

Presentación Poster

Buscando nuevos paradigmas: arte como educación para la experiencia universitaria

Autores:

Martina Bailón, Ernesto Donas, Regan Pimienta, Francisco Lapetina

Expositores:

Martina Bailón, Ernesto Donas

Resumen:

Arte y educación resultan dos términos de compleja definición e historicidad así como múltiples inscripciones institucionales. También lo es en el ámbito universitario, donde las artes transitan una relectura de potenciales y caminos interdisciplinares que desafían pedagogías, prácticas artísticas y las propias disciplinas. Este trabajo propone exponer acerca del arte-como-educación y compartir la experiencia que el equipo interdisciplinario Hornero Usina llevó adelante durante 2023: una de experimentación, exploración y sistematización metodológica centrada en la activación de la educación creativa a partir del arte. Tomando la perspectiva de *pensamiento artístico* de Luis Camnitzer como campo cognoscitivo múltiple se realizaron experiencias con tres comunidades educativas de educación primaria que integraron artistas y docentes de enseñanza artística en diversos dispositivos de trabajo (que se denominan Resortes de Educación Creativa-REC). Éstas permitieron exploraciones, transformación personales, colectivas a (inter)institucionales. Observamos a cada REC como metodología para volver al arte en procesos activos y reactivos, de subversión, ante una realidad, su concomitante mundo de posibilidades para su transformación, despojado de una pura funcionalidad productiva y sistémica (o meramente expresiva). Discutimos el lugar hegemónico y reduccionista del arte en la educación, en una dimensión reducida a la artesanía, a lo artefactual, al centramiento en el producto. Esta restricción consolida a lo artístico como terreno vedado a docentes y estudiantes como conjunto de técnicas aplicadas en momentos puntuales, o bien reservado para "artistas formados". Esta metodología experimentada en los REC, que entiende el arte como metadisciplina, apunta a visitar, deconstruir y redefinir viejos y nuevos conceptos de la educación a la luz de las necesidades de la educación universitaria contemporánea. Se pretende finalizar con un intercambio acerca de cómo estas experiencias pueden informar y ser incorporadas dentro de la educación universitaria buscando nuevos paradigmas.

Palabras clave:

Arte, Educación

Educación creativa

Arte como educación

Innovación pedagógica

País: Uruguay

***Autores*:** Martina Bailón, Ernesto Donas, Regan Pimienta, Francisco Lapetina

Presentación/ ponentes (inscriptos al congreso): Martina Bailón, Ernesto Donas

Bios y adscripción institucional de autores y ponentes:

Martina Bailón Goday (Montevideo, Uruguay. 1979)

(Instituto de Formación Docente de la Costa/ Instituto de Educación Social del CFE-ANEP/ Escuela Nacional de Formación Artística- SODRE/ Hornero Usina)

Maestra de Educación Común e Inicial, licenciada en Ciencias de la Educación y Magíster en Ciencias Humanas opción Teorías y prácticas en educación. Se ha desempeñado como docente en educación primaria, media y educación superior en diversas instituciones. Formó parte del área de educación en Ceibal entre 2010 y 2023. Ha participado activamente de Murgarrón y Lavanda, colectivos de música y performance. Actualmente es docente en el Consejo de Formación en Educación de la ANEP e integra la línea de investigación en Políticas Educativas, currículum y enseñanza del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar, y recientemente se ha integrado al colectivo Hornero Usina

Ernesto Donas (Montevideo, Uruguay. 1971)

(Instituto de Música-Facultad de Artes UDELAR/ Orquesta Filarmónica de Montevideo/ IUDAE/ Hornero Usina)

Es montevideano e integra la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en la que se desempeña como fagotista y contrafagotista. Es docente en el Instituto de Música/ Facultad de Artes/ Udelar- donde fue director entre 2012 y 2016- y coordinador académico del área de música y voz en el IUDAE. Ha realizado estudios de doctorado en etnomusicología, es compositor de

obras de cámara y de canciones populares. Como parte del colectivo Hornero Usina (hornero.uy), desarrolla y realiza proyectos en arte, cultura y educación basados en la experimentación y la creación colectiva y colaborativa. Publicó el libro Cantando la ciudad (Nordan, en coautoría con Denise Milstein) y artículos académicos enfocados en las políticas y poéticas de la canción popular latinoamericana. Ha escrito cuentos y poemas. En 2006 publicó Par, su primer libro de poesía y en 2021, Idas e voltas, en coautoría con Cristina Porto Costa. Está grabando Aluvial, su primer álbum de canciones y poesía sonora, ámbito en el que viene incursionando últimamente, además de proyectos de investigación y performáticos que abordan el sonido como sistema cultural.

Regan Pimienta Montevideo, Uruguay 1977

(Escuela de Educación Artística DGEIP-ANEP; Hornero Usina)

Maestra Directora, Docente de Educación Primaria, Docente de Artes Visuales y Artista (performer). Desde el año 2000 es docente de Educación Inicial y Primaria. Trabaja en el ámbito de la Educación formal como Maestra Aprender, Comunitaria, Adscriptora (Práctica) y desde el año 2017 ingresa por concurso al Área de Educación artística como tallerista en Artes Visuales. En la actualidad es Maestra Directora efectiva de Escuela de Educación Artística 266 de Canelones la cual trabaja con niños y niñas en edad escolar junto a niños de la Escuela de Educación Especial n°199. Como docente/artista sus prácticas en los diversos escenarios educativos han incluido la mirada contemporánea cuya dimensión política, ética y afectiva busca generar experiencias educativas, interdisciplinarias, relacionales que provocan el hacer creativo, potenciando lo colaborativo, la participación activa y la singularidad, para la producción y regeneración de nuevos modos de hacer, pensar y sentir.

Francisco Lapetina (Montevideo, Uruguay. 1970)

(Hornero Usina)

Músico-Artista Sonoro, realizador audiovisual, productor. Es director de Hornero (Usina). Con base en lo sonoro-musical, su trabajo se sitúa en un territorio de exploración híbrida donde experimenta con la voz, el cuerpo, los instrumentos y la tecnología. Su trabajo, que se apoya en sus estudios en la Facultad de Arquitectura y más de 20 años de desempeño como comunicador visual, se ha plasmado en obras de transdisciplina, cortometrajes y documentales, arte sonoro en instalaciones y obras de danza contemporánea, performances multimedia y dispositivos de creación audiovisual colectiva como Hornero Migratorio proyecto del que es director

con 12 años de trayectoria y 41 experiencias de creación colaborativa con comunidades educativas. Cuenta con 5 álbumes musicales con composiciones (canciones e instrumentales) y producciones de su autoría así como proyectos discográficos como productor para otros artistas. Su enfoque sobre la creación y producción artística (fundamentalmente en áreas de música y sonido pero también el texto, la imagen y el cuerpo en escena) es personal e integrador: la creatividad, las relaciones humanas y las redes, las identidades locales, la colaboración y la tecnología, tienen un rol estructural.

Organización de la ponencia:

Intro

Más allá de las prácticas artísticas: arte como educación, arte como metadisciplina

Ventana Creativa: las preguntas, caminos en andamiento.

Posibles caminos interdisciplinarios y metadisciplinarios para la experiencia universitaria (a propósito *experiencia* y no “educación” o “enseñanza”)

Bibliografía /referencias /materiales

curiosidad:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZvwYELsln1Q>

Educación artística, cultura y ciudadanía De la teoría a la práctica (capítulo de Miranda y Vicci). Lo copio para pensar en OEI para Hornero. Pero para este paper vale mirar el Capítulo 3, lo pispíé, tiene problematizaciones que nos interesan y nos dan sustento.

<https://www.oei.es/uploads/files/microsites/28/140/libroedart-delateoria-prov.pdf>