

CAPÍTULO 10

Revelar la mirada

Maridée Vale, Pilar Marchiano, Valeria González, María Amigorena, Luisa Irrazábal y Roberto Pérez Escalá

Introducción

Solo se puede amar y respetar lo que se conoce, por lo tanto desde el Área de Plástica se trata de visibilizar de qué manera se pone en contacto a los niños y a las niñas de nuestra escuela con la naturaleza, la igualdad de género, la participación social y diversas manifestaciones artísticas y culturales.

La formación plástico-visual representa una experiencia de acción y reflexión, un bagaje cultural y una posibilidad de interacción social. Formar a las y los estudiantes en una educación global es concebir el aprendizaje como modos de mirar y modos de pensar la comunicación visual, cuyo lenguaje debe ser conocido e interpretado.

Las artes visuales configuran un fenómeno vasto que se aborda como hecho estético, expresivo y comunicativo, como signo, como artefacto de cultura infantil, como conducta evolutiva y como una combinación de diferentes perspectivas, construyendo un sentido expresivo, constructivo- lingüístico y productivo. Así, el espacio Artes Visuales debe buscar no solo el desarrollo de la expresividad del mundo interno, sino que debe posibilitar la alfabetización visual que permita proporcionar un sentido a la construcción de las imágenes.

Plástica un proyecto anual

En este capítulo se comparte la experiencia del proyecto anual del Área Artística-Plástica de la Escuela Graduada Joaquín V. González (UNLP), durante el año 2019 específicamente. El proyecto consiste en la elección de un tema relacionado con la *diversidad*, que se desarrolla en cada nivel educativo a lo largo de todo el ciclo lectivo, a partir de la planificación de distintas actividades y/o propuestas artísticas. El mismo concluye con una producción colectiva de trabajos que se exponen en nuestra Pequeña Galería de Arte.

La Pequeña Galería de Arte fue creada en el año 2004, en el Hall de entrada principal del establecimiento, con el fin de aprender a mirar las cualidades estéticas y expresivas de los

objetos, disfrutar, conocer y estar informados e informadas del mundo en que vivimos. De este modo, este espacio proporciona un ejercicio de observación, un lugar donde encontrar frecuentemente imágenes para cultivar la percepción y empezar a desarrollar, entonces, una sensibilidad estética.

Es así, que esta Pequeña Galería se constituye como el inicio de los proyectos y exposiciones efectuados en la escuela: un punto de partida a nuevas iniciativas y experiencias. Hoy en día, la Galería es usada, principalmente, para exhibir las producciones que se hacen en los diferentes años y grados durante las clases de Plástica, para conmemorar alguna efeméride y, por supuesto, para montar a fin de año la exposición correspondiente al Proyecto anual del área.

En el Proyecto anual de plástica, el trabajo colectivo no solo ocurre entre estudiantes, sino también entre docentes y entre integrantes de la escuela. Por un lado, cuando alumnos y alumnas saben que van a producir para un proyecto colectivo que engloba a toda la escuela y que, además, será expuesto al final de la cursada —es decir, que tanto compañeros y compañeras, docentes como familias lo verán—, se comprometen y se entusiasman con el trabajo. Por otro lado, los y las docentes de Plástica trabajan colectivamente en la planificación, ejecución, organización y montaje de la exposición, lo cual los une y retroalimenta el esfuerzo, el compromiso y el interés por la tarea compartida. Asimismo la escuela también participa de este trabajo colectivo ya sea mediante el apoyo o la participación de docentes y de no docentes.

En la materia Plástica trabajamos la ESI, principalmente, desde la noción de diversidad, y cómo esta puede ser conceptualizada en imágenes. Comprendemos a lo visual como un lenguaje en el cual tanto la materialidad, la escala, la composición, las formas, las texturas como la paleta cromática son portadores de sentido: pueden construir o reforzar estereotipos o deconstruirlos. A través del arte podemos deconstruirlos, y es en este aspecto en el cual ahonda nuestro proyecto.

Proyectos, trayectos y experiencias

A continuación, presentamos brevemente los proyectos anuales de Plástica, que se desarrollaron desde 2016 hasta 2018. En ellos se observa una profundización de la labor sobre el tema de la diversidad, así como también la variedad de propuestas artísticas por grado y el montaje de cada exposición. También reflexionamos acerca de los trabajos, en los que han entrado en juego dinámicas de producción donde la materialidad de los proyectos ha sido estructural en su conformación. Las experiencias que destacamos se enuncian a continuación.

En el año 2016 trabajamos en un proyecto de máscaras al que llamamos *El abordaje de la diversidad y la inclusión*, en el cual la diversidad y la inclusión fueron conceptos constantes en la reflexión. Tanto en la planificación del proyecto como durante las clases, hablamos de educación inclusiva explicando qué significaba ser iguales en la diversidad. El resultado fueron máscaras

de diversos colores, diversas formas (geométricas u orgánicas), diversos rasgos faciales y peinados [Imagen 1].

El proyecto de plástica del año 2017 se tituló *Manos a la Obra. La diversidad en tus manos* y se constituyó como una exposición que contenía dibujos de manos creadas por todo el colectivo escolar: tanto de cada estudiante de la escuela como también de docentes, no docentes y directivos [Imagen 2].

Las figuras de las manos, intervenidas a partir de consignas que proponían expresar la subjetividad, se distribuyeron a modo de ramas, basado en el *Árbol de la Vida* de Gustav Klimt, quien recoge en ese árbol la trayectoria vital del ser humano como un intrincado camino con múltiples intersecciones, una sucesión de anhelos, que en ocasiones se ven realizados y que definen la dirección que toma. Los diversos caminos de la vida en la diversidad de las manos que lo conforman, fomenta el respeto a lo diverso.

El texto curatorial incluía una frase de Umberto Eco que decía “La belleza del universo no es solo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad”, y la muestra estuvo acompañada por la canción de Marta Gómez “Manos de Mujeres”.

Podemos entonces concluir, que forjamos lazos entre diferentes actores de la escuela y que, a su vez, los contenidos que se trabajaron en el aula con cada grupo, se relacionaron con la diversidad, y por lo tanto, con la ESI.

Estos trabajos anteriores nos sirvieron de impulso para ejecutar un proyecto más ambicioso en el año 2018 que se denominó *La diversidad en lo común*. Trató la diversidad de las corporalidades a través de la representación de siluetas en diferentes posiciones y en diferentes tamaños que fueron intervenidas de diversas maneras —con diferentes texturas (visuales y táctiles), grafismos, colores, materiales—. Para su producción, primero se reflexionó en clase acerca de los cuerpos representados en las obras de arte, en los medios de comunicación y en las redes sociales, con el objetivo de ejercitar una mirada más crítica, o más bien atenta, que posibilite la liberación de los estereotipos impuestos sobre los cuerpos y valorizar la diversidad.

En las paredes y pasillos se montaron siluetas bidimensionales realizadas a escala humana e intervenidas por los alumnos y alumnas tanto de Nivel Inicial [Figura 3] como Primario; del techo se colgaron pequeñas figuras tridimensionales hechas a partir de estructura de alambre; en el piso se apoyaron dos grandes siluetas escultóricas de telgopor recubiertas con dibujos de 10x10 cm de diversas figuras humanas realizadas por los niños y niñas de la escuela [Imagen 4].

Estas dos siluetas escultóricas recubiertas de dibujos fueron presentadas en la 5ª Bienal Universitaria de Arte y Cultura de la UNLP, para mostrar a la comunidad cómo trabajamos la ESI en las clases de plástica: a partir de un enfoque crítico que pretende reflexionar sobre la cultura visual actual, rastreando continuidades y rupturas.

Imagen 1

Exposición El abordaje de la diversidad y la inclusión, en la Pequeña Galería de Arte, Escuela Graduada Joaquín V. González, UNLP, 2016¹

Imagen 2

Exposición Manos a la Obra. La diversidad en tus manos en la Pequeña Galería de Arte, Escuela Graduada Joaquín V. González, UNLP, 2017

¹ Las imágenes presentadas fueron realizadas por alumnos y alumnas de los profesores de Plástica, autores de este capítulo, y presentadas en la Pequeña Galería de Arte del Nivel Primario y en el Hall de Nivel Inicial, Escuela Graduada Joaquín V. González, UNLP. Las fotografías fueron tomadas por los profesores de Plástica.

Imagen 3

Exposición La diversidad en lo común en la Pequeña Galería de Arte y en el Pasillo de nivel inicial, Escuela Graduada Joaquín V. González, UNLP, 2018

Imagen 4

Exposición La diversidad en lo común en el Centro de Arte de la UNLP, en el marco de la 5.ª Bienal Universitaria de Arte y Cultura de la UNLP

ESI en Educación artística - Plástica

El presente formaliza un encuentro. Es aquí donde surge y se constituye como la sistematización de experiencias y reflexiones acerca del proyecto anual en el marco de un trabajo que se viene realizando desde 2016 —enmarcado en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), Ley N.º 26150— de la materia Plástica perteneciente al Área Artística de la Escuela Graduada Joaquín V. González de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Pretende iniciar una búsqueda conjunta

en investigaciones desde el lugar de la producción artística, tomando referencias de nuestro campo específico de conocimiento, y fortaleciendo los nexos en el abordaje de las propuestas. A partir de las proposiciones planteadas por los y las docentes, las producciones de los y las estudiantes —tanto del nivel inicial como del nivel primario— apelan al análisis y a la concientización acerca de la desigualdad de género existente, de la importancia de la ruptura de los estereotipos, de la riqueza que existe en la diversidad y de la educación como la principal herramienta para lograr la equidad. El objetivo de nuestra participación en este libro es la visibilización del trabajo en las aulas como también el esfuerzo, el compromiso y el interés de toda la comunidad educativa.

La ESI como propuesta para reflexionar y transformar prácticas escolares, como derecho y desafío dentro del área fue abordada en los dos niveles de la escuela, bajo la premisa de la diversidad y la inclusión, sobre su respeto y valoración, sobre el análisis y la concientización acerca de la desigualdad de género existente y sobre la importancia de la ruptura de los estereotipos.

En este sentido, ponemos foco en promover, desde la educación artística, una sociedad inclusiva que respete la diversidad de corporalidades sin patrones. De esta manera se estimula la mirada crítica de los y las estudiantes ante las imágenes de los cuerpos hegemónicos que circulan en los medios de comunicación, las redes sociales y que también se representan en las obras de arte. Como punto de partida para implementar este proyecto, tuvimos en cuenta la Ley N.° 26150, los *Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral* (Ministerio de Educación de la Nación, 2008) en cada nivel de la enseñanza y la Serie *Cuadernos de ESI* (Marina, 2009, 2010) tanto del nivel inicial como del nivel primario.

Miradas singulares, trayectos plurales

Proyecto anual /Año 2019

La recepción positiva del proyecto *La diversidad en lo común*, por parte de la comunidad educativa, nos sirvió como impulso para seguir profundizando en el proyecto y realizar *Miradas singulares, trayectos plurales* en el año 2019.

Este año, el foco estuvo en la distinción entre el ver y el mirar, comprendiendo la importancia que tiene este último en la enseñanza de las artes visuales, y en la enseñanza en general. “Educar la mirada, será aprender a ser conscientes y a estar atentos. Se trata de comprender mejor”. (Dussel, 2014, p. 11). En este sentido, Evelyn Arizpe y Morag Styles, piensan que “e-ducuar la mirada no es alcanzar una mirada liberada o crítica, en tanto algo ya hecho, sino liberar nuestra propia mirada. No se trata de lograr mayor conciencia o de estar más alerta sino de volvernos atentos, de prestar atención” (2004, p. 296).

El proyecto buscaba que cada alumno y alumna liberara su propia mirada y que expresara su singularidad a través de una producción plástica. Es decir, abordaba las diversas maneras de mirar un objeto o una realidad, desafiando los puntos de vista habituales, combatiendo estereotipos, favoreciendo la multiplicidad de observaciones y tomando a la mirada como identidad visual desde sus posibilidades expresivo-comunicativas.

Las secuencias didácticas fueron diferentes, ya que, además de participar los dos niveles de la escuela, en cada ciclo e incluso en cada grado se llevaron a cabo propuestas distintas basadas en el concepto de la mirada. En estas hubo un gran componente lúdico, por considerar al juego como uno de los modos fundamentales de aprender y de aproximarse a los conocimientos.

Es así, que una de las propuestas en el primer ciclo fue la realización de un juego con dados: primero, los alumnos y las alumnas pintaron cajas y les pusieron en cada cara, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis ojos, dibujados y recortados por ellos y ellas. Luego, los dados se colocaron sobre una alfombra, que también presentaba motivos de ojos, y durante los recreos los y las estudiantes jugaban con ellos. Uno de los juegos se llamaba *Pintar casilleros*, y requería de: un dado con ojos, lápices de colores y una tabla de veinte casilleros (impresa y dejada en una mesita adyacente). Podían participar cuatro jugadores por turno, cada jugador lanzaba el dado y pintaba tantos casilleros como se indicaba. Ganaba quién pintaba más casilleros. Otro de los juegos se llamaba *Dados y dedos* y se necesitaba también de un dado con ojos, podían participar 2 o más jugadores. Cada uno hacía una apuesta, indicaba una cantidad (entre uno y seis) con los dedos de la mano. Luego lanzaba el dado y se observaba como caía el mismo. Ganaba el jugador que acertara la cantidad exacta. Se jugaba en varias rondas, dando la posibilidad a que todos y todas pudieran ganar [Imágenes 5 y 6].

Así mismo, en el primer ciclo del Nivel Primario se propuso dibujar un ojo gigante sobre cartón y dentro del iris hacer aquello que estaría viendo cada niño o niña [Imagen 7]. De esta manera, tanto a través de aquello que se decidía representar como a través de la elección del encuadre, cada estudiante expresaba su propio modo de mirar. Estos ojos luego fueron montados colgando del techo, y otros fueron usados para realizar la alfombra sobre la cual se disponían los dados [Imagen 5]. También, ya en el segundo ciclo, algunas de las secuencias didácticas propusieron abordar la diversidad desde el trabajo con los elementos plásticos, haciendo ojos de diferentes formas, diferentes colores y elementos, y también conformar y construir con los dibujos realizados libros objeto [Imágenes 8 y 9].

Para abordar otro ejemplo, en el Nivel Inicial, cada alumno o alumna creaba junto con su familia su propio ojo, que podía ser real o fantástico; de este modo, plasmaban subjetividades jugando con la imaginación. Se utilizó cualquier tipo de material, desde papeles hasta hilos, lentejuelas o pintura. Como soporte se utilizaron trapos de piso, que luego se unieron para construir un gran mural con todas las producciones realizadas [Imagen 5].

De este modo, en la exposición de fin de año hubo múltiples miradas plasmadas en diferentes materialidades, formas, paletas cromáticas, texturas y dispositivos. Como bien dice Henri Cartier-Bresson a quien le gustaba definirse como alguien visual: “Observo, observo, observo. Comprendo a través de los ojos” (2014, p. 7). Con el objetivo de poner en palabras esta búsqueda, escribimos el siguiente texto curatorial:

La importancia de Mirar
“El niño mira e identifica antes de hablar”

John Berger, MODOS DE VER

La mirada es su primer acercamiento al mundo. Si pensamos que los ojos son como cristales, en ellos podemos observar lo que cada persona piensa e imagina sobre aquello que mira. Cada mirada es única y cada una tiene un modo de mirar.

Miramos con los ojos, con la cabeza, con las manos, con el corazón, con la imaginación, con nuestros trayectos, con los ojos cerrados...

Al mirarnos mirar lo que miramos, nos damos una identidad relacionada con nuestra vida, con nuestro entorno y con las personas que nos rodean. Somos iguales porque somos diferentes al mirarnos.

En este Proyecto, y en las clases de plástica, tanto de Nivel Inicial como de Nivel Primario, buscamos ir más allá del “ver”, y ahondar en el “mirar” como una acción subjetiva y, por lo tanto, diversa.

La tarea fue ardua ya que se trabajó en los dos niveles de la escuela, tanto en Nivel Inicial [Imagen 11] como en Nivel Primario. Hubo diferentes propuestas por grado, por ciclos y por niveles, lo cual complejizaba el proyecto con relación a los anteriores, debido a que en ellos el modo de abordar la propuesta era similar para todos y todas, obviamente, siempre adecuándola a los contenidos propios de cada nivel y ciclo. Por ejemplo, en el proyecto, *La diversidad en lo común*, los dos niveles realizaron siluetas de personas que debían ser intervenidas de diferente manera. En cambio, en *Miradas singulares, trayectos plurales*, la forma, el material, la escala y el modo de montaje fueron diferentes en cada grado y en cada sala.

Por esta razón, fue fundamental planificar previamente el montaje y el uso del espacio. Sabemos que el montaje utiliza tanto la suma como la resta de materia en el espacio. De ahí que el concepto del espacio desde el cual hacemos mención, no solo se lo comprende como aquello que es intangible, invisible, vacío, sino que también consideramos que el espacio está formado por aquello que es tangible, explicable y fecundo. Por lo tanto el espacio es no solo vacío, sino, también, cuerpo, materia tangible, concreta, tocable. Entonces, el montaje como técnica aprehendida va a ser fundamental en las obras que coloquemos de los y las estudiantes de la escuela.

En nuestro caso utilizamos la yuxtaposición, la acumulación y la superposición, a partir de una combinación siempre cambiante de los elementos. Esto creó un entramado, un tejido con encuentros y desencuentros. Este tejido jugó con repeticiones arbitrarias, rupturas y contrastes logrando cierto equilibrio a través del ritmo del mirar a través de diferentes objetos, puntos de vista y soportes. Y es, por supuesto, diversidad, pluralidad, multiplicidad de identidades.

De ahí partieron propuestas interactivas, que requirieron montajes particulares: actividades lúdicas, libros realizados por los alumnos y alumnas sobre mesas intervenidas, ojos que colgaban de tensores con diferentes miradas, cubos de superficie espejada que emergían de la pared. Luces y reflejos, espejos que distorsionaban nuestra imagen al reflejarnos. Anteojos, ojos gigantes y diferentes elementos mediadores, que nos posibilitaban ver a través de ellos.

En este sentido, el trabajo colectivo se pensó desde la capacidad de diálogo entre los diferentes participantes, profesores y profesoras a cargo de ambos niveles de la educación inicial y primaria, permaneciendo abierta aún después de su finalización formal, a una infinita continuación desde los diversos pensares que se irán materializando año tras año en el área, basados como punto de partida, en la Educación Sexual Integral.

Se demuestra, de este modo, que la actividad en conjunto por parte de docentes, no docentes y comunidad en general de la escuela puede más que las intenciones individuales.

Imagen 5

Exposición Miradas singulares, trayectos plurales. Alfombra y ojos colgantes

Imagen 6

Exposición Miradas singulares, trayectos plurales. Juego de dados

Imagen 7

Exposición Miradas singulares, trayectos plurales. Ojos colgantes

Imagen 8

Exposición Miradas Singulares, trayectos plurales

Imagen 9

Exposición Miradas Singulares, trayectos plurales. Libros-objeto

Imagen 10

Exposición Miradas Singulares, trayectos plurales. Hall del Nivel Inicial

Imagen 11

Exposición Miradas Singulares, trayectos plurales. Hall del Nivel Inicial

Comentarios finales

El proceso de cuatro años del Proyecto anual no solo fue enriquecedor para los y las estudiantes, sino también para los y las docentes de Plástica y para la comunidad educativa que podía apreciar las exposiciones en la Pequeña Galería de Arte de la escuela.

Cada proyecto realizado en la escuela, desde el Área Artística-Plástica, intenta concientizar acerca de los estereotipos impuestos sobre los cuerpos y valorizar la diversidad. El objetivo de nuestros proyectos, entonces, es compartir a la comunidad cómo trabajamos la ESI en las clases de Plástica: a partir de un enfoque crítico que pretende reflexionar acerca de las representaciones de los cuerpos en las obras de arte y en los medios de comunicación, rastreando continuidades y rupturas.

Apostamos a la participación colectiva, que forja lazos entre los y las diferentes actores de la escuela, a la inclusión y a la valorización de la diversidad como un derecho. La ESI desde un abordaje transversal permite la interrogación, la reflexión y la deconstrucción de las imágenes reproductoras de estereotipos corporales (tema abordado específicamente en el proyecto del año 2018). Es decir, la mirada atenta y la producción de conocimiento crítico por parte de los y las estudiantes, mediante la elaboración de imágenes comunicativas y metafóricas, contribuye a la formación ciudadana inclusiva.

Revelamos la mirada para descubrir y traer a la superficie y a la luz cosas que no vemos; los procesos que están previos a la imagen. Todo lo que se nos juega a la hora de mirar y que muchos y muchas creamos a partir de la instancia de la percepción visual.

La propuesta plástica se presenta como articulación global de un conjunto de elementos diversos. El concepto de "instalación" plástica deriva de ahí, de ese núcleo constructivista que emancipa de forma definitiva el trabajo artístico de cualquier sumisión representativa, orientándolo hacia la producción de un espacio. Que puede integrar los soportes y procedimientos plásticos tradicionales: dibujo, pintura, escultura, pero también los "nuevos" medios, de la fotografía y el cine al vídeo o los soportes digitales. Y, lo que es más importante, también los medios y soportes "no plásticos", según la mentalidad clasicista: el lenguaje, el sonido, la gestualidad, la escenografía. (Jiménez, 2002, p. 86)

Más allá de los resultados finales y los productos alcanzados, fue fundamental el proceso de construcción, en donde las individualidades permanecieron reconocibles, pero unificadas por el soporte, la materialidad y la propuesta integral del área.

Por último, nuestras expectativas como equipo docente del Área artística-Plástica son seguir profundizando el Proyecto anual, seguir creando lazos entre toda la comunidad educativa y seguir, así, trabajando por una escuela, y sociedad, inclusiva y diversa.

La idea de montar, componer, trabajar, construir, diseñar y producir a partir de lo existente enriquece a toda la comunidad educativa y retroalimenta nuestro entusiasmo como docentes.

Referencias

- Arizpe, E. y Styles, M. (2004). *Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales*. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.
- Brandt, E. (2000). *La plástica en el jardín maternal*. Buenos Aires, Argentina: Tiempos editoriales.
- Berger, J. [1972] (2016). *Modos de ver*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Berger, J. (2005). *Mirar*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de la Flor.
- Berger, J. (2014). *La apariencia de las cosas*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Cartier-Bresson, H. (2018). *Ver es un todo. Entrevistas y conversaciones 1951-1998*. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.
- Dussel, I. y Gutiérrez, D. (2014). *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Manantial SRL.
- Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona, España: Paidós.
- Hustvedt, S. (2014). *Vivir, pensar, mirar*. Barcelona, España: Anagrama.
- Ley N.º 26150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Buenos Aires, Argentina, 4 de octubre de 2016.
- Jiménez, J. (2002). *Pensar el espacio* [Catálogo de la exposición]. Barcelona, España: Fundación Miró.
- Marina, M. (2009). *Educación sexual integral para la educación primaria: contenidos y propuestas para el aula*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación de la Nación.
- Marina, M. (2010). *Educación sexual integral para la educación inicial: contenidos y propuestas para las salas*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación de la Nación.
- Masschelen, J. (2006). E-ducación la mirada. La necesidad de una pedagogía pobre. En I. Dussel y D. Gutiérrez (Comps.), *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Manantial.
- Ministerio de Educación de la Nación. (2008). *Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación de la Nación.
- Spravkin, M. (1998). *Educación plástica en la escuela*. Buenos Aires, Argentina: Novedades Educativas.