RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Alvarez, Marina

Trayectorias en la Escuela de Educación Estética N°1 de Berazategui La transversalidad de un concepto y su abordaje

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Alvarez, M., Dabadie, M. (septiembre, 2018). Trayectorias en la Escuela de Educación Estética N°1 de Berazategui La transversalidad de un concepto y su abordaje. Ponencia presentada en las IV Jornadas de Formación Docente. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1999

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar

Universidad Nacional de Quilmes
Roque Sáenz Peña 352 // Bernal
Buenos Aires // Argentina
t.: (+41 11) 4365 7100
f.: (+54 11) 4365 7101
info@unq.edu.ar

Comisión 3: Arte y Educación

Título del trabajo: "Trayectorias en la Escuela de Educación Estética N°1de Berazategui

Autores: Profesora de Artes en Teatro, Marina Alvarez Profesora de Artes en Teatro, Magali Dabadie

Pertenencia Institucional: EEE N°1 Berazategui - Prov. Buenos Aires**Correo electrónico**: alvarezmar77@gmail.com / magadabadie@hotmail.com

Resumen: "Trayectorias en la Escuela de Educación Estética N°1 de Berazategui. La transversalidad de un concepto y su abordaje"

El propósito de la ponencia es compartir la experiencia de trabajo que estamos llevando a cabo en la EEE N°1 de Berazategui, región IV, en el presente ciclo lectivo.

Esta experiencia parte de la necesidad de empezar a trazar y proyectar la trayectoria de los estudiantes desde su ingreso a Estetica Infantil hasta su egreso luego del tercer nivel de los Talleres para Adolescentes. Los tres niveles que la conforman funcionan desde 2017.

Al ser esta la única escuela de Estética de la Región, (Berazategui, Quilmes, F. Varela) y tener apenas cuatro años, los siguientes interrogantes interpelan nuestra labor: ¿Qué debería aprender un /una niño/a en su formación dentro de una institución de estas características? ¿Cuál es la diferencia con la propuesta de la escuela formal ? ¿Cuál sería la identidad de la escuela que se va construyendo? ¿Cuál sería el nexo entre los dos niveles (Niñxs y adolescentes) de la EEE? ¿Cómo sería la progresión y profundización en cada lenguaje?

Recuperando los aspectos organizativos iniciales y fundacionales de la experiencia se narra cómo se aprovecharon los espacios institucionales, las primeras reuniones plenarias para delinear los ejes temáticos comunes a todas las áreas y niveles, las propuestas de cada docente en función de su formación y su propia mirada, entre otras. Finalmente, cómo se decidió que el Romanticismo sea el concepto común a todas las áreas y niveles.

La ponencia se centra en la experiencia del área de teatro. A lo largo del relato compartimos cómo estamos abordando este concepto en las aulas de la escuela; a dónde queremos llegar en este recorrido, qué aspectos del romanticismo exploramos, qué tipo de actividades se planifican según los diferentes niveles.

Palabras clave: Expresión dramática;Trayectoria; Romanticismo; Abordaje

Experiencias de trabajo en los distintos niveles de la EEE N°1 de Berazategui:

Introducción

El 27 de octubre de 2014 abre sus puertas la Escuela de Educación Estética N°1 de la Región IV. (Quilmes, F. Varela, Berazategui), con sus cuatro áreas: Expresión corporal, Iniciación a la literatura, Plástica Tridimensional y Expresión dramática. En ese entonces se inscribieron niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Durante el primer año, en estos espacios comenzamos a desarrollar la práctica en parejas pedagógicas. Cada uno en su espacio curricular pero compartiendo un proyecto. A saber: Expresión Dramática e Iniciación a la Literaturas, con la temática "Piratas", Expresión Corporal y Plástica Tridimensional, con la temática "El Cuerpo Humano".

En 2015, participamos por primera vez en la muestra distrital de Arte. Las horas institucionales fueron el lugar de debate: ¿Qué era lo que queríamos mostrar? ¿Irían todos los grupos? ¿Mostrar un proceso de trabajo o un producto? ¿Una "obrita de teatro"? ¿Algo "lindo"?

Entre idas y venidas de pensar y discutir lo que para cada unx de nosotrxs, como profesorxs, significaba el hecho de mostrar y para qué se hacía, elegimos compartir lo que sucedía en la escuela en cada clase. Niñxs jugando con y a través del arte, creando de manera sensible, experimentando el ensayo como una instancia para seguir pensando.

Trabajamos de manera conjunta todos los lenguajes. Elegimos a Antonio Berni y su Juanito Laguna, para que cada área indague en la historia del artista, en las obras, en los personajes de sus cuadros.

Se inventaron poemas y se grabaron mezclados con la música que se usaría para la intervención. Se confeccionaron autos y mariposas como parte de la escenografía. Le dimos vida a los personajes, hubo muchxs Juanitos y Juanitas que formaron parte de la intervención artística. Más de 70 chicxs en escena. (Imágenes y Videos)

La escuela siguió creciendo. Desde el 2017 se crea el turno vespertino con talleres optativos para adolescentes: Teatro, música, danza.

Esta vez el espacio compartido por todas las áreas fue la muestra anual, pero desde diferentes ejes temáticos. Estetica infantil: El Oriente. Talleres de adolescentes: teatro: Sueño de una noche de Verano; danza y música: muestra de producciones realizadas a lo largo del año.

Llegando al 2018, frente a la incorporación de nuevos talleres (Artes del fuego, danza teatro y ensamble de cuerdas) nos encontramos frente a nuevos interrogantes.

La trayectoria de lxs niñxs y Jóvenes en la EEE.

¿Qué debería aprender un sujeto en una Escuela de Estética? ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje formal y no formal dentro de la oferta oficial?

Estas preguntas nos llevaron, ante todo, a indagar sobre el concepto de Estética y su abordaje en los diferentes niveles y lenguajes dentro de la EEE.

Podríamos afirmar que la estética(...)cubre el vasto campo de la representación sensible de la experiencia humana(...) a través de la representación sensible, el ser humano tiene una imagen de sí, toma conciencia de sí: se ve. Debemos aclarar

que la Estética no estudia todo tipo de representación sensible de la experiencia humana sino aquella que la obra de arte concreta. (...)

La belleza ha perdido el rol protagónico que ha tenido en otros momentos, eclipsada en los últimos tiempos por el impacto operado en las obras de arte, principalmente en las de tipo conceptual (...) En muchos de los nuevos productos artísticos la sensación ha dejado de ser el principal cauce de una experiencia que, ante todo echa raíces en el concepto" (Oliveras[1] , 2018, p.21 a 23).

Se presentó, entonces, la cuestión de la sensación y el concepto. Necesitábamos un eje temático, un concepto. De manera consensuada, a partir de algunas reseñas históricas que leímos, durante las plenarias del mes de febrero, definimos que el eje sería el Romanticismo,

¿Por qué? No sabemos bien, quizás por el momento histórico que nos toca atravesar, quizás por las ideas previas que cada uno traía desde su lenguaje, o quizás porque encontramos definiciones como éstas: "El Romanticismo es un movimiento revolucionario que defiende la fantasía y la imaginación. Abarca la primera mitad del siglo XIX, que es una etapa de fuertes tensiones políticas; los conservadores defienden sus privilegios pero los liberales luchan por suprimirlos, los católicos se defienden frente a las ideas de los librepensadores, la clase obrera desencadena movimientos de protesta... (...)" (Bena, Carmen, s,f.)

Desde ahí la siguiente pregunta fue ¿Qué del Romanticismo trabajaríamos tanto con lxs niñxs como con lxs jóvenes? ¿Autores, artistas, temáticas? ¿Qué características del Romanticismo? Comenzamos a buscar información, releer textos abordados tiempo atrás durante la trayectoria en la formación artística de cada uno de nosotrxs y realizamos una lista con características, y ejes temáticos para abordar las actividades en torno al concepto. Estos debían ser lo más abarcativos posibles como para que todos los lenguajes pudieran desarrollarlos. A continuación un listado de lo que acordamos:

Preponderancia de los sentimientos por sobre la razón.

<u>Ejercicio extremo de la libertad (individual y material, libertad absoluta para crear)</u>

- El surgimiento del "Artista", genio loco liberado de las reglas.
- Gusto por la noche y los misterios.
- Lo maravilloso y lo fantástico.
- <u>Mirada hacia la naturaleza</u>.
- Opuestos. Contradicción.
- Idea trágica de la vida. El amor trasciende a la vida
- Valoración de lo popular.

---

1 Elena Oliveras es profesora en Filosofía por la Universidad de Nacional del Nordeste y doctora en Estética por la Universidad de París. Profesora Emérita de la Universidad del Salvador, se desempeño como asociada de la cátedra Estética en la facultad de Filosofía y Letras en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la academia Nacional de Bellas Artes, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de críticos de Arte y de la Asociación Internacional de críticos de Arte.

Interés por temáticas locales.

Con respecto al lenguaje teatral específicamente:

La idea de “caja italiana”, la ilusión de la 4ta pared.

• Escenografía tridimensional

• Importancia de la figura del director.

• Creación de “climas”. La sensación de veracidad. Realismo

• Aspectos psicológicos del personaje

Ya teníamos el concepto y una idea general de los ejes temáticos y recursos que utilizaríamos en este proceso dialéctico de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien:

¿Cómo abordar el mismo concepto en los diferentes niveles de la EEE?

En este espacio compartiremos actividades y secuencias didácticas que se abordaron y se están abordando hoy en la EEE en los espacios de Expresión Dramática (estética infantil) y Proyecto de Producción en Teatro (talleres para adolescentes).

Expresión dramática:

En el nivel primario de la EEE fue consensuada por todos los lenguajes, el abordaje del tema “Opuestos” para ir acercándonos a las ideas del Romanticismo.

Cada grupo trabaja diferentes propuestas acordes a las características, conformación y trayectoria.

El grupo de lxs más pequeñxs, (6/7 años) recorren esta temática, comenzando por los colores;¸imaginando diferentes situaciones a partir de telas (ríos rojos en donde los malos cargan su fuerza, ríos azules para los buenos): El cuerpo en el espacio de la ficción.

Armado y desarmado de entornos con distintos recursos (telas, cartones, cajas) Se suma luego, el texto literario “El pueblo que no quería ser gris” de Beatriz Dourmerc. Desde donde se ponen en juego distintos roles, conocidos e imaginados; armando así el espacio de acción con cajas y telas, sumandole roles que surgen del propio juego teatral. Lxs niñxs entrando y saliendo, explorando vestuario, proponiendo cambios de roles. Los “Opuestos” que están en el castillo con órdenes y prohibiciones contra un pueblo con magos y hadas que quieren ser libres, creando distintas situaciones dramáticas que se arman y desarman en una acción colectiva.

Con lxs niñxs de 8 a 10 años el camino de los “Opuestos” comienza por el sonido y el silencio, con la exploración de distintos instrumentos y objetos, para crear una secuencia sonora. Se trabaja en sub-grupos, cada uno de ellos elabora esa secuencia y detrás del telón la comparten al resto de lxs compañerxs; que desde el rol de espectador pondrán en palabras, sensaciones de aquello que han oído.

El sonido/silencio da lugar al día/noche y sueño/realidad. Planteando asi distintas situaciones dramáticas que sucederán, con la exploración de los soportes anteriormente nombrados para la improvisación.

Este grupo trabajará un acercamiento al texto dramático, con una obra sencilla de Adela Basch “Juana, la intrépida capitana”.

Proyecto de producción en teatro:

En este espacio la idea es llegar a la producción de un texto espectacular. El año anterior (2017) trabajamos en torno a la historia de “Sueño de una noche de verano”. Al no contar con el tiempo necesario en la clase, se propuso leer el texto dramático por fuera de este espacio como así también ver la película “El sueño de una noche de verano” (1999) de Michael Hoffman. A partir de esta aproximación, lo que los estudiantes construyeron fueron los sucesos de esta historia, partiendo de improvisaciones estructuradas.

La propuesta este año es tomar “El Gigante Amapolas” de Juan Bautista Alberdi, para el 1° nivel y “Fausto”, para el 2°. Mi propósito es incorporar parte del texto dramático puro en algunas escenas de “Fausto”. Aún estamos definiendo si utilizaremos la versión de Marlowe o la de Goethe. Ya descartamos la de Estanislao del Campo. En cuanto al “Gigante…” se trabajará con una dinámica similar a la del año pasado, en torno a la improvisación de sucesos partiendo de temas, lugares y roles.

Durante los primeros encuentros la propuesta era comenzar a construir los “universos” de cada texto dramático a partir de actividades enfocadas en los roles, circunstancias, lugares y temáticas, del Romanticismo en general y de cada texto espectacular en particular.

1° nivel: Actividades de disponibilidad bajo la temática de opuestos: Caminatas, desplazamientos, detenciones. Movimiento y quietud. La observación de los pares. Lo común y lo distinto. La mirada abierta. Ver y mirar. El desplazamiento individual, de a pares, de a cuatro y colectivo. Registrar los encuentros y desencuentros.

Idear y organizar improvisaciones a partir de las sensaciones, y situaciones transitadas durante la disponibilidad.

Fue así que surgieron roles de villanos y virtuosos, ángeles y demonios, el culto y el ignorante, el monstruo y la bella, el libre y el oprimido.

Estos roles iban necesitando espacios para desarrollarse. La propuesta fue construir espacios donde estos roles habiten. Lxs jóvenes construyeron espacios de acción con altos grados de teatralidad, utilizando telas, tubos de cartón, cartones. Estos lugares ocupaban distintos niveles espaciales. Los diferentes sub-grupos se aferraban mucho a esos territorios construidos. No querían compartirlos con otros grupos. Con asombro vi como aparecían, naturalmente, las circunstancias dadas en el texto dramático “El Gigante Amapolas”: dos ejércitos disputando un territorio (con todo lo que esto implica). Más aún me sorprendió observar que en uno de los espacios había una construcción antropomorfa. Una especie de poste con “peluca” de papel crepe que se situaba erguida en el centro del espacio de acción. El “universo” se va construyendo, pensé entonces. Cabe destacar que lxs jóvenes del 1° nivel aún no han leído la obra dramática.

Actualmente estamos explorando las características corporales y los diferentes tipos de desplazamientos en función de las características de los personajes de la obra de J. B. Alberdi. Cómo son las acciones que estos cuerpos pueden realizar. ¿Cómo es atacar atado a otro? ¿Cómo me desplazo por un campo de batalla, pegado a la espalda de un compañero? ¿Cómo logramos llegar a un objetivo atravesando obstáculos con diferentes partes del cuerpo atadas a otros? Surge la necesidad del registro del otro, del desarrollo de la atención, del uso de la energía necesaria, ni más ni menos. Vamos andando el camino del Romanticismo paso a paso. La planificación y el desarrollo de las actividades van preparando el terreno. El “universo” está en marcha.

Respecto al 2° año la propuesta fue más directa. Al haber venido de la experiencia del año pasado, lxs jóvenes llegan con la expectativa de encarar cuanto antes los ensayos para la “obra de este año” . Es así que en el primer encuentro planteé que el concepto era el Romanticismo y proyecté un Video (https://www.youtube.com/watch?v=r6WvI6evcNI) realizado por jóvenes españoles (de la edad de ellos, aproximadamente) como para que tengan una noción del concepto a trabajar desde un lugar más descontracturado y cercano. Otra cosa que me interesaba conocer era sus saberes previos y sus ideas respecto al romanticismo. Para ello la propuesta fue jugar un Tutti Frutti. Los casilleros a completar fueron: ¿Qué es ser Romántico?/ Situación romántica/ Sentimiento romántico/ Objeto romántico/ Lugar romántico.

Comparto algunas respuestas:

Ser romántico es ser: Irónico. Ininterrumpible. Cariñoso. Enamorados. Limpio. La chica perfecta. Lento. Lamentoso

Situación romántica: Indígenas enamorados. Isla desierta con el amor de tu vida. Cine y pochoclos. Agarrados de la mano. Electrónica. Estar en la estación con el chico o la chica perfectx. Estación de tren a primera vista. Bailando juntos. Laguna con luna llena. Lluvia Sentimiento romántico: Ilusión. Locura. Enamoramiento.

Objeto romántico: Infusión. Ilo rojo. Licor de dulce de leche. Lengua. Lienzo. Elefante de peluche. Sweater de lana,

Lugar: Isla. Lo que te puedas imaginar. Lago. Losa. La Salada. Estación de trenes. Espacio lindo.

La actividad mostró que la idea de lxs jóvenes acerca del romanticismo era bastante marketinera, pero que aún existían puntos de encuentro entre sus ideas previas y lo que me proponía trabajar. Habría que arrancar desde la deconstrucción de un concepto para construir el “universo” del Fausto: creencias de la época, valores, baluartes, etc

Se plantearon actividades de disponibilidad que proponían la exploración de roles opuestos, de corporalidades opuestas. Se propusieron temas para las improvisaciones relacionados con el texto dramático así como “El Pacto”, “La libertad absoluta”, “El poder absoluto”. Se incorporaron elementos del ambiente científico, del ambiente natural, elementos fantásticos. En los últimos encuentros se realizaron prácticas básicas de esgrima de bastones, trabajando la precisión y la alineación corporal y la proyección del cuerpo y de la voz.

Se propone intensamente, en cada encuentro, el desarrollo de la atención y el registro del otro. La mirada abierta, el contacto visual con el/los otro/s es el núcleo de la propuesta de acción. Es por eso que naturalmente las acciones son transformadoras del entorno. Lxs jóvenes, adolescentes, “genixs locxs”, se encuentran transitando este territorio de emociones intensamente, se enojan, se frustran, se ríen, se tientan de risa, se sorprenden con sus logros, se felicitan, se potencian...Uno acompaña y se maravilla cuando, luego de atravesar semejante torbellino de emociones, reflexionan, son críticos, relacionan lo que vemos en teatro con lo que ven en la escuela en historia o en literatura. Cuentan que van a las bibliotecas de la escuela o consultan a otros docentes que se sorprenden cuando piden “El Fausto”, o información a cerca de Romanticismo. Se están dando cuenta que están aprendiendo y se los ve orgullosos.

Conclusión:

Comenzamos a escribir pensando la práctica, con la necesidad de vernos y reconocernos en estas palabras, en estos relatos de experiencias compartidas. Permanentemente nos formulamos preguntas, eso es lo que nos mueve, lo que nos impulsa. ¿Que debería aprender un sujeto que transita por la EEE? ¿Estéticas? ¿Qué es una estética? Las respuestas no llegan en forma única, cerrada: tiene que aprender esto, esto otro y también aquello. La respuesta tal vez nos la dé el tiempo, la dinámica de trabajo, cada encuentro compartido con lxs niñxs, con los jóvenes y con nuestros colegas. Entonces tal vez lo que podemos ofrecer hoy como respuesta es que lo que debería aprender un sujeto en la EEE es a hacerse preguntas, a compartir esas inquietudes con otros, a construir colectivamente caminos posibles que conduzcan a respuestas posibles. Que, a su vez, estos caminos nos lleven a nuevas preguntas. Tal vez, lo que deberíamos es aprender a aprender en la EEE. Y aquí encontramos otra posible respuesta en cuanto a la diferencia entre la propuesta de enseñanza y aprendizaje en el ámbito formal e informal. Los caminos del aprendizaje que transitamos en la EEE parte de la construcción colectiva, desde lo significativo y reflexivo,de la relación entre contenidos, conceptos y lenguajes. Este camino va construyendo pensamiento crítico. Quizá la meta de la trayectoria en la EEE sea la posibilidad de generar libertad de pensamiento. Por suerte en este camino no estamos solas. Están lxs colegas, lxs niñxs y jóvenes que asisten a la EEE, sus familias. Entonces, este es un camino que se disfruta porque es camino compartido.

Si volvemos sobre la definición de Romanticismo, que nos motivó a elegir este concepto, en donde se plantea la defensa de la imaginación y la fantasía, la idea de la libertad para crear y la lucha contra las injusticias, estaremos hablando sin lugar a dudas, de nuestro rol como docentes hoy. En escuelas públicas con edificios que se desploman, con calles de barro que hacen el ingreso imposible, preparando meriendas de mate cocido y pan (en el mejor de los casos), cuidando a cada pibx como propix, trabajando en condiciones no dignas, viendo como se precarizan nuestras condiciones laborales... Estamos ahí, tejiendo con hilos imaginarios para que suceda el teatro. ¿Y qué es que suceda el teatro dentro de una escuela? Quizás sea hacer lugar dentro de un salón, corriendo bancos y sillas, planteando un juego cuando lxs niñxs inevitablemente se tiran a ese espacio vacío para habitarlo de las mil formas que puedan, en menos de un minuto (cuando aún no se planteó la consigna), o quizás sea ese pibe que nos mira pensativo armando una pregunta, sin sacarnos los ojos de encima, intentado utilizar los conceptos aprendidos. Quizá sea cuando nos emocionamos al sentir que si nos corremos de la clase, esta sigue su curso, porque hay directores, actores…

El teatro promueve dentro de las instituciones educativas, regidas por la razón, por lo medible y cuantificable, el ejercicio de la libertad; difícil de llevar, porque es ruidosa, contestataria, la opinión del otro vale, la voz del otro vale, el otro que también soy yo…

El teatro en las escuelas reconcilia a ese sujeto partido entre alma y cuerpo, escindido entre la razón y el sentimiento, el actor piensa haciendo. Entonces, quizá, dados los tiempos que corren, que suceda teatro dentro de las escuelas públicas sea un acto revolucionario, porque es un acontecimiento colectivo de pensamiento. Un acontecimiento de pensamiento en escuelas públicas formales e informales donde nos caemos y levantamos en cada encuentro.

BIBLIOGRAFÍA

-Alberdi, Juan Bautista, El Gigante Amapolas, en Antología de obras de teatro argentino, tomo3 (1839-1842), Buenos Aires; Instituto Nacional del Teatro, 2007

-Bena, Carmen, Historia del romanticismo VI: El Romanticismo, en Red Teatral.

http://www.redteatral.net/noticias-historia-del-teatro-vi--el-romanticismo-370

-Dourmerc,Beatriz El pueblo que no quería ser gris,

-Marlowe, Christopher, Fausto, La Plata: Terramar, 2006

-Oliveras, Elena, Estética, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Emecé, 2018

-Dubatti, Jorge, Historia del actor: De la escena clásica la presente, Buenos Aires; Colihue, 2008

-Castagnino, Raúl , Teatro Argentino Premoreirista, Buenos Aires; Clasicos Hispanoamericanos Plus Ultra, 1969

-Castagnino, Raúl, El circo Criollo, Buenos Aires, Clásicos Hispanoamericanos Plus Ultra, 1969

-Dirección General de Cultura y Educación. Diseño Curricular para la Educación Primaria. Primer y Segundo Ciclo - 1a ed. - La Plata: Dir. General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2008.

-Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires / Diseño Curricular para la Educación Secundaria: Marco General para el Ciclo Superior / coordinado por Claudia Bracchi. -1a ed.- La Plata, 2010.

-Diseño Curricular Secundaria 6° año- Orientacion Arte Teatro: Proyecto de producción en teatro

-Cuadernos de Lineamientos Curriculares ESI

- Documento de Trabajo 3: Destinado a docentes de Escuelas de Educación Estética. Dirección de Educación Artística Provincia de Buenos Aires