

Experiencias pedagógicas e igualdad en las aulas universitarias

AUTOR: LEOPOLDO DAMENO (IPEAL, FBA, UNLP).

[Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL). Facultad de Bellas Artes (FBA). Universidad Nacional de la Plata (UNLP). En el marco del proyecto de investigación “Educación y prácticas artísticas en la UNLP y otros contextos educativos populares argentinos y latinoamericanos” Cod. B 307]

Introducción

Este artículo indaga brevemente en la investigación llevada a cabo por el autor en el marco del proyecto *Educación y prácticas artísticas en la UNLP y otros contextos educativos populares argentinos y latinoamericanos*, dirigido por la Lic. Verónica Dillon, acreditado con el código B 307 y que pertenece al Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL, FBA, UNLP). La misma analiza el recorrido de la cátedra Fundamentos Pedagógicos de la Educación B de la Facultad de Bellas Artes (FBA), y se pone el acento en el enfoque de las pedagogías latinoamericanas¹ como experiencias de recuperación de voces olvidadas en el pensamiento educativo en nuestra región. A su vez, se explora la experiencia específica del Programa de Tesis Colectivas Interdisciplinarias de la FBA y su inserción en el debate acerca de las políticas de egreso en la universidad y las prácticas artísticas contemporáneas.

Experiencias de enseñanza en Fundamentos pedagógicos de la educación

La Cátedra Fundamentos Pedagógicos de la Educación B² (Prof. Titular, Graciana Pérez Lus) es una de las materias que conforman los Profesorados de Diseño en Comunicación Visual, Diseño Industrial, Diseño Multimedial y Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes (FBA), en el cuarto año de las mencionadas carreras.

Desde el 2009, año de creación de la cátedra, la matrícula ha crecido de modo sostenido, tanto en la cantidad de inscriptos como en el número de estudiantes que cursan y aprueban la materia. Nuestras/os alumnas/os desean aprender a dar clases, ya sea por el interés esencialmente formativo de una carrera pedagógica o por urgencias

¹ Una corriente integrada por autores/as que rescatan el pensamiento educativo latinoamericano, específicamente el del pensador y educador venezolano Simón Rodríguez, está conformada por Carla Wainszok, Maximiliano Durán, Pablo Imen, entre otras/os autoras/es. Wainszok (2013) plantea: “¿Para qué leer a Rodríguez hoy? Para resucitar sus ideas. [...] Porque tenemos un sueño y es aportar a la construcción de las pedagogías nuestroamericanas, nuestras pedagogías.” Cabe destacar también, sin duda, el inmenso aporte de la obra de Adriana Puiggrós en el estudio de las pedagogías “iberoamericanas” en varios de sus textos (Puiggrós, 2010).

² La denominación original de la cátedra es “Fundamentos *psicopedagógicos* de la educación”. Esta concepción pareciera destacar o ponderar los aspectos psicológicos y conductuales por sobre la dimensión pedagógico-política del hecho educativo, de modo tal que la cátedra optó por la denominación que se expone en este escrito.

más inmediatas: la salida laboral. Cuando a comienzos de la cursada la cátedra presenta su programa y propuesta al estudiantado, se les pregunta *¿Por qué eligieron el Profesorado?* Las respuestas más frecuentes apuntan a la elección como salida laboral o a la necesidad de aprender a dar clases. Es sabido que las teorías de la enseñanza y la práctica docente son contenidos vertebradores de la materia Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza (en nuestra facultad hay diversas cátedras, que agrupan a diferentes carreras, con el nombre “Didáctica...”).

La materia aborda centralmente la relación entre docente, alumno y conocimiento a lo largo de los últimos doscientos años, y las variaciones de esta tríada en el tiempo desde un análisis pedagógico y filosófico (que se nutre de teorías científicas, fundamentalmente sociológicas y psicológicas), sin perder la perspectiva de conjunto de lo educativo expresada en el campo disciplinar de la pedagogía. La educación como campo de conocimiento, las concepciones acerca de lo educativo a lo largo de la historia argentina y latinoamericana, el estudio de las corrientes pedagógicas que atravesaron y atraviesan la enseñanza -tradicional, escolanovista, tecnicista y crítica- son contenidos esenciales. Se abordan los sistemas educativos modernos de Occidente, con sus específicas expresiones en América Latina y particularmente en nuestro país. A su vez, se plantean distintos abordajes a la complejidad de los problemas de la enseñanza del arte: problemas relacionados con la construcción epistémica del arte, con el estatuto histórico de la educación artística en la construcción moderna del conocimiento y su presencia en la política educativa, y con las influencias de las corrientes artístico-pedagógicas.

Fundamentos Pedagógicos de la Educación B es una materia que aporta a este debate contemporáneo, propone líneas de discusión y análisis críticos tendientes a fortalecer este enfoque del conocimiento artístico desde lo pedagógico, atendiendo a lo particular y específico del campo disciplinar que define las carreras de nuestros estudiantes.

Ahora bien, desde su surgimiento en 2009 a la actualidad la materia se ha visto modificada, ampliada y revisada en su marco teórico a la luz de los cambios que conlleva el devenir de la historia de cualquier cátedra. Las y los docentes nos formamos continuamente en la enseñanza, entendiendo ese acto de enseñar como un proceso (ciertamente) de aprendizaje de y con nuestras/os estudiantes. *¿Qué implica pensar en la educación pública hoy? ¿Cuántos aspectos, preguntas y preocupaciones que aquejaban en los inicios de nuestros sistemas educativos latinoamericanos persisten aún hoy con cierta vigencia? ¿Qué preguntas se hacían las y los docentes hace cien años y cuáles nos hacemos hoy en la actualidad? ¿De qué modo hacemos posibles*

prácticas de enseñanza de la pedagogía que aborden el estudio de la historia sin olvidar comprender cabalmente la escuela del presente?

Adriana Puiggrós, en su obra *De Simón Rodríguez a Paulo Freire* (2010) señala un desafío para pensar la noción de educación popular latinoamericana al comparar y *provocar* un encuentro entre estos dos autores. Freire es un referente generalmente ineludible en los planes de estudio de profesorado, aunque no siempre aceptado por el mundo académico con el mismo peso y valor que autores europeos. Ahora bien, el caso de Simón Rodríguez es más complejo: autor olvidado, oculto en las currículas pedagógicas de estas disciplinas, y negada su obra. Según Eduardo Galeano (2012) es “uno de los desaparecidos de la historia latinoamericana oficial”. En sintonía con Galeano, Puiggrós va a presentar ideas similares. La pedagoga afirma que “el significativo educación popular habita conflictivamente los discursos sociales, culturales y educativos” (2010: 39) y es desde esta reflexión que va a sostener la proposición acerca de que es en Rodríguez donde debiéramos *ir a buscar* los principales preceptos de la educación popular latinoamericana para sí, luego, encontrar que fue Freire quien “sacudió los soportes principales del sistema educativo moderno iberoamericano” (2010: 41).

La materia retoma este desafío de pensarnos desde lo latinoamericano como lo hicieron Rodríguez y Freire, entre otros autores/as que forjaron las bases de la educación popular en el sur de nuestro continente. La cátedra se propone este objetivo pedagógico y político, de recuperación de estas voces, integrándolas con las preocupaciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje del arte. Carla Wainsztock (2013) señala:

Creemos que es necesario revisar la historia de nuestras pedagogías no con un interés museológico, sino para buscar nuestros nombres, nuestros relatos, nuestras identidades como docentes. ¿Cuántas veces utilizamos un concepto sin preguntarnos mucho por él? ¿Cuántas veces no podemos nombrar nuestras prácticas? ¿Qué relación existe entre nuestras intuiciones y el desconocimiento de las pedagogías latinoamericanas?

Abonamos fuertemente a esta idea no sólo por su claro posicionamiento reivindicando nuestras realidades como sujetos latinoamericanos, sino también porque aporta enormemente a consolidar nuestra postura de asumir el hecho pedagógico en tanto dimensión posibilitadora de un cambio social. ¿Cómo construimos junto a nuestras/os estudiantes experiencias pedagógicas situadas socialmente en nuestro

contexto y que realmente *nos* nombren?³ ¿De qué modo habitamos las palabras, los gestos, las aulas, las enseñanzas, las prácticas artísticas que conforman nuestras identidades? ¿Cómo nos nombramos? Estos interrogantes, junto a tantos otros, definen nuestras búsquedas como docentes de la universidad pública y gratuita. La educación como hecho político implica, para Fundamentos, no sólo concebir la cuestión de lo público (común a todas y todos) de las políticas educativas, sino sobre todo fortalecer la importancia de afianzar las posibilidades transformadoras que tiene la enseñanza en un marco de igualdad.

¿Cómo entendemos la noción de igualdad? Igualdad y desigualdad conforman un eje que tensa los debates en torno a la educación, las políticas públicas y las experiencias pedagógicas en nuestra región, tanto en la actualidad como en los inicios de los sistemas educativos latinoamericanos. Pensadores y educadores demócratas, liberales, conservadores, anarquistas, socialistas, etc., hasta incluso los planteamientos de educadores desescolarizantes⁴, han contribuido a este debate en diversos términos.

Desde el enfoque de la cátedra, la idea de igualdad en la obra de Simón Rodríguez es más que un faro como apuesta a una educación democrática pensada desde una perspectiva nuestroamericana (Wainsztok, 2013). Rodríguez escribió y pensó la escuela de comienzos del siglo XIX a partir de su experiencia en cargos públicos que desempeñó acompañando al libertador Simón Bolívar, quien fuera su alumno en sus primeros años. Esa experiencia rodrigueana incluye, entre sus casos paradigmáticos, el de una escuela en Chuquisaca, Bolivia, en donde el venezolano desestructuró todos los parámetros vigentes en cuanto a inclusión educativa, el conocimiento escolar y su relación con el trabajo, permitiendo el ingreso de aborígenes, negros, pobres y marginados a la educación pública estatal. Dice Maximiliano Durán (2013): “En el caso de la educación, la desigualdad era mucho más notoria, degradante y extrema”, y destaca que durante la colonia “era un privilegio de pocos y no un derecho de muchos.” En ese contexto es que se inserta el pensamiento y la obra de Simón Rodríguez, y es a partir de su filosofía pedagógica igualitaria y política que cosecha el rechazo y la persecución de las elites aristócratas y conservadoras gobernantes de la época.

³ Según el proyecto de investigación en el cual se enmarca este artículo, la noción de *contexto* es pensada desde este enfoque: “destacamos la consideración del contexto como actividad, situación o acontecimiento siempre en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje”. En línea con la obra de Lev Vigotsky, se entiende que “el concepto de zona de desarrollo próximo o potencial, es un marco de referencia en tanto considera la relación dialéctica entre aprendizaje y desarrollo situada histórico y culturalmente [...]”

⁴ Se sugiere consultar la obra de Iván Illich, *La sociedad desescolarizada* ([1971] 2011), Ed. Godot, España. El planteamiento de nuestra cátedra afirma las críticas que este enfoque deposita sobre el tecnicismo pedagógico, pero no adhiere a las pedagogías desescolarizantes, en especial al posicionamiento de los defensores del *illichismo* que bregan por una educación por fuera de la gestión estatal.

Recuperar hoy a Rodríguez es validar y revitalizar aquellas ideas negadas, perseguidas y olvidadas. Es volver a oírlo para que *nos hable* en un presente pedagógico plagado de controversias y luchas políticas en torno a la idea de inclusión. ¿Cuál es el lugar de la escuela en las democracias contemporáneas? ¿Cómo efectivamente podemos pensar más y mejores clases para la mayor cantidad de estudiantes que puedan ingresar y habitar nuestras aulas? ¿De qué manera se integra la universidad en este complejo trayecto que vincula la educación obligatoria con el acceso al nivel superior? Es y sigue siendo tarea nuestra el sostenimiento de estas discusiones, garantizar el debate y la concreción de políticas que efectivamente aboguen por prácticas pedagógicas inclusivas e igualitarias. En *Sociedades Americanas* Rodríguez afirmó: "escuela para todos, porque todos son ciudadanos" (Rodríguez, 1999: 284) y nosotros sostenemos, al igual que Durán, que esa afirmación no es un mero planteo utópico (como esgrimían sus detractores). No lo es en tanto "un aporte original al pensamiento educativo del siglo XIX cuyas consecuencias aún hoy pueden sentirse dada su radicalidad y originalidad" (Durán, 2013: 54).

A partir de estas consideraciones filosóficas y pedagógicas, se abordará una experiencia particular destinada al fortalecimiento del trayecto académico de las/os estudiantes cercanos al egreso a partir de la creación de un programa específico de tesis de grado.

La tesis colectiva como instancia pedagógica

Entender las complejidades que intervienen en la educación pública en la actualidad implica inexorablemente abordar con compromiso y de manera integral la problemática de la trayectoria académica y el egreso de nuestras/os estudiantes. La Facultad asumió, desde 2015, el compromiso en esta tarea al crear el Programa de Tesis Colectivas Interdisciplinarias, una política educativa en materia de promoción del egreso en las carreras de grado. Desde su creación hasta 2018 el espacio funcionó con la característica de programa, y se amplía en ese mismo año -siendo vigente hasta la actualidad- con el nombre de Coordinación de Egreso, área dependiente directamente de la Secretaría de Asuntos Académicos de la FBA.

¿Qué objetivos fundacionales tuvo y mantiene esta propuesta? Primero, el de observar las problemáticas en torno a la graduación que se manifiestan en las trayectorias académicas de nuestras/os estudiantes; segundo, poner en práctica una política integral de acompañamiento pedagógico y académico en la instancia de tesis y

trabajo final⁵, advirtiendo las dispares dificultades existentes entre todas las carreras; y tercero, abriendo un canal de diálogo auténtico con las experiencias y modalidades presentes en las prácticas artísticas contemporáneas. El trabajo específico del área de egreso comprende: asesoramiento y tutorías en torno a la definición del tema de indagación del trabajo final/tesis; acompañamiento específico en el proceso de reflexión y producción artística propiamente dicho; creación de espacios de encuentro y debate entre tesistas, directores/as y docentes a cargo de las materias de 5° año; talleres de intercambio y difusión del avance de las ideas de cada tesista y/o grupo de tesistas; charlas y conferencias a cargo de especialistas del área (incluidos recientes egresadas/os); ampliación de banco de tesis vigente; entre otras.

Ahora bien, ¿cómo pensar las tesis de grado en términos de igualdad en su potencial pedagógico? Las tesis de grado en nuestra unidad académica comprenden, en su mayoría, el abordaje de producciones artísticas como trabajo final de la carrera. Encarar una producción artística de un modo colectivo “impone la necesidad de comunicar ideas, para lo cual es necesario ordenar, jerarquizar; implica también que esas ideas se van a ver siempre interpeladas, complementadas y modificadas por otras ideas” (Sirai, Dameno, 2016: 6). Este diálogo entre pares tiene sentido en tanto se vincula a las actividades profesionales en la contemporaneidad, las cuales se caracterizan por el cruce de las disciplinas artísticas, y son atravesadas también por lo colectivo. A través de esta concepción se intenta trascender la simple idea de grupalidad; no se trata de pensar a los estudiantes en ayuda *de* o *con*, sino pensarlos en instancias reales de interacción con otros. Lo colectivo no es una simple sumatoria de individualidades que constituyen una totalidad: nos habla de las posibilidades de desarrollo del aprendizaje de un alumno de forma autónoma, y el modo en que esas posibilidades se ven ampliadas en colaboración con otros, retornando al planteo vigotskyano señalado anteriormente. Siendo así ¿por qué el trabajo final de grado se distancia de estas experiencias? ¿Y de qué modo las tesis pueden reflejar el carácter heterogéneo y abierto del universo actual de las producciones artísticas?

En principio, sostenemos la posición de que una tesis de grado no debería establecerse rígidamente como una instancia de evaluación y calificación final. Tampoco abordamos esta etapa como la conclusión absoluta y definitiva del trayecto académico universitario, sino que afirmamos que debe revitalizarse su inherente dimensión pedagógica: la tesis es una zona de aprendizaje. Cada estudiante atraviesa, como en cualquier trabajo previo en el trayecto de sus cursadas, pero en un grado mayor de complejidad, un sinnúmero de dudas e inquietudes, “certezas, apropiaciones, reflexiones,

⁵ Referiremos como tesis o trabajo final de modo aleatorio dado que el reglamento vigente en la FBA define de esta manera a la instancia final de grado, respetando las denominaciones indicadas en cada plan de estudios.

transformaciones y nuevas construcciones del saber, de ese conocimiento transitado a lo largo de la carrera” (Sirai, Dameno, 2016: 7).

A partir del abordaje de las tesis como zonas de aprendizaje es que consideramos, desde la confianza en las posibilidades que el acto educativo provoca, que es posible promover en la instancia de egreso experiencias pedagógicas más igualitarias. Observamos la noción de igualdad en tanto se fomentan prácticas de un mayor grado de reflexión e interacción colectiva y cooperativa entre estudiantes, *desarmando* los rituales que han anquilosado la tesis en un lugar de imposibilidad y/o idealización, lo cual ha paralizado las trayectorias de estudiantes provocando en muchos casos el abandono de sus trayectorias educativas. Pensar la igualdad como axioma, como programa y no como destino final, del modo en que el maestro Simón Rodríguez propugnaba, es un difícil pero honesto desafío que se ha planteado la Facultad al momento de propiciar la graduación de las/os estudiantes a través de tesis interdisciplinarias.

Un caso paradigmático que abrió amplias posibilidades para las y los estudiantes intervinientes en el proyecto fue la tesis interdisciplinaria titulada *Lihuén: Cosa e' Mandinga* (2018, FBA). Este proyecto transmedia, basado en mitos y leyendas populares argentinas, se trató de una producción audiovisual y multimedial para niños de 5 a 7 años. Consistió en la elaboración de una serie web animada, la creación de un videojuego y una aplicación para celulares/tablets en realidad aumentada.

Imagen de flyer promocional de la presentación de la tesis.

El equipo de tesis de este proyecto se conformó por cinco estudiantes de artes audiovisuales, de diferentes orientaciones (dirección, dirección de fotografía, sonido, producción, guión) y dos estudiantes de artes plásticas, encargadas de la dirección de arte y el diseño de personajes. Como aporte a las reflexiones desarrolladas en este trabajo, aquí se comparte un pasaje de la conclusión de un tesista integrante de *Lihuén, Cosa e´ mandinga*:

En el marco concreto de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata resulta imprescindible abrir el debate a estas discusiones, a estos modos de producir y de leer el mundo, que está fuertemente atravesado por lo transmedial y lo audiovisual. [...] podemos considerar que el proceso de realización de la tesis implicó, inevitablemente, un gran aprendizaje que sintetiza los elementos más significativos de mi trayecto universitario. [...] me gustaría concluir con la idea de que la tesis, lejos de ser un cierre, significa para mí un conjunto de puertas que se abren como punto de partida para la vida profesional, el trabajo colectivo y la construcción de producciones artísticas situadas, desde una realidad concreta. (Pellendier, A., 2018)

¿Por qué es identificada esta tesis como un caso paradigmático de este proyecto académico? Fue la primera tesis colectiva integrada por un gran número de estudiantes que, en un trabajo conjunto e interdisciplinario, desarrollaron un proyecto grupal que dio cuenta de las experiencias pedagógicas individuales a partir del intercambio y el aprendizaje mutuo en una única producción artística original. Consideramos que puede resultar inspirador conocer experiencias de este tipo que dan cuenta de la convivencia del mundo académico con el contexto social actual. Así es que los saberes se vuelven aprendizajes significativos, en tanto se desprenden de las búsquedas, deseos y necesidades de nuestras/os estudiantes, y no representan un contenido artificial que intenta asemejarse a algo cercano a la realidad.

En estos años, ya decenas de grupos de tesis han desarrollado sus trabajos de graduación, siendo acompañados pedagógicamente por docentes y otras/os compañeras/os a través de la articulación establecida por las políticas de egreso implementadas por la FBA. Desde nuestras aulas podemos ofrecer cambios que transformen prácticas educativas ajenas al contexto contemporáneo en experiencias originales de aprendizaje situadas. Es desde nuestra labor de docentes e investigadores (entendiendo a estas dimensiones en una firme y constante vinculación) que podemos construir prácticas de enseñanza más igualitarias.

Referencias bibliográficas y electrónicas:

- CNN México. (24 de octubre de 2012). *Eduardo Galeano sobre Simón Rodríguez* [Archivo de video]. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=QPImdtcO-zE>
- Dameno, L., Sirai, A. (2017). La interdisciplina en las tesis de grado de producción en la Facultad de Bellas Artes. *Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina* (CIEPAAL-IPEAL), FBA, UNLP. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65696>
- Dillon, V., Grillo, G. (2015). *Educación y prácticas artísticas en la UNLP y otros contextos educativos populares argentinos y latinoamericanos* [Proyecto de investigación]. IPEAL, Facultad de Bellas Artes, UNLP. La Plata.
- Pellendier, A. (2018). *Lihuén, Cosa e ´ mandinga* (Tesis de grado). Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/70374>
- Puiggrós, A. (2011). *De Simón Rodríguez a Paulo Freire*. Buenos Aires, Argentina: Colihue.
- Rodríguez, S (1999). *Obras completas*, vols. I y II. Caracas: Presidencia de la República.
- Wainszok, C., Durán, M., López Cardona, D., Imen, P. y Ouvina, H. (2013). *Simón Rodríguez y las pedagogías emancipadoras en Nuestra América* (Capítulos 2 y 3). Buenos Aires, Argentina: C. C. de la Cooperación.

Material ampliatorio:

- *Lihuén, Cosa e ´ mandinga* (2018). Audiovisual de la muestra. Centro de Arte y Cultura, UNLP. La Plata. <https://www.youtube.com/watch?v=fL9mNItCmlQ>