

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación: Proyecto
Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación en Grabado y Arte Impreso

Título:
TANGIBLE INTANGIBLE

Tema:
Reflexiones en torno al aula como espacio poético de interacciones.

Alejandra Alcira Masutti.

DNI 16.582.665

Leg. 59072/1

alejandramasutti@hotmail.com

Profesor Titular: Lic. Guillermina Valent

Octubre 2021

RESUMEN

El presente trabajo de graduación consta de una propuesta conceptual que intenta representar el entramado de ideas y roles que se ponen en juego en la relación docente – estudiantes en un contexto específico: la institución educativa pública como es la Escuela Primaria 129 de la Ciudad de La Plata.

La producción plástica intentará poner en diálogo conceptos y objetos que se entrelazan en mi propia práctica docente en virtud de los procesos que el aula como espacio simbólico propicia.

Entonces, es el salón el punto clave en donde las transformaciones ocurren, es el contenedor, es en ese lugar en donde se produce el intercambio que reúne, reproduce y renueva el conocimiento y las relaciones afectivas. Esta obra se enmarca en lo que se denomina Instalación de Sitio Específico, en ella se aspira a recuperar una zona - el aula- como ámbito conocido, habitado, que convoca recuerdos y al mismo tiempo se presenta como extraño.

Esta Instalación de Sitio Específico consta del montaje de un conjunto de elementos que se proponen en diálogo: un video con el registro sonoro de una jornada de clase, el reordenamiento de los objetos y mobiliario habituales de este lugar y una serie de imágenes que recuperan la presencia de los cuerpos a través de guardapolvos intervenidos.

PALABRAS CLAVE

Instalación - sitio específico - Trama educativa - tangible - espacio ficcional.

FUNDAMENTACIÓN

El presente Trabajo de graduación, correspondiente a la Licenciatura de Artes Plásticas con Orientación en Grabado y Arte Impreso, pretende indagar acerca de la relación existente entre aula, docente y estudiantes, tomando a la primera como espacio significativo de la instalación.

El aula como coordenadas que reúnen

Esta obra está pensada como una Instalación de Sitio Específico. En este proyecto toma relevancia la locación porque es allí donde los objetos que ella

contiene dialogan entre sí y se reconocen como parte de un entramado en particular. Me refiero a la dimensión de la enseñanza-aprendizaje que está repleto de matices que lo alejan de la perspectiva general y los reúne en una faceta diferente. Es por esto que este trabajo se emplaza en ese ámbito y no en otro, en el aula de una escuela primaria pública, y específicamente en la escuela en la que ejerzo como profesora de Actividades Prácticas primero y luego como profesora de Artes Plásticas desde 1990. Es allí donde sucede mi vida profesional cotidiana, y en esta oportunidad invito al espectador a sumergirse en un recorrido que juega entre lo conocido y el espacio ficcional que lo desvía hacia nuevos significados. Como artista intervengo este lugar y lo convierto en un ámbito teatral generador de nuevos sentidos. En ese nuevo rumbo que el proyecto propone aspira a poner “en juego y en tensión a los objetos en el espacio arquitectónico, construyendo un todo coherente e instando al público a tomar conciencia de su integración en esa situación que se crea.” (Valesini, 2015, p.7)

La instalación situada entonces, concilia lo real y la dimensión simbólica estableciendo vínculos significativos que se entrelazan entre lo que se muestra y lo que el espectador construye en el aquí y ahora de su propia experiencia. Así sucede en “El museo es una escuela” de Luis Camnitzer- un proyecto que problematiza a la institución Museo en tensión con la escuela como institución educativa- donde existe una indisociable relación entre el lugar de su emplazamiento y el sentido de la obra. Allí “se activa una conciencia particular del espacio y del tiempo, que es lo que define la experiencia de la obra. De allí que promueva tanto la reflexión sobre el espacio contenedor como la problematización de la situación convencional del espectador”. (Valent, Valesini, García. 2016, p.9)

Es interesante observar el paralelismo entre la situación de enseñanza-aprendizaje y la elección del aula para emplazar esta obra, extendiendo este postulado de la esfera educativa a la práctica artística que dice:

“Crear el espacio de comprensión común requiere un compromiso de participación por parte de los alumnos/as y del profesor/a en un proceso abierto de comunicación. Y cuando los individuos y los grupos se implican en procesos vivos de comunicación, los resultados y orientaciones son de cierta medida siempre imprevisibles. Los alumnos deben participar en el aula aportando tanto

los conocimientos y concepciones como sus intereses, preocupaciones y deseos, implicados en un proceso vivo, donde el juego de intereses, conquistas y concesiones provoque, como en cualquier otro ámbito de la vida, el enriquecimiento mutuo” (Pérez Gómez. 2008, p.76)

Entonces, lo que pertenece a la trama tangible en esta instalación como es el aula y los objetos que hay en ella y lo que pertenece al campo de lo intangible como es la comunicación, la evocación, los sentimientos, por ejemplo todo converge para que el espectador elabore una red de sentidos individual, único e irrepetible.

Referencias del proyecto

Antonio Tapies¹ Es un referente para este proyecto en cuanto a sus obras conceptuales donde manipula materiales con diferentes texturas y ensambla objetos encontrados en la calle. Sus obras me han inspirado en la elección de diferentes materialidades con las que trabajar y también en la combinación con la caligrafía gestual uniendo la expresión improvisada y el discurso formal planeado.

Antonio Tapies 112. Técnica mixta

¹ . Página web: <https://fundaciotapies.org/es/la-coleccion/>

Antonio Tapies R y Letras. Técnica mixta

En cuanto la importancia del espacio y recorrido del espectador tomo como referencia a la muestra “Liminal”². una instalación realizada por el artista conceptual argentino Leandro Erlich. En ella invita al espectador a recorrer territorios familiares construidos escenográficamente para vivenciar una experiencia de interacción social. Este se presenta como contrapunto cercano de mi proyecto donde el aula es un espacio conocido que se transforma en algo diferente. La función del aula se altera temporalmente en una zona ambigua, donde se propone una dimensión ficcional en la que dialogan objetos que proponen otros relatos en su recorrido.

L.Erlich. Liminal. Instalación 2019

² Página web: <https://www.malba.org.ar/evento/leandro-erlich-liminal/>

L.Erich. Liminal. Instalación 2019

DESARROLLOS CONCEPTUALES DE LA REALIZACIÓN

En primer lugar es importante remarcar que el aula prestada para realizar esta obra se emplea como está, con todos sus elementos, porque cuando entro a un salón es ese paisaje con el que me encuentro, con esa disposición de bancos y esa cantidad de elementos didácticos pegados en sus paredes.

En el transcurso de la muestra durante la primera hora los bancos estuvieron ordenados, haciendo referencia a la primera hora de una clase normal, a medida que el tiempo avanza, en un aula, el uso del mobiliario va cambiando, se va moviendo y alterando. Entonces, en la segunda hora de la muestra, se reordenaron las sillas y las mesas.

El aula y los guardapolvos forman una trama.

Un elemento constitutivo que opera en este espacio áulico es la figura del docente, que en el marco de las dinámicas institucionales educativas cotidianas se presenta como activador de conexiones. Esta producción busca revisar la habitual figura del profesor como “agente organizador de conocimientos, concepciones, intereses y preocupaciones vitales del alumno/a” (Pérez Gómez. 2008, p.72) y sus representaciones simbólicas. Para ello tomé al guardapolvo como elemento simbólico del maestro de escuela pública de nuestro país, y es

con estas piezas identificables con las que trabajo a partir de recursos concretos con diferentes técnicas artísticas.

Este uniforme representativo de la educación en Argentina fue intervenido de diferentes modos para su posterior emplazamiento.

Fue representado con imágenes acromáticas, escaneadas e impresas en donde se conservaron los detalles de la trama, arrugas y elementos distintivos del mismo se agregaron palabras yuxtapuestas que identifican y visualizan la problemática de la situación pedagógica cotidiana de un docente. También se presentaron guardapolvos colgados en el espacio, colocados en diferentes puntos del recorrido. Entre ellos se destaca el sitio del escritorio del docente y otros objetos escolares donde se colocó un delantal rígido en forma de columna clásica.

El aula y los alumnos forman un universo de sentidos

En el aula hay otro protagonista activo y fundamental en esta relación institucional: los alumnos. En representación de ellos, elegí reproducir los diálogos grabados durante una clase de 4o grado, en agosto de 2019. En este audio se puede reconocer una parte del territorio de lo intangible. Son conversaciones, intercambios de ideas entre pares y con la docente, risas, explicaciones no dejan registro, que no se repiten.

Como parte de la instalación se presenta también un video³ con la filmación de primerísimos primeros planos de telas de guardapolvos, en acromático y con la leyenda “tangible intangible” que se repite en forma regular.

Fué proyectado en la entrada del aula - un pasillo oscuro- para funcionar también como señalización. Para tal fin, se utilizó la esquina frontal izquierda, un lugar estratégico para que se vea desde el pasillo llamando la atención de los que estén caminando por el lugar.

Fué necesario preparar una señalización dada la fecha en que se realizó la muestra. Los alumnos a esa altura del año ya no concurren a la escuela, sólo el

³ **Página web:** <https://youtu.be/tdOmMlot9nY>

personal de la institución y los padres. Por lo tanto debí implementar una señalización que condujera al aula que está ubicada en el primer piso, al final del pasillo.

Preparé un cartel invitando a participar y una serie de flechas rojas que los ubiqué desde la entrada y en lugares estratégicos para que sean visibles.

El espectador como parte de la instalación

Esta instalación está pensada para ser visitada por las personas que concurren a la escuela, principalmente para docentes y alumnos, también puede ser recorrida por cualquier persona que se encuentre en el establecimiento.

Por el espacio en que se emplaza la muestra es concebida como una instalación temporal, por un lapso de 3 días, del 15 al 17 de diciembre de 2021.

En cuanto a la dinámica, esta muestra propone un recorrido libre, pueden empezar por la izquierda o la derecha, lo único que en cierto momento al estar las sillas cortando el paso o bien los guardapolvos, el espectador se ve obligado a correr el objeto que lo molesta o rodearlo. Es interesante ver esa familiaridad con que el maestro corre la silla, es una actitud común y no reparan en ello.

¿Por qué digo que el espectador también formó parte de la obra? Esto surgió cuando empecé a mirar las fotos que documentaban el evento. Veía una multiplicidad de guardapolvos con rostro humano que se movían por toda la instalación, se juntaban, se separaban, se detenían, conversaban, miraban, tocaban, ellos armaban otra instancia en el paisaje áulico “los espectadores entendidos”, el público que entiende los términos utilizados, que conocen elementos por manipularlos cotidianamente, ellos mismos con guardapolvos que se trasladaban, con un rostro, que imprimieron otra dinámica de colores, desplazamientos que invitaban a nuevas narraciones.

Consideraciones finales.

En su conjunto, todos los elementos que conforman esta instalación situada apoyan la noción de que en el aula se activan la comunicación y el intercambio de conocimientos siempre mediatizado por determinaciones culturales. El diseño curricular es un referente modificable tanto desde la Dirección General de

Escuelas que lo diseña como también se transforma y adecúa en el espacio concreto del aula. De la misma manera todos los actores que intervienen en la enseñanza aprendizaje no son estáticos. Nada es estanco, inmutable, todo se interrelaciona, lo tangible y lo intangible:

De este modo, el debate abierto en el aula implica a todos, en diferente medida, porque se apoya en las preocupaciones y conocimientos que cada uno activa y comparte. La función del profesor/a está en facilitar la participación de todos y cada uno en el foro de intercambios simbólicos en que debe convertirse el aula; en ofrecer instrumentos culturales de mayor potencialidad explicativa, que enriquezcan el debate y en provocar la reflexión sobre los mismos intercambios y sus consecuencias para el conocimiento y para la acción. (Pérez Gómez. 2008, pp.76-77)

En este trabajo artístico podremos observar, al igual que en la situación de enseñanza/aprendizaje, que los elementos se interrelacionan en ese espacio específico que es el aula, esto será lo tangible, el material que podemos tocar, ver, oler y escuchar: las paredes, ventanas, cortinas, mobiliario, elementos didácticos pegados en las paredes, y objetos colocados intencionalmente para esta instalación. En este territorio también acontecen cosas que no son visibles: conversaciones, relaciones afectivas, asociaciones de pensamiento que se dan en un momento determinado. Una de las maneras de representar esos elementos intangibles es a través de la reproducción sonora de diálogos transcurridos en clase aspirando a que estimulen los recuerdos, palabras, tonos, sensaciones vividas que podremos recordar. Al recorrer la instalación como espectadores, las relaciones que suceden en nuestra memoria, implicarán tramas que se entrelazan en ese ayer, en este hoy y en un mañana que aspira a convocar particularidades de la educación pública argentina. Es en definitiva tanto la escuela como esta instalación un espacio de conocimiento compartido entre artista – espectador, así como lo que acontece en aula – docente – alumno/a.

La extrañeza del espectador al encontrarse en un espacio cotidiano que está transformado en un espacio artístico, rodeado de objetos que le son conocidos pero presentados de otra manera, ha sido una experiencia enriquecedora. Ya sea por las reflexiones generadas y compartidas, como por las preguntas, la

observación de las distintas reacciones de los que han participado en esta experiencia estética, me han abierto nuevas preguntas. Se abren así interrogantes por donde seguir indagando en este maravilloso mundo donde congenio mis dos pasiones: el arte y la educación.

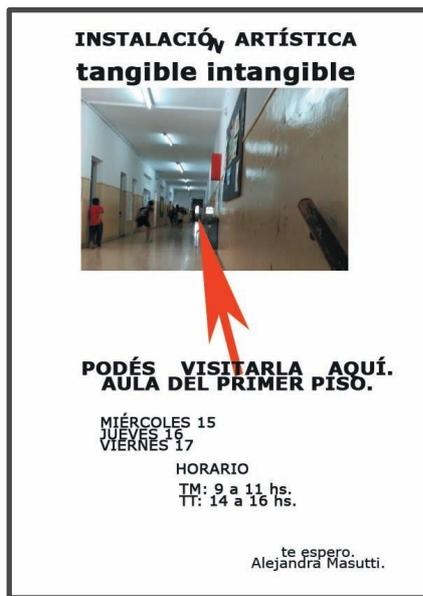
Referencias bibliográficas

Valesini, S. (2015) Instalación y teatralidad. Umbrales poéticos en el arte contemporáneo. Revista METAL, AÑO 1 N°1
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49556>

Valent, G. Valesini, Si. García S. El museo es una escuela (2016) Estrategias conceptuales para un arte político-crítico
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/56199>

Sacristán, J. G. Pérez Gómez, Á. I. (2008) Comprender y transformar la enseñanza. *Capítulo III: El aprendizaje escolar: de la didáctica operatoria a la reconstrucción de la cultura en el aula*. Madrid. España. Ediciones Morata, S.L.

ANEXO

Instalación. Señalización

Registro de Instalación. Escuela 129. 15 al 17 de diciembre de 2021. Diferentes ángulos

El espectador como parte de la Instalación.