada en diciembre de 2010, como parte del Festival de Cine de La Habana, Cuba, pero no pudo estar presente. Para 2011 la invitación sigue vigente.

Adriana Beatriz Ayen • docente

Una multitud de familiares saca fotos en el Aeropuerto Córdoba. Los dos viajeros, estudiante y maestra de la Escuela Especial, posan sonrientes. El vuelo parte. Los padres, abuelos y hermanos de Andrés emocionados agitan las manos. Es el primer viaje en avión; es la primera salida sin familiares; será la primera vez que duerma solo en una habitación de hotel; conocerá por primera vez la Ciudad de Buenos Aires. Será la primera experiencia de vida independiente para este joven de 25 años.

Los nervios del despegue se pasan repasando lo que hay que decir en la Presentación del Proyecto Festicortos y pronto llega la ansiedad del aterrizaje.

En Aeroparque nos esperan un chofer con un cartel que dice "Adriana y Andrés", un Mercedes Benz negro con olor a cuero nuevo y el paisaje colmado de un inmenso río y altos edificios.

La aventura del hotel, los nuevos rostros que aparecen en el Encuentro, el discurso de bienvenida del Ministro de Educación, las actividades, los intercambios, los paseos por la avenida Corrientes, la cena de gala, la emoción de la entrega de premios.

Mientras escribo este resumen de las experiencias inolvidables que vivimos con Andrés en el Primer Encuentro Nacional de Educación Artística, me asalta la pregunta: ¿Qué tienen en común las aerolíneas con la Educación?... Y la respuesta me llega patente: las dos ayudan a las personas... ¡A volar!

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por el Taller de Capacitación Laboral "Prof. Enrique Mora": Fabián Miguel Scocco, Adriana Beatriz Ayen, Pablo Lobera, María Cristina Santillán.

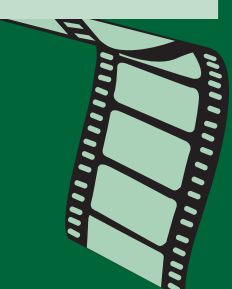
Por el IPPEM 134 "Ing. Regino Maders": Karina Beatriz Gallardo, Graciela Ramona Suárez, Verónica Roxana Pastorino.

12

LA PAMPA

Imágenes de la actualidad
social y adolescente

Instituto Polimodal "Doctor Carlos Lubetkin"

Calle 9 N° 1250

CP 6300 - Santa Rosa

Teléfono: (02302) 433873

Correo electrónico: nocturnolubetkin@speedy.com.ar

A partir del lenguaje audiovisual, con el que los jóvenes interactúan cotidianamente, se realizó un trabajo que aborda diferentes problemáticas sociales en el marco del respeto y la valoración del otro. La experiencia tiene una importante vinculación con diferentes instituciones de la comunidad.

El trabajo se desarrolla a partir de los contenidos de la materia Lenguajes artísticos y comunicacionales, que se dicta en primer año del curso vespertino, con la particularidad de que la mayoría de los jóvenes que asiste a ese turno trabaja durante el día.

La propuesta surge con la intención de lograr que los jóvenes se expresen creativa y ampliamente sobre las diferentes problemáticas sociales desde el lenguaje audiovisual y con producciones propias. Al abordar las problemáticas que son de su interés y utilizando las tecnologías que para ellos son de uso cotidiano, se intenta reflexionar y concientizar sobre su responsabilidad en la sociedad que viven y cuyas problemáticas les atañen en la construcción de alternativas que permitan revertir las situaciones de violencia, discriminación y abuso.

A partir de la toma de conciencia de su entorno y de la sociedad en general como ciudadanos comprometidos, pueden movilizarse para lograr una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos que les competen y aportar al desarrollo de una democracia fuerte y participativa.

Para llevar adelante la propuesta se definieron distintas etapas. En la primera instancia se trabajó con el lenguaje escrito y visual desde sus orígenes. Los estudiantes crearon historietas, personajes y los hicieron protagonistas de problemáticas que ellos mismos eligieron.

Luego se realizó un primer acercamiento al lenguaje fotográfico, con una metodología de trabajo teórico-práctica. Se presentaron las herramientas básicas del manejo de la cámara digital, realizaron álbumes fotográficos sobre diferentes situaciones de su interés y con distintos criterios de composición. Se investigaron, en una línea histórica de evolución, los procesos que se llevaron a cabo y los adelantos tecnológicos que trataban de lograr, en imágenes fijas, la ilusión de movimiento. Posteriormente se abordó la temática del cine. Además de recorrer aspectos significativos de su historia y sus características particulares, trabajaron guiones, argumentos, producciones, juegos de roles y rodajes. Analizaron cortometrajes del medio local, nacional e internacional. En estas instancias se vincularon con estudios de fotografía, de televisión, con cineastas, centros culturales y trabajadores locales de las actividades abordadas. Por último, se formaron grupos de trabajo. Cada uno eligió un tema a desarrollar. Investigaron, debatieron y definieron cómo realizar sus videoclips y cortometrajes. Las temáticas fueron variadas y variadas también fueron las miradas con las que se trataron los temas.

Como cierre de la experiencia los estudiantes organizaron la exhibición y presentación de sus trabajos, incluso con la producción de las carteleras para la difusión.

También se aprende a participar, y más aun a partir de experiencias en las que los jóvenes son hacedores y protagonistas. Al involucrarse en los asuntos que los afectan, interviniendo y tomando decisiones, producciones y comunicando sus propios mensajes, están participando activamente.

Al ser parte de las expresiones culturales y artísticas que les interesan, pueden escuchar su voz, manifestar su mirada sobre el mundo que los rodea y buscar caminos para transformarlo.

Esta experiencia les permite cuestionar, afirmar, aprender, enseñar, hablar, escuchar, dialogar y reflexionar sobre sus derechos y obligaciones como integrantes de la sociedad a través del lenguaje audiovisual.

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA

Por el Instituto Polimodal "Dr. Carlos Lubetkin": Ileana Gloria Raimondi.

13

BUENOS AIRES

Murales solidarios,
viajando por el país

Escuela "Elvira Sullivan"

9 de Julio N° 336

CP 1722 - Merlo

Teléfono: (0220) 4821744

Correo electrónico: sullivansecundaria@yahoo.com.ar

Estudiantes y docentes de la escuela llevan adelante un proyecto educativo Institucional basado en cinco ejes orientadores: educación por el arte, cuidado del medio ambiente y el equilibrado balance de lo construido por el hombre, identidad en relación con la comunidad, convivencia de calidad, excelencia educativa. Allí comienza la iniciativa "Murales solidarios, viajando por el país", que hasta el momento se llevó adelante en diferentes ciudades de las provincias de Córdoba, Salta y Jujuy.

El proyecto Murales Solidarios es parte de las distintas acciones que el eje Convivencia lleva adelante. Nace en el año 1991 y originalmente fue pensado para los estudiantes de los últimos años de EGB y del Polimodal (hoy nivel secundario) con el fin de que transitaran por experiencias de intercambio orientadas desde las artes visuales, específicamente pintando murales en otras escuelas públicas, jardines de infantes, hospitales, centros comunitarios, etc. en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, bajo una dinámica de trabajo en donde se conjugaran aspectos de la convivencia, el arte y las relaciones con la comunidad.

La experiencia fue ampliándose a otras zonas aledañas de la Provincia y posteriormente se evaluó la posibilidad de que los estudiantes pudieran viajar a intercambiar con estudiantes de otras localidades, experiencias de vida diferentes, incorporando a esta evaluación el análisis y sentido de los viajes de egresados de los estudiantes del último año del secundario. Se plantearon entonces, como responsabilidad de la escuela, alternativas que dieran cuenta de los vínculos y el intercambio con los otros.

A partir de un ofrecimiento que llegó a la escuela para participar en un encuentro de muralistas en San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, surge la propuesta de comenzar el proyecto "Murales solidarios, viajando por el país".

En agosto de 2007, se concreta la primera experiencia en San Marcos Sierra, con un viaje de cinco días, con estudiantes del último año para pintar dos murales en el IPEM N° 45 de esa localidad.

La realización de los murales tiene una metodología de carácter colectivo, sobre la base de un trabajo cooperativo y solidario. El trabajo con y para la gente de la institución o la ciudad a donde se va, se enmarca en una práctica a través de talleres abiertos con la consigna "en busca de una imagen", desde donde se realizan los bocetos para el mural, se selecciona uno o se combinan varios de ellos, y en el mismo día se comienza a pintar entre todos, la coordinación de los docentes del proyecto

El realizar un mural plantea en todo momento la singular situación en que se ponen en juego tanto las particularidades y fuerzas de quienes intervienen, como la permanente presencia del otro, de ver y estar con el otro, reconociéndolo y necesitándolo como tal. La salida a pintar sugiere una organización previa del grupo-curso, propuestas de ideas, selección y

decisión de bocetos, intercambio de experiencias con la comunidad o institución destinataria, y supervisión docente.

Se trabaja desde la convivencia, convencidos de que esta es una alternativa de acción pertinente a la tarea de promover el desarrollo de sujetos críticos participativos. Desde la identidad, viajar permite sacarle el velo a esta fantasía de una identidad única y, a través de una actividad unificadora como los murales solidarios, poder conocer las distintas identidades que nos atraviesan. Desde el punto de vista artístico, aporta en tanto la expresión artística en las instituciones educativas muchas veces es la más difícil de valorar como un conocimiento más a ser aprehendido y ejercitado, y este se convierte en un desafío. Cada estudiante se conecta con sus posibilidades creativas y con las necesidades del grupo, evitando la copia de modelos, estereotipos y trabajando con ideas propias. Se busca que el producto armonice con su contexto, desde la idea de que la pintura mural es la decoración de arquitectura y cumple con una función. Así, se transforma el espacio por medio del color y el diseño con criterio estético y funcional.

El viaje en 2007 dio comienzo a muchos otros. Desde el punto de vista de los estudiantes de cada escuela, fue una experiencia muy enriquecedora en cuanto a la posibilidad en que ellos pudieran reconocerse como sujetos activos y con posibilidades de crear y transformar lo que los rodea, como así también verse a sí mismos como valiosos y necesarios. Por otra parte, la posibilidad de intercambiar con estudiantes que viven en una realidad diferente, en cuanto a un contexto sociocultural y ambiental distintos, permite el desarrollo de una educación basada en la diversidad y el respeto por las distintas culturas, lo que incentiva a una mayor inclusión social.

Se registró toda la actividad realizada y de regreso del viaje, los estudiantes de la escuela Elvira Sullivan participaron de un taller donde seleccionaron imágenes, crearon un guión y editaron un video que se presentó en la muestra de arte de fin de año de la escuela. Asimismo, a partir de esta experiencia y del interés de los estudiantes, la escuela abrió un espacio de trabajo audiovisual.

En el marco del programa "Murales Solidarios, viajando por el país" estudiantes de los dos últimos años de la secundaria realizaron diversos viajes (algunos en el marco de su viaje de egresados y otros como una experiencia a mitad de año). En 2010 fueron a Humahuaca, Susques y Maimará, provincia de Jujuy; también fueron a Embalse de Río Tercero y Luyaba, ambos en la provincia de Córdoba.

En 2009 fueron a Nazareno, Salta (como viaje de egresados), a Villa General Belgrano y a Embalse de Río Tercero, Córdoba.

En 2008 y 2007 visitaron Humahuaca, Jujuy, Chapadmalal, provincia de Buenos Aires y el viaje que dio inicio a la experiencia, San Marcos Sierra, Córdoba.

Luisina Quiles • estudiante

“El mundo está lleno de pequeñas alegrías; el arte consiste en saber distinguir las.” Li-Tai-Po (poeta chino)

Me gusta el arte... Nos gusta el arte, y considero que es una parte indispensable en cualquier ser. Me arriesgaría a decir que es la mejor forma de expresión, ya sea escribiendo, actuando, cantando, pintando... Todos y cada uno de nosotros, podemos formar parte de él; pero no es tomado en cuenta como a más de uno nos gustaría. Por eso, la experiencia de la cual tuve la suerte de formar parte, me pareció un gran avance para la educación artística.

Más allá de lo que aprendí en las charlas y en las actividades grupales, me pareció buenísimo conocer otros proyectos tan comprometidos como el del mi colegio. Conocí gente de varios lugares del país. Y a través de María, mi compañera de cuarto, y su profesora, pudimos conseguir ir a pintar su escuela en Susques, Jujuy junto con el programa “Murales solidarios” de mi colegio y en el marco de nuestro viaje de finalización de estudios. Me encanta saber que hay mucha gente con proyectos interesantes relacionados con el arte y siempre desde un lugar solidario.

Espero que el del año 2010, haya sido el primero de muchos encuentros, con cada vez más integrantes, más colegios, más ideas, más proyectos, más arte...

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA

Por la Escuela “Elvira Sullivan”: Juana Torrallardona.

14

MENDOZA

La construcción de la
subjetividad en una escuela
de arte

Escuela N° 4-127. Centro Polivalente de Arte

Mitre N° 851

CP 5600 - San Rafael

Teléfono: (02627) 425944

Correo: dge4127@mendoza.edu.ar

La escuela logró reducir considerablemente el índice de repitencia y abandono, y la descalificación social en la que estaba sumergida, a partir de pensar y realizar un proyecto institucional que involucra a los estudiantes, integra todas las disciplinas artísticas y del área de formación general, y genera nuevos vínculos con la comunidad.

Directivos, docentes, y estudiantes se propusieron alternativas para cambiar esa difícil realidad pensando de qué manera se podía promover el sentido de pertenencia, la solidaridad, el respeto, la atención a la diversidad, la inclusión, el fortalecimiento de los vínculos interpersonales y el trabajo en equipo de docentes y estudiantes.

Fue en el año 2005 cuando surgió la propuesta de realizar un proyecto colectivo que culminara con la puesta en escena de un espectáculo artístico y contara con la participación de todos los estudiantes. Así nació Expoarte.

Cada año el trabajo comienza con la elección de un tema y cada espacio curricular hace su aporte. Desde el área de Lengua se escribe o adapta un guión, desde el área de Artes Visuales se diseña la escenografía y se coordina un concurso sobre el afiche de la obra con la que se dará publicidad al espectáculo; Música se ocupa de la banda de sonido y de toda la ambientación sonora, así como de intervenciones corales cantadas en vivo; Danza y Teatro se encargan de la puesta en escena.

Participar de la muestra que se realiza cada año es un derecho y es, al mismo tiempo, un evento que ninguno de los estudiantes se quiere perder. Despierta la curiosidad y las expectativas hacia el interior y hacia el exterior de la escuela, porque una vez que se eligió el tema

y comenzó a trabajarse en él, los estudiantes se acercan a sus profesores para ofrecerse a ser parte del mismo, de cualquier forma, en cualquier papel; lo deseable es participar.

Es de destacar que la obra se realiza con la totalidad de los estudiantes de la escuela y que el casting para elegir los personajes no es para dejar a los mejores adentro, sino para que cada estudiante encuentre el lugar donde mejor pueda expresar sus potencialidades. Los chicos aprenden así a dar un paso en pos de un objetivo colectivo que es el de realizar cada año la mejor puesta en escena.

Algo muy semejante sucede con el equipo docente, pues también aprendieron que juntos es más fácil y el pequeño y utópico grupo inicial es ahora un consolidado equipo que cada vez suma más docentes al trabajo. El camino es complejo y laborioso. Los profesores de la escuela lo incorporan como contenido transversal y lo abordan desde la especificidad de su propia disciplina. Luego se difunde a otras escuelas sanrafaelinas con la intención de que sea insumo para incorporar y tratar durante el ciclo lectivo para que, a fin de año, al momento de la muestra de la que participan como público, los estudiantes estén interiorizados del argumento y de los datos históricos, geográficos o lingüísticos sobre los que se sustenta la obra.

También se generan vinculaciones con otras instituciones de la sociedad y se refuerzan las existentes, por ejemplo con el municipio, con la Dirección de Cultura, con empresas, con los medios de comunicación, etc.

Las propias familias de los estudiantes participan y contribuyen con el vestuario, colaboran con la utilería y el cuidado de la puesta en escena, y acompañan a sus hijos durante todos los días previos y durante la muestra.

En el teatro más grande de la ciudad se presentan cuatro funciones por día durante cinco días, a las que asisten alrededor de 20 mil personas, estudiantes y público en general que conocen así la tarea de la escuela.

En el año 2005 se inició el proyecto con la obra *El Cascanueces*; en 2006, *La leyenda de la Laguna de la Niña Encantada*; en 2007, *La Leyenda de Puente del Inca*; en 2008, *Troya*; en 2009, *Encuentro de dos mundos*, que trata del tema de la conquista y la identidad latinoamericana; en el 2010, *Camino a la Libertad*, que aborda el tema del cruce de los Andes y las

guerras de la independencia y para el 2011 se plantea realizar una propuesta de defensa ecológica del planeta.

En términos generales los propósitos que guían la experiencia buscan mejorar la inclusión, la retención y la promoción de los estudiantes; desarrollar la autoestima, la aceptación de la diversidad, el sentido de pertenencia y compromiso con la institución y mejorar la representación de la importancia del arte en la educación de los jóvenes. También se buscó cambiar el imaginario social que circulaba sobre la escuela y recuperar su sentido de existencia.

Esta experiencia se ve fortalecida con otros proyectos que la acompañan y que tienen éxito a partir del clima institucional alcanzado, como por ejemplo el taller de mamás juveniles, la inclusión de chicos con capacidades diferentes, el taller de capacitación de centros de estudiantes, el taller cine y fotografía de derechos humanos, el curso de prevención de accidentes viales, el taller de prevención del ausentismo, la implementación de clases de apoyo para espacios curriculares en riesgo académico dictadas los días sábados e incluso durante el período de vacaciones con un presentismo superior al 85%, el taller de acompañamiento de egresados para que finalicen sus estudios secundarios, el taller de educación sexual, el proyecto del comedor saludable, entre otras actividades cotidianas en las que todos participan y colaboran.

El resultado de lo realizado impacta directamente en lo académico: la matrícula de la escuela creció a ritmo sostenido pasando de 165 estudiantes en 2002 a 593 matriculados para el año 2011, de 9 divisiones de cursos a las actuales 20 divisiones en una estructura de clara retención reflejada en el índice del 100% anual y una repitencia por debajo del 2%.

La media de aprobación de toda la escuela está por encima del 90%. Matemática, que es un espacio curricular nodal, alcanza un 75%. El índice de estudiantes con materias pendientes de aprobación disminuyó al 23% de la matrícula total. Las alumnas embarazadas completan sus estudios, con múltiples estrategias de contención y acompañamiento.

El egreso real de los estudiantes de 5° año ascendió a un 80%.

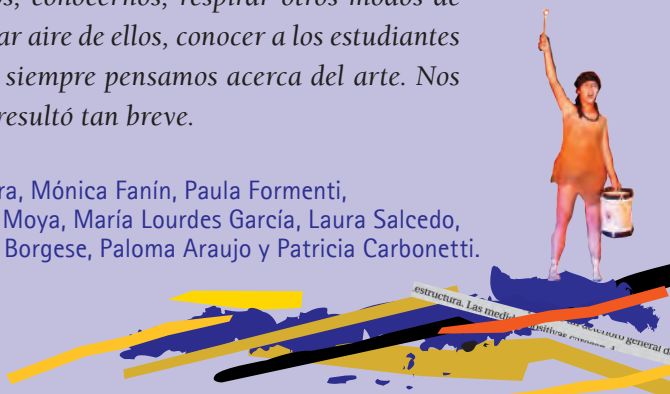
Pero el impacto más claro se da en el clima social de la escuela a partir del sentimiento y la pasión que se despierta. Pertenecer a esta escuela es motivo de orgullo. Docentes y estudiantes sintieron que pudieron reconstruir una escuela pública donde aún es posible pensar en un futuro diferente a partir de un presente que se plasma en una propuesta pedagógica distinta. Una herramienta que permite romper con el mandato de escuelas pobres para chicos pobres que trabajando sus potencialidades logró transformarse y actuar como escalera de movilidad social en un modelo de país más justo para todos.

Norma Cabrera • directora

Cuando nos convocaron a participar del Encuentro nos sentimos felices. Por una vez, y luego de muchos años de no mirar a las escuelas artísticas, nos estaban escuchando. Nos pusimos a pensar cómo llevar nuestra experiencia, de qué modo explicar las dificultades que habíamos tenido a la hora de ir rearmando y reconstruyendo nuestra escuela. Nuestro Centro Polivalente de Arte, como todos los Polivalentes del país, habían sido tan abandonados, tan descalificados y tan castigados que pensábamos que no había similares en el resto del país. Cuando llegamos a Buenos Aires, y nos dimos cuenta de que somos tan pocos pero a la vez cuántos, empezamos a escuchar las difíciles realidades de todas las instituciones artísticas, advertimos que en la mayoría de los casos presentados esas experiencias artísticas eran la última barrera de contención entre la vida y la nada para muchísimos jóvenes, y nos sentimos conmovidos. Participar en la escucha de los diferentes relatos, ver a esos chicos que habían sido capaces de cambiar su realidad por otra que les ofrecía la escuela significó que advirtiéramos que el arte revaloriza la escuela pública asegurando que la igualdad, la equidad y la justicia social dejan de ser palabras para transformarse en hechos. El modo de trabajo, las palabras de los expositores, nos permitieron revisar nuestros enfoques. Nos encantó escucharnos, conocernos, respirar otros modos de enfrentar las dificultades para tomar aire de ellos, conocer a los estudiantes y a sus docentes, reafirmar lo que siempre pensamos acerca del arte. Nos hubiera encantado estar más, nos resultó tan breve.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por la escuela N° 4-127: Norma Beatriz Cabrera, Mónica Fanín, Paula Formenti, Daniela Carbonetti, Marcela Brizuela, Mónica Moya, María Lourdes García, Laura Salcedo, Roxana González, María José Cladera, Sandra Borgese, Paloma Araujo y Patricia Carbonetti.

15

BUENOS AIRES

El arte cerámico al alcance de todos. Una propuesta educativa en contextos de vulnerabilidad

Escuela de Cerámica "Rogelio Yrurtia"

Dorrego N° 2081

CP 7600 - Mar del Plata

Teléfono: (0223) 4935827

Correo electrónico: escucericamicamp@yahoo.com.ar

Instituto Cerrado de Menores de Batán

Unidad 15

Ruta 88 Km. 9,5 - Batán

(CP 7601) - Mar del Plata

Se trata de una experiencia interinstitucional que vincula a partir de un taller de cerámica a la Escuela de Cerámica, institución Superior de Formación en Arte, con el Instituto Cerrado de Menores ubicado dentro de la Unidad Penal de Batán. Participa el 75% de los jóvenes privados de su libertad -18 de los 24 jóvenes alojados asisten al taller-. Es opcional y una vez asumido el compromiso tienen que cumplir con la asistencia y el cuidado del espacio en general.

Desde 1950 la Escuela de Cerámica se dedica a la práctica y enseñanza del arte cerámico a nivel superior con articulaciones con la secundaria de Arte de la misma localidad a través de los Trayectos Artísticos Profesionales, espacios que posibilitan a una gran cantidad de alumnos desarrollar capacidades vinculadas con el hacer cerámico desde una mirada tanto estética como utilitaria. A tal efecto, cursan las asignaturas alfarería y moldería, cerámica, escultura cerámica, técnicas de esmaltado, vitral y esmalte, además de grabado, dibujo, gráfica, historia del arte, pintura, lenguaje visual e historia de los medios.

El mayor porcentaje de la matrícula que asiste a la escuela proviene de zonas periféricas con estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, por lo que se considera necesario brindarle a esta comunidad socialmente desfavorecida, mejores y mayores oportunidades educativas, ofreciéndoles alternativas que le permitan una mejor inserción en el mundo laboral y cultural local y/o regional, desde la perspectiva de los diversos campos del arte que en ella se desarrollan.

Esta historia institucional ha llevado a la adscripción a distintos programas comunitarios, ya que las transformaciones en el escenario social tuvieron su impronta en la Escuela para generar propuestas que promueven la inclusión de adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes que asisten al establecimiento en el plan de integración. En otros casos, los docentes concurren a espacios brindados por las mismas escuelas, sociedades de fomento, o bien institutos dedicados a la atención de menores en situación de riesgo, ocasiones en que, además de los recursos humanos, la escuela provee los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades.

En 2004 se lanzó la propuesta del plan provincial "Adolescencia, escuela e integración social" y a partir de allí, en el marco del proyecto educativo de la escuela, en 2005 se gestó el programa "Arte, cultura y trabajo en la comunidad" sobre el eje de "La cerámica al alcance de todos".

El programa surge con la intención de constituirse en un instrumento real de acción para vincular la institución educativa con la comunidad, persiguiendo la inserción de sectores en riesgo social sin acceso directo a la educación artística, relacionándola con el campo de la capacitación laboral y la producción, teniendo en cuenta su impacto social.

Para su concreción se desarrollaron múltiples propuestas. Una de ellas se lleva adelante en el Instituto Cerrado de Menores de la Unidad Penal de Batán, ubicado en el km. 9,5 de la ruta 88, camino Paraje San Francisco.

El Instituto Cerrado, es un dispositivo del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, tiene capacidad para alojar 24 adolescentes varones de 16 a 18 años infractores a la Ley Penal. Los jóvenes son derivados a este lugar por resolución judicial, en cumplimiento de prisión preventiva o condena. Allí reciben educación formal (escuela primaria y secundaria) y formación artística y profesional. En este contexto no hay salidas, salvo aquellas especialmente autorizadas por los jueces.

Desde el programa que impulsa la Escuela de Cerámica se realizan trabajos de cerámica en dos tornos, alternando con trabajos de modelado, prensado en moldes y trabajos de decoración con engobes y calcinas. Todo el material es provisto de manera gratuita por la Escuela de Cerámica. Las piezas se hornean en su sede y luego se entregan a los jóvenes autores.

Cada instancia de trabajo se acompaña del correspondiente desarrollo teórico y explicación pormenorizada de las técnicas a aplicar, lo que se refuerza con material de textos fotocopiados. En este punto se realiza una tarea no prevista como parte del proyecto específico, consistente en apoyar las actividades de lectoescritura, realizadas en la institución y en la que los jóvenes presentan muchas dificultades. El taller brinda también un servicio adicional al trabajo en una disciplina que conjuga lo artístico con lo utilitario, posibilitado por sus particularidades técnicas y la atención personalizada que los jóvenes requieren.

Las actividades se realizan dividiendo al grupo en dos y, a su vez, se trabaja con tres estudiantes por hora, con la presencia de una asistente y una persona en representación de la conducción del Instituto Cerrado.

Su evaluación es permanente, ya que se toma en cuenta el proceso y el producto final, con el objetivo de alentar el trabajo y la superación de aquellas prácticas que no resultan enteramente satisfactorias en relación con la producción de los primeros productos, generalmente de carácter utilitario como mates, jarros, etc.

Así como la historia de la cerámica está profundamente ligada a los procesos identitarios de las distintas culturas a través de tiempo, en este caso a través del trabajo de cada uno, se está indagando sobre su propia identidad como forma de elevar su autoestima, frecuentemente degradada por las condiciones en que se desarrolla su vida.

Es de destacar que las particularidades del trabajo con el producto cerámico promueven en sí mismas prácticas de inclusión y de sociabilidad, ya que, si bien el trabajo es individual, su realización implica una tarea compartida, que admite durante su desarrollo la posibilidad de intercambiar opiniones y alentar al otro a expresarse sobre su obra.

Más allá de las competencias laborales, el taller de cerámica se ha convertido en un espacio de reflexión, donde los jóvenes cuentan experiencias, formulan preguntas y se sorprenden ante situaciones cotidianas ajenas al propio y, hasta ahora, limitado universo en el que conviven.

Algunas dificultades que se presentaron al momento de desarrollar el taller fueron las herramientas que se utilizan, tales como gubias y otros objetos punzantes utilizados para devastar la superficie o realizar ciertas técnicas de decoración, ya que no son permitidas por la reglamentación interna del Instituto. No obstante, esta limitación llevó a la búsqueda de soluciones creativas, tales como el uso de elementos que permiten ejecutar las prácticas con resultados similares, por ejemplo, elementos de plástico blando, papel plegado, etc. Por otra parte, el salón para el dictado de clases es el lugar donde los jóvenes reciben las visitas y cuenta a modo de equipamiento con dos mesas de chapa. Los trabajos se guardan en dos estanterías existentes en el piso superior, correspondientes a la biblioteca del Instituto.

Cristina Patricia Cabral • docente

En su momento al estudiante Cristopher no le fue autorizado el viaje al Encuentro. De regreso le expliqué todo lo acontecido. Se mostró contento, supo que fue importante, quizá no comprendió el alcance. Se sintió el impacto en el grupo, todos preguntaban.

Más tarde hubo visitas del Ministerio de Educación, todos sabían que tenía que ver con aquella experiencia. Cristopher no enuncia mucho, descubrió que lo que hace en cerámica lo pone en un lugar diferente, siente la valoración y el respeto de muchos, familia, pares, autoridades. Es solidario con su habilidad, enseña, explica, ayuda, realiza objetos para su hijo, crea, inventa... disfruta.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por la Escuela de Cerámica: Teresita del Rosario Demarchi, Guillermo Bazán, Cristina Cabral, Mónica Cángaro, Andrea Hernández, Silvina Kaczan y Soledad Muñoz.

16

JUJUY

Primeras jornadas educativas de
arte de escuelas normales

Escuela "General José de San Martín"

Paterson N° 271
CP 4500 - San Pedro de Jujuy
Teléfono: (03884) 423518

Las "Primeras jornadas educativas de arte de escuelas normales" se desarrollaron en el 2008 y fueron diseñadas y organizadas por el departamento de Educación Artística de la Escuela Normal General "José de San Martín".

El proyecto tuvo como objetivo central convocar a escuelas normales de otras regiones de la Provincia a participar en jornadas educativas de arte con el fin de generar un espacio que revalorice las producciones artísticas integrando los distintos lenguajes, fomentar el intercambio de las distintas experiencias artísticas y culturales que producen las instituciones e incentivar la interacción entre los estudiantes para que reconozcan y valoren las producciones de sus pares.

Se realizaron actividades previas a las jornadas por parte de la institución organizadora relacionadas con el diseño de la acción, difusión de la jornada mediante charlas a los estudiantes y docentes, preparación de las obras a exponer y búsqueda de adhesión de instituciones y comunidades.

De las jornadas participaron las escuelas normales "Sargento Bautista Cabral" de Abra Pampa, "Eduardo Casanova" de Tilcara y "Juan I. Gorriti" de San Salvador de Jujuy.

Las jornadas se extendieron durante tres días y las actividades que se desarrollaron consistieron en talleres prácticos y creativos de arte dirigidos por docentes de arte de las escuelas normales participantes. También se contó con los talleres interactivos a cargo de profesores de la Coordinación de Educación No Formal.

Se programaron espacios de taller y disertaciones con la participación de profesionales del arte y la cultura con temas específicos tales como: conocimiento de las experiencias

comunicativas de la cultura e idioma guaraní, indicadores materiales y temporales del proceso histórico regional de la zona de la Puna y de las Yungas, importancia y rescate de obras artísticas en resguardo de la iglesia, patrimonio rescatado y restaurado de obras artísticas y restos arqueológicos.

Se realizaron exposiciones de trabajos de los talleres de Artes Visuales, Música, Teatro y Danza, se expusieron obras bi y tridimensionales: objetos con madera, tejidos artesanales, ermitas, dibujos collage, grabados y modelados de figuras zoomorfas y manualidades con materiales textiles, denotando las capacidades creativas, expresivas, comunicativas y simbólicas del lugar de procedencia. Se sumaron obras de la cultura guaraní Cheparavete de la localidad de la Mendieta y los tejidos realizados en instituciones dependientes de la Coordinación de Educación No formal y del Área de Capacitación Laboral.

Se llevaron adelante visitas guiadas recorriendo la ciudad, el Centro Polivalente de Arte, salón de exposición Cultural Domingo Petruzzi y el Museo Arqueológico y de Artes.

Fue una experiencia educativa y transmisora de valores estéticos y culturales, inédita a nivel provincial. Dada la importancia y relevancia se sumaron otras instituciones, profesionales del arte y la cultura para engrandecer y aportar a la educación desde sus procedencias y conocimientos.

Las jornadas fueron auspiciadas por el Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, el Instituto de Formación Docente Continua, el Instituto Superior de Artes y fueron declaradas de Interés Cultural a nivel provincial por la Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy.

También participaron de las jornadas el Área de Capacitación Laboral, el municipio a través del Museo Arqueológico y de Arte, la Secretaría de Turismo y Cultura y el Museo de arte sacro de la Iglesia San Francisco, instituciones de reconocida trayectoria y ávidos en demostrar la integración y la participación.

En cuanto a los recursos económicos necesarios para llevar adelante las jornadas, en parte fueron absorbidos por la cooperativa escolar, con la colaboración de los docentes y la solidaridad y colaboración del Área de Educación No Formal, y de una institución gremial para el hospedaje de los estudiantes provenientes de lugares distantes.

Una de las conclusiones a la que se arribó fue que estas jornadas deben tener un carácter itinerante. De esta manera durante el 2010, se realizaron otras jornadas en la localidad de Abra Pampa, distante a 279 Km de la capital jujeña.

Las "Segundas jornadas educativas de arte de escuelas normales" giraron en torno al tema "Revalorizando el arte ancestral", cuyos objetivos se basaron en generar un productivo intercambio de experiencias educativas a través de los diferentes lenguajes artísticos, reafirmar y reconocer los valores estéticos expresivos de las variadas manifestaciones socioculturales de cada región, y reivindicar a los artistas y artesanos de la zona.

Se desarrollaron capacitaciones específicas para docentes, talleres para los estudiantes,

interacción entre áreas curriculares de artística, fortalecimiento y creación de actividades de extensión comunitaria entre otras.

La diversidad de los resultados obtenidos en el desarrollo del encuentro, dejó observar las particularidades de cada caso, verificando la motivación de los estudiantes y la imagen de la escuela inserta en la comunidad.

Siete fueron las escuelas normales que aportaron a las jornadas sus experiencias y vivencias educativas culturales. La participación de estudiantes, docentes y comunidad permitió conocer distintos modos de vida y producciones artísticas. Los lenguajes tuvieron su escenario en las disertaciones, talleres y exposiciones de obras.

Las experiencias de aprendizajes permitieron reconocer la cultura ancestral a través del rito a la Pachamama (Madre Tierra) y otras formas de expresión desarrolladas en celebraciones populares, artesanías, degustación de comidas regionales, la música ejecutada con instrumentos autóctonos, el baile y danzas tradicionales locales.

Walter Luis Enrique Peñaloza • estudiante

Viajé a la provincia de Buenos Aires con el fin de representar a mi Institución y a la provincia de Jujuy. Por primera vez viaje en avión y conocí muchos chicos de distintas provincias.

Compartimos ideas de diferentes culturas plasmadas en dibujos, música y arte. Hicimos un dibujo de cómo era nuestras regiones y yo representé a San Pedro de Jujuy con las Yungas, y dibujé un yaguararé y un tucán y teníamos que dibujar también las tradiciones de nuestras regiones como la Pachamama “Madre Tierra” y “El Carnaval”.

Después de terminar todos los dibujos teníamos que armar unos edificios con todos los dibujos de cada uno de nosotros, entre todos. También fuimos de paseo a distintos lugares como la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la Boca.

Fue una experiencia muy linda que me tomó de sorpresa porque nunca pude imaginar que yo pudiera ir a intercambiar distintas experiencias en Buenos Aires y esto me quedó plasmado en mi memoria para yo seguir las experiencias de mi vida.

Por la escuela "José de San Martín": Alejandra Gutiérrez y Horacio Sanguino.

Por la escuela "José de San Martín": Alejandra Gutiérrez y Horacio Sanguino.

17

BUENOS AIRES

El arte como medio
para la integración

Centro Recreativo Deportivo Especial

Chubut N° 1731

CP 7600 - Mar del Plata

Teléfono: (0223) 4794700

Correo electrónico: credeadermad@hotmail.com

Escuela Superior de Artes Visuales "Martín Malharro"

La Pampa N° 1619

CP 7600 - Mar del Plata

Teléfono: (0223) 4723722

Correo electrónico: martinmalharro@hotmail.com

Esta es una experiencia que vincula a una institución de Educación Superior en Arte con una institución a la que concurren jóvenes con capacidades especiales, a partir del arte del grabado en madera.

Los estudiantes que en 2008 y 2009 cursaron la materia Espacio de la práctica docente, correspondiente a la carrera del Profesorado en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes Visuales "Martín Malharro", fueron convocados por la coordinación del Taller de Arte del Centro Recreativo Deportivo Especial (Crede) para realizar sus prácticas en la institución. Dicho establecimiento funciona como un centro de día para jóvenes con discapacidad intelectual, donde realizan actividades deportivas como fútbol, tenis, atletismo y natación; actividades artísticas como Danza y Música, un Taller de Teatro y otro de Artes Visuales. Al mismo tiempo organizan encuentros integradores con el fin de fomentar una inclusión educativa y social de los jóvenes con necesidades educativas especiales.

La premisa que afirma que mediante el arte se puede revertir el modelo "ideal" de cultura dominante, en donde lo "diferente" es rechazado y considerado "sospechoso", fue el puntapié inicial para la experiencia. Hacer efectivo el derecho a la educación para toda persona con ne-

cesidades educativas especiales implica un cambio social y cultural que reconoce y acepta que somos parte de una sociedad diversa, donde todos tenemos los mismos derechos y deberes.

La propuesta de trabajo se organizó en diferentes etapas. Inicialmente, los jóvenes de la Escuela Superior de Artes Visuales visitaron el Crede y viceversa. Tras conocerse ambas instituciones, realizar entrevistas y observaciones, se propuso realizar un taller de xilografía en las instalaciones del Crede a cargo de los estudiantes del profesorado de Arte. Se explicó la técnica, comenzaron a plantearse los bocetos, se seleccionaron, se trasladaron las imágenes a la madera y luego realizaron el trabajo con las gubias. Una vez que cada uno finalizó su grabado, el proceso de estampado y entintado de las matrices se realizó en el taller de grabado de la Escuela con el uso de las prensas. Como cierre del trabajo y con el fin de compartir y difundir las producciones, se organizó una exposición que contó con una gran concurrencia.

La educación artística en los jóvenes con capacidades educativas especiales tiene un impacto directo sobre el desarrollo de sus habilidades. Ofrece a través del lenguaje plástico las herramientas para incrementar su autoestima, sentirse valorados y respetados. Al mismo tiempo fomenta una búsqueda estética y su desarrollo potencial como artistas, seres creativos, originales, capaces de ofrecer a otro lo que tienen para decir. La xilografía, puntualmente, constituye un medio a través del cual pueden comunicarse con su entorno, mostrar su personalidad a través de la pureza de sus líneas, la energía de sus trazos y lo expresivo de sus formas y de esta manera canalizar aquellas demandas internas que encuentran en el arte una vía de expresión.

En cuanto a los resultados de la experiencia, los jóvenes que asisten al Crede mejoraron sus relaciones sociales cooperando, conociendo nuevos espacios inclusivos educativos y de trabajo, formando vínculos con los otros pero, esencialmente, sin tener que ocultar ni perder su identidad. Aprendieron a respetar las diferencias individuales y reconocieron sus propias posibilidades y limitaciones, físicas e intelectuales. Desarrollaron su creatividad y su originalidad. Asimismo la práctica ofreció a los futuros docentes la oportunidad de participar en una experiencia de educación inclusiva junto a jóvenes con necesidades educativas especiales. Difícilmente se puede aprender a respetar las diferencias si no se convive con ellas.

Por los resultados obtenidos el proyecto de vinculación se convirtió en proyecto institucional de la Escuela Superior de Artes Visuales, lo que permite continuar desarrollándolo año a año.

José Luis Figueroa • joven que asiste al Crede

Fue muy lindo viajar con mis profesoras a Buenos Aires. En el colectivo dormí todo el viaje. En el encuentro conocí a mucha gente de todo el país y me hice amigo de muchos chicos, especialmente de una chica que venía de Mendoza y era no vidente, con ella y su profesora compartimos la mesa del desayuno y la cena durante toda la estadía. Prometimos encontrarnos algún día. Aparte de todas las charlas y reuniones en que participamos, nos llevaron a recorrer la ciudad. Paseamos por muchos lugares, fuimos a la Boca y también a Caminito, miramos el Cabildo iluminado, la Plaza de Mayo y la Casa Rosada donde trabaja la presidenta de la Nación, también bajamos a una estación de subte y el maquinista de una locomotora me saludó. Ojalá vuelva pronto.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por el Taller de Arte de CREDE: Maria Victoria Errozarena.

Por la Escuela Superior de Artes Visuales "Martín Malharro": Marta Gracia.

18

SAN LUIS

Conocimiento, evolución y difusión de las pinturas y los grabados originarios de las tierras de San Luis

Escuela N° 25 "Justo José de Urquiza"

CP 5703 - Nogolí

Teléfono: (02651) 452000 int. 6515

Correo electrónico: centroeducativo25@sanluis.gov.ar

Nogolí es un pueblo rural enclavado en las sierras del centro-norte de San Luis, a 50 km. de la capital provincial, allí docentes de arte y estudiantes del último año de la escuela secundaria N° 25 participan de una experiencia educativa que propicia el reconocimiento, el respeto y la valoración de las manifestaciones pictóricas de sus antepasados a partir del estudio de los diferentes mitógramas polisemánticos que componen la pintura simbólica y el grabado nativo de la zona.

La experiencia se compone de dos etapas: una individual y una grupal. En la primera, los jóvenes realizan un trabajo de investigación sobre la ubicación geográfica, la organización social y las manifestaciones artísticas de los antiguos habitantes de las sierras de San Luis. Luego seleccionan pinturas y grabados, prepara un soporte, y sobre él realizan un boceto sobre las pinturas o grabados seleccionados.

En la segunda etapa se presentan los trabajos individuales sobre los mesones de trabajo, se analizan y se seleccionan los "trabajos guías" para luego extraer de ellos algunos detalles, integrar en una única composición y preparan el boceto que se ampliará para su mejor visualización. Luego se selecciona una pared de la escuela donde plasmar su trabajo.

De esta manera los estudiantes analizan, estudian reconocen el arte nativo, lo resignifican en forma colectiva y lo llevan a las paredes de su escuela.

El proceso de trabajo va de lo individual a lo colectivo y se enriquece paso a paso con el debate y la valoración sobre el trabajo de cada uno y del conjunto.

Como cierre del trabajo se prepara la pared seleccionada para plasmar la obra colectiva y con la participación de todo el curso y el juicio crítico permanente de docentes y estudiantes que observan y emiten su parecer sobre el proceso de trabajo, se transfiere y pinta el mural.

A lo largo de ambas etapas se busca que los jóvenes comprendan la cultura como una construcción social y estética. La educación artística tiene un rol fundamental para la valoración del Patrimonio Cultural de la Provincia por parte de los jóvenes promoviendo asimismo una comunicación más fluida entre la escuela y la comunidad.

En cuanto al trabajo grupal, genera placer, responsabilidad y confianza en los estudiantes y en las posibilidades de expresarse, de hacer arte con el otro y de esta manera romper la barrera de competir con el otro. La pintura mural es una forma de trabajar la solidaridad, el respeto y la tolerancia a la diversidad. Este hacer genera amabilidad, cooperativismo, aceptación y disfrute de la tarea desempeñada y pone de manifiesto en cada uno de los estudiantes que pueden lograr y mostrar su propia creación.

Asimismo el plasmar su trabajo, luego de investigar sobre el tema, estudiar y debatir otorga a los estudiantes la posibilidad de presentar su creación más allá de las opiniones positivas o negativas.

A través del desarrollo del trabajo, fue progresiva la importancia que los jóvenes le dieron a la conservación y respeto por sus manifestaciones y las de sus pares, además del lugar que le dieron a la difusión de la experiencia, lo que motivó la trascendencia de las paredes del establecimiento, al punto tal que actualmente los murales son motivo de visita para quienes pasan por la localidad de Nogolí.

La simbología nativa es el punto de partida que se aborda en esta experiencia para comenzar un trabajo que permite ampliar el conocimiento, reconocer y comprender las diferentes culturas que habitaron suelo puntano, sus costumbres, su relación con la tierra, el tiempo y el espacio. Rescatar y difundir su propio patrimonio cultural, son los objetivos que guían esta experiencia y que desde el 2002, año en que comenzó el proyecto, se vienen cumpliendo.

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA

Por la escuela N° 25: "Justo José de Urquiza" Violeta Patricia Domínguez.

19

CABA

Horneadas cerámicas a cielo abierto para la integración cultural

Escuela de Cerámica N° 1

Bulnes N°45

CP 1176 - Ciudad de Buenos Aires

Teléfono: (011) 4863-3844 y 4865-8489

Correo electrónico: ceramica1de2@yahoo.com.ar

Blog: www.ceramicabulnes.blogspot.com

Se trata de una experiencia en una institución específica de arte que encuentra su fundamento en el hacer colectivo, en el respeto a la diversidad y a la inclusión.

La Escuela de Cerámica es de nivel secundario, asisten estudiantes de entre 13 y 18 años que cursan su escuela secundaria completa y asignaturas de taller cerámico. Comparten la institución con jóvenes y adultos que cursan los ciclos de Técnico en Cerámica Artística, de tres años, o Auxiliar de Taller de Cerámica, de dos.

Ante los múltiples casos de discriminación, xenofobia y segregación cultural, la Escuela tiene la necesidad de comprender la diversidad cultural como enriquecedora de toda actividad y saber humano. Por ello fue construyéndose una propuesta educativa de horneadas a cielo abierto, que hace hincapié en el hacer colectivo, la inclusión de la comunidad en las experiencias educativas y en la pluriculturalidad.

La experiencia se realiza desde hace veinticinco años de dos maneras: tanto en espacios públicos, como dentro de los patios de la Escuela, y con cada quema se renuevan los objetivos que guían el proyecto: promover la integración cultural por medio de compartir experiencias que conlleven múltiples lenguajes entre personas de culturas diferentes; propiciar la formación de valores como la solidaridad a través del trabajo colectivo; fomentar la integración y camaradería entre los tres turnos y los diversos ciclos de la escuela, así como entre estudiantes y docentes; estimular el sentimiento de pertenencia y la identidad con la institución; difundir las actividades de la escuela abriendo espacios de intercambio con la comunidad y valorizar el quehacer artístico como medio de lograr estos objetivos.

En las horneadas dentro de la escuela participan estudiantes, docentes y algunos ex estudiantes. Desde 2008 la participación se enriqueció con el aporte de miembros de comunidades originarias nucleadas en la Wak'a, "Espacio simbólico, significativo de encuentro de los pueblos originarios", quienes cedieron el lugar con el que cuentan en el Parque Avellaneda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el desarrollo de la experiencia.

También se enriqueció con el aporte de estudiantes y docentes de la Escuela Media N° 6 "Padre Carlos Mugica" de la Ciudad, quienes en el marco del proyecto que llevan adelante denominado "Caminos de la Memoria", busca rescatar la identidad cultural de los pueblos originarios a los que pertenecen la mayoría de sus estudiantes adolescentes. El proyecto contiene diferentes emprendimientos como talleres de huerta y cocina donde aprenden a elaborar sus propios alimentos, utilizando sus propios cultivos y tratando de rescatar la soberanía alimentaria de sus culturas de origen.

De este contacto surgió casi aleatoriamente, la importante innovación que enriquece la actividad cerámica con un momento de "merienda comunitaria multicultural", en el que todos los participantes de la quema comparten alimentos de elaboración doméstica, naturales, tratando de dar a conocer la riqueza y variedad de la alimentación tradicional de los pueblos originarios de América.

Esta innovación, además de fomentar la solidaridad, el compartir, la multiculturalidad, tiende a corregir malos hábitos alimenticios para la salud, y a trabajar el concepto de "soberanía alimentaria", que es tan portador de identidad, como lo es el arte de un pueblo. Los nuevos participantes, brindaron la oportunidad de completar esta experiencia didáctica comunitaria.

En cuanto a las técnicas con las que se trabajan se realizan quemas de aserrín, quemas en horno de papel, quemas de carbón y raku. La última es la más "espectacular" de las técnicas de horneada a cielo abierto, y sus resultados son inmediatos. Se hornean las piezas esmaltadas y decoradas con óxidos metálicos en un horno a gas. Cuando alcanzan la temperatura (entre 900 y 1000° C), se eleva la carcasa del horno, por un método de roldana, o, simplemente a mano (según su tamaño) y se sacan las piezas incandescentes, con largas pinzas. Se introducen dentro de latas con aserrín o viruta de madera y se tapan para ahogar la llama. Se dejan unos diez minutos, mientras se produce una reacción de reducción violenta que se fija al sacarlas del aserrín y meterlas en agua.

El resultado de esta reducción es el ennegrecimiento total de la superficie cerámica no esmaltada y la aparición de reflejos metálicos en el esmalte, especialmente donde ha sido decorado con óxidos metálicos.

Esta técnica resulta así, a la vez, una "clase viva de química" para los estudiantes, que podrán apreciar un ejemplo de reducción, en la práctica cerámica, aprendiendo simultáneamente ambas cosas.

La palabra "Raku" significa además "alegría", "goce". Y es en ese marco de alegría, que los docentes buscan transmitir los conocimientos.

Las semanas previas al Raku, docentes y estudiantes preparan el material específico para la técnica. Con esta pasta realizan vasijas pequeñas en los tornos alfareros de la escuela. Las piezas se hornean a unos 1000° C y se decoran parcialmente con esmaltes cerámicos y óxidos metálicos, que en el proceso de reducción se transforman en metales puros, adheridos al esmalte.

El proceso de decorado es coordinado por un docente con la colaboración de estudiantes avanzados y ex estudiantes. Las piezas se cargan en el horno a gas de tambor elevable y, en sucesivas horneadas (unas diez, si la jornada es de todo el día) se completa el proceso.

El proyecto requiere como conditio sine qua non el trabajo colectivo lo que implica la comprensión y reconocimiento del otro y el enriquecimiento de las diversas miradas y maneras del hacer.

Verónica Cutac y Milena Williams • estudiantes

Agradecemos el interés de conocer las opiniones de los estudiantes participantes, realmente nos parece que este tipo de eventos nos acercan como comunidad y favorecen el desarrollo de nuevas prácticas educativas y sociales.

En cuanto a la organización, pensamos que quizás hubiese sido positivo contar con más tiempo para conocer los proyectos realizados por las diferentes escuelas.

Las actividades planteadas para los estudiantes no fueron en nuestra opinión las más apropiadas, ya que no se dio un debate sobre los proyectos, propio del entendimiento de los jóvenes que participaron, convirtiéndose así en una actividad de esparcimiento sin un contenido demasiado productivo.

Más allá de esto, esperamos que se repita y se vuelva algo habitual el diálogo entre las instituciones de las diferentes provincias y que de allí surjan nuevas ideas y debates.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por la Escuela de Cerámica N°1: Carlota Cairo, Laura de la Fuente, Hugo Bogado y Alex Cuellar.

20

CABA

Fusiones

Escuela de Educación Especial N° 18
"Cecilia María Estrada de Cano"

Giribone N° 1961

CP 1427 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: (011) 45521690

Correo electrónico: especialartistica18@hotmail.com

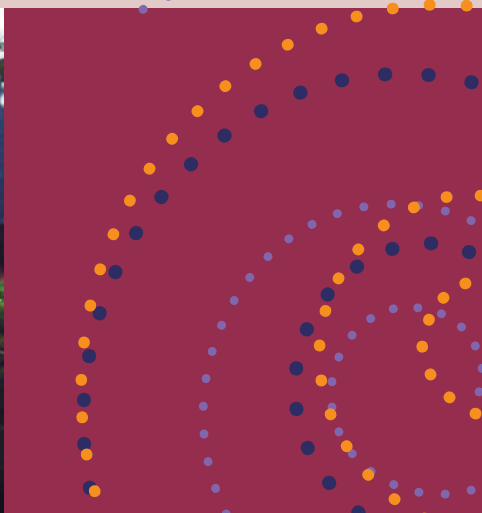
Es un proyecto del que participan estudiantes de entre 16 y 26 años con necesidades educativas especiales y que busca unir las diferentes expresiones culturales y los diferentes actores sociales o medios en la cotidianeidad del aula, para luego trasmitirlas a través de obras teatrales.

Durante el ciclo lectivo 2008, año internacional de los idiomas, el taller de actuación toma este tema como idea guía para trabajar una muestra institucional. Una de las primeras actividades fue escuchar temas musicales de diferentes pueblos originarios, entre ellos, música fusión Toba-tecno. A partir de aquí, se compone una obra y se estrena *"El día que no salieron los trenes"*, que aborda la historia de una mujer que concurre a Plaza de Mayo para participar de un encuentro de pueblos originarios que reclaman por sus derechos y festejan su año nuevo. Parte de la obra remarca el tema de los diferentes idiomas, al incluir diferentes músicas, mapuche, toba y del noroeste del país, como "Xuxuka, Peifujka y Kulxug", música mapuche. Durante la actividad los estudiantes-actores representaron el We Tripantu (celebración del año nuevo mapuche que se realiza en el solsticio de invierno) y "Antiguos dueños de las flechas", canción de Ariel Ramírez y letra de Félix Luna en la versión de música fusión por el grupo Tonolec (hubo que buscar muchas de las palabras allí mencionadas, ya que docentes y estudiantes desconocían su significado, para lograr recrear dramatizando situaciones de la vida cotidiana de los Tobas). Se confeccionaron máscaras de yaguareté y yarará, pancartas con los principales derechos reclamados por los pueblos originarios y se hizo una wiphala con la correspondiente interpretación de sus colores. Por último, otro grupo

de estudiantes-actores representaron a un grupo folclórico del noroeste de nuestro país "Los Tekis", de quienes interpretaron una saya llamada "Lágrimas". Para tal interpretación aprendieron sobre instrumentos autóctonos, nuevas melodías y bailes. La obra se representó en tres oportunidades, una ante la comunidad educativa y dos veces en el marco de la semana de la Educación Especial a la cual concurrieron estudiantes de otras instituciones.

Ese mismo año se realizó la muestra de fin de ciclo escolar y a partir de la escucha de Tango-Fusión se decidió que parte de la muestra tome también esta idea. La propuesta, entonces, trabajó primeramente sobre el tango como una de las tantas pasiones argentinas y se armó una coreografía donde jóvenes, simulando estar en un lugar bailable, comenzaron a sentir sonoridades diferentes (bandoneón) hasta llegar al tango tradicional dramatizando "Malena".

Al año siguiente, estas experiencias fueron escritas para la presentación a una convocatoria de proyectos para la posterior realización de un documental etnográfico, organizado por Espiello Sobrarbe (Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe, España). En la misma se propuso que estudiantes y docentes documentaran sobre "fusiones" que se realizan tanto en las artes como en lo cotidiano de las costumbres, las relaciones personales y en los diferentes ámbitos en los que docentes y estudiantes se desarrollan. Así pasó a ser un proyecto donde docentes y estudiantes serían objeto de estudio, por cómo se estaban fusionando con los materiales, las diferentes culturas, saberes y personas. La premisa que guió la propuesta fue investigar sobre si es una necesidad o una búsqueda "ser" algo nuevo sin dejar de ser lo que se ha sido. El proyecto quedó seleccionado entre los cinco primeros presentados a la convocatoria y, si bien no se pudo realizar el documental, la idea de "Fusión" o "Fusiones" continuó trabajándose.

En 2009, se seleccionó el tema a nivel institucional "El camino de los sueños", y se vio la posibilidad de fusionarlo con la literatura española a partir de la obra de teatro de Calderón de la Barca "*La vida es sueño*". Las actividades consistieron en buscar información e imágenes sobre su autor, se adaptó el texto a las posibilidades de comprensión de los jóvenes y a su vocabulario, sin perder la esencia del género dramático de la obra. Se realizó una visita al Museo de Arte Español "Enrique Larreta" para ver objetos de la época en la cual fue escrita la obra y para musicalizarla se escucharon diferentes músicas.

El proyecto Fusión con cada una de sus propuestas busca estimular y enriquecer la capacidad de representación, expresión, comunicación e investigación; crea propuestas auténticas vinculadas con emociones y afectos; reconoce diferentes formas de manifestaciones socio-culturales de distintas épocas de la historia y también permite participar de producciones musicales y teatrales logra una fusión entre actor y espectador generando un evento artístico y un clima de reflexión.

La palabra "fusión" también permitió y permite trabajar la idea de "integración" y/o "inclusión", emparentándolas. Fusión, ligada a "unión", representa la actitud que toman hombres y mujeres ante necesidades o intereses: unirse a algo o alguien para un fin determinado apuntando a una integración como parte de un todo.

Tomás Perczyk • estudiante

¡Todo me gustó!

Me gustó estar con chicos de otras escuelas, mostrar fotos

Me gustó cuando tocaron la canción de Los Tekis

Me gustó la comida, el salame, el pan, el queso

Me gustó estar en el escenario, el premio

Me gustó trabajar con pinturas, los chicos me ayudaron

¡Todo, todo me gustó!

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA

Por la Escuela de Educación Especial N° 18 "Cecilia María Estrada de Cano": Prof. Paula Andrea Lema.

21

BUENOS AIRES

Programa de arte
para jóvenes

Facultad de Bellas Artes- UNLP

Diag. 78 N° 680

CP 1900 - La Plata

Teléfono: (0221) 4237548 int. 115 y 120

Correo electrónico: plastica@fba.unlp.edu.ar; secyt@fba.edu.ar

Museo provincial de Bellas Artes "Emilio Pettoruti"

Dirección de patrimonio

Instituto Cultural de la Prov. de Buenos Aires

Calle 51 N ° 525

CP 1900 - La Plata

Teléfono: (0221) 4212206 - 4218619

Correo electrónico: musprov@ic.gba.gov.ar

Se trata de una experiencia que trabaja con adolescentes de entre 12 y 18 años que viven en hogares asistenciales, materno infantiles, centros de recepción y contención del partido de La Plata y Gran La Plata, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, judicializados, en conflicto con la ley penal y otros con necesidades educativas especiales.

Desde la Facultad de Bellas Artes de la UNLP se llevó adelante el proyecto de investigación "Arte/ Comunicación / Integración. Nuevos paradigmas de la práctica docente en ámbitos no convencionales. Aportes para la formación de recursos humanos". Uno de sus trabajos de campo es el denominado "Programa de arte para jóvenes" y funciona en relación a la agenda cultural de la Dirección de Artes Visuales de la Dirección de Patrimonio del Instituto Cultural de la Provincia, y en diferentes cátedras del Departamento de Plástica de la Facultad de Bellas Artes.

Con la intención de promover el conocimiento de diferentes culturas y la formación de ciudadanos preparados para vivir en sociedades multiculturales, la actividad que se desarrolla

consiste en la revisión crítica de los presupuestos ideológicos que subyacen y que históricamente legitiman el concepto de Arte y Educación Artística como ineducable o para una cierta "elite".

Al mismo tiempo, propicia el estudio de prácticas artísticas y estrategias didácticas para incluir en dichos espacios culturales a aquellos sujetos que se constituyen en medios sociales desfavorecidos y los sectores dominantes de las sociedades sutilmente explicitan sus fracasos sociales y escolares con argumentos que buscan justificar desde lo ideológico la exclusión, depositando en ellos y en su naturaleza la responsabilidad de su cultura, negando un orden social esencialmente desigual e injusto.

Tres instituciones regladas a partir del programa se interrelacionan: la cárcel, el museo y la Facultad. De esta manera se organizan talleres en los que se desempeña personal del ministerio de Desarrollo Social, ministerio de Salud, docentes e investigadores de la Facultad de Bellas Artes que pertenecen al proyecto de investigación y del Museo provincial de Bellas Artes.

La heterogeneidad en los grupos con los que se trabaja y la diversidad de origen unido a las diferencias de sexo y problemáticas son características inevitables. La concurrencia es variable, nunca es la misma cantidad, ni son los mismos jóvenes. La asistencia al Programa de arte la determina la propia institución con parámetros exógenos a la propia actividad. La asistencia funciona como herramienta de premio y castigo por cosas que ocurren adentro y que el personal penitenciario decide.

Una de las propuestas que se trabajó desde el programa se denominó "Arte con material de desecho". Se entiende por material de desecho cualquier tipo de residuo que es generado a partir de la actividad humana en la sociedad de consumo y que está destinado a ser descartado por no tener un fin útil.

La propuesta del trabajo consiste en demostrar que no existen los residuos, que todo puede reconvertirse e incluso transformarse en belleza. Así, los materiales de desecho, residuos de la sociedad, pueden dejar de ser elementos contaminantes que degradan el paisaje y convertirse en elementos que añaden valor simbólico y estético. La misma implica la toma de decisiones

frente al material de deshecho, descarte y residuo; el reciclado y la resignificación de lo que no sirve para pasar a ser algo nuevo; la obra como hecho creativo a partir de la exploración y selección de materiales de descarte: maderas, telas, cartones, envases, tapas, clavos, alambres, corchos, esponjas, latas, tuercas, tornillos, todo lo que ha sido clasificado como basura, lo que no sirve. Y mediante un proceso de reinterpretación, de resignificación, la posibilidad de otorgar un nuevo sentido, una nueva función. Construir y reconstruirse, armar y armarse. Clase a clase, nacen personajes y objetos modelados que habitaron diferentes contextos en los que se representan historias de vidas previas, vivencias y situaciones paralelas al encierro, unidos a tímidos proyectos de futuro. Talleres que incluyen a los adolescentes y jóvenes desde el arte y la educación artística al testimoniar que el arte se enseña y se aprende y que sólo hay que construir escenarios propicios.

Otra de las propuestas se denominó "Red de arte. Taller de grabado y arte impreso" y los encuentros se realizan cada jueves en el Teatro Argentino de La Plata. Desde su creación, se propuso trabajar el lenguaje plástico visual como campo de conocimiento y estrategia creativa para aprender a imprimir remeras y encontrar una posible salida laboral. Se propusieron técnicas de estarcido y selección de plantillas extraídas de diarios y revistas que permitieran a los jóvenes trabajar técnicamente con el concepto de contorno o siluetas.

El impacto visual no es casual. Un jueves, posteriormente al encuentro en el Teatro y tal como se realiza cuando es una jornada también de taller, el grupo de jóvenes y docentes ingresó a la sede central de la Facultad de Bellas Artes y al atravesar el hall de entrada se encontraron con una manifestación organizada por el centro de estudiantes... banderas con los rostros de Evita y el Che se entremezclaban con la cara de Maradona impresa en remeras, vaqueros y zapatillas de marcas reconocidas, discursaban entre los estudiantes que reclamaban mayor presupuesto. Los chicos y las chicas del programa asombrados veían a algunos estudiantes sentados en el piso otros parados, hablando y pidiendo por igualdad de oportunidades.

Nada fue casual, ni para los chicos del programa, ni para los estudiantes de la Facultad que detuvieron sus charlas para permitirles el paso y quedarse asombrados ante ese irruptivo

ingreso, el de "otros" lejanos en esos ámbitos académicos. Fue el momento del silencio y las miradas. De allí pasaron a las cátedras para seleccionar imágenes. Aparecieron entonces: Evita, el Che y Maradona, entremezclados con escudos de clubes favoritos, y las marcas vistas en el hall de acceso que sellaban la indumentaria y calzado de los estudiantes. Los docentes preguntaron si sabían de quiénes eran esos rostros... y dijeron que no. Sólo reconocieron a Maradona y las marcas deportivas. Se inició entonces otro diálogo.

El arte es político. Es este tipo de diálogo de miradas y conceptos a partir del análisis de obras y algunos otros contenidos visuales o vivencias, lo que se busca promover. La posibilidad de aprender a pensar y comenzar a analizar la realidad de un modo diferente. Como Natalia, alumna del programa, que autogestionó su rol como docente en serigrafía ante sus pares y explicitó durante el encuentro de Jóvenes y Memoria, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria, la experiencia vivida entre la cárcel, el museo y la universidad.

María Verónica Dillon • docente

En los días de encuentro asistimos a paneles y conferencias con la presencia de destacadas personalidades del quehacer educativo y cultural. Destacamos: "Educación Artística como política de Estado", a cargo del doctor Daniel Belinche, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires; "Educación Artística y justicia social", a cargo de la licenciada Ana Moyano, coordinadora de Educación Especial y al señor Claudio Morgado, titular del INADI, y "Los desafíos de la educación del siglo XXI: culturas juveniles", a cargo de la licenciada Mara Brawer, subsecretaria de Equidad y Calidad.

Mientras tanto, los chicos que habían viajado como representantes y expositores de las distintas experiencias desarrollaron talleres plástico/visuales que transitaban de lo individual a lo grupal y cuyo ensamble y obra final se leería como relato colectivo. En paralelo, los docentes participamos del trabajo en comisiones y previamente al plenario de conclusiones hicimos una recorrida por cada uno de los espacios destinados a exponer lo producido. Escuchamos sus voces que relataron la actividad y pudimos observar que la misma homologaba, a través del encastre realizado, la propuesta de una política educativa en Arte con inclusión, equidad y respeto a la diversidad que les permitió integrarse.

RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA

Por la Facultad de Bellas Artes: María Verónica Dillon.

Un nuevo espacio de encuentro,
creación y reflexión

Página web: www.escuelanormalparana.edu.ar

Desde las asignaturas Introducción a las Artes Plásticas, Problemáticas Estéticas I y II,

Plástica, Culturas y Estéticas Contemporáneas, Teatro, Música y Diseño se propuso la exposición de trabajos realizados por los estudiantes en el sitio web teniendo en cuenta los contenidos y temas específicos propuestos por cada profesor para el ciclo lectivo.

Para el año 2008 se consensuó entre los docentes investigar sobre temáticas relacionadas al medio ambiente, drogadicción, alcoholismo, violencia y tabaquismo, con el fin de formular y exponer posiciones, sentimientos y propuestas superadoras que se manifestaron con las posibilidades técnico-gráficas que brinda el arte y las nuevas tecnologías informáticas. En este sentido, en 2009, se desarrolló una videoinstalación sobre la temática de la discriminación.

En una primera etapa, el diseño y realización estuvo a cargo de los profesores responsables, teniendo en cuenta las inquietudes e ideas de los estudiantes, adquiridas oportunamente en distintos trabajos de investigación y análisis sobre Internet, páginas educativas y herramientas informáticas, opinando, aportando y seleccionando información, de acuerdo con sus necesidades e intereses

Los estudiantes de la institución conformaron el núcleo alrededor del cual se generaron las ideas fundamentales de la experiencia. A partir de ese momento se propusieron trabajos en equipo de acuerdo con sus inquietudes sin perder de vista las necesidades del sitio. Cada disciplina, siguiendo sus contenidos y metodologías específicas, trabajó en la elaboración de todo el material de información y producción plástica concreta que se publica en la web.

Como segunda etapa, con el acompañamiento del docente y la supervisión de los autores del proyecto, los estudiantes de los cursos superiores aportaron ideas y bocetos para del diseño gráfico y diagramación general de la página.

El proyecto permitió desarrollar y canalizar el potencial y la capacidad de manejo de las nuevas tecnologías de la comunicación, fortaleciendo el pensamiento crítico y creativo; difundir la producción plástica y de investigación de las materias de lenguajes artísticos; reconocer y relevar el potencial creativo de los estudiantes; intensificar el conocimiento sobre las problemáticas estéticas de los estudiantes y su acercamiento a las ideas de los artistas del medio; considerar la importancia del arte como medio de aproximación a problemáticas socioculturales, para reconocerlas e intentar un principio de solución e incentivar el trabajo grupal e interdisciplinario.

De la evaluación del proyecto se desprende que la página es en gran parte expositiva y en ello se está trabajando para desarrollar una mayor interactividad. Se pretende también que los estudiantes sean quienes actualicen los contenidos. Para ello se amplió la propuesta a la materia Informática, a fin de que puedan abordar contenidos que les permitan acceder a conocimientos básicos de cómo se mantiene actualizada una publicación en Internet.

Existe la intención también de incorporar una sección de opinión de padres y madres y ex alumnos con el fin de profundizar aún más el objetivo de acercar la producción plástica a otros actores de comunidad.

La experiencia generó un gran interés y compromiso de los estudiantes, quienes junto a los docentes trabajaron por fuera del horario de clase para el óptimo desarrollo del proyecto. Asimismo, la incentivación fue tal que la asociación cooperadora y los ex alumnos también se involucraron y colaboraron permanentemente.

La reflexión estética y la formación en los oficios permiten introducir a los estudiantes en un nuevo juicio de valor en relación con el arte y con la imagen de sí mismo como ser único y creador, protagonista de cambios personales y socioculturales. Este proceso permite a los adolescentes descubrir y valorar en la obra propia, de sus pares y de artistas reconocidos, una fuente de conocimientos e instrumentos que los acercan a la comprensión de la realidad sociocultural, en el tiempo y espacio donde les toca desarrollarse y actuar en consecuencia.

Magdalena Dayub • estudiante

Primero que nada quiero resaltar que la experiencia de este Primer Encuentro Nacional Educación Artística fue muy buena, conocí estudiantes de distintas escuelas y lugares del país, con los que pude intercambiar muchas vivencias, comprender sus diversas costumbres y sus particulares formas de expresión, las que conocí a través de las charlas debate que compartimos. Fueron muy interesantes las actividades que allí hicimos. Sobre paneles, cada uno plasmó, expresó de forma artística y simbólica las ideas, experiencias y producción de lo trabajado en el año lectivo como parte de un proyecto escolar, la creación de un espacio virtual de exposición artística. La buena dinámica, la coordinación y la organización de las actividades del encuentro, me hicieron volver a Paraná nutrida de ideas y proyectos para proponer en mi escuela.

RESPONSABLES DE LA EXPERIENCIA

Por la Escuela Normal Superior "José María Torres": Cecilia Schonfeld y Silvestre Fermín Jesús Cerafia.

Ejemplar de distribución gratuita, prohibida su venta.

Este libro se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2011
en Gráfica Pinter, Diógenes Taborda 48/50 Parque Patricios.

Ejemplar de distribución gratuita, prohibida su venta.

Ministerio de
Educación
Presidencia de la Nación

CoNEArt
Coordinación Nacional de Educación Artística

